

视听联觉在音乐欣赏课中的有效应用探究

郭玮玥 周 泱

(广西艺术学院, 广西南宁 530022)

摘要: 音乐欣赏这项实践活动是音乐教学过程中十分重要的组成部分,它能够激发学生对音乐的好奇心、提高学生听觉能力、推动学生想象力的发展。在潜移默化中培养学生对音乐的感受、理解、鉴赏能力,提高音乐修养,使学生拥有更加开阔的音乐视野。目前我国传统学校音乐教育中音乐欣赏课堂的发展面临种种挑战,本文致力于探索当前国内音乐欣赏课发展现状,并结合具体音乐课例,阐述在传统音乐欣赏课的教学模式基础上如何有效运用视听联觉原理,对音乐作品的理解和编创环节进行改革。

关键词: 视听联觉; 音乐欣赏; 联想; 音乐教育

一、前言

音乐这门纯听觉的艺术,能够使人们在听到一段旋律后就在不知不觉中产生特有的情感体验,在聆听音乐的过程中陶冶情操的同时培养听者的审美能力。音乐欣赏这项音乐实践活动是音乐教学过程中十分重要的组成部分,学生对音乐的感知和理解、音乐所表达情感的体验等大都来源于音乐欣赏活动。音乐欣赏能够激发学生对音乐的好奇心,加强对学生的音乐欣赏教育能够提高学生听觉能力、推动学生想象力的发展,从而提高学生的音乐修养,使学生拥有更加开阔的音乐视野,在潜移默化中提高学生对音乐的感受、理解、鉴赏能力。可以说,音乐欣赏这一环节在学校音乐教育中占有十分重要的地位,贯穿音乐这一门学科的教学全过程。一堂音乐欣赏课的教学目标不应该是要求学生一定要在课堂中收获什么书面文字总结出的理论知识,或者要求学生理解音乐作品中乐曲解说中的内容,一堂音乐欣赏课中对学生来说最重要的应该是主体对音乐的感受,在音乐中能够激发学生怎样的能力、收获怎样的情绪体验。学生在音乐欣赏课中,通过对音乐的欣赏,在老师的引导下想象音乐描述的画面、对音乐进行创编,培养学生的想象力和创造力,能够通过音乐缓解学习上的压力、生活中的情绪在音乐中得到释放,在音乐欣赏课中收获轻松愉快的体验,满足学生的精神需求。

二、国内音乐欣赏教学现状分析

(一) 打破音乐欣赏的“标准答案”误区

音乐无时无刻不充盈着我们的生活,它们往往最能表达人内心纯粹的那份的无可名状、难以言传的情绪感受,所以欣赏音乐是人类与生俱来的一种能力,从来都不是一件会让人产生心理压力事情。但我们不难发现,当欣赏音乐作为一门正式学科进入到学生的生活中后,其音乐欣赏的效果而适得其反。

如今的音乐欣赏课,贯穿始终的内容往往与引导学生独立思考、亲身实践的去鉴赏音乐作品无关,反而是把一首音乐作品的时代背景、创作背景、作者生平、乐理知识等音乐史或音乐理论的内容作为一节音乐欣赏课的重点。甚至一首作品表达了作曲家怎样的思想情感、带给听众一种怎样的情绪体验等这些乐曲解说也被制定了“标准答案”。学生在音乐欣赏过程中没有目标、没有计划,就好比在没有目标引领的路上难以到达终点,学生也是一样,在本该是大胆想象的艺术活动中被“标准答案”所局限,每个人对音乐的感受和理解本就不同,一味地强调音乐理解中的“标准答案”就是在抹杀学生对音乐的热情,学生在被规定好的答案中无法寻求到对音乐理解的情感共鸣,个体的主观能动性被压抑,这样的音乐学习不会使学生能够真正收获审美能力的增长,长久以来只会造成变相增加学生的课业压力。

由此反思来看,忽视音乐本身的音乐欣赏课,其实从一开始的教学思路就有偏颇。了解音乐史及作品中涉及到的乐理知识对

鉴赏一首音乐作品是有帮助的,但这些都从本质上解释如何去体验音乐。音乐是最不需要教育就能感受的艺术。在学生看来,冗杂的音乐史和音乐理论知识根本无法激起欣赏、探索音乐作品的兴趣。再者,不同的演奏方式表现的内容都不一样、不同的演奏者所呈现的作品也各有不同,为什么要去要求听众和作曲家的表现意图保持一致呢,音乐的理解又何来“标准答案”一说。

(三) 学校音乐欣赏课的发展思路

目前在音乐欣赏课堂中最普遍的教学方式是以单一的音乐聆听作为欣赏音乐的主要手段,这本就是音乐欣赏课教学模式的一大误区。

从学生层面来看,当音乐欣赏课对音乐作品的鉴赏仅停留在音乐聆听,长期以来学生无法从课堂中收获更多与音乐相关或学生自身感兴趣的知识,最终会导致学生对音乐欣赏课产生误解,认为来音乐欣赏课十分无趣、收获不大。

从教师层面来看,以单一音乐聆听为欣赏音乐作品的主要手段对教师的专业知识及技能没有太多要求,改进音乐欣赏课的教学现状首先需要音乐教师从根本上理解音乐欣赏课的教学目的。实际上音乐欣赏课堂对音乐教师的文化素养及技能要求是极高的,十分考验教师的教学能力。新课标为音乐欣赏课指明了道路,音乐欣赏课需要抓住音乐这门学科主题,注重音乐要素的表现及学生的审美体验,课堂中应该强调音乐实践活动,使学生在课堂中对音乐的感受不仅停留在听觉上,对音乐能够有跟深层次的体验和理解。

三、音乐欣赏课教学引入视听联觉的优势及意义

联觉是从一种感觉引起另一种感觉的心理活动,即对一种感觉器官的刺激引起其他感觉器官感觉的心理活动,联觉是音乐欣赏中最有效的手段。音乐欣赏中的联觉体现在音响和人的视觉、情绪、概念等存在联觉对应关系,音响不能够直接传达所表现内容的信息,但能够引发听众调动出与所接收音响相关联的以往经验和感受,使得音乐这样一门声音的艺术使人产生了一些听觉之外的感受。

(一) 激发学生情感表达、开发学生创造性思维

音乐欣赏课中利用视听联觉,是在通过带领学生有意识的聆听音乐作品,激发学生的情绪体验,鼓励学生发挥想象力,利用联想和想象有机结合视觉与听觉的感受,从而引导学生在联想和认识成分的作用下深化对音乐作品思想情感及内涵的理解。在这样的教学模式中培养学生对音乐欣赏的审美能力,使学生能够自主的发现美、感受美、创造美。

在音乐欣赏课中,教师要在欣赏音乐作品时引导学生逐步带入自身情感,通过亲身体悟引出对音乐作品所表达情感的感悟。在课程中运用视听联觉的原理,通过视觉和听觉的联动促使学生理解和体验音乐中表现的情景,从而感悟音乐中所表达的情感。

运用这样的方式带领学生感受音乐,能够增强学生对音乐作品含义及其情感的理解,促使学生通过音乐抒发情感、释放情绪和压力。在音乐中不仅能够收获情绪体验,还可以通过释放情绪维护学生心理健康。想要达成这样的教学效果首先需要在音乐欣赏课中帮助学生充分理解并感受音乐效果,培养学生能够根据所听到的音乐的旋律大致了解音乐所表现的内容含义。当学生聆听感受过大量音乐作品后,自然会熟悉各类音乐中不同音乐要素、音乐旋律所表现的内容,当在接触一首全新的音乐作品时,音乐中所有的共通点便会使学生自发的调动出以往的经验,在反复的欣赏中搭建音乐与情感的桥梁。

其次,音乐欣赏课中教师经常会问学生“在音乐中能感受到什么情感、聆听音乐时脑海里浮现出来怎样的画面”,在此环节中教师就可以利用视听联觉的现象带领学生感受、分析音乐作品。可以在教学过程中运用图片来配合音乐中所表现的场景,使学生能够更加深入、沉浸的感受音乐中表现出的情感、情绪以及意境,从而不断激发学生的想象力及创造性思维,利用好学生的探索欲和好奇心来锻炼学生思维能力。例如典故“高山流水”,给学生展示群山、溪水的图片,有助于帮助学生思考怎样的音响特质能够表现出高山的巍峨、怎样的音响特质能够表现出潺潺的流水,引导学生感受生活总形形色色的人、事、物可以如何用音乐的语言进行表达,鼓励学生尝试用简单的音响或旋律表现“一望无际的天空、广袤无垠的大地”等等。学生对音乐的联想能够培养创造性思维,像这样合理应用视听联觉的相关理论对学生的听觉、视觉进行有效刺激,营造课堂良好的音乐情景引导学生通过多种感官方式对音乐进行综合体验,鼓励学生用音乐的形式去表现,可以有效培养学生观察能力、表达能力及创造能力。

(二) 传承经典音乐

音乐本身是一种随着时代而改变审美标准的艺术形式,但部分优秀的音乐作品会长久流传下去,教师需要帮助学生明确这类能够长久流传且具有极强应用效果的音乐形式,帮助学生形成正确的音乐欣赏能力,强化他们的社会认知能力,使学生的综合素质得到全面提高。

在音乐欣赏课中学生往往因为“听不懂”经典音乐、不理解乐曲解说里的“正确答案”而苦恼。对于音乐的理解从来都是听众主观的感受,如果欣赏音乐和文化课一样都设有“标准答案”,那只会加重学生对欣赏经典音乐的抗拒。带入视听联觉的教学角度去欣赏经典音乐是否能改变这一现象。

欣赏经典音乐第一步需要教师停止给学生一味灌输乐曲解说,把课堂交还给学生,让学生自主感受音乐,体会音乐是在表现什么内容,只要是学生认真聆听、思考下给出的答案就没有对错之分。在教师给出充分鼓励的情况下,相信学生也会改变对欣赏经典音乐的排斥心理。做到排除学生心里芥蒂后,还需将经典音乐“简单化”,需要教师具有扎实的理论基础、丰富的知识储备和活跃的创新思维,对教师的专业素养提出较高的要求。教师挑选出音乐作品中具有鲜明特色的片段或旋律,在此基础上将旋律表现主体与其实物进行整合创编,将原本复杂的音乐经过改编简单化,帮助学生感受和理解,引导和鼓励开展简单的编创环节,让学生感受到经典音乐并不难理解,尝试编创音乐也不是件难事,从而激发学生对经典音乐的探索欲,促使学生自主欣赏、探索经典音乐。

四、视听联觉引入音乐欣赏课例中的教学路径分析

(一) 视听联觉体现在理解音乐作品

音乐通过音响来传达表现对象的信息,它不具有直接性,只能引起主体对已储存的经验在头脑中的对象的感受。视听联觉在

先感受到现实生活中熟悉的事物,联觉之后产生的联想会唤起生活中相关的形象,从而仿佛置身其中。音乐能够激活脑海中积累的视觉形象,这样视觉与听觉的相互渗透,可以加深学生对音乐的理解和感受。要注意的是,音乐教师在上音乐欣赏课时要为学生学生的联想和自由表达创设时机,用问答的方式代替讲授的方式,鼓励学生相互讨论和自由表达。尊重学生对音乐的理解和看法可能与大众的想法有所不同,避免在音乐欣赏过程时给学生灌输乐曲解说中的“正确解读”和“标准答案”导致的扼杀了学生对音乐的好奇心和想象力,对音乐的欣赏没有对错、好坏之分,鼓励学生独立思考、大胆想象,通过联觉获得对音乐独到的理解。

例如在《听妈妈讲拿过去的事情》的教学中,学生初次聆听歌曲时就可以依据歌曲旋律、歌词感受到歌曲所表现的情感,此时教师不需要直接讲解作品的思想内涵,而是引导学生依据歌词“月亮在白莲花般的云朵里穿行,晚风出来一阵阵快乐的歌声”“我们坐在高高的谷堆旁边听妈妈讲拿过去的事情”,利用视听联觉想象一下作者在歌曲中描绘了一幅怎样的画面。引导学生发挥想象力,感受歌曲所表现的景象,想象在这样的场景下飘来歌曲的旋律,感受到的又是一种怎样的情感,是欢快的、还是悲伤的?在一个皓月当空的夜晚一群孩子围坐在高高的谷堆旁听着妈妈将已经过去的往事,歌曲旋律优美悠悠地飘入耳中,但也带有一丝淡淡的忧伤。像这样学生对歌曲已有了自己的感受和理解,教师讲解歌曲创作背景和作者所表现的含义,对美好生活来自不易的感叹、对童年的追忆、忆苦思甜的情感,此时学生通过自己的感悟,再对歌曲想传递给学生珍惜来之不易的美好生活才能有更加切实的体会。通过这样的方式学生更容易理解歌曲所表达的含义、带入情景后教师也更容易进行深入拓展。

(二) 视听联觉体现在编创音乐作品

在新课标要求下,如何落实“强调音乐实践,鼓励音乐创造”,这需要音乐教师不断创新教学模式和教学方法,音乐欣赏课中对于音乐的欣赏不能止步于“听”,更需要学生亲自实践创造。当学生在欣赏完一首音乐作品后的拓展编创环节,教师可以利用视频、图片或语言为学生创建情景,通过视听联觉引入主题使学生产生情感波动,引导学生依据生活经验和想象为音乐进行简单编创。

五、结束语

视听联觉能够帮助听众理解音乐中的情感及内涵,当视觉与听觉产生奇妙的联动,总能带给听众无法用文字来形容的独特体验,将这份经验带入到音乐欣赏教学中,对教师和学生来说都会是种美好的体验。在音乐中感悟、在音乐中享受、在音乐中收获,将音乐富裕生活的美好再作用于音乐的体验。

新课标视域下以美育人的大环境促使音乐教育不断发展,音乐欣赏课堂中视听联觉的实践价值也并不止体现在音乐的聆听。音乐教育应该是一个人一生所收到的艺术教育中浓烈的一笔,应用好视听联觉的理论,将其带入到更多的优秀音乐作品的欣赏中,不仅能够提高学生的音乐审美能力、培养学生音乐欣赏情趣、拓宽音乐欣赏课的发展道路,对于培养学生创造性思维、激发学生对音乐的喜爱都有极大帮助,对树立崇高理想、塑造完善人格具有重要影响。

参考文献:

- [1] 林丽.“联觉”在音乐欣赏课堂中有效应用的策略研究[J].戏剧之家,2023(27):120-122.
- [2] 方静.视听联觉在小学音乐欣赏教学中的应用分析[J].家长,2023(08):136-138.