

镜头伸进课堂 音乐触动心灵

——浅谈高校电影音乐鉴赏教学策略

朱琳

(武汉传媒学院电影与电视学院 湖北武汉 430205)

【摘要】电影音乐是为电影作品而创作的音乐,作为一种新的音乐形式,电影音乐在现代文化生活中受到了大众的关注。在高校音乐鉴赏课程中加入电影音乐,可以丰富音乐鉴赏内容,有助于增强学生音乐鉴赏能力、审美能力和创新能力。电影音乐与电影艺术作品紧密相连,两者不可分割,因此不能脱离电影剧情来欣赏电影音乐。教师在带领学生鉴赏电影音乐时,需要让学生基于对剧情的理解来欣赏电影音乐在整个作品中的作用和艺术魅力。在不同类型的电影中,电影音乐的风格也有所不同并且所发挥的作用也有差别,因此教师要结合电影音乐的特征来选择合适的具体教学方法。本文先是分析了电影音乐在音乐鉴赏教学中的价值,随后对如何在高校音乐课堂中鉴赏音乐展开探讨。

【关键词】高校音乐课程;音乐鉴赏;电影音乐

DOI: 10.12361/2705-0416-04-03-76925

近年来,随着高校课程改革持续推进,很多高校的音乐鉴赏类艺术课程也发生了变化。现阶段,很多教师在开展电影音乐鉴赏课程时大多采用综合性、个性化的教学模式。这种模式一方面是为满足学生对精神文化方面的追求;另一方面则是为强化学生对音乐和电影艺术的理解。在高校开展电影音乐鉴赏课程有助于增强学生音乐鉴赏能力、影视艺术作品鉴赏能力和创作能力。电影音乐是现代音乐的重要内容,高校音乐教师需要结合学生对精神文化的需求,带领学生对电影音乐展开深入鉴赏,让学生能够领会到电影艺术创作的魅力。

1 电影音乐鉴赏教学价值

音乐鉴赏课的基本价值在于让学生在倾听音乐和赏析音乐的过程中,充分领悟音乐作品中的情感和艺术美感。电影中有着丰富动人的故事情节和打动人心的情感内容,所使用的音乐也非常贴合电影情节,特征十分鲜明^[1]。电影音乐可以用来烘托故事氛围和渲染人物内心世界。而音乐本身就具有抒发情感和渲染气氛的作用,因此将电影音乐引入到高校音乐鉴赏课堂中将有助于学生更好地理解音乐课程中的相关知识点。电影音乐的表达比较直观,每段音乐都会和具体的画面和故事情节相配合,在教学中学生可以一边观看影视作品一边倾听音乐,在特定的情景下去感受音乐,甚至学生可以在倾听和赏析音乐时去联想电影中的情景。电影音乐在高校音乐鉴赏课程中的价值主要体现在以下几个方面:

首先,通过鉴赏电影音乐可以培养和提高学生的人文主义精神。现代社会物质经济飞速发展,许多学生在这样的社会背景下过于追求对物质的享受,忽视了精神世界的提升^[2]。通过鉴赏电影音乐,可以提升学生的人文素养和精神境界,对培养学生的道德品质也具有重要作用。电影音乐都是结合影片剧情和人物情感来创作的,其中包含了剧中人物的情感,可以让学生产生情感共鸣,并且学生在鉴赏的过程中,也可以更深刻地理解作品的主题和内涵。例如,在鉴赏电影《辛德勒的名单》中的音乐时,学生会被电影中的音乐带回那个风雨飘摇的年代,在音乐的渲染下学生如同身临其境一般,他们的心情也会随着音乐和画面的推进而变得十分沉重,在观看电影剧情和鉴赏音乐的过程中,学生能够深刻体会到在战乱时代个人舍生取义的伟大奉献精神,他们在鉴赏音乐的过程中能够感受到人文主义情怀。又比如,在鉴赏《泰坦尼克号》中的音乐《我心永恒》时,学生能够领悟到爱情中蕴含的哲理:爱情并非只是一时的甜蜜,更多的是永恒的陪伴和等待;爱情不是遭遇苦难时劳燕分飞,而是危机时刻彼此无私的奉献和生死相依^[3]。再比如,在鉴

赏电影《海上钢琴师》中的音乐时,学生能够领悟到每个人的命运都是不同的,只要做出的人生选择能够让自己无悔即可。

其次,在音乐鉴赏课中引入电影音乐,可以让鉴赏课程变得更生动。在电影音乐鉴赏教学中,教师一般会采用具有动态性和趣味性的教学形式,这种教学形式能够打破传统音乐鉴赏课程的枯燥性,有利于提高学生对音乐鉴赏的兴趣,同时也有助于转变学生传统的学习方式和思维方式,能够促使学生主动去探索自己感兴趣的音乐领域。在电影音乐鉴赏中,教师会创造机会让学生自主对音乐作品进行探究,这样学生得到鉴赏结论和答案是开放的且具有讨论性的,学生在自主探讨的过程中,也能获得创新能力和实践能力的提升^[4]。

最后,在音乐鉴赏课程中引入电影音乐,可以丰富学生的精神世界。电影音乐中包含了浪漫、爱国、思乡等一系列情感元素,学生在鉴赏电影音乐的过程中受到不同的情感元素的感染,并获得精神上的丰富。

2 在高校开展电影音乐鉴赏教学的策略

2.1 应用情感体验教学法

电影音乐中蕴含着多样的情感元素,能够直击人的心灵,并对人的情感世界进行修复和补充。在带领学生鉴赏电影音乐的过程中,教师需要以丰富和补充学生情感世界为原则,通过使用情感体验教学来让学生体验音乐中所展现出来的情感世界。教师可以用电影音乐来传递情感,感染学生的内心世界,陶冶学生的情操,丰富学生的情感世界^[5]。教师在教学中可以选择一些和学生情感世界贴近的音乐作品。例如,教师可以将《爱乐之城》中的音乐《City of Stars》作为鉴赏对象,这支音乐作品曲调动人,歌词充满画面感,表达了在洛杉矶奋斗的男女主的复杂情感。歌曲配合着影视画面不仅烘托了男女主之间的浪漫爱情故事,还表达了对梦想家的赞美和尊敬。这首《City of Stars》是男女主在热恋时期合唱的一段插曲,这首曲子烘托了电影的高潮部分。它的歌词描述了一段浪漫且梦幻的爱情故事,按理而言它应该是一首甜蜜的情歌,但是这首音乐的曲调和旋律有时又有些许的哀伤。在欣赏这部作品时,教师可以让学生结合自己的经历去感受爱情里的复杂情感。学生结合自己亲身体验,或是对他人的观察,可以感受到相爱的两个人在热恋初期总是能看到彼此眼里的星光,会觉得生活也变得无比美好,黯淡的世界也因为有了对方而变得明亮又可爱,但是那些梦幻的色彩又好像虚无缥缈,随时都会消散,在激情过后两个人终究要面对现实,继续在现实里挣扎。再比如,在带领学生鉴赏《沧海一声笑》这首电

影音乐时。教师可以让学生一边观看《笑傲江湖》中的剧情，一边结合自己追梦旅途中的体验来感受这首歌所表达的豪情壮志和气盖云天的气势。通过鉴赏这首歌，学生可以感受到电影中的人物那种坦然的心境，以及高手之间惺惺相惜的那份情谊。

2.2 应用互动式教学方法

在互动式教学中，学生是学习的主体，教师只扮演辅助的角色。教师在带领学生鉴赏电影音乐作品时，可以应用互动式教学方法，通过这种方法可以弱化教师在教学中的主导作用，充分发挥学生的主观能动性^[6]。在开始鉴赏电影音乐的过程中，教师可以提炼出音乐的主题，然后让学生以小组合作的形式去对音乐主题以及这首音乐在影视作品中所起到的作用进行探讨。在小组合作探讨环节，学生可以畅所欲言表达自己的感受，在这一过程中，学生也可以随时向教师请教或与教师进行交流。在互动式教学中，学生能够主动地去探究电影音乐中所表达出来的感情以及音乐中隐藏的深意。例如，在鉴赏电影《花样年华》的主题曲时，教师就可以让学生以小组的形式来交流探讨，该部电影主题曲的风格、音乐的节奏特征以及这首音乐曲调和人物情绪变化与剧情变化之间的协调性。通过这样的方式可以让学生深入掌握音乐和剧情之间的关系，有利于学生深入思考音乐在电影中的价值和作用。

2.3 发挥教师在课堂上的指导作用

在鉴赏电影音乐的过程中，学生会观看到大量跌宕起伏，引人入胜的电影情节，这些情节虽然能够充分吸引学生的注意力，调动学生的兴趣，但部分学生在鉴赏的过程中通常会被剧情吸引而忘记了赏析音乐^[7]。所以，教师在带领学生鉴赏电影音乐的过程中，既要提供一定的时间和空间让学生自主对音乐进行赏析，也要充分发挥自己在课堂上的指导作用，适当把控教学节奏，引导学生将注意力和精力放在鉴赏音乐上来。以电影《美国往事》中的音乐《黛博拉的主题》的鉴赏为例，在创作这首歌曲时，配乐师埃尼奥·莫里康内使用了排箫等声音悠远、梦幻飘忽的乐器，营造了一种神秘感和梦幻感。当电影中出现老年的 Noodles 重回故地的画面时，莫里康内又使用了温柔感伤的主题曲。在带领学生欣赏这首曲子时，教师要通过适当的讲解让学生把握住欣赏的重点。教师要带领学生去体会音乐在整部电影中所起到的作用，以及分析音乐是如何侧面表达主人公的情感的，以此让学生将重心放到鉴赏电影音乐中，而不是观赏影视剧情节上。

2.4 鼓励学生自主学习

高校音乐教师要有意识地培养学生自主鉴赏电影音乐的意识。教师可以在课前提前告诉学生即将鉴赏的电影的名称以及该部电影中的音乐，然后让学生提前去搜集相关的音乐资料。教师可以让学生先在不观看影视作品的基础上单独地去欣赏电影中的音乐，并且一边聆听音乐一边写下自己的领悟和思考^[8]。在正式的课堂开始后，教师再为学生播放电影，让学生结合电影情景去再次鉴赏音乐。

因为有了剧情作为背景，学生在鉴赏的过程中能够获得与第一次鉴赏时不同的体验，对于歌曲所表达的情感也将有更深刻的领悟。随后教师可以让学生分析自己两次鉴赏的感受，然后与身边的同学进行交流和探讨，以此培养学生主动学习和思考的能力，激发学生对电影音乐的兴趣。此外，在课堂正式开始前，教师还可以提前为学生提供一些与电影音乐有关的资料，以丰富的资料来激发学生对电影音乐的好奇。比如，在下一次的课堂中，教师要带领学生鉴赏电影音乐《我心永恒》时，教师就可以提前向学生展示这首歌的创作资料，让学生提前了解这首歌的创作背景。教师可以提前向学生讲述，这首音乐之所以能成为经典并被大众所知晓，原因之一是作词者采用了别具一格的创作风格，并且十分巧妙地将这首歌曲和电影融合在了一起，而后教师需要布置任务让学生自主探索这首歌能成为经典的其他原因，以此调动学生自主鉴赏歌曲的积极性。

2.5 应用综合体验教学法

在开展高校电影音乐鉴赏课程时，教师可以利用丰富的电影资料和音乐资料来让学生从多个维度对电影音乐进行鉴赏。此外，教师还可以充分利用电影资料和音乐资料来创设丰富的鉴赏活动，增强学生的综合体验，让学生在多样化的活动中体验音乐鉴赏课程的趣味性，同时也深化学生对于电影音乐的认识。例如，在讲述电影音乐鉴赏理论知识的过程中，教师可以适当穿插一些模仿表演环节，让学生一边聆听音乐一边模仿电影中的情节，以此将学生带入音乐情景中，让学生更深刻地感受电影音乐在烘托氛围和表达情感方面的作用。在让学生进行模仿前，教师需要给学生进行示范，用教师自身精湛的演技去征服学生，让学生感受到电影音乐的魅力。此外，在电影音乐鉴赏教学中，教师还可以让学生一边聆听音乐一边展开丰富的联想，以此让学生对电影音乐产生感性认识。教师还可以让学生结合自己的理解，对电影音乐进行二次创作，以此培养学生的音乐创造能力，让学生学会将理论知识应用于实际。

3 结语

综上所述，通过学习电影音乐知识可以让学生获取丰富的文化影响，积累深厚的文化底蕴。教师在引导学生感悟、体验电影音乐的艺术特征和表达对电影音乐的感受的过程中，还可以提升学生的审美能力和创作能力。高校音乐教师既要要将电影音乐鉴赏当作一种艺术鉴赏，又要将电影音乐鉴赏当作一种新的教学内容和形式。在开展电影音乐鉴赏课程时，教师要尊重音乐的思想性、艺术性、文化性和人文性，让学生通过鉴赏电影音乐获得文化素养的提升，促使学生的感悟电影音乐的情感和内涵的过程中得到审美能力的提升。

作者简介：朱琳（1996.9—），女，湖北省洪湖人，硕士研究生，助教，研究方向：影视音乐，声音设计，音乐制作。

【参考文献】

- [1] 朱韵.镜头伸进课堂 音乐触动心灵——浅谈高校电影音乐鉴赏教学策略[J].戏剧之家, 2021(21): 170-171.
- [2] 谢艳娟.“动静相宜”“视听结合”——高校音乐鉴赏课程教学策略之刍议[J].青年与社会, 2019(20): 81-82.
- [3] 李桂梅.音乐鉴赏教学应注重“认”“知”结合[J].学周刊, 2019(12): 25.
- [4] 崔艺馨.多元智能理论在高校音乐鉴赏教学中运用研究[J].湖北开放职业学院学报, 2021, 34(20): 167-168.
- [5] 苏燕.新媒体环境下普通高校音乐鉴赏类课程教学实践研究[J].东西南北, 2020(13): 134-135.
- [6] 张子竞.试论孔子音乐美学思想对当代电影音乐的影响——从电影《我的父亲母亲》音乐谈起[J].影剧新作, 2021(4): 85-90.
- [7] 王锦源.电影戏剧发展中的音乐表述与人文精神体现[J].大观(论坛), 2021(12): 90-91.
- [8] 刘旭.简约主义音乐对电影音乐创作的影响——以《盗梦空间》为例[J].艺术教育, 2021(11): 106-109.