

在音乐教育中全面提高学生的素质

翁 真

审美教育的主要任务是培养学生感觉美,理解美,欣赏美和创造美的能力。美化生活,美化人格,按照美的规律从事创造性的劳动,规范自己的生活行为,提高自己的精神境界。艺术教育就是审美教育的最有效的形式,最直接,最简便又最为得力的手段,中学音乐教育,对于提高学生的音乐素质(审美情趣,审美能力和音乐表现力)起着举足轻重的作用。而音乐教师也必须在音乐教学和艺术实践中,注重学生审美情趣的提高,审美能力和音乐表现力的培养。

一、审美情趣的提高 审美情趣和审美能力、音乐表现力是息息相关的,一个人如果审美品味较低,那么就无从谈论他的审美能力和音乐表现力的培养,所以音乐素质提高的第一步是要提高学生的审美情趣。目前,相当一些中学生所欣赏的,喜爱的只是局限在一些港台流行歌曲上,要提高他们的欣赏情趣,首先要开扩他们的音乐视野,使学生从通俗歌曲的圈子中迈出来。这是至关重要的一步,也是十分艰难的一步。因为学生们对通俗歌曲的厚爱远比我们想象的要深的多。为此,开扩音乐视野必须从歌曲上下手,从感情上下功夫,由浅入深,潜移默化地进行。因为在审美活动中,审美感情占有优势的地位。列夫·托尔斯泰说:“艺术是人的一种活动,它的意义在于:一个人自觉地通过某些外在的符号,把自身感受过的一些情感移交给旁人,使旁人受到这些情感的感染,也感受到那些情感。”同学们喜欢流行歌曲是因为歌曲中的歌词,他们易于理解和接受,随之而来的是歌曲的时代旋律使他们鼓舞和动情,所以他们爱得那么痴迷,就如同在沙洲见到了一朵俏丽动人的小花。如果他们能置身于五彩缤纷的艺术大花园之中,他们就能知道,他们所珍爱的只是花园中的一朵小花,而决不是美丽花园的全部,他们就会自然的、本能的去欣赏其他馨香魅丽的鲜花,并得到享受和美感。例如:我请同学们欣赏辛沪光同志作曲的交响诗《嘎达梅林》之前,首先请同学们欣赏蒙古民歌《嘎达梅林》,同学们十分自然的了解了嘎达梅林的故事,并感受到歌曲中音调宽广、豪迈、庄重肃穆,集中地抒发了人民对英雄的怀念和崇敬。之后,请同学们欣赏辛沪光作于 1965 年的交响诗《嘎达梅林》。交响乐丰富的音响,多变的表现手段,以及不同乐器所持有的不同音响效果,使同学们在刚刚了解的《嘎达梅林》故事的基础上,充分的展开了想象。音乐使他们感受到了草原的辽阔,王爷主题的阴沉及小号奏出表现嘎达梅林号召人民起义的英雄气概和人民群众激怒反抗的浪潮,接下来充满乐观的主题,表现着起义队伍骑马背枪奔驰在广阔的草原上,最后铜管乐奏出悲壮而沉痛的音响,表现人民对英雄的哀悼,中提琴在弦乐颤抖、悲泣的伴奏下,奏出嘎达梅林的民歌主题,这个主题由哀悼变成颂歌,在强烈的号召声中结束歌曲。音乐振撼了、感动了同学们,他们听到了歌曲所无力表现的丰富而广阔的音响,激越多变的情绪,性格鲜明的音乐形象,感人壮观的场面。而且他们也很自然的听懂了交响曲,他们有一种登高远望的感觉,感觉眼前一片辽阔。除了歌曲之外,他们又找到了一个生活中不可缺少的朋友。在欣赏之中逐步地提高了审美情趣,为培养审美能力和音乐表现力奠定了坚实的基础。

另外,提高学生的审美情趣,还关系到学生自身生活志趣和立身行事,并且同时提高了具有庸俗的病态的低级趣味作斗争的能力。

二、审美能力的培养 美感能力的培养是审美教育的出发点,范围极其宽广,它包括

单的初级内容和形式,也包括复杂的高级内容和形式。前者其美感效果虽是有限的,但却是审美的重要基础。培养学生的审美能力要从基础抓起。

第一,培养学生对美的敏锐感受能力。音乐是听觉艺术,优美的音乐通过学生听觉器官的生理反应,达到感知,对学生的心灵发生影响,使学生意识上产生了美感。所以教师应指导、鼓励学生多听多种情感的歌曲、乐曲,使学生敏锐的感到音乐是欢乐之美,还是优雅之美。是阳刚之美,还是阴柔之美。从而培养和训练学生的感觉能力。

第二、培养学生具备对音乐欣赏的联想,想象比较、对照、辨析和记忆能力。没有对感性形象的比较、对照、辨析和记忆,就不可能具有对美的形式性和内在属性的深入感知,细致区别与深刻理解,就没有对美与丑的对象的正确辨识,没有充分发展的联想力、想象力、就不可能从感性经验上深刻把握艺术形象。所以我们在日常音乐教学中,要引导学生善于把自己瞬间的初步感受,自由展开,引起自己意识内部的联想,想象和记忆等心理活动。充分发挥自己的主观能力,从感觉上占有客观世界。例如:在组织学生欣赏小提琴协奏曲《梁祝》时,引子部分,教师告诉同学们这段引子预示着故事发生的地点和时间,让学生自己去联想,想象是什么地方,什么时间,什么环境。学生欣赏后就根据感受想出了,大约是江南水乡,一个晴朗的早晨,阳光明媚,鸟语花香,景色宜人……,一个短小的引子,就能有这么多的联想、想象。又例:《梁祝》之中的优美的爱情主题和封建势力残暴的主题,在同学欣赏之后,感觉到了强烈的音乐形象的对比,对比之下对音乐和旋律,音色、和声有了进一步的体验,理解和记忆。

第三、培养学生具备对音乐情绪体验能力。一切美都能触动人的感情活动,音乐艺术的特征就是在于能激起人们对美的情绪体验,学生的情绪体验能力,只能在审美实践中不断培养和提高。教师要寓德育教育于音乐教育之中,寓音乐教育于娱乐之中,教育学生在日常生活中充分体验愉快、厌恶、幸福、痛苦、骄傲、悔恨、悲怆、烦恼等的心理内涵,准确地把握不同情况的情感体验的深度和广度,才能加深对音乐中艺术形象的情绪体验和审美理解。例如:欣赏交响诗《嘎达梅林》中英雄牺牲后的音乐由痛苦、悲泣逐渐推向赞美英雄的颂歌,音乐的情绪变化很大,同学们能根据日常生活的情绪体验,把握音乐情绪的变化,从而提高欣赏内涵。又例:小提琴协奏曲《梁祝》的展开中,音乐跌宕起伏,情绪大起大落,而同学们能根据他们对音乐情绪的体验,分别感受到“英台抗婚”“楼台会”“英台投坟”的情节内容,并为音乐所感动不已。

三、音乐表现力的培养 所有的音乐能力,素质的培养都将在艺术实践之中得到反馈。同学们参加艺术实践(各种艺术小组和各种比赛、演出)的积极性是高涨的,审美情趣和审美能力的提高极大地推动了学生表演才能的增长和成熟。同学们已逐渐喜爱,欣赏较高层次的艺术形式和内容,并且能参加和组织演出艺术水平较高的节目,主动、纯熟自如地把自己内在的美好感受,通过艺术手段自然地流露和表达,不再装腔作势,不再盲目模仿,而是艺术实践中不断注意提高自己的音乐表现能力,表现个性和表演技巧。教师应尽量地为学生创造艺术实践的机会,场合,每次演出之前提出明确要求,进行具体指导,演出后有切合实际的总结,有公正的评判。让学生在艺术实践之中,有欢乐,有荣誉。有比较,有提高。

音乐教育,有自己独特的教育目标,内容,方式和手段,它不仅要求学生从感情上体验音乐中的形式和内容美,还要正确的评价,欣赏和创造音乐艺术的美,要想全面的提高学生的音乐素质,就必须按照音乐教育的特征,规律去进行,寓教于乐,让学生采用一种轻松,自由的方式接受音乐教育,完全出自内心的自觉要求与对美的追求。因此,音乐教育不带任何强制性,教师也不能硬性规定学生必须唱什么歌,听什么曲,跳什么舞,教师要尽量适应人类喜爱音乐的天性,通过愉悦性、感染性,形象性的音乐教育,使学生自觉自愿地接受教育和感染,在欢乐享受之中,提高自己的音乐素质。