

高中音乐欣赏“音心对映”教学策略的构建

The Construction of the Teaching Strategy of “Sound and Heart Reflection” in High School Music Appreciation

马志祥

Zhixiang Ma

江苏省无锡市洛社高级中学 中国·江苏 无锡 214187

Wuxi Luoshe Senior High School, Jiangsu Province, Wuxi, Jiangsu, 214187, China

摘要: 普通高中音乐课程具有鲜明素质教育鲜明的大众性和普及性的特点,是面向全体学生的一门必修课。正因为音乐艺术的特殊性,我们在欣赏教学时就不能将其作为独立的文学文体去教,而应站在学科角度去探究欣赏教学,促进教学“对话”。论文从目标、内容、程序以及策略几个方面进行阐述。

Abstract: The music course of ordinary high school has the characteristics of distinctive quality education and popularization, which is a compulsory course for all students. Because of the particularity of music art, we can not teach it as an independent literary style when appreciating the teaching, but should explore the appreciation of the teaching from the perspective of the discipline, and promote the teaching “dialogue”. This paper describes the aspects of objectives, content, procedures and strategies.

关键词: 高中音乐; 音心对映; 通感

Keywords: high school music; sound and heart reflection; synesthesia

DOI: 10.12346/sde.v4i9.7132

1 引言

音乐是人类最具普遍性和感染力的艺术形式之一,是人类精神生活的重要组成部分。作为审美活动的一种,必然有所条件,需要一个与现实中断的审美环境、蕴含审美信息的客体以及具有审美能力的主体。音乐作品的欣赏接受过程,亦为在审美环境中,客体作品之“音”与主体人之“心”的相映共生的过程。

2 兴趣产生原因

2.1 因“学习”而“兴趣”

高中阶段的学生似乎是“兴趣饥渴症”和“兴趣寡淡症”的结合,即他们对自己遇到的一切都有兴趣,但最初的激情往往很快消失殆尽。具体而言,并不是音乐理解无趣,而是许多教学没有让学生体验到音乐理解的乐趣,遁入“了解不够导致兴趣不足——兴趣不足无法加深进一步的了解”的死

循环。首先让学生放弃对获得音乐欣赏“兴趣”的执念,单纯地去做并不特别讨厌但看上去富有挑战的事,或者让学生尝试少有人做但看上去有意义的事。这样调整顺序,不依赖兴趣作为先决条件,试着从“有兴趣再开始努力做事”到“先努力做事再在努力的过程中获得乐趣和热爱”。这一点与“音乐课程标准”中“过程与方法”维度目标的追求不谋而合。从教学的角度来说,只重视结果而轻视过程与方法的教学获得的只是形而上的捷径。

2.2 因“浸润”而“兴趣”

以上不以兴趣为先决条件的叙述,并不否认兴趣在音乐欣赏教学中的功能和重要意义。教学中尽量设计教学方法使学生全身心地投入所做的事情里面,不借助枯燥、生涩的解说,而用充沛的情感和良性的心理体验激发兴趣的方式对于音乐欣赏教学具有更普遍的参考价值。“音乐课程标准”中“过程与方法”维度目标细化的体验目标是很好的佐证。“体

【作者简介】马志祥(1994-),男,中国江苏连云港人,硕士,中学一级教师,从事音乐学科教学理论与实践研究。

验”是身体性活动与直接经验而产生的情感和意识。音乐艺术“非语义性”和“不确定性”决定了音乐欣赏教学的方式。低龄学生的聆听往往是表面的、直感的,很难产生审美的“深刻的感觉”。对于音乐课程来说,音乐教育多体现深入的隐形效应,过程即目标的课堂更符合“新课改”的理念要求。

“会学音乐”好过“学会音乐”,并有利于学生的终身学习和在音乐上的可持续发展。

2.3 因“互动”而“兴趣”

音乐欣赏教学中,教师单向教学的效率往往较低,教学中尝试增加互动,变单向的信息流动为双向的信息演绎,或者变纯粹的知识获取为技能上的操练的方式有助于教学的展开。新旧课程观指导下,音乐教学中显露的“参与—接受”“探索—传授”“个人—合作”三对矛盾,并非二元对立、非此即彼的,彼此不可偏废。在具体的教学过程中,学生的感受、体验往往来自学生自身参与的具体动作。因此,在进行赏析活动时,可以预先编排好与音乐素材有关的律动,然后运用到课堂中,让每个人都能做出表达自己的动作设计,以此来作为激发学生感性体验的有效手段。当老师让学生自己参与到音乐活动中来时,他们就会自然而然地“玩”,他们的求生天赋、创造力,尤其是感知能力都会得到激发,兴趣也因这种形式的“互动”在学生心中滋长。

3 培养策略

3.1 加强聆听体验,培养音乐感受

要加强聆听体验,应从培养“音乐之耳”、培养良好的听觉习惯、积累听觉经验、培养音乐的感受力、想象力、理解力和创作力,从而提高对音乐的分析描述、评价音乐及音乐表演的鉴赏水平。欣赏音乐,必须具备感受音高、音强、音值、音色四中音乐声音特性的能力以及感受节奏、旋律、和声、速度、力度、调式、肢体等音乐要素变化的能力,具备从整体上感受音乐理解音乐的能力。培养和发展音乐感知能力的最根本的途径,是在音乐艺术领域不断实践和体验。聆听,要深入音乐的意境中去理解和记忆,这种特征与心理学上的识记原理是一致的。在心理学上,采用信息加工理论说明识记的过程,认为识记的过程就是编码的过程,对同一识记材料,用不同的方式来进行编码,可以得到不一样的识记效果,也就是说,在识记的过程中,要充分利用各种分析器的作用,把看、读、写、听结合起来,才能达到更好的学习效果,完成识记的任务。此外,心理学家还发现,听力的瞬间记忆比视觉要长。

3.2 消除理解障碍,指导聆听方法

音乐欣赏的理解障碍主要有几个方面。首先,欣赏主体片面追求以明确的概念性、视觉性内容理解音乐的误区,用

类似文学化、美术化的方式试图解说音乐,以乐曲解说为核心的欣赏教学方式强化了上述误区。其次,不了解音乐表现机制与理解音乐的基础,不能选取适当的方式进行音乐理解。最后,不熟悉音乐理解活动的基本特征,音乐内容的理解是主观、模糊、不确定和多解的,追求理解的标准化和具象化是违反音乐本质规律的。

本课题主要选取“联觉对应”“经验对应”两种主要教学策略对高中音乐欣赏“音心对映”教学进行适应性教学理论的探讨。

“联觉对应”作为教学策略一种,首当其冲应了解何为“联觉”,按照中国《大百科全书·心理学卷》的有关条文,联觉是“各种感觉之间的相互联系和沟通”也有理解为“从一中感觉引起另一种感觉的心理活动”^[1],或者说是以好几种感觉去接受刺激物的能力。首先,之所以选择“联觉对应”,联觉发生在感官层次上,且是在所有人身上表现出来的普遍反映。比如因听觉声音的高低往往会产生视觉亮暗的感觉。其次,联觉现象是广泛存在的,日常语言中存在着大量跨感觉系统的描述词,即高低、强弱、亮暗、清浊、锐钝等,这些词都有迁移到描述音乐的可能并且有的广泛实现了。最后,联觉是音乐音响与其表现对象之间对应关系的关键。人们希望以多种感觉去感受诉诸单一感觉艺术,联觉在审美上起到了扩展心理空间、增强艺术感染力的重要作用。

“经验对应”包括学生在欣赏音乐从个体经验出发产生的联想和想象,这两种方式在音乐欣赏审美体验阶段发挥重要作用。音乐对客观世界的描绘,直接显示出来的只是一种声音形象,只有通过欣赏者借助联想和想象的经验对应,才能在头脑中把声音转化为一种客观世界的形象和意境。教师在欣赏教学时可以引导学生遵循欣赏内容想象内容尝试想象作曲家的意图,也可以在以上的基础上增添感受,展开想象主动参与到作品的内容中。或者随音乐进行,进入经验对应,然后用语言、文字、色彩、图画等尝试脱离作品提供的情境尝试富有创造性地进行欣赏。

“直接对应”是经验对应的特殊形式,指通过使用在经验中与表现对象具有对应关系的音响来唤起听众对表现对象的联想,本质是音乐音响与经验的相关性。尽管“直接对应”囿于对现实事物有限的表现力和音乐艺术本身存在的传达与价值的距离,“这种把客观世界中的音响不加取舍地故意模仿的能力,在音画创作上是最缺乏价值的。”^[2]但是作为一种教学辅助手段,还是值得了解和尝试的。一方面,音乐欣赏教学中使用“直接对应”可以还原创作者的指向性目的;另一方面,也使学生带有趣味性地深入欣赏作品。

3.3 注重情感体验,贯穿教学环节

第一,音乐欣赏学习是音乐创作与音乐表演的接受性环

节,信息的接受具有主观色彩。音乐信息是模糊的,决定了音乐欣赏感受的模糊性质。另外欣赏主体的自身的经验、素养等因素的影响,或者身处不同时空时的欣赏心态也有变化,必然导致音乐欣赏具有极强的主观色彩。

第二,音乐欣赏学习对欣赏者具有情感效应。音乐信息从功能上具有“弥散性”^[1],会对欣赏者产生生理的心理的效应,对音乐中情感信息的认同、个体情感经验的联想等都会诱发情感效应。

第三,音乐欣赏学习过程是一个包括感知、想象、理解等多种心理功能的综合动态过程。以学生主动参与直接体验音乐活动为主要形式的“参与—体验”音乐教学模式便是这一特点的直观体现。在这一教学模式中,学生由感知出发的情感唤起到体验、理解主导的情感深入,最后进入想象、联想为形式的情感外化的结构序列过程。

3.4 适应学生实际,立足学段实情

高中阶段学生听觉、智力、理解、表现等能力持续增强,对音色、和声以及音乐外在形式的兴趣日益显露,对具有丰富表现力的乐曲具有偏好。

首先,高中音乐欣赏教学应该配合教材内容,抓住对不同阶段的学生心理发展特点,循序渐进。逐步学会以审美的态度来对待艺术作品,对教材收录的欣赏内容逐渐表示出自己的意见,如“有无意思”或者“是否愿意”,并形成对风格、表现等审美特征的知觉敏感,教学中偏爱描写青少年自己的歌曲作品来满足自身情感需要。

其次,教育是使人成为人的必要途径,学校教育是有计划、有目的、有组织的教学活动,并不因为追求解放学生天性而放任自流,这种流于形式的“自由教育”只会对学生的发展不利。高中阶段的学生对欣赏的内容完全没有价值判断的能力,需要教师选择形式、题材、风格兼顾的优质作品教学,从开始便定下高质量的音乐作品欣赏规范,也有的学生开始有选择地学习、理解作品,但其对作品的判断仍不够客观,容易对艺术音乐抵触、排斥,便需要教师引导合适的审美趣味,帮助他们提高鉴赏水平。

最后,音乐活动要求注意力。根据心理学家的测试,人的“注意力稳定器”只有约11秒。当欣赏有标题,或有情节的音乐时,尚有可能为某种悬念所吸引,而在倾听无标题的音乐时,往往会不经意分散于其他事物。即使集中于一部作品,注意力也经常转移。因此教师在进行欣赏教学时,需要多次欣赏,并且在作品主题出现处提前给学生以提醒。

4 策略何固

就目的而言,音乐欣赏教学就是让学生欣赏各式各样的音乐作品,整个教学过程就是对音乐感悟的过程。通过教师

引导来培养学生包括对音乐要素、音乐风格、音乐情境等在内的音乐感受力,同时使学生人格得到陶冶。高中音乐欣赏“音心对映”教学的规范性要求必须做到:

4.1 理解“音心对映”的实质

在阅读、分析前人研究基础之上,笔者认为音乐欣赏“音心对映”就是“存在于音乐审美活动中,人对包含有情感体验倾向的音乐作品进行的感性直觉。”因此,“音心对映”既要达到通过把握音乐作品的表现意图强化人的审美体验的目的,又要实现提升音乐审美素质增进音乐意义理解的双向功能。实质所在,就是音乐欣赏中的感情绪问题。“音心对映”的争论触及诸如音乐审美中的主客体关系、音乐形式与内容、音乐的存在方式等音乐美学的重要内容,进一步思考和讨论的潜在性尤为重要。相比论之,从“心”如何外化为“音”是音乐音响符号与人的情态原型的抽象关系的问题,“音”在欣赏过程中为何能激发人的内在情感及由“音”动“心”是音乐音响符号与人情态原型的“异质同构”、共谐共振的音乐审美主客关系等。论文旨在研究“音心对映”教学应用研究,对另外涉及的深层辨析,将另做研究,再次不做过多赘述。“音心对映”的效果即接受者对音乐内容的接受程度需要加以讨论。也就是说,接受者究竟对音乐信息产生授受关系取得良好的对映还是没有正确理解抑或根本曲解作曲家的创作意图才是值得注意的。

4.2 了解音乐学习“半衰期”

“半衰期”原为物理学概念,指放射性元素中半数原子核发生衰变所需时间。半衰期与衰变成反比。将学习中的事情用收益和半衰期事物比率来看,学习音乐属于低收益高半衰期的事情。它的效应可以累积叠加,成为未来完整人格的基石。现在的音乐学习教学现状是,尽管频频有“综合素质考核”“艺术进中考”等兼顾艺术素养发展的要求,考试成绩仍然是教育行政部门检测有效教学的唯一客观标准。可音乐作为一门人文学科,很多“效益”是无法用具体数据来测评的。艺术特别是音乐素养的积累可谓是“慢功出细活”,特别强调“日积月累”的,音乐艺术的特殊性,在急功近利的心态下,最终导致偏废。因此,需要将“音心对映”应用到教学中,选择合适策略,欣赏经典音乐作品。经典作品最接近事物本质,所以会引起大多数人的共谐共振,并具有重要意义。

4.3 走进“欣赏”的世界

在高中阶段进行“音心对映”教学,还必须情关注教学过程的效率以及教学效果,并考察教学效果与学校音乐教育目标的符合程度。笔者选题期间,就有导师对本课题研究的论点与论域相关性作出质疑,认为“音心对映”本是形而上意义的存在,就其合理性是否存在不说,单说其是否有高中

阶段音乐教学可行性? 学生是否能理解“音心对映”? 如何让高中阶段的学生做到“音心对映”? 便是引起怀疑之处。笔者私以为, 音乐艺术的基本特征决定了学生不必做到“音心对映”。在音乐中追求明确的概念性、视觉性内容, 用文学化、美术化的方式欣赏音乐是一个误区, 以解说为核心的音乐普及方式强化了无趣的存在。音乐艺术基本特征决定普通欣赏者没有完全的必要“懂”音乐, 何况高中阶段的学生。可难道所谓音乐美学的研究不就没有意义了? 通过音乐表现的机制与理解音乐的基础研究可知, 作曲家、欣赏者分别通过联觉、直接对应或者经验感受等形式组织、体验音乐作品。那么教学中便可借由这些形式形成策略, 帮助高中阶段的学生逐步“懂”音乐。再者, 音乐内容的理解是主观、模糊、不确定和多解的, 由此得知学生在音乐教学中的理解是无所谓“对”的, 在欣赏过程中的体验、个人感受重于理解作曲家、

教材编者抑或施教者的意图。

5 结语

从教学的层面分析以理解、运用、规范的方式来持续稳固高中音乐欣赏教学实践中“音心对映”的诸多策略, 才能对策略的执行予以保障。

参考文献

- [1] 朱智贤. 心理学大辞典[M]. 第1版. 北京: 北京师范大学出版社, 1989.
- [2] 戴里克·柯克. 音乐语言[M]. 茅于润, 译. 第1版. 北京: 人民音乐出版社, 1981.
- [3] 曹理, 何工. 音乐学科教育学[M]. 第1版. 北京: 首都师范大学出版社, 2002.