

论大学生音乐鉴赏能力的培养

黄继文

(湖北美术学院 美术学系,湖北 武汉 430205)

摘要 音乐鉴赏能促进心智发展和提高审美情趣,因而其在大学生当中所起的有益作用也越来越受到重视,许多高校已将音乐鉴赏课列入人文素质教育的基本课程。在概述大学生音乐鉴赏能力的实质内涵和阐述大学生音乐鉴赏力培养的重要性的基础上,结合教学实践提出了培养大学生音乐鉴赏能力的对策:以学生为主体,优选音乐教材;结合教学内容,优化教学手段;结合学生现状,实施分期教学。

关键词 大学生;音乐鉴赏力;培养;人文素质教育;审美情趣

中图分类号:G 642 **文献标识码**:A **文章编号**:1008-3456(2012)04-0100-04

音乐鉴赏作为大学生素质教育的重要内容,越来越受到广大高校的重视,许多高校已将音乐鉴赏列入人文素质教育的基本课程,并对此提出了较高要求。音乐鉴赏进入高校课堂,得以使学生在鉴赏音乐时提高自己的形象思维和抽象思维能力,从而在开发学生智力、陶冶学生情操方面起到了较为重要的作用。那么,如何理解和诠释大学生音乐鉴赏能力?为什么要培养大学生音乐鉴赏能力?怎样才能提高大学生音乐鉴赏能力?这一系列问题便成为教育界比较关注和力求解决的问题。

一、大学生音乐鉴赏能力的诠释

顾名思义,音乐鉴赏能力就是欣赏音乐的能力。通俗地讲,音乐鉴赏能力就是一种“听”音乐的能力。任何音乐都要被人“听”,人们既要在“听”的过程中让感官得到愉悦,又要使精神得到升华,感性和理性进行完美的结合才是我们“鉴赏”音乐的根本意义所在。因此,要达到鉴赏音乐的目的,就不能把对音乐的欣赏只停留在感官的层面上来进行,而应该深入到音乐的思想内容及欲表达的各种内在意义上去,品出音乐的“味道”来,比较准确地把握音乐作品的“内涵”,才能算真正地听懂了音乐。由此可见,大学生的音乐鉴赏力就是大学生在欣赏音乐时将听觉感知、情感体验、内涵联想、创造性思维等心理活动进行有效地融合而对音乐进行审美的一种能力。

例如,笔者有位学生在音乐欣赏课后写道:“当我点开我喜欢的音乐时,一颗颗音符慢慢地浮过我

的眼前,飘进脑中,沁透心脾。此时此刻我几乎忘掉世俗中的一切繁杂之事!音乐真的会让人成为感情丰富和品位高尚的人。”这位学生之所以可以由音乐的旋律和节奏引发他欢娱或悲伤的感情,令他拥有振奋或如痴如醉的感觉,是因为他具备了一定的音乐鉴赏能力。如果没有音乐鉴赏能力的人,欣赏音乐就只能感觉一下音乐节奏里的热闹而已。

大学生的音乐鉴赏力由低到高可分为3个阶段:①初步鉴赏力。在听完音乐演奏后,学生便能迅速做出“好听”或“不好听”的基本判断。②情感鉴赏力。根据音乐的发展,学生能大体上听懂音乐的内容和情趣,并能随着乐曲的进行产生情感上的变化。③理智鉴赏力。欣赏音乐时,如痴如醉,完全沉浸在完美的艺术享受中,且能对音乐进行准确的描述和评价。这是音乐鉴赏力的最高级别,需要学生具备一定的音乐基础知识。比如,学生要对作者的生平、个性以及当时所处的历史文化背景等有所了解,要对创作方法、结构、民族特色以及音乐语言在作品中的运用等有基本的理解。因此,音乐鉴赏能力的高低,与学生的文化水平、修养、爱好和兴趣等有着密切的关联^[1]。

在教学实践中发现,多数大学生的音乐鉴赏力处在初、中级水平。如有的学生听了德沃夏克的《第九交响曲》,则感觉到了人们对自己祖国的那种无限眷恋之情;听了格里格的《致春天》,则在脑中呈现出了一副挪威早春解冻、欢庆民族独立的画面;听了我国的《黄河大合唱》,则感受到了中国人民殊死抗日

的不屈气概和英勇精神。从对这些乐曲的鉴赏中,学生们了解了不同时代、不同民族的不同个人对祖国的热爱和民族独立的向往,理解了音乐家们用音符表达出来的思想和情怀。

在音乐鉴赏中,情感体验是音乐鉴赏能力的重要表现,而音乐的情感体验是由联想或想象来完成的。联想是指一种特定的音乐体验唤起内心相类似的情感体验。例如,学生可能会由歌曲《童年》的唱词和旋律,唤起他们回忆自己童年时的感觉等。想象则是指鉴赏音乐时某种特定的情感体验依附到任何一个由音乐产生的表象中去的心理现象。例如,在欣赏贝多芬的《献给爱丽丝》之后,就有学生在谈到自己情感体验时写道:“音乐的旋律和节奏仿佛让我想象出贝多芬正在向自己爱慕的美丽少女特蕾泽喃喃细语地诉说衷肠的景象。”这位学生就是通过想象的功能把自己特定的情绪体验依附到“贝多芬和特蕾泽”这样一个知觉表象上去了^[1]。

二、大学生音乐鉴赏力培养的必要性和重要意义

音乐是由客观世界和人类在不同时代背景、民族文化、国家区域以及不同流派方式的环境下创造出来的,因此音乐的内容、含义和形式也纷繁复杂,不尽相同。那些艺术性差、格调不高甚至庸俗的音乐有时也能“流行”,这类音乐容易使正年轻的大学生误以为这是“音乐的时代性”,而那些旋律优美的、艺术性高的歌曲和音乐在他们看来却有点平淡无味。那么,此时培养和提高学生的音乐鉴赏能力,区分音乐里的真善美与假恶丑就显得十分必要了。另外,当前多数大学生的音乐鉴赏能力不高,欣赏音乐大多只是以娱乐、调剂精神生活或追求心情的愉快为目的,存在音乐知识薄弱和较浅的听赏水平与复杂的赏析织体、深刻的高雅音乐之间的矛盾问题。因此,培养大学生的音乐鉴赏能力,就显得十分紧迫。还有,随着社会对综合性人才需求的增加,通识教育这一新的教育理念已被多数高校所接受。通识教育的要求是高校不仅要训练学生的思维能力,而且还要培养他们的情感、尊严、心理感受等精神素养^[2]。因此,在高校中开设音乐鉴赏课是实施通识教育的一个重要手段,也是实施素质教育、促进学生能力全面发展和建设和谐校园的重要内容。

大学生音乐鉴赏力培养的重要意义,具体讲有以下3点。

1. 有助于大学生树立积极向上的人生观和价值观
孔子言:“移风易俗,莫过于乐。”就是说要改变人的思想和习惯,没有什么手段能比音乐或文娱方式更有效的了。大学生正处在人生观和价值观成型阶段,音乐鉴赏力的培养和提高便能使他们从优秀的音乐作品中体验到现实社会里的光明与黑暗,明辨是与非。学生在优美的音乐中既能受到高尚情感的熏陶,又能从歌词和节奏的旋律中受到音乐形象的感染。如《黄河大合唱》雄伟悲怆的旋律能让大学生感受到中华民族英勇不屈的精神,而《春江花月夜》则让他们陶醉于将宇宙奥秘和人生哲理融为一体的诗境。这类优秀音乐作品所渗透的健康元素,可以帮助学生在培养高尚道德品质和树立积极向上的人生观和价值观方面发挥重要的作用,而音乐鉴赏力的培养则是这种作用发挥的重要前提。

2. 有助于大学生审美素质的提高和身心健康的发展

在人类社会中存在着自然美、社会美和艺术美,而艺术美是社会美和自然美的集中和浓缩,是人类审美活动的最高表现形式。如果大学生音乐鉴赏力得到提高,那么他们对音乐艺术的审美能力就得到了加强。学生在音乐审美的空间里,既能感受音乐美,又能从音乐作品的结构、题材、风格和旋律中感受音乐的哲理美。如著名的《春之声》圆舞曲,其主题曲那华丽敏捷的旋律宛如春天的气息扑面而来,洋溢着浓浓的青春活力。舞曲描绘了大地回春、冰雪消融、一派生机的景象,犹如一幅色彩炫丽的油画,留住了大自然的春色。学生在欣赏此曲时,便是通过优美的旋律体验到了自然的美,也感受到了人类对于春天的渴望。对此类音乐的欣赏不但提高了学生的审美素质,而且也促进了学生身心健康。这正如德国音乐家贝多芬所说的那样:“音乐让精神得到了和谐。”^[3]

3. 有助于大学生智力的开发和思维能力的提高

科学界认同,音乐训练有利于提高人类右脑创造力和直觉思维水平。那么音乐鉴赏力的培养便能促进学生大脑左右两半球的均衡发展,使其逻辑思维和形象思维能力得到均衡发展。另外,由于音乐感性的非语义性和非可视性,使音乐具备了极大的模糊性和包容性,给人留下了巨大的想象空间。因此,学生鉴赏音乐的过程就是一种让学生在愉悦心境里对音乐作品进行无限遐想的过程,音乐鉴赏课也就直接强化了学生的智力开发,提高了他们的抽

象、逻辑和形象思维等能力。每当爱因斯坦在他的科研遇到困难时,他就到音乐中去休息和松弛,以重新获得灵感。为此,他曾写道:“这个世界可以由音乐的音符组成,也可以由数学公式组成。”爱因斯坦的这句话很好地诠释了音乐与智力开发之间的关系^[4]。

三、大学生音乐鉴赏能力培养的对策

音乐鉴赏课是目前高校为加强在校学生人文艺术修养和素质的一门重要课程。那么如何培养学生的音乐鉴赏力使他们从音乐中更多地嗅到阳光、春天、汗水、生机和爱的气息,从而升腾起对生命、对爱、对未来的理想和责任感呢?当前新的教学理念强调以学生为主,因此培养学生音乐鉴赏力也要从强化学生的主体性着手。有条件的学校可以在顺应学生的兴趣和需求的前提下,将音乐鉴赏课程纳入学校的人才素质培养方案,将定量的音乐鉴赏课设置为必修或选修课,以飨学生。

1. 以学生为主体,优选音乐教材

在开音乐鉴赏课之前,要做到以学生为主体,重要的方法就是在选修该课程的学生中做问卷调查,摸清他们对音乐欣赏的兴趣、需求和建议,这样便于对教学时段、内容、方法和形式作出有针对性的安排。如笔者音乐教学之前的问卷调查结果显示,多达75%以上的学生只对流行音乐感兴趣。这一结果就改变了笔者原来准备从讲授欣赏经典音乐开始的初衷,改为按学生的需求调整为从欣赏流行音乐入手。在学生对流行音乐鉴赏了一定时间并聚集起足够的兴趣时,笔者再建议用古典音乐跟流行音乐做比较,学生欣然接受,随后的戏曲音乐、交响音乐和民族音乐鉴赏也都是以类似的方式跟进出现在课堂上的。在选音乐教材方面,尽量选择古今中外既有艺术价值,又能容易让学生接受的代表性名作。内容可深入浅出,结构由简单到复杂,欣赏层次不断提高,学生的音乐鉴赏可从感官提升到理性的水平。

2. 结合教学内容,优化教学手段

如果让充满美感的音乐与文字、画面、音像、器乐等各类载体结合后,就更能调动学生鉴赏音乐的兴趣和积极性。音乐鉴赏课堂要是能配备适当的器乐、影像或多媒体播发器等,学生就能更加直观地去聆听和感受音乐的旋律和内容。配有画面和音响效果的音乐,能使学生的脑海里产生各种与音乐相关

的场景,犹如身临其境一般,使他们能真正地去感受、欣赏、品味音乐作品。比如在赏析古典名曲《梅花三弄》时,因为多媒体方式的渲染,学生就可以结合音乐和画面去感受乐曲开头、高潮、结尾每段乐曲的力度、速度及乐曲的情绪,让学生全方位地感受了乐曲的表现力和感染力。有条件的学校最好还可配备钢琴等器乐,以便更好地提高音乐鉴赏课的直观性、参与性和生动性。如在欣赏《少女的祈祷》等钢琴名曲时,老师就能现场示范演奏,这种优化的教学手段收到的教学效果就是事半功倍的。

3. 结合学生现状,实施分期教学

一般来说,当今大学生音乐基础不是很强,但理解能力不差,因此在培养其音乐鉴赏力时,不能急于求成,应循序渐进地实施分阶段性的教学,这种分期教学可大致分为如下几个阶段。

(1)先讲授声乐,后讲授器乐。由于声乐作品结构简单,学生容易接受,更重要的是学生通过声乐里的歌词,能很快了解音乐的含义,达到欣赏的目的。笔者在教学实践中开始就是教学生在听歌曲后就练习唱歌,让学生了解和掌握声乐旋律和配乐的特征,然后逐步锻炼学生在去掉歌词后也能够赏析歌曲旋律的鉴赏力,之后再让学生进入到较为复杂的器乐鉴赏。从声乐作品鉴赏开始,再逐步转入器乐作品,这个过程先易后难,是渐进式的,学生自然适应,这是音乐鉴赏课的初步阶段。

(2)先欣赏流行音乐,后欣赏经典音乐。由于多数学生都比较喜欢流行音乐,我们就可因势利导地利用这一点。开设音乐鉴赏课首先就从欣赏流行音乐开始。起初让学生练唱,帮助他们分析歌曲的曲式、旋律和表现力,再拿出歌词内容相近的经典美声歌曲与之进行比较,让学生体验两者之间的差别和魅力。这种比较能激发学生对经典音乐的兴趣,随后对经典音乐的兴趣必然增加,鉴赏力也得以提高。

(3)先介绍民族音乐,后介绍西方音乐。音乐虽然无国界,但每个民族都拥有根基于自身文化的民族音乐。如我们的《雨打芭蕉》《渔舟唱晚》和《春江花月夜》等民族乐曲,都是比较熟悉和知名的曲目。如果能在音乐鉴赏课堂上将这类音乐作品按某种循序介绍给学生,能使学生对民族音乐产生自豪感和亲切感。在熟悉民乐的基础上再拿出西方的《蓝色多瑙河》《月光曲》和《春之歌》等与中国民乐进行交替讲解和鉴赏,这会使学生的音乐欣赏力在对中外音乐比较鉴赏的过程中得以提高。

(4)兼顾课堂内外。为更有效培养大学生的音乐鉴赏能力,除了课堂上的努力之外,还可以兼顾考虑实施课堂之外的措施以帮助学生提高音乐鉴赏力。如有条件的学校可聘请音乐名家来校园举办音乐讲座或演出;组织有艺术特长的学生成立乐团;通过学校广播对不同风格的中西方音乐进行专题播放;学校图书馆的数字教室定期播放一些相关音乐等。此类措施的实施不仅可以帮助学生提高音乐鉴赏力,还能丰富校园文化生活。

四、结 语

培养大学生音乐鉴赏力是现代大学生知识结构的重要组成部分,也是社会对大学生人才心智素质要求的基本需求,因此,音乐鉴赏课是高校对学生实

施美育教育和素质教育的重要科目之一。如何有效地培养和提高大学生的音乐鉴赏力,使他们能挖掘音乐的内涵、体验音乐的美学情趣、陶冶情感、净化思想和完善品格,从而成为具有美好心灵的健全的栋梁之才,是摆在我们教育工作者面前的一个需要长期探讨的重要课题。

参 考 文 献

- [1] 王次昭. 音乐美学[M]. 北京:高等教育出版社,1997.
- [2] [法]保·朗多尔米. 西方音乐史[M]. 朱少坤,译. 北京:人民音乐出版社,1999.
- [3] [美]罗杰凯·密恩. 听音乐[M]. 王美珠,洪崇焜,黄瑞芬,等译. 北京:世界图书出版社,2008.
- [4] 中国大百科全书总编辑委员会. 中国大百科全书·音乐 舞蹈[M]. 北京:中国大百科全书出版社,1993.

Cultivation of College Student's Music Appreciation

HUANG Ji-wen

(*Department of Art, Hubei Institute of Fine Arts, Wuhan, Hubei, 430205*)

Abstract Music appreciation can not only facilitate the mind but also cultivate the love of aesthetics, so more and more college students attach much importance to music appreciation which has been included in the basic course for humanistic quality education by many colleges and universities. Based on the fundamental connotation of college student's music appreciation, importance of cultivating student's music appreciation and practical teaching experiences, this paper proposes several suggestions on how to cultivate student's music appreciation; student is the center and music textbook should be well chosen, teaching methods should be optimized with the combination of teaching contents and teaching should be fulfilled step by step in consideration of student's status quo.

Key words college students; music appreciation; cultivation; humanistic quality education; aesthetic appeal

(责任编辑:刘少雷)