

审美文化培养在影像艺术教育中的地位

罗星源

(长沙民政职业技术学院 湖南 长沙 410004)

[摘要] 现代影像艺术作为科学技术与艺术紧密结合的产物,它与人们日常生活,工作,学习越来越紧密。影像艺术教育也有了近百年历史,现代影像艺术学科的历史演变,也使我们清晰地看到审美文化和观念始终是这门学科知识体系中极为重要的部分。它不仅随着时代的改变而影响着影像艺术的发展走向,更为重要的是作为培养摄影人审美能力的审美教育,在现代影像艺术教育体系中同时起到造就摄影师的创造力和想象力的关键作用,其结果是在现代影像艺术体系中审美文化不再仅仅是以美学的结果体现出来,它的重要性尤其体现在现代影像艺术的功能性和目的性上。

[关键词] 审美文化;影像艺术;地位

现代影像艺术的发展是与科学技术的发展密切相关的,最初影像的目的只是对被摄体进行写实性的描绘。当时条件下审美问题对于一名摄影师而言可能是唯一的问题,当然审美的重要性就可想而知了,相对技术手段的不成熟而言,早期摄影师的拍摄活动仅仅是科技发展的一种附属,而且当时的艺术摄影师大部分是从画家或工艺美术师转型而来。

随着人类科学技术能力的增强和先进摄影器材的普及,特别是数码技术的运用和相关影像处理软件的发展,许多艺术家们原来不可实现的天马行空想像、创意逐渐变成现实。这样的后果必然导致现代影像艺术教育与传统艺术教育的分道扬镳。这是因为摄影创作中所需要的科学技术知识越来越多,越来越专业,摄影必须与这些技术结合在一起,摄影师除了审美问题外还必须对现代影像软件技术知识和图片制作工艺有熟练的掌握,否则就不能根据相关技术技巧创作出具有现代审美价值的作品。这一趋势的直接后果是摄影教育在短时期内所传授的知识越来越趋于专业,技术知识的专业性越来越强,从而导致了当代艺术摄影师的专业化倾向越来越明显,对于很多摄影师而言终生可能只从事一个门类的拍摄。这种情况下,针对特定类型摄影的美学教育出现了专业化、单一化的倾向。例如:对于一个汽车摄影师而言,他所接受的审美专业教育必定与一个时装摄影师截然不同。

另一方面,当社会上同一种拍摄对象的作品越来越多,同类型作品的市场竞争性激烈,作品的艺术个性美学特征显得日益重要。在此情况下,如何创作出符合时代特征,具有当代艺术个性,又有受市场欢迎的影像作品就成为摄影艺术健康发展的关键。

审美教育在现代影像教育中承担着多重功能,也有着多样化的发展趋势。既要使学生在过程中熟练掌握摄影的技术技巧,了解如何美化作品或拍摄出与众不同的画面,又要使学生在学习过程中增强创造性,懂得从独特的思维角度去分析问题和找到解决的办法。审美教育之所以能达到这样的功能,在于审美感受的培养是个性的培养和教育。我们说科学技术教育是培养抽象理性思维的过程,而审美文化教育对于摄影师而言就是一个具象的感知-理解-创造的过程。对于美的画面,造型的感受和体验每个人是不同的,即所谓艺术的个性化,审美文化教育承认并鼓励这种不同个性的存在。而随着个人对美学知识的了解和对美的感悟能力的提高和深化,人对不同事物的看法也会产生个性化的深入理解,这种个性化的理解能力和方法又往往最后影响着个人在遇到问题时解决问题的态度。可以说在当代摄影艺术教育中,审美教育的专业化和创造性趋势随着时间的推移而越来越体现出来。

审美教育课程在平面艺术类专业中,可分为理论性课程和实践性课程。理

论性课程在摄影院系中多指的是摄影艺术史或者艺术哲学与美学类课程,而现代摄影院系中所开设的诸多摄影创作(风光、人像、广告、新闻纪实)或者艺术表达的实践类课程则应归为审美实践类课程。我们可以从最近几年来此类课程的变化来观察审美教育在现代艺术摄影教育中的重要性变化。

最直观的就是早期的艺术类院校并没有摄影专业,随着时代的发展开办出最初的摄影专业,如人像、风光艺术摄影等,门类很少;随着社会不进步,社会分工日益细化,逐步出现了新闻摄影、广告摄影、服装摄影、家具摄影、钟表首饰摄影、汽车摄影、建筑艺术摄影、食品摄影等,专门化发展更为明显。随之而来的就是相关的服装摄影史、新闻摄影史、广告摄影史等审美理论著作也随之出现,审美教育发展的越发成熟化与专门化。通过审美教育培养摄影人的创造性多体现在实践类课程的设置与内容演化上。例如:最初重在训练摄影专业学生与实拍表达功底的技术技巧课程占了实践课程的重要部分,而随着时间的推移和教育目的的改变,它的弊端逐渐显露出来,那就是这样的课程重表达基础而忽视表达的理念创新,容易限制摄影师的个性发展和创造性培养。于是近生年观念创意课出现并慢慢占据了基础课程的很大比重,尤其对于各类摄影专业的学生,观念创意课程重在训练创新和联想,训练大脑的瞬间反应,让学生学会思考,变被动为主动。且由于教师在这类课程中一般都运用启发式教学,重在激发学生的潜能,在此教学过程中,学生的智慧表现比知识积累更为重要。

结束语

如果说技术知识的掌握是培养摄影人在现代艺术摄影创作过程中必须的理性思维能力和对于创作所能达到结果的理解,那么,在现代艺术摄影教育体系中,审美能力教育的目的就是创新精神的培养和当代美学在摄影艺术中的体现和传承。这两者的相辅相成,并成为当代艺术教育体系中最为重要的两个部分,它们缺一不可,共同构成了一个现今艺术摄影人的完整知识体系。技术知识的学习,可以使摄影人很快地适应社会,而个性化创新精神的培养则使得摄影师们有很好的解决问题的能力 and 更为广阔的发展空间。摄影人的作品价值又直接体现了审美文化在现代艺术摄影教育中的地位和作用。

参考文献

- [1] 高文强,王婧.审美文化产品价值定位的受众因素[J].新闻与传播评论, 2018, 71(06): 51-58.
- [2] 宇文.传统文化与现代审美结合下的圈椅再设计[J].包装工程, 2018, 39(20): 231-234.

新课标下小学音乐教育发展现状与思考

牛洁

(展旦召苏木中心小学 内蒙古 达拉特旗 014324)

[摘要] 当今时代就是一个知识经济时代,人们越来越关注创新教育,这已经成为了一个热点问题。所谓的创新教育就是将培养人实践能力以及创新精神作为基本的价值取向,将培养一种创新型的人才作为根本目标的教育。实施素质教育已经成为了实施创新教育的基础,原因就在于,只有在素质教育全面发展这一前提以及基础之上,才能够真正培养创新能力、创造精神以及创新意识,才能够为社会造就一批批人才。不管是和应试教育,还是和现存教育以及传统教育相比较,创新教育都具有自身十分鲜明的特征。

[关键词] 新课标;小学音乐教育;现状;思考

1、在小学音乐教学中实施创新教育要体现自身意义

在音乐教学中开展创新教育,不仅有利于学生自身的身心健康发展,还能对学生大脑兴奋中心进行保护以及调节,从学生自身的生理特点以及心理特点来看,小学生正处于自身成长以及发育过程中十分重要的时期,在这个时期中,小学生都很喜欢活动,易于幻想,善于模仿,并且具有很强的接受能力。但是,这个时期中的小学生同样存在着很弱的自制能力,注意力十分容易分散,这些都是小学生自身的弱点。如果教师能够十分巧妙地利用音乐进行利用,就能够有效将小学生注意力集中到一起,对小学生紧张的学习生活进行调节,促进小学生的身心能够得到健康以及良好的发展。在小学音乐教学中开展创新教育有利于发展学生的想象力、记忆力、思考力以及观察力,并且有利于学生对其他学科的学习。

2、关于小学音乐学科教育达到新课标要求的几点思考

2.1对本学科予以重新思考,全面把握真正要求

想要使音乐学科的教学达到理想的效果,教师必须对自己的理念进行改变,这样才能够由此选择正确的方法:一方面,小学学校负责人和音乐教师要对本学科的实际情况进行研究,把握自己学校音乐课存在的问题,并找寻具体的缘由,为改进工作寻找正确的方向;另一方面,小学音乐教师一定要对本

学科予以重新思考,一是全面把握新课标之中对于小学阶段音乐学科的不同要求,按照年级进行分别考虑;二要更加关注小学生在思维方面、能力方面的提升,而不是按照考试分数或者是否能够唱好一首歌来确认,从而全面把握小学音乐学科的真正要求;三是音乐教师自身必须进行学习,明确教科书中的内容,做到可以正确演唱歌曲,包括准确的呼吸,可以弹奏电子琴、钢琴、手风琴等乐器,并且可以将知识讲解给学生,保证实际音乐课的讲解环节平稳进行。

2.2要营造良好教学情境

小学音乐教育教育的核心内容就是审美教育,对音乐教室进行布置其实就是一种营造良好的音乐环境的措施,对音乐教室进行布置能够使学生刚刚步入教室的时候就会产生一种与众不同的感觉,再加上学生对优美音乐的欣赏,能够使学生更加赏心悦目,使其更快投入到音乐世界中,大大提升小学音乐教学的效果。所以,要求音乐教师必须要勤于动手以及动脑,根据不同需求来对小学音乐教室进行布置。比如说,教师可以将原来座椅横平竖直摆放的排法进行更改,设计出更加具有艺术性的半圆形、方形以及圆形的排法,这些排法具有很强的美感。墙壁上也可以张贴一些山水画或者著名音乐家的画像等等。

2.3要确立学生主体地位

在当今音乐教育过程中,备受争议的一个问题就是在音乐教育教学过程中究竟应该将教师作为中心还是应该将学生作为中心。教师是教学活动中的权威人士,具有不可动摇的地位,有的时候,教师偶尔唱错了音,小学生也不敢将其指出来,这样做使得学生十分抵触音乐课,更加没有实施创新的氛围。想要解决这一问题就要求教师必须要认识到,音乐教育教学作为一门艺术课程,必须要采用开放式的教学模式,在自身教育教学过程中要鼓励学生大胆创新,追求无权威学习的机制,追求双向交流、和谐以及自由的音乐教育教学氛围,建立起一种平等互动的师生关系,音乐教师和学生还要通过音乐来对审美信息进行交流,使音乐课堂没有强迫性以及权威性。

2.4 拓展音乐课内容,对教学方案和方法予以创新

一方面,小学音乐教师要把握教科书中的内容,然后对赏析课类别的内容进行拓展,但是一定要按照新课标之中的要求选择,因为新课标之中,要求进行品格教育,所以音乐教师按照这个要求来拓展,比如琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》,在这首歌曲中可以体现爱国、爱社会的良好品格,教师详细地讲解,可以让小学生们对“集体”“合作”“爱国”等有一个基本的了解,同时这首曲子用琵琶的音色加上交响乐曲,能够让学生们通过欣赏与了解之后,在赏析水平方面有一个提升;另一方面,在这个基础之上,小学音乐教师要对教学方案和方法予以创新,根据拓展之后的内容,将其加入到方案之中,由此对方案予以完备。其中,要注意音乐学科并不是只教小学生唱歌。从综合方面思考,教师可以按照内容选择不同的方法,其中可以起到良好效果的方法有情境方法、兴趣方法、合作方法和自学方法等,音乐教师最好将这些方法进行结

合。比如在学习歌曲《蜗牛与黄鹂鸟》的时候,可以先设置特定的情境,用幻灯片播放歌曲视频,让小学生们先有一个认识,然后教师可以组织学生以小组的方式,选择自己的角色,一半学生当“蜗牛”;另一半学生当“黄鹂鸟”,然后分别演唱,老师可以演唱前四句,师生互相配合,这样可以让学生们都参与进来,愿意演唱。而对于赏析管弦乐曲《马刀舞曲》时,可以让学生们听完曲子之后,用自学方法自己先思考,然后教师再进行讲解。

2.5 做好评价工作

做好以上内容之后,小学音乐教师要做好评价工作,在课堂中就可以进行学生的自评与互评,除了期末让学生们演唱歌曲和表演乐器之外,还要从上课时教师的观察情况来思考。这里需要强调一点,音乐教师要考量学生是否有“进步”,对于不愿意学习或者学习不理想的学生,教师要对他们予以指点。

3、结论

总之,小学学校做好音乐学科教育具有重要的正面作用,这是培养小学生具有良好素质的一个重要方面,小学学校负责人和音乐教师一定要仔细思考。除了文中提到的内容外,小学音乐教师也要和小学生的家长经常进行沟通,推动家长关注到音乐学科。

参考文献

- [1]李强.新课改下小学音乐教学的问题与策略探讨.课程教育研究,2010,(8).
- [2]曲娜.浅谈小学音乐教学中的情感培养.教学与管理(理论版),2008,(8).

钢琴曲《采茶扑蝶》的民族特色元素分析

徐航

(抚州职业技术学院 江西 抚州 344000)

[摘要] 与国外一众钢琴曲相比,我国音乐学家所创作的钢琴曲多具备鲜明的民族特色,能够反映出我国独有的民族文化内涵,这对于我国音乐领域发展也起到无可替代的作用。本文将以钢琴曲《采茶扑蝶》为例,简要介绍创作背景。同时深入剖析钢琴曲《采茶扑蝶》中蕴含的民族特色元素。强化音乐鉴赏者对这一钢琴曲的了解,确保人们可以在欣赏《采茶扑蝶》时,更深入的了解我国民族特色文化。

[关键词] 钢琴曲;《采茶扑蝶》;民族特色元素

引言

我国在长时间发展过程中遗留大量历史文化,这些历史文化不仅能够反映出我国源远流长的发展历程,对于我国未来时代发展也起到重要的促进作用。从《采茶扑蝶》这一钢琴曲目分析的角度出发,了解到这一钢琴曲目能够在一定程度上实现传统茶歌与钢琴曲相结合的目标,充分反映钢琴曲在我国发展历程和其中蕴含的民族特色元素,赋予这一钢琴曲目一定研究价值。

1 钢琴曲《采茶扑蝶》的创作背景

《采茶扑蝶》这一钢琴曲创作者刘福安先生在进行该曲目创作时,曾深入福建地区考察,掌握福建地区民族舞蹈和民族歌曲,并结合福建地区著名民族歌曲《采茶灯》进行钢琴曲创作改造,使得福建民族歌曲《采茶灯》与钢琴旋律巧妙的结合到一起,大力推动中西方音乐文化的融合,使得我国传统音乐得到稳步发展。从《采茶扑蝶》钢琴曲欣赏的角度出发,该片钢琴曲整体曲调相对轻快活泼,优美的旋律也受到欣赏者高度追捧,大力推进我国融合性音乐的发展,为我国音乐行业发展创建一个新的里程碑。在多次聆听钢琴曲《采茶扑蝶》的条件下,发现这一钢琴曲目能够向听众呈现出一幅“采茶劳作扑蝶”的景象,将劳动人民对生活的热爱和追求更为细致的表现出来,因而受到听众一致青睐。此外,刘福安先生在《采茶扑蝶》曲目创作时,在很大程度上保留了《采茶灯》这一民族音乐曲目清新自然的生态气息,赋予这篇音乐曲目多层次听觉体会,这对于提升听众音乐鉴赏能力和民族特色文化追求等方面也起到非常重要的作用。

2 钢琴曲《采茶扑蝶》中的民族特色元素

2.1 音乐素材

众所周知,钢琴曲《采茶扑蝶》主要是根据福建采茶民歌《采茶灯》改编而来的,该片钢琴曲目主要分为“正采”、“倒采”和“扑蝶”这三个部分,这种曲目划分模式与《采茶灯》之间有异曲同工之妙。因此,这就可以利用《采茶灯》中所蕴含的民族文化分析钢琴曲《采茶扑蝶》中的民族特色素材,将钢琴曲《采茶扑蝶》所表达的景观清楚呈现出来,继而提高《采茶扑蝶》钢琴曲整体感染力,使得听众更好的融入《采茶扑蝶》这篇钢琴曲目当中。尽管《采茶扑蝶》是一首钢琴曲目,但是该首钢琴曲目中还夹杂一些我国本民族的乐器旋律,通过钢琴模仿我国本民族乐器旋律,能够在一定程度上保持《采茶灯》这一音乐曲目固有的民族特色,逐步提升《采茶扑蝶》钢琴曲民族文化内涵。不仅如此,《采茶扑蝶》中涉及的我国本民族乐器旋律与钢琴旋律的融合,还能够赋予《采茶扑蝶》钢琴曲一定音乐演奏层次,营造出更为合理的戏剧性演奏效果,逐步提升听众对该篇音乐曲目的感知能力,充分彰显我国独有的民族音乐文化。一般来说,在该篇音乐曲目演奏时,还应保证演奏者手指协调配合能力,确保各种声音旋律的协调配合效果,从而提升《采茶扑蝶》钢琴曲演奏的真实感和层次感。

2.2 民族精神

与其他钢琴曲目相比,《采茶扑蝶》不仅能够呈现出独有的钢琴旋律,还能将福建地区民族特色元素充分体现出来。使得听众在欣赏该片钢琴曲目时了解到劳动人民对生活的热爱,赋予听众更深层次的音乐鉴赏能力。而且在各项民族特色元素的支持下,还能保证相关人员更好的掌握钢琴曲目《采茶扑蝶》

的艺术特征。在强化听众以及音乐学家对我国传统音乐曲目传承力度的同时,强化中西方音乐融合力度。对于我国各个时期产生的音乐曲目来说,都能够从一定程度上反映出我国独有的民族精神,进一步推断《采茶扑蝶》钢琴曲所表达的民族文化内涵。从《采茶扑蝶》钢琴曲中可以看出,这篇音乐曲目能够在一定程度上体现采茶女在山间采茶,在劳作中扑蝶的景象。侧面烘托出采茶女对生活的热爱,并在辛勤劳作中感受美好生活的精神诉求。因此,《采茶扑蝶》钢琴曲整体旋律较为轻快,充分表达《采茶扑蝶》钢琴曲目真实情感和人与人之间的心理共鸣。从更深入的角度出发,《采茶扑蝶》钢琴曲还能在一定程度上反映出我国各民族在长时间发展过程中遗留的文化精神,这对于各类音乐曲目研究有很大的帮助。

2.3 音乐曲调

在多次聆听《采茶扑蝶》钢琴曲之后,了解到该篇钢琴曲目的曲调特点相对明显,主要可以划分成旋律、和声和节奏这三个方面。对于旋律特点来说,《采茶扑蝶》在很大程度上保留了《采茶灯》这一民族曲目的旋律,并利用钢琴模仿我国民族乐器,赋予《采茶扑蝶》钢琴曲目多层次演奏特点,提高《采茶扑蝶》钢琴曲目音乐内涵,彰显《采茶扑蝶》民族生命力。对于和声特点来说,《采茶扑蝶》钢琴曲中具有非常明显的和声特点,而且刘福安先生在创作该篇钢琴曲目时主要采用“五度音程”这一音乐旋律,赋予《采茶扑蝶》多层次音乐和声,使得听众在欣赏该篇钢琴曲目时感受大气和层次分明的和声特点。对于节奏特点来说,作者巧妙的利用钢琴声模拟代替锣鼓等乐器的旋律,使得我国民间打击乐器与西方钢琴相互融合,促使音乐节奏向着中国化方向发展,进一步提高我国音乐领域发展水平。

结语

综上所述,在我国音乐领域高速发展的条件下,融合性音乐的研究受到音乐鉴赏人士和音乐学家高度追捧。加上我国多数融合性音乐曲目能够在一定程度上反映出民族特色文化,这就需要对《采茶扑蝶》钢琴曲中所蕴含的民族特色元素展开有效分析,明确该曲目中蕴含的民族文化,确保演奏者和听众能够在感受相应民族特色元素的条件下赏析该篇钢琴曲目,继而提升相关人员民族特色涵养。

参考文献

- [1]唐钧.钢琴曲《采茶扑蝶》的民族演奏特色研究[J].福建茶叶,2018,40(06):438-439.
- [2]郝爽.论钢琴曲《采茶扑蝶》的民族特色元素分析[J].福建茶叶,2017,39(12):235.
- [3]索娅敏,付珊珊.钢琴曲《采茶扑蝶》的民族特色与欣赏教学[J].福建茶叶,2017,39(10):361-362.
- [4]吕宝文,赵欢.闽西钢琴曲《采茶扑蝶》音乐风格及演绎方法研究[J].福建茶叶,2017,39(08):356-357.

作者简介:

徐航(1993—),性别:女,籍贯:江西抚州,最高学历:硕士研究生研究方向:钢琴,单位:抚州职业技术学院。