

活中发现,自制的乐器进行表演。表现的得尤为积极主动愉悦。充分体现“生活即教育”的理念。

三、利用生活环境,构建音乐学习氛围

幼儿的生活环境主要分布在两个地方:一个是幼儿园,一个是家庭中。音乐的感染力是非常强的,好的音乐,不仅能够穿透人的内心,还能够让人情不自禁的跟着唱起来。想要构建音乐学习的氛围,首先要做到让幼儿多听好音乐,好乐曲,逐步感受音乐的美。其次幼儿园创设各种环境,让幼儿充分展示表现自我。创设表演区,音乐区,小舞台等区域活动空间,如:小舞台区域,班级教师与幼儿共同设计节目单,在区域内张贴学习过节奏图谱和歌词图谱,区域内搭建装饰华丽的小舞台,投放小话筒,播放音乐设备,服装,打击乐器等,并设置观众席。幼儿可自由选择当观众或是表演者,通过节目单观众可点节目,表演者进行音乐表演。通过区域角色游戏对之前所学习的音乐活动进行复习,充分体现“在游戏中学习,在游戏中学习”的理念。最后要在家庭的生活空间创设良好的音乐环境。都说父母是孩子最好的老师,良好的家庭互动对孩子的教育成长至关重要。家庭中有除了良好的音乐环境,更需要有亲子间的互动与陪伴,父母与孩子要通过亲子游戏,和爸爸妈妈一起表演等形式,让幼儿体验幼儿音乐游戏活动趣味性,使孩子能愉悦的玩音乐。

四、利用幼儿园一日生活的转换和碎片时间,渗透音乐教育

幼儿园每天都有很多的活动环节,在一些活动环节进行时,或是转换时,是进行音乐教育的好时间,例如:孩子进餐时播放优美清静的音乐,集体饮水时播放悠扬的音乐,在区域活动开始和结束时播放轻快的音乐,在孩子午睡起床时播放节奏明快的“起床歌”,在离园时播放轻松愉悦的“再见歌”,在这些环节中用音乐代替教师指令,既能让孩子在优美的音乐声中养成良好的常规习惯,又能让幼儿在一日生活各个环节中都能感受音乐的美,欣赏音乐的美,同时也能解放教师的嗓子,减少高声说话频率,保护嗓子健康。

五、利用生活经验,革新音乐教学方式

孩子们所有的认知,都来自他们的已有经验,在进行音乐活动时,同样需要以孩子的已有经验作为基础,通过对音乐的了解,进一步丰富其生活经验。

生活化的音乐教学方式更加接“地气”,能够帮助孩子们更好地理解,尤其是幼儿天性喜欢玩耍,通过设计游戏活动,编排动作和图片记忆的形式营造一种生活化情境,能够取得更好效果。

比如,在欣赏音乐《梁祝》时,教师可将乐曲表达的思想用孩子可以听,听得懂的故事表述给孩子听(蝴蝶和红黄蓝绿四朵小花是好朋友,他每天都会在四朵小花家里玩一玩,它们很开心的在一起玩耍,突然有一天,天空突然狂风暴雨,把小蝴蝶吹跑了,把小花们吹倒在地上,好朋友分离了,真难过呀,这时候,太阳公公出来了,小蝴蝶飞回来找到四朵小花,把它们一一扶起来,几个好朋友又开心的在一起了),然后出示与故事相一致的图谱(四朵小花和一只蝴蝶戴在手上),然后听音乐A段,老师带着小蝴蝶,根据乐曲节奏蝴蝶在四朵小花家快乐游玩,B段要表示狂风暴雨把小伙伴们拆散了,A2段表示太阳公公出来了,小伙伴们又相聚了。通过故事和图谱的演示,联系生活中好朋友相亲相爱的情感体验,让幼儿对乐曲有初步的理解,再请到小朋友来对乐曲进行创编表演,这样一来,一首孩子不易理解的乐曲变得易于理解和接受了,幼儿的音乐活动需要与幼儿的生活经验相结合,教师则要不断尝试新方法,提升新经验,不断更新自我的教育方法,整合多种途径,发挥聪明才智,设计和编排音乐活动,让孩子和老师通过一次次的理论与生活经验相结合的音乐教育活动,开启理解音乐,感受音乐,热爱音乐的快乐之旅。

参考文献

- [1]袁沙沙.幼儿园音乐教学游戏化研究[J].教育,2016,000(003):1-1.
- [2]杜亦林.幼儿园音乐教学游戏化研究[J].课程教育研究,2014(4):203-204.

戏曲脸谱的艺术特征研究

喻冬梅

(湖南省娄底市第一中学 湖南 娄底 417000)

[摘要] 戏剧脸谱是我国传统戏曲艺术表演中经常使用的独特装饰性元素,是对现实生活实践的艺术化、浪漫化表现,具备极强的艺术感染力与影响力,是一种合理调配各式色彩与图像的特殊艺术表现手法,拥有较高的艺术研究价值。我国古典戏剧表演活动为突出戏剧中不同类型人物的角色特质、树立具备一定观赏价值的个性化艺术形象,采用了借助面部化妆手段重构人物外表形象的有效方法,使观众感受到独特的艺术美感。本文主要分析了传统戏剧脸谱的艺术特性、思想内涵以及美学层面的欣赏价值,并指出了脸谱艺术与中国传统社会文化之间存在的紧密联系。

[关键词] 传统文化;脸谱艺术;艺术特征

前言

脸谱艺术是基于戏剧艺术家的长期表演实践经验构建的具备极强表现力的体系化表演方式,通过各种技巧性的化妆手段从不同角度展现人物的内在个性特征,传统戏剧艺术勾画各色人物脸谱的设色、构图技巧与基本思路体现了我国传统文化对于色彩与人物性格内在关联性的理解与偏爱,兼顾形色之妙的脸谱艺术能够在不同程度上帮助观众理解人物的性格与戏曲的剧情走向。脸谱艺术在现代依然具备较高的鉴赏价值与借鉴利用意义,体现了中国传统戏剧艺术思想中包含的结构对称、虚实兼备、均衡搭配的文化品质与高度程式化的艺术表演原则。

1. 我国传统戏曲脸谱艺术的思想内涵与审美价值分析

生动形象的古典戏曲脸谱艺术承载并反映了我国古典文化在不同领域的发展成果与意识形态,基于传统文化构建的脸谱造型艺术融道德评价于形象构造的细节之中,其中蕴含了极为丰富的与儒家伦理道德准则有关的内容,古典儒家强调在社会生活中践行仁、义、礼、智、信五德,而此类道德理念与价值观已在脸谱表现艺术中有了极为充分的体现^[1]。这一具备较强生命力与审美价值的艺术表现形式结合了人物雕塑、年画贴、彩绘雕刻等民间美术创作领域的历史性发展成果与古典绘画艺术的表现手法与艺术理念的影响,能够面向观众呈现出以虚写实、注重在表演中体现神态与文化意境的艺术表现形态,有着雅俗共赏的艺术文化鉴赏价值与广泛的社会影响力,对比强烈的通俗化戏曲脸谱艺术较为符合我国社会的主流审美观念与大众的艺术鉴赏需求^[2]。

2. 脸谱艺术的主要表现形式与艺术特色分析

2.1 脸谱图案造型的艺术特征与主要表现形式研究

脸谱通过勾勒线条、绘制色块将戏剧人物的个性特征在外表上予以极度夸张性与概括性的展示,脸谱艺术习惯于提取并通过采用变形与夸张手法加工处理各种生活中常见的事物如动物、家具、自然景物等艺术性元素,使之无冲突地融入脸谱图案之中,并以此在戏剧舞台上反映出不同层次戏剧人物正面或负面的个体特性。古典戏剧脸谱艺术极为重视通过调整线条与色块的空间布局提高脸谱表演的艺术冲击力与视觉效果,避免观众产生审美疲劳与精神层面的反感,讲究合理运用点制造能够吸引台下观众注意力的视觉领域的中心,脸谱艺术对点、线、面的高超运用拓展了表演者借助面部活动展现人物内心情感的自由发挥空间,极大地强化了戏剧脸谱的整体艺术效果^[3]。

2.2 脸谱绘制所用色彩的艺术特征与象征性研究

戏曲脸谱艺术所秉承的色彩运用规则体现了艺术创作者对社会道德观念的独特感知与主观性理解,对色彩与色调的使用在某种程度上与文化价值观与审美理念有所联系。中国传统戏曲艺术偏爱红色与蓝色,艺术家习惯以这两种颜色描绘杰出的

英雄豪杰,如关羽、姜维等,黑色脸谱代表忠诚坚韧,白色脸谱代表奸诈恶毒,绿色则主要代表性格急躁刚烈,此类严谨系统的脸谱色彩绘制规则体现了我国传统戏剧文化中赋予色彩人性化特点的艺术创作理念,能够使观众快速理解剧情与剧中各类人物的价值观以及相应的个性气质、思想品德,脸谱对色彩的选用既具备一定的艺术鉴赏趣味,又在更高层次对人物艺术形象进行了重构与再加工。

3. 戏曲脸谱艺术与深层次社会文化意识的内在联系分析

层次分明的脸谱艺术体现了我国传统文化中等级森严的社会阶层意识与价值理念,脸谱艺术塑造人物的规律表现了一套独特的道德评价体系与伦理法则,既体现了戏曲表演的艺术性,又承载了一定的在道德层面对人物进行褒贬评估的社会教化职能。脸谱艺术实质上是底层劳动人民在伦理道德至上的古代封建社会为宣泄内心情感,借助或虚构或真实的艺术形象表达自身对社会客观运行规律的主观认识的艺术形式,这一本土化、平民化的戏曲艺术表现形式能够从不同方面承载广大底层劳动人民对未来美好生活的期许与希望,因此带有一定的主观判断与表演者自行加工的虚构成分,是一种在美学表现原则层面主观性超过客观性的艺术形式。戏剧脸谱艺术对出身底层的平民英雄如关羽、张飞、秦琼等绿林好汉进行了精心的美化修饰与褒扬性的描绘,对历史上残暴虚伪、名声不佳的奸臣如曹操、司马懿、严嵩等人物则采用粉面涂脸、不对称破脸等各种方式进行极力丑化。古典脸谱艺术讲究以形写意,注重使用虚拟化的象征性表现手法提炼出事物的本质内涵,并以此构建脸谱艺术的基础详细勾勒出剧中不同角色的性格特点。

4. 结论

作为装饰性造型艺术的脸谱有着值得深入品味的形式化美感,重在表现戏曲人物的内在神韵与性格特征,脸谱艺术表现形式较为丰富多样,是按照一定的客观构造规律制作而成,这一表现形式在营造戏剧舞台表演氛围、持续吸引观众注意力的方面有着极为突出的效果,体现了举世无双的民族艺术风格与深邃的艺术理念。脸谱艺术是我国古典戏曲文化中的特色符号性表现元素,不仅具备装饰意义,还蕴含着深刻的艺术文化价值,是历代艺术家发挥艺术想象力构建的伟大艺术作品。

参考文献

- [1]孙淑钰.基于非遗文化传承下的京剧脸谱视觉符号设计应用研究[J].艺术科技,2017,30(04):279.
  - [2]宋璐瑶.情感与形式的统一——论脸谱艺术符号论视角下的中国戏曲脸谱[J].白城师范学院学报,2013,27(02):38-41.
  - [3]方婷.京剧脸谱的艺术特征及其在现代平面设计中的运用[J].今日科苑,2010(20):118.
- 课题编号:JXKX18B189