

高等院校实施课堂音乐教学初探

A PRELIMINARY DISCUSSION ON LECTURING MUSIC COURSE IN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING

石冰

Shi Bin

(上海水产大学, 200090)

(Shanghai Fisheries University, 200090)

提 要 艺术教育是以素质教育为核心的现代人才培养的重要课题。音乐教育是其必不可少的组成部分。目前,高等院校此类课程的开设还缺乏普及性、规范性、系统性和科学性,还有待于进一步的健全和完善。本文就高等院校实施课堂音乐教学提出了一些看法和建议,其主要观点是将音乐基础知识教学和音乐欣赏教学双管齐下,让学生通过课堂教学学习到较完整的音乐基础知识和掌握一定的基本技能,扩展学生的知识面,培养学生的审美能力,陶冶高尚情操,促进智力和身心的健康发展。

关键词 高等院校,课堂音乐教学

KEYWORDS institutions of higher learning, lecturing music course

《中国教育改革和发展纲要》把美育作为全面贯彻教育方针的重要内容。艺术教育是高校实施美育的主要内容和途径。要提高学生的整体素质,必须全面加强各级、各类学校的艺术教育。上海作为国际化的大都市,必须构建与之相适应的艺术教育,这对学校艺术教育工作提出了更高的要求。近年来,学校艺术教育工作在各级领导的关心下,已取得了显著的进步。音乐教育是学校艺术教育的一个极其重要的组成部分,它通过音乐艺术形象的感染,培养学生的审美能力,潜移默化地提高了学生的道德水准,陶冶了高尚情操,促进了智力和身心健康发展。但是,由于种种原因,高校中的音乐教学一直是比较薄弱,如何改变这一令人担忧的现状呢?我认为在普通高校开设一些音乐课程,从基础抓起使学生较系统、全面地学习音乐知识,掌握音乐技能,是相当必要,也是切实可行的。

高校的生源来自全国各地,学生的音乐基础水平不一,面对这一现状,我觉得课堂音乐教学,从音乐基础知识和音乐欣赏这两方面入手较快也比较切合实际。音乐基础知识教学中可综合基本乐理教学,视唱练耳教学和歌唱教学三方面进行,它们可从不同的角度使学生获得较完整的基础理论和掌握一定的基本技能;音乐欣赏教学,在进行音乐作品的知识性、史料性的常规教学的同时,进一步加强欣赏教学中的技能训练,训练学生的听觉能力,培养“感觉音乐的耳朵”,使学生能成为具备独立欣赏能力的“知音”。

1 音乐基础知识的课堂教学

1.1 基本乐理教学

基本乐理教学,在感受音乐的基础上,使学生认识、理解、掌握、运用乐谱知识及音乐表现常识,从而发展、提高他们的独立视唱能力及感受、理解、表现、创造音乐的能力。基本乐理教学必须建立在学生有目的地、自觉地参与音乐实践活动,充分地感受音乐的基础上,学生对音乐实践活动的参与度越高,对音乐的感受越充分,就越有助于他们认识、理解、掌握基本乐理知识,而学生掌握的基本乐理知识越全面,越牢固,就越有助于他们在音乐实践中去感受、理解、表现音乐。因此,在基本乐理教学中,既不能脱离音乐实践,音乐感受,作纯理论的、抽象的知识讲解;也不能在音乐实践中,忽视对诸多种音乐现象的分析、比较及理性的概括。因为,前者会使音乐教学失去生动活泼、充满情趣的特点,后者则会使音乐教学陷入杂乱肤浅、盲目的境地。基本乐理教学的成功与否,在很大程度上取决于能否在音乐实践过程中激发学生学习基本乐理知识的积极性,唤起学生的求知愿望,要做到这一点,除了应向学生讲解基本乐理学习目的、意义之外,可以结合歌唱、音乐欣赏、视唱练耳等教学内容,直接或引发设疑点题,可以在教学过程中边让学生感受音乐,边讲解有关知识,直到学生初步认识、理解基本乐理知识,还可以随学随用,学用结合,把基本乐理知识穿插在视唱曲谱、听音练耳、歌曲处理、音乐欣赏、器乐演奏等各种方面。

基本乐理知识有着很强的系统性和科学性。基本乐理教学的规范化,意味着教师必须通过各种教学方式,将音乐教材中包含的基本乐理知识准确无误地传授给学生,基本乐理教学的可接受规则要求教师讲究教学艺术。教学中做到释难解疑,精心疏导,讲解结合,生活活泼,使学生乐于接受,易于接受。规范化和可接受性是一个矛盾的两侧面,教师应善于将两者协调起来,从而有效地完成基本乐理的教学任务。

1.2 视唱练耳教学

通过视唱、听唱、听辨、听记等教学途径提高学生音乐听觉的敏锐性和精确性,积累音乐语汇,丰富音乐经验,促使学生在音乐注意力,音乐记忆力,音乐思维能力等方面的发展,逐步培养学生的独立视唱能力,为学生更好地感受音乐、理解音乐、表现音乐打下良好的基础。

视唱是一项较为复杂的音乐教学活动,视唱教学一般要经过初步接触,反复练习,熟练掌握这样一个渐进的过程。视唱前教师有音乐表现力地范唱,讲解并识辨视唱中出现的乐谱符号,做好视唱前的准备,然后要求学生分句视唱,解决乐谱中的难点,再后进行完整的有表情地视唱。视唱又是一种大脑指挥下眼、手、口、耳协调运动的音乐学习行为,做到用眼看谱,用手击拍,用口唱曲,用耳听音,教学中忽视任何一方面,都会影响视唱练耳的效果。用眼看谱,逐步拓宽学生的视觉范围,做到眼先于口,提高他们对乐谱符号的反应能力;有效控制节拍速度是视唱中组织乐句节奏的基础,而用手击拍则是保持节拍速度的有效手段;用口唱曲,把眼睛所摄取的乐谱信息表达出来,与唱歌一样,要做到姿势正确,呼吸自然,发声柔和,音量适中;用耳听音,视唱时的音高、节奏、速度、力度是否准确都要凭听觉去验证。

练耳教学对于发展学生听赏能力,有着更为直接的作用。其教学方式以听为核心,唱、辨、记并举,听唱从听觉器官接收音响信息到运用嗓音准确地表达,需要听觉器官与发声器官的协调与合作。听辨可以辨别音高,辨别旋律的时值,辨别不同性质的和声音程及三和弦的音响变

化。听记训练包括听记旋律音程,听记和声音程,听记大小三和弦,听记旋律短句等。

1.3 歌唱教学

歌唱教学主要是指学生掌握歌唱的技能、技巧,培养学生具备良好的歌唱表现力。歌唱能使学生直接体验音乐诸要素——节奏、音高、速度、力度的特点,真切地感受歌曲的意境、情感,从而逐步提高学生的音乐素养,使学生得到音乐美的感受。

歌唱教学的内容包括选材、演唱教学、歌唱基本技能技巧训练,形式主要以合唱训练为主,合唱艺术对声音最基本的要求是声部之间均衡,谐和,有整体感。

2 音乐欣赏教学

音乐欣赏是人们感知、理解音乐,体验音乐情感的一项音乐实践活动,通过音乐欣赏教学,聆听古今中外的音乐珍品,提高学生的音乐感受能力,音乐想象能力,音乐理解能力和音乐鉴赏能力。

以往的音乐欣赏教学,不同程度地存在“报幕式”教学,不顾可信与否的“资料宣读式”,以诗伴乐的“配乐朗诵式”,这些种种类型的“放羊式”教学,导致的结果是学生敷衍了事,教学效果事倍功半,学生欣赏音乐的能力得不到训练和提高。应当看到,我们普及音乐教学,不只是为了培养几个优秀的专业人才,更为了培养众多的具有音乐欣赏能力的人。马克思说:“只有音乐才能激起人的音乐感,对于不辨音律的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义。”(马克思:《一八四四年经济学一哲学手稿》人民出版社一九七九年版等七十九页)。尽管人们对于马克思这段关于美学的经典论述,还存着不同的理解,但它的含义还是很清楚的,它着重提醒人们注意培养“感觉音乐的耳朵”,毫无疑问,要提高音乐的欣赏能力,必须要培养一双具有敏锐的听觉能力,能够感受音乐美的耳朵。我觉得欣赏教学中的技能训练大致可从三方面去进行。

2.1 训练综合运用要素知识的能力

在以往的音乐欣赏教学中,较注重向学生传授一些欣赏的基础知识,如了解音乐作品的作者,创作的时代背景,作品的体裁、风格,所运用的艺术手法,这些都是十分需要的,但基础知识传授若不能与技能训练融为一体,则变成了概念化的理论教学,并不能为练就一双音乐的耳朵产生实实在在的作用。而在训练综合运用要素知识,进行听辨训练的过程中,练就一双能听辨多声音乐的耳朵,是一个非常重要的课题。

大多未经过训练的耳朵往往只停留在单音音乐的水准上,对音乐的纵深音响无法体会。为什么理查·科莱德曼来沪演出,引起轰动,场场爆满,而由美国指挥家指挥的普罗柯菲耶夫交响作品音乐会只有六成的观众?是表演艺术家的水平差异?不是!理查德的“情调钢琴曲”所以获得大众的欢迎,更主要的是其所奏的作品几乎均以优美流畅、动听悦耳的旋律作为艺术生命的本体,故容易为人们所捕捉,其乐曲之配器,除钢琴外的各乐器所担任的主要任务是渲染气氛,烘托钢琴主题,它们的存在,对绝大多数听众而言几乎是似有似无,尽管它的确强化了乐曲的感染力,但在这些听众看来,他们仍觉得自己所感动的是那条清晰易记的旋律,可对于稍有训练的耳朵,更多地将注意投入旋律以外的和声、音色等方面的变化,对其精练的配器也会深品细究,然而这种耳朵必竟为数不多。这就是严肃音乐与流行音乐听众相差悬殊的原因所在,严肃音乐所富有的魅力是无可非议的,音乐的各要素在乐曲的运行中表现丰富,旋律线穿插在各个乐器组中,更富于流动感,常常根据音乐情绪的需要而变化,丰富的和声,调式调性的时

转换给人以不同色彩的情感体验,对待如此丰富的音乐语汇,当大众的欣赏能力因未曾接受过综合运用要素知识的听辨训练而始终只滞留于旋律感受的状态,严肃音乐便无法普及成为拥有众多欣赏者的音乐主流。

训练听觉对音乐各要素纵横交叉运用的敏感其方法是多种多样的,如对音色的鉴别训练,可以先听一些器乐独奏曲,待熟悉各乐器的音色之后,再听一些大型的管弦乐作品,如先听布里顿的《青少年管弦乐入门》,尽量捕捉除旋律声部外其它乐器的运动踪迹,对耳朵要求从单音音乐到多音音乐的过渡,从而进一步体会到各种乐器的演奏交织在一起形成的纵向律动,和声的变化,调式调性转换等等,还可以通过观看演出,了解乐队的编制及其分组,了解各种乐器的形状,熟悉音色,不仅耳朵能听出各类乐器的演奏,眼睛还可以看到不同乐器在声部运动中的频繁出入,从而通过耳朵,对音色的敏感深入,体会多声音乐的交响价值,形象价值和美感价值。

在训练耳朵对音乐各要素的敏锐听觉时,可以配合播放一些明确运用某要素进行表现的音响的具体性小段,让学生从感性上去了解每个要素的不同特征,同时,从音乐的表现意义上体会音乐中的形象,提高听觉能力,体验速度、节奏、音区、音量、音值、音高的种种变化,在了解了各要素并且耳朵具备一定的纵深能力之后,作为欣赏者就能举一反三,统领音乐各要素在音乐运行中的基本规律,触类旁通。听明白,听懂的可能就不是一部作品,而是几部甚至更多。

2.2 训练操作电声设备的技能

随着时代的发展,现场音乐会不仅仅是人们获得欣赏音乐的唯一途径,高科技电子技术的发展使越来越多的高级音响走向社会的每一个角落,这使欣赏音乐在更广的范围中得以进行。在这种欣赏活动中欣赏者获得的美感并不一定是重演作者的感受和体验,欣赏者也用不着在苦苦猜测作者的意图和用心,而要让自自己的感受和体验相对自由地发展,他完全可以从欣赏对象中发现作者不曾发现的东西,对作品作出作者始料不及的心理诠释,而一旦欣赏者有所发现,他就会体验到再创作的欢欣。电声操作技能的训练,为欣赏者的再创作提供了更多的可能性。在这种训练中,我们从声学的角度让学生懂得最佳的音响效果,必须考虑三个主要条件。

第一,是音响设备本身的质量及功能。时下最流行的 HiFi 高保真音响设备,其声频的动态范围一般在低频20Hz 高频20KHz。如时下畅销的松下 HiFJVC1010型,其声频的动态范围是50Hz—20KHz;而这种频响范围已大大超过了耳朵所能感觉的极限,如此高性能的电声设备对于显示音乐的本色,对于音乐各层次及音色的纵深体现已确立了可靠的保障。

第二,是对放音场地的要求,同样的音乐在不同的场地播放会有不同的音响效果,听觉效果的四分之三是靠音的反射得来的,四分之一才是真正的发音体的声音,因此,要获得理想的音响,需要有空间能给予充分的反射,最理想的放音场地是放音空间为拱形的墙壁。如在隔音室,四周都是高性能的吸音板,声音从音源出去,没有反射音响,只有四分之一的声音听起来便不觉丰满,缺乏“共鸣”,又如在操场、体育场,声音完全散发出去,也没有反射声音,音响效果也不佳。

第三,是欣赏者的能力,这一能力包括两方面:一是听觉能力,二是操作能力。总体来说青年的听觉能力比老年人敏感得多,一般人耳朵的频响范围在低频125Hz—高频8KHz,而一个受过音乐训练的人,他的频响范围在50Hz—高频11KHz,也就是说他对音乐的听觉纵深能力要超出一般人的一倍,他能感受到的音的范围向高低两个方向扩展了。他所听到的音响要比一般人丰富得多,对音乐的纵深能力自然加强了许多,这对于欣赏者来说,了解音乐,把握音乐

的可能性大大地增强了。

操作能力,首先是根据不同的音乐,不同的欣赏对象进行不同的调音。往往使人们感到困惑的是均衡器的使用,均衡器显示出的是调节 Hz 的效果,常规的均衡器,它所显示的 Hz 范围是63Hz—16KHz,其中分为125Hz、300Hz、800Hz、1K、2K、8K 等数据。在欣赏音乐中,首先你得了解此类音乐它通常的声频范围是多少,才能有针对性地进行调节,超出它通常的声频范围,那效果将会很糟。如 Voice(人声)常规的声频范围1KHz—2KHz 之间,欣赏声乐作品或调节演唱就得根据这一特点进行调节。再如 JVCAX—R741型音响,据均衡器内在显示(据美国音响协会制定)Classic(古典音乐)的数据如下:

横坐标声频:63Hz 160Hz 400Hz 1KHz 13KHz 16KHz

竖坐标声压:—DB 0DB +1DB 0DB +1DB +2DB

古典音乐的纵深性很大,因此,对高低声频的要求也很大,我们在进行调音时就要根据不同的特点进行操作。另外,除根据音乐本身的特点进行操作以外,音响设备的操作与欣赏者听觉上的追求紧密联系的,其中对音色的鉴别能力至关重要,我们可以在课堂中了解一些乐器的本质音色,区分同种乐器音色之间的差异。何为圆润、透亮、清新的音色;何为嘶哑、暗淡、混沌的音色,然后再加上麦克风对从电声设备中传出的声音进行不同的调节,使原来好的音色更为优美,使原来差的音色通过 Hz 的调节,弥补本质音色中的缺陷,这就使操作能力与听觉上的追求结合了起来。

2.3 训练对音乐艺术的评议能力

耳朵对多声音乐的听辨能力逐渐加强,对操作音响设备技能的日趋提高,归根结底是为增强对音乐的评议能力,打下扎实的基础。然而,作为欣赏评议能力的训练亦有其独特的原则与方法。了解作者的生平,作者的时代背景等等是进行欣赏评议所不可缺少的基础知识,从基本技能上,要求充分发挥的是耳朵对音乐的反映能力,把自己对音乐的感知形成语言表述出来,并有比较地发表自己的意见。例如:在欣赏德彪西的前奏曲《牧神午后》之前,先了解作品的时代背景,了解十九世纪末那线面模糊而注重光感的印象派绘画特色,了解印象主义音乐的艺术特色,耳朵在欣赏此部作品时,便能够更多地体会到非传统的色彩和弦特有的效果,体会其不清晰的旋律轮廓,调式音阶的独到运用和朦胧飘忽的斑斓配器,从而体会到该作品的特有意境,以增强对音乐的理解。在各种技能的训练中,该能力的培养难度最高,如何把握也有待进一步探讨。因为这与学生的音乐基础、口头表达及思维能力,以及教师本身的全面艺术修养等都是息息相关的。

本文就高等院校实施课堂音乐教学提出了一些不很成熟的看法,更多错综复杂的实际问题,还需要在教学实践中得到进一步探索和研究,在此敬请各方有识之士,提供更多宝贵的经验,共同为完善和改革现行的普通高校的艺术教育体系而努力。