

奏鸣曲式在高校音乐教学中的应用研究

袁艳华

(江西科技学院音乐舞蹈学院 江西 南昌 330098)

[摘要] 高校音乐教育小奏鸣曲式的融入是提高音乐教学水平有效措施,其蕴含着大量的艺术知识。下面我们就对奏鸣曲式下高校音乐教学的应用展开分析和探讨。

[关键词] 奏鸣曲式; 高校音乐; 音乐教学; 奏鸣应用

0 引言

处于知识经济时代背景下,社会发展较为迅速,市场和企业对人才的要求越来越高,创新性人才成为了当前社会关注的热点,因此,培养创新性人才成为了高校的重要任务之一。音乐本身就蕴含着较强的创造性,在高校教学活动中占据重要位置,能够陶冶情操、培养良好的思想品德、审美、创新能力等。高校作为人才培养的重要基地,奏鸣曲式背景下培养学生的音乐鉴赏能力,以贝多芬为例从音乐本身来说,贝多芬的钢琴奏鸣曲的艺术造诣毋庸置疑,其在西方音乐史乃至世界音乐史上都具有举足轻重的地位和影响力。贝多芬的钢琴奏鸣曲在当时的社会环境下,不仅表达了自己的心里历程更充分表现了当时社会普通民众的心声,激昂的热情低迷的社会状态。

1 奏鸣曲式的分析

结构是奏鸣曲式的大框架,是其音乐思想的外在表露。展开部一般由引入、基本发展和再现准备三个部分构成。从篇幅上来说,中间的基本发展占的比例较大。引入在调性和材料中都较为接近呈示部,在结构中引入的主要作用是过渡;基本发展在调性和材料上都距呈示部较远,其主要作用则是为发展;而再现准备在调性和材料上距呈示部较为接近,主要起到回归过渡的作用。以著名的钢琴演奏家贝多芬为例,在贝多芬钢琴奏鸣曲中,展开部可以使用来自呈示部的主部、副部、连接部、结束部和引子中的任意一个部分,有时也可能使用多个部分的材料。我们分别称之为“单个部分材料”和“多个部分材料”^[1]。最后,展开部的调性布局往往是两头的调性与主调关系较近,中间部分的调性与主调关系较远,具有一定对称性。展开部的调性布局呈现出由近到远再到近的特点。从调性上看,展开部具有与呈示部调性的对比原则和自身调性布局的原则。展开部的调性可归纳为避免主调、频繁转调和末尾回归三大特征。展开部自身的调性布局成拱形原则,展开部的调性与主调的关系呈现出由近到远再到近的一个变化过程,同时在此期间里呈现出了一点调性的对称性。各调与主调的关系可以表示为:主调的关系小调——主调的下属调(相差一个调号)——主调下属调的关系小调(相差一个调号)——主调回归,三个时期展开部中的调性主要是以近-远-近的规律进行。

2 奏鸣曲式下高校音乐教学中的提升措施

2.1 立足时代特征、更新教学内涵

在高校音乐教学活动全面创新与价值应用时,其中所包含的内容是多样化,我们不能简单局限于课本或者课堂,要注重从民族艺术和时代特点出发,通过诠释音乐艺术背后所诠释的文化内涵,从而实现音乐艺术中情感理念的有效传承^[2]。在目前对这一教学机制进行本质性创新与优化时,应该认识到音乐艺术是一门创新性强、动态发展艺术形式,因此,在该教学活动创新时,要注重诠释时代性内涵,通过选择时代性的音乐曲目,对音乐教学进行内容上的及时更新,使用生动、形象的方式来讲述音乐内容。

2.2 加强音乐教材内容的更新力度

高校音乐教育要想实现教材内容快速更新,可以从以下方面着手。一方面,将编排教材内容体系进行改良,以往高校音乐教学材料内容通常都过于重视表现与欣赏音乐作品,而忽略了音乐

理论与音乐教育的发展。所以,在实际改善教材编排的同时,需要适度的均衡好音乐欣赏、创作、表演之间的关联性,提高学生音乐学科的技能。另一方面,更新音乐学科的教材内容,很多音乐教学材料内容仍以其他国家的音乐或是经典音乐为课堂教学的实例,此种教材内容的编排方法在极大程度上并未对现代化音乐课程的发展加大重视度。应当适量的添加当道优秀的音乐作品,以促使高校音乐教学更为贴近时代的发展需要。

2.3 注意新型技术在音乐教育中的有效应用

教师在教学的过程中注重新型技术在音乐教育中的应用,能有效提高学生学习的兴趣,对提高教学方法,改善教学环节起到重要作用。传统的音乐教学模式不适应现代学生发展需要,借助新型技术转变教学模式,以提高学生实践能力,知识的应用能力为目标,科学有效的提高学生综合素养,培养企业需要的应用型高级技术人才。

2.4 结构观念的继承性

曲式与结构、传统与现代是笔者力求衔接的一条重要线索。从传统曲式的结构形式到现代音乐作品中的结构创新,这其中包含着一条有机相关的线索。以往的著作或是围绕传统曲式的框架转;或是专门研究构成现代音乐的各种参数(音高、音色、节奏、节拍、速度力度、表演方式)等,音乐作品局部形态的研究。专门针对音乐结构的论述,进而论述传统与现代音乐结构是如何有机发展、关联和衔接的,就显得很薄弱了。笔者认为,音乐结构分析和研究不能“就事论事”、不能以某些个别技法的“形态现象”来代替复杂多样的音乐结构建筑样式,必须将研究深入到“细节的作曲技法是如何与整体结构形成相关联的”。

2.5 掌握音乐理论基础知识

无论哪门课程,理论基础知识是最基本的教学内容。学生想要真正的理解音乐艺术,需要有一定理论基础的支撑。音乐欣赏教学不只是让学生简单的聆听,而是要引导学生从聆听、欣赏音乐作品到发掘音乐作品中蕴含的深意。而这些寓意都是通过音乐语言表达出来的,如果我们看不懂音乐语言,那么就不能深入到音乐中去,不能了解音乐中富含的情感及思想,从而没办法体味到音乐的魅力,没办法获得音乐艺术的熏陶及滋养^[3]。因此,教师在教学中应该加强对学生的理论基础知识的讲解,帮助学生了解音乐艺术的表现形式,熟悉旋律、和声、音色等表现手法,从而提高学生的欣赏能力。

结束语

总之,随着社会的进步,教育事业的快速发展,在如今的高校音乐教育教学中,其教学重点在于将音乐学科的知识传播给学生,以促使音乐素养切实提高的核心课程。要想提高改革高校音乐课堂教学的力度,可通过教材内容更新、音乐教学系统的完善化,积极应用奏鸣曲式的教学方法,提高学生音乐鉴赏能力。

参考文献

- [1]陈晚舟.贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲音乐特点刍议[J].北方音乐,2013,01:70-71.
- [2]王娇阳.贝多芬五首奏鸣曲的创作特点[J].北方音乐,2014,02:138.
- [3]石丹.浅谈贝多芬钢琴奏鸣曲的音乐风格及艺术特征[J].艺术教育.2017(2):104-105.