

关于古典音乐赏析教学的几点思考

陈国碧

贵州省钟山区德坞街道办事处马落箐小学 553000

摘要: 古典音乐具有非常独特的音乐魅力,其在艺术上也具有非常重要的价值。千年来,许许多多的音乐家为音乐事业奉献自己的一生,无论是对中国古典音乐还是西方古典音乐来说都具有非常重要的赏析价值,通过对古典音乐的赏析可以在灵魂和思想上进行升华,扩大听者的音乐眼界,使得听者能够培养出更加优雅的性格,也能够更好地理解不同文化之间的共性。可以说,古典音乐对于培养人文素养和审美能力有着重要的意义,本文就探讨关于古典音乐的赏析方法。

关键词: 古典音乐;赏析;方法

一、古典音乐教育在高校教育中的价值

(一) 提升思想

高校教育普遍以学生的专业知识培养为重心,却往往忽略了学生的艺术培养及对世界的认知理解,古典音乐作为艺术殿堂的核心成员对人类的精神文明构建有着重要意义,能够帮助学生在文化涵养方面得到提升,在精神上为学生带来饕餮盛宴,但文化涵养绝不是一朝一夕可以养成的,需要不断学习,才能达到理想的效果。

(二) 有助于智力二次开发

多项研究显示,音乐对人的大脑发育有着重大作用,简单来说就是可以益智,所以很多孕妇以音乐进行胎教,促进胎儿发育。高校学生多接触古典音乐可以提升自己的音乐品位,再通过古典音乐教学,学习音律、音准、曲调等方面的技巧。此外古典音乐中的不同乐器,例如钢琴、大提琴等,也能促进人触觉方面的开发,让手指更灵活的同时也锻炼了脑部,由此激发大脑神经,起到对智力二次开发的作用。不同的音乐给人的感受不同,每个人对音乐的理解也不同。通过学习古典音乐,学生能拓宽自己的视野且在学习的过程中感到身心舒适,而人的想象力在舒适的状态下能够得到极大的开发,所以古典音乐还能培养学生的想象力,在此基础上更进一步地提升学生的创造能力。

(三) 提升协作能力

所有的古典音乐都可以被称为经典,因为它们经受住了时间的考验和洗礼永不过时,这与古典音乐的气势恢宏密不可分。教学古典音乐对于培养学生的团队合作能力也有着巨大的帮助,这是因为很多的古典音乐都是由一群人来完成的,比如我们常见的交响乐、大型歌剧,中间会涉及各种不同的乐器、指挥等等,一场精彩的古典音乐演出背后是无数艺术表演者之间长久的沟通和配合。学生通过学习古典音乐可以有效地和同学进行沟通并养成团队合作的配合默契,且古典音乐抒情动听,能够给人以美好温暖的感受,对学生乐观心态的形成也有着巨大帮助。在乐观积极的心态推动下,学生自然而然对学习也得心应手,达到综合提高的目的。

(四) 增强学生审美能力

很多人对音乐有误区,认为学音乐就应该要做音乐家,不然就是白学,其实不然,人们学古典音乐可以使身心感到舒适愉悦,并充实内心的情感,提升想象力。学生学习古典音乐不但可以改变自己的心情,还能增强自己的自信心,让自己的情感变得更加纯粹,不为小事斤斤计较,提升自己的审美能力。通过古典音乐的感染,学生的内心也更加平静,不再透着一种浮躁感,有利于学生陶冶情操,实现自我价值。

(五) 丰富教学形式

过去传统的教育模式大多忽略了学生除了专业知识以外其他方面的培养,让教学课程的天平产生倾斜,出现结构不规则的情况。在教学课程中增加古典音乐能够使过去单一的教学内容变得丰富,活动也能更加多样化一些。学生有了更多的选择,既能产生学习兴趣,又能在学习中找到乐趣。

二、中国古典音乐的赏析

中国古典音乐实际上是以古琴为主要的表现方式,经过了文字谱、减字谱和工尺谱三个阶段,现阶段的中国古典音乐使用规范的诸字来记录音高,以板和眼来记录节奏,对节奏符号的记录则更加的完善。从古至今,实际上除了具体的古乐谱以外,我国的音乐作品很多时候是和绘画作品和诗词赋作品挂钩的,在这些作品中有大量描述音乐感受的意境。对于我国的文人墨客来说,音和视觉是相通的,通过对情感的调动是可以将音有效的联通视觉,通过笔触来将自己脑海里的画面描写出来,这也是我国诗词歌赋与山水墨画如此优美的原因之一。从李白的《蜀道难》到王居易的《琵琶行》,实际上这些古诗词赋都可以以一种有趣的韵脚“歌唱”出来,从这个角度来看,我国的五音十二律、直音和腔音、泛音等都具有极大的画面性,在欣赏的过程中不妨打开自己的视听,让自己参与到音乐勾画出的场面这种,从音乐听众转变为音乐“观众”,从而达到更好的赏析效果。

三、西方古典音乐的赏析

不得不说,现阶段说到古典音乐,大多数人都会想到西方古典音乐,而我国学习西方古典音乐的人数也要远远大于学习中国古典音乐。实际上,在赏析西方古典音乐的过程中,听者是由远及近、循序渐进的感知到音符的美妙,而在这个

过程中听者也更好地去感知内心的情感并展开联想。也就是说,西方古典音乐的演奏过程中可以充分地调动起人的五感,而欣赏者将随着曲目的变化和曲调的变化不断地变化自己的情绪,这种心理反馈就是受到了古典音乐的启发和引导。西方古典音乐的欣赏是由低及高的,在初级阶段的时候听者大多都完成了对情感的调动,通过音响材料来达到更好的情感表达。而高级阶段则是在情感被充足调动的基础上,听者将情感与自己的认知结合起来,更加深刻地理解到音乐深层所要表达的东西。比如说在柴可夫斯基的《悲怆》中,初级阶段的听者可以感受到悲鸣痛苦,而高级阶段的人们则将更加体会到在该作品创作年代人们普遍含有的一种迷惘、不知所措的情绪,这就在现实层面又为该音乐增添了一层色彩。所以实际上,要更好地赏析西方古典文化,听者必须要具备一定的文化基础,最好是在听前做一定的功课,这样才能够听到在曲中蕴含的更深层、更细化的感情。

四、当前古典音乐教育在高校的实施现状

古典音乐能够提升学生的审美,还能培养学生的想象力,对学生智力的开发等有众多的好处。古典音乐教育目前已在高校取得了教学成绩,但学生在音乐爱好上存在差异且没有乐理知识,音乐基础几乎为零,无法对古典音乐产生兴趣,自然也不能体会古典音乐的魅力。而且一些高校对古典音乐教育的重视程度仍然较低,没有较好的师资力量,教学场地也不够专业,无法体现古典音乐的价值。

五、古典音乐教育的实施策略

(一) 融入学生生活

高校在制订古典音乐的教学内容时应当结合大学生的特质,不论是教学内容还是欣赏素材都应该根据高校学生的年龄来制订,以此寻求古典音乐与大学生思想的契合。可在当下学生感兴趣的综艺节目、影视剧、动漫等音视频中找寻古典音乐的踪影,在课堂上结合着讲解给学生。另外还要注意学生的学习基础,因为很多学生的基础较差,所以在选取教学内容时要考虑学生的接受程度,以增强其审美能力为教学目的。

(二) 丰富教学模式

古典音乐偏高雅,学生在刚接触时可能会觉得枯燥,感到昏昏欲睡,因此高校在教学时应丰富教学模式,采取多种教学方式,让学生对较容易地理解音乐内容,在快乐学习的

前提下提升自己的音乐涵养。例如,通过讲解故事、播放经典音乐或经典电影等方式,让学生直观地认识旋律、曲调以及各色乐器的音色等等,也可以借助多媒体让学生积极展开讨论,表达自己对音乐的理解,让学生对音乐加以感受,提高审美。

(三) 实践教学内容

古典音乐与其他课程不同,学生可通过课外实践多参加音乐活动,例如观摩歌剧、音乐会等,这对学生的组织能力会有较高的提升,并使学生在观摩的过程中领略到古典音乐的魅力。古典音乐是由多种乐器一起演奏产生的,学生或许在刚开始会对古典音乐感到枯燥或不解,但随着时间的推移,对古典音乐的理解加深之后,再去聆听,会是一种极高的享受,有时通过自己的想象还可以体会到许多原作者的感受。学生在课下也可以自发组成音乐组合,一起练习乐器、排练节目等,这会使学生的协作能力得到巨大提升。如果能在校庆等大型活动上演出,能够较好地培养学生的自信心。学生只有在学习理论的同时结合实践,才能真正体会到古典音乐的价值。总之,随着社会的发展,人们精神方面的追求也逐渐变高,愿意去追求更高质量的享受,音乐是人类精神食粮的重要组成部分,这其中就不得不提到古典音乐。古典音乐教育的价值在高校中是其他课程无法代替的,它能够帮助当代大学生较好地培养自己的审美能力,增强自己的艺术涵养,保持乐观的心态。高校应当重视古典音乐的课程并针对古典音乐丰富教学模式。

五、结语

古典音乐的赏析对于世人来说有着非凡的意义,而本文探讨了关于古典音乐的赏析,针对古典音乐的含义和赏析的要求进行了分析,并针对中国古典音乐和西方古典音乐两个方面进行了阐述,在文章的最后提出三点在古典音乐赏析中的方法。

参考文献:

- [1] 吴琛. 古典音乐欣赏探析[J]. 大众文艺, 2009, (15): 117.
- [2] 马晓媛. 高职院校音乐欣赏教学中古典与流行的结合路径探讨[J]. 戏剧之家, 2018, (06).