

浅谈客家音乐艺术特色与艺术教育

欧阳玫瑰

(广州大学附属东江中学 广东 河源 517000)

[摘要]客家文化与中原文化一脉相承, 传承以及创新发展传统音乐文化是国家强调的关键点, 客家山歌文化是不可忽视的重要方面。本文从不同角度入手客观的阐述了客家山歌的艺术特征, 并提出了一些可行的对策, 促使客家山歌在有效传承, 创新发展的过程中充分展现艺术魅力。

[关键词]客家音乐; 艺术特色

前言

客家山歌是客家音乐与文化的精髓, 历史比较悠久, 表演形式也比较新颖与形象, 如何在多元文化发展浪潮中将客家山歌传承下去至关重要。针对客家山歌传承中各方面呈现的问题与影响因素, 让客家山歌在有效的进行传承, 合理保护的基础上走得更远。

一、客家山歌的艺术特点

1. 表现技法完善与演唱方式多样

客家山歌的表现技法是比较完善的, 利用不同的手法, 表达不同的情感, 比如利用含蓄的暗示的手法, 表达男女间的情真意切。通过简单, 易懂的语言, 生动的描写男女相思的情感, 充分的展现了技法上的精妙绝伦, 还营造了烂漫温馨, 清新纯美的意境。

2. 曲调鲜明与内涵丰富

客家山歌的艺术特征体现在多个方面, 比如, 客家方言, 山歌调式, 演唱方式, 表现技法, 曲调, 内涵, 服装等等。客家山歌类型多样化, 曲调鲜明, 丰富。和我国其他民族的山歌有着根本上的区别, 歌曲的调式, 调性比较多。

二、客家山歌教学现状

被誉为“天籁之音”的客家山歌是客家人用客家方言演唱的民歌, 客家山歌是记录客家人习性与文化传统的一种语言, 它具有浓厚的生活气息, 是我国首批的非物质文化遗产, 也是客家地方特色文化的一张代表性名片。客家山歌不仅淳朴, 简单, 易学易唱, 而且具有丰富的内涵与情感, 有极高的美好价值。可是随着时代的发展, 文化的多元化, 客家山歌在传承与教学上都面临着一定的困难。客家山歌使用方言演唱的, 随着社会的发展与进步, 讲客家话的客家人越来越少, 尤其是年轻一点的, 很多都已经将客家山歌遗忘, 因此, 语言的局限性导致客家山歌教学在学生中开展的困难。另一方面, 表演形式比较陈旧, 不容易受到年轻人的喜爱。客家山歌的艺人大多是来源于民间, 也没有接受过专业的培训, 文化素质普遍不高, 对于新兴的表演形式存在抵触心理, 固守原生态的表演形式, 很难达到年轻人喜爱的标准, 所以客家山歌面临着生存的危机。最后, 传承人年事已高, 缺乏后继传人。客家山歌的传统的传承方式是家族传承或师徒传承, 然而, 传承客家山歌的传承人大多已经古稀之年, 学校的音乐教师大多不具有专业的客家山歌演唱基础。

三、客家山歌文化在当今教育上的意义

1. 有利于增强学生的民族自豪感和自信心

客家山歌是中华民族优秀的非物质文化遗产, 是中国传统民歌的璀璨明珠。学生们通过学习客家山歌, 校园的文化生活进一步丰富, 也会促进身心健康以及综合素质的提升。将客家山歌引入校园, 引入课堂, 可以让学生不仅可以了解到客家山歌的文化内涵, 也可以了解其具有的精神意义, 深入的领略客家山歌所具有的文化魅力。客家祖先具有开拓进取的精神, 勇于同恶劣的生存环境做斗争, 在先民的迁徙过程中形成了最具有地方特色的客家文化, 不管是在以前, 还是在现在, 客家人对爱国情怀都格外高涨, 热爱家乡始终是他们的信仰。通过对客家山歌的学习, 同学们继承了先辈辉煌的文化遗产, 丰富了自身的文化, 更能从心底上增强他们对家乡的热爱之情, 对民族的自信与自豪之感。

2. 有利用拓宽音乐课堂的教学渠道

将传统的音乐引入校园, 对音乐教学起到了很好的补充作用, 提升了音乐课

堂的教学品位, 使学生们更加贴近本土的传统文化, 直接的感觉到客家山歌的文化魅力。另一方面, 同学们可以用方言来演唱歌曲, 对他们来说是一件新奇又富有乐趣的事情, 能够将主体主观能动性调动出来。学习山歌提高了同学们学习音乐的兴趣, 开阔了他们的文化视野, 夯实了学生的校园内的文化生活, 为学生们创造了一个浓厚的音乐文化校园。

四、客家山歌进校园的措施

1. 借鉴美声唱法, 更新教学理论

随着科学的发展, 文化间的交流也日益频繁, 美声已经逐渐的走进了我们的生活。中国的声乐艺术必须要忠于中华民族的情感与审美的, 然而审美情趣又是在不断的变化, 我们需要迫切的寻求一种既有传统中华民族特色的, 有同时具备西方美声唱法的更科学, 更经得起口味的演唱形式。中国的民族声乐和西方的传统声乐在唱法上虽然具有很多不同的风格特征, 但是在唱法上还是有一定的相似之处。在客家山歌走进校园的实践中, 我们要建立起开放的唱歌观念, 具备灵活的思维模式, 将民族传统音乐文化发挥出来, 又要吸收与借鉴美声科学的唱法。教师在进行客家山歌的教学时, 要教授学生一些美声的演唱技巧, 等到他们有一定的声乐基础后, 再去学习客家山歌会容易的多, 让客家山歌注入更多演唱技巧和气息支持, 声音更加圆润, 有穿透力。在学习了美声唱法以后, 再进行客家山歌的演唱中也要取长补短, 不能一味的照搬照抄, 才能将借鉴的作用发挥到最大。

2. 实行双师任教, 培养校园传承人

在民间有一批演唱客家山歌经验丰富的民间艺人, 他们是客家山歌保护与继承的重要力量, 然而当地却没有很好的将他们的才能发挥出来, 所以, 学校可以聘请专业的民间艺人进学校任教, 民间艺人虽缺乏一定的教学理论, 但具有较强的演唱能力, 这种口传心授的教学模式也是对校园音乐课堂起到很好的补充作用。学校还可以有意识的挑选有一定音乐基础的教师跟随这些民间艺人进行学习, 作为客家山歌的传承人, 他们身上肩负着传承客家山歌的使命, 经过培训的教师回到学校不但工作能力得到提升, 工作热情也会高涨。

3. 提供实践平台, 共享教学成果

客家山歌进校园的目的, 也是通过对学生的培养, 带动全社会对客家山歌文化的传统与保护。客家山歌声乐教学模式在很多学校都进行了实践与探索, 也取得了一定的成绩。

结束语

总之, 学校与相关教育部门要加强对传统音乐文化的教育, 结合地方文化特色打造出具有独特的艺术教育品牌。客家山歌经历了千年的发展, 学校在进行客家山歌的理论与实践的教学中要以客家山歌的发展为基础, 坚持研发校本教材, 实行双师任教, 加强音乐创新, 使客家文化可以更好更远的传承发展下去。

参考文献

- [1] 邱叶岭. 客家山歌在中学音乐课堂中的教学有效性分析[J]. 戏剧之家, 2015, (5).
- [2] 曾琳. 客家山歌引入初中音乐课堂策略探索[J]. 中学教学参考2018, (09): 21-22.

摄影艺术中意境的表现途径分析

谢 济

(沈阳广播电视大学 辽宁 沈阳 110001)

[摘要]在艺术创作中, 意境的营造是艺术家们所追求的最高境界, 同时也是艺术创造的核心之所在。对摄影而言, 同样需要追求意境的营造。基于此, 本文从摄影艺术中意境的概念出发, 就目前摄影艺术中意境营造及表现中存在的不足进行了详细的论述, 同时也就意境表现的具体途径进行了说明, 希望能够为帮助摄影艺术者进行更好的作品创造提供一些思路。

[关键词]摄影; 意境; 营造; 途径; 艺术

社会的不断进步, 促使着人们对生活水平要求也不断地提升, 摄影艺术作为现今最为流行的艺术表现形式, 人们对其的要求也在不断的变化。摄影艺术时利用图案、色彩和景象的完美组合, 不仅凸显出画面深层次的思想, 同时还可以引起人们的共鸣。摄影艺术也是艺术的一种表现形式, 也同样具有相应的审美意境, 体现作品的不同之处, 并将创作者的情感融入其中, 使其与人们的思想完美的结合在一起, 从而带来不同的视觉体现, 凸显其自身的价值。

一、意境的塑造在摄影艺术中的意义

摄影艺术起源于法国, 于19世纪30年代开始兴起, 后传入国内, 随着时代的不断发展, 摄影艺术也在不断的发生变化。摄影意境的体现主要是由两部分构成的: 一是意, 也就是通过创意、意图这三方面对事物进行分析和塑造, 并且在塑造的过程中加上设计者自身的思想意识、人生经历以及审美角度和操作方式, 来凸显事物

不同的一面, 使其更能体现出设计的独特性; 二是境, 也就是说作者在进行事物的拍摄时, 除了要表现事物本身的状态外, 还应结合自身的想法对其进行深层次的构建, 对其内在的体现进行深入的挖掘, 同时注入自己的思想, 使其与人们的思想产生共鸣, 提升作品的感染力, 凸显一个不同的摄影世界。摄影意境就是利用画面的不同构建、不同的拍摄方式以及思想的注入来体现作品的内在层次, 通过不同思想内涵的塑造, 彰显其独特的魅力价值^[1]。

二、如何突出摄影艺术中意境的表现美感

(一) 结合形式多样的摄影技法

随着摄影艺术的发展, 越来越多的摄影者试图在创作中突破自己, 将摄影作品以一种独一无二的方式进行呈现。同时, 合理利用结合各项设计技法, 通过延时、动态等艺术化的摄影方式, 渲染画面气氛, 使作品富有生动性和灵活性, 不断增加

画面的创造能力。

在摄影作品的构图中,通过三角形、多边形、矩形、阵列、黄金分割等系列组合的构图形式,能动的利用画面中的景物,传达一种节奏感和韵律感,给人们丰富的视觉冲击力。而通过延时摄影、微距摄影等手段和形式,能够加深画面的质感表现,给人以丰富的回味。同时,着重突出摄影作品的表现形式,借助于现代高科技的视觉传达方式,通过后期Photoshop等图形软件的处理,进一步加强画面的冲击力,将真实的、有限的视觉场景延伸开来,形成新的视觉形象,塑造一种丰富的视觉意境。

(二)对作品构图进行大胆创新

想要让作品流露出丰富的意境之美,摄影者要在拍摄的过程中融入大胆的设计理念,尝试运用各种形式的构图手段,尝试拍摄一种令人赞叹、引发共鸣的优秀照片。

例如,在拍摄特写花卉作品时,为了拍摄出独一无二的花卉摄影作品,首先,拍摄者需要针对花卉的具体形态进行设计,玫瑰花朵紧实,拍摄时可以突出花瓣层层包裹的纹理层次特点,以点对点构图的形式,增加画面的视觉冲击力。菊花花条细长妖娆,所以在构图中,要以线条交叉的形式,更加突出花瓣的纤细之美。百合花朵舒展,在拍摄的时候,可选用一点为中心的方式,增加花朵给人的视觉感受,使舒展的叶片在镜头中更加灵动、自然。经过前期的构图组织、后期稍做修饰,就可以拍摄出一幅有水准的,气氛意境俱佳花卉摄影作品。

(三)融入丰富的思维情感

对于一幅优秀的摄影作品来说,“情感”就是作品的灵魂,而“灵魂”是凝结意境的最好的表现形式。所以,每一幅优秀作品的拍摄都凝结着人们的情感,然后由照相机将这种情感转化成为画面,进行对现实艺术进行二次加工。

融入丰富的思维情感,既能够实现现实景象和艺术风格的双向转化,也能使画面更具创新艺术和美感。通过合理的设计,深化照片的拍摄主体,使摄影作品能够增加人们的关注度,促使观众接受照片上的信息,产生比较强烈的视觉感受。将幽

默、感动、悲伤、豁达等不同的情感融入作品,能够将“情”和“境”以相互切合的方式缔结在一起,从而引起大家的情感共鸣,使静态的照片也能引人遐想,传递快乐、幸福、美丽、悲伤、死亡、失望等情感魅力。

(四)增加作品画面的多义性

俗话说,“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特”。同理,在对摄影艺术的解读中,无数的观者也在心中蕴含着无数的体会。这也正是摄影艺术的另一种魅力。例如,有这样一张照片,在城市高楼林立的房屋中间,画面定格在一个拄着双拐的小男孩的背影中。由于受性格特点、生活水平、眼界意识、行为想法等方面的不同影响,不同的人看到这幅摄影作品的感受也是不同的。有的人觉得小男孩实在很可怜,有的人觉得小男孩很坚强,让人感动,还有的人觉得幅作品折射出了现代社会的无情和冷漠。同样的一幅作品,却给了人们不同的启迪。

三、结语

总而言之,作品所蕴含的深刻思想以及内涵都可以通过摄影意境进行彰显,这是摄影的独特魅力之所在。为此,就摄影爱好者而言,应该全面的掌握摄影的种种技术方法,从而创作出更为能够表现摄影艺术意境价值的作品,不但使其能够激发出更为美好的视觉效果,同时还应练习将情感与作品相结合,最大程度地散发出作品的画面意境,不断地修缮自身此前的摄影问题,进而赋予摄影作品深刻的内涵思想,营造出情境之美,切实地起到想受众传情达意的目的。

参考文献

- [1]王传君.摄影艺术的审美规律与教学方法探索[J].芒种,2012(13).
- [2]许亮,王莉莉.摄影艺术的美学探讨[J].西安电子科技大学学报(社会科学版),2013(1).

作者简介:

谢济(1982-),男,汉族,籍贯:辽宁沈阳人,沈阳广播电视大学文法学院,讲师,硕士学位,专业:美术师范,研究方向:美术学。

新课标下高中美术课堂学生自主学习能力的培养探究

陈 蕾

(黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县第一中学 黑龙江 大庆 166200)

[摘要]自主学习意识是最好的入门老师,学生的学习自主学习意识是学校教育的基础和开端,是激发学生自主学习积极性的重要动力。学习自主学习意识的培养和激发是高中美术教育过程中必须重视的教学因素,它能够激发学生美术学习的动力,培养学生的审美素养,提高学生的想象力和创造力,促进学生的全面发展。美术课程在有些学生的心中依然是处于副科的地位。再加上很多教师和家长并不重视美术课程。从根本上的不重视,再加上美术课程对学生缺乏吸引力,学生就会缺乏对美术课程的学习自主学习意识。这篇论文初步探讨了学生缺乏对美术课程学习自主学习意识的原因。在这些原因的基础上,提出了相应的在高中美术教学中提高高中生自主学习能力的教学对策。

[关键词]高中美术教学;中学生学习自主学习意识;教学对策

导语

当前,在高中课堂美术教学过程中,一些学生对于美术学习失去自主学习意识,而成为一项作业负担,正影响着美术教育的初衷。美术学科并不是作为主科而存在的,可是美术课堂却可以最大限度地激发学生的审美自主学习意识,让他们寻找美、发现美、感受美,从而为其他学科的学习奠定良好的基础和素养。因此,作为一名高中美术教师,探究高中美术课堂如何培养学生的自主学习意识,不仅是一项教学任务,也是一项教育课题。

一、学生缺乏对美术课程学习自主学习意识的原因

美术课程并不参与各大考试的考核。很多学生和家觉得美术课程的学习无关紧要。学习主体的中学生也觉得既然不参加考试,那么我为什么还要花费时间去认真学习这门课程。从主观意念上的不重视,就导致了高中美术教学教学内容不深入,教学方法单一,学生对高中美术课程缺乏自主学习意识。

二、在高中美术教学中提高高中生学习自主学习意识的教学对策

新课程要追求的理念之一,就是如何激发学生学习美术的自主学习意识。学生的自主学习意识是学生学习的内在动机,也是推动学生探求获得能力的一种强烈欲望。在美术教学过程中,有效地激发学生的学习自主学习意识是形成基本的美术素养,发展美术实践能力,激发创新精神,陶冶审美情操的有效手段。激发自主学习意识对于调动学生学习美术的积极性和主动性起着无可替代的作用。那么,如何有效地在课堂中激发学生自主学习美术的自主学习意识,进而达到全面提高学生素质的教育目标。

(一)创新高中美术课堂的教学内容,激发中学生的学习自主学习意识

高中美术教育的目标不仅是对于学生基本美术技能、思维能力的锻炼和培养,更重要的是培养学生的审美能力,陶冶学生的情操,促进学生的全面发展和文化的传承与创新。在传统的美术教学中,单一的注重学生绘画技巧的传授,而忽视了学生情感、态度和价值观的培养,造成了在教学内容上比较单一,教学内容成为完成教学目标的工具。

比如说,在传统的课堂教学中,往往是教师规定出绘画的内容,而有时候的绘画内容,学生并没有接触过。在此基础上的绘画知识讲授很枯燥,很难激发学生的学习自主学习意识。因此,作为初美术教师应勇于创新,选取学生熟悉的事物进行教授,将会话内容设定为更容易激发学生的绘画自主学习意识的模型和事物,最好结合实物教学。

(二)高中美术教师应该采取多元化的教学方法,培养学生的自主学习习惯

在具体的高中美术教学过程中,高中美术教师应该在尊重高中生的身心发展

规律的基础之上,灵活运用多样的教学方法,不断在教学过程中,激发高中生美术学习自主学习意识。教师在课堂教学中,应采用多种教学形式,充分调动学生的学习积极性,使他们生动活泼地学习,从而增强其艺术表现欲和创作欲。同时,要加强示范,充分利用展示图片、美术作品、绘画演示及多媒体教学手段进行直观教学。

例如,在美术课堂教学之前高中美术教师可以让学生先欣赏世界上的美术名作。然后让学生选取自己喜欢的主题和画作进行绘画临摹,最后在不统一规定绘画内容基础上,让学生进行拓展式的自我创作。通过优秀的世界作品,中学生不仅能够获得启发,更加能够促进中学生审美能力的提高,有利于促进学生价值观的塑造,获得更全面的美学体验,也正是素质教育的初衷。

(三)在展开教学评价时,高中美术教师应该积极地鼓励学生

对于高中生而言,教师无论在生活还是在教学中都发挥着重要的作用。在高中阶段,教师有着相对于中学生而言更高的威信和感召力。而学生的创造力需要通过内在的自发的自信心去体现。在高中美术教学中,对于学生学习自主学习意识的培养应充分利用这一优势,具体而言,教师要充分利用教学评价这一手段,通过赞扬性的正面评价,培养和激发中学生的学习美术课程的学习自主学习意识。

在实际的课堂教学中,教师应以激励表扬为主,积极的评价可以帮助学生养成良好的自主学习习惯。正如好孩子不是批评出来的,而是表扬出来。作为教师,应尊重学生的差异,因材施教,认真发现每一个学生的优点。对于学生的不足也要讲究方法和技巧,例如,高中美术教师可以采用“老师相信你画得更优秀的作品”这样的语言去激励学生。

结束语

从根本上激发学习自主学习意识才能有利于高中美术课堂教学,美术作为一门人文艺术学科,对学生审美情操的培养也起着至关重要的作用,高中阶段的美术课程教学,不仅仅要发挥基础美术教学的功能,更要培养学生对美术的自主学习意识,为进一步的美术教学做好铺垫。高中美术老师应该将以教师为主体的教学模式转变为以学生为主体的教学模式,让学生成为课堂的主人。

参考文献

- [1]林黎忠.浅谈新课标下高中美术课堂学生自主学习能力的培养[J].美术教育研究,2013(16):121-122.
- [2]石文红.新课标下高中美术课堂学生自主学习能力的培养[J].赤子(上中旬),2015(21):298-298.