

恩纳斯托·莱库那《科多巴》音乐分析

黄诗沁

(四川师范大学音乐学院 四川 成都 610000)

一、作曲家简介

恩纳斯托·莱库那是20世纪上半叶古巴杰出的作曲家、钢琴家。1895年，莱库那出生于哈瓦那郊区的瓜拿巴科，从小学习钢琴，并表现出惊人的音乐天赋和创作才华。他5岁登台演出，11岁开始创作钢琴曲，16岁就读于哈瓦那国立大学，并以出色的钢琴表演获得金牌。1916年，莱库那顺利完成学业后来美国纽约巡回演出，凭借出色的表演能力，几年后他便成了举世闻名的钢琴演奏家，而后便开始创作音乐。

莱库那一生的创作涉猎广泛，创作了大量的歌曲、钢琴曲、室内乐以及电影配乐等作品。莱库那创作歌曲406首，很多歌曲被改编为各种乐器来演奏，是古典、通俗与民间音乐的大集合，被认为是一种“终极跨越”的作品，其中的《西波涅》是其歌曲创作的代表性作品。莱库那一生创作钢琴曲176首，其中代表作品有《安达路西亚组曲》《阿拉贡舞曲》《个性小品》《三首小画》等，他的钢琴作品在20世纪钢琴音乐体系中有非常重要的贡献。莱库那还创作了37首室内乐，并为很多唱片公司写下了大量的电影配乐，比如20世纪福克斯、华纳兄弟等，由王家卫导演的电影《阿飞正传》中便频繁采用了莱库那的音乐作品。莱库那的音乐创作道路主要在美国和欧洲，他创作的音乐具有非常浓郁的西班牙色彩，并融合了许多中美洲音乐的因素。

二、作品简介

钢琴曲《科多巴》是恩纳斯托·莱库那创作的《安达路西亚组曲》中的第一首。《安达路西亚组曲》创作于1927年，正处于莱库那音乐创作生涯的高峰期，共包含六首作品：《科多巴》《安达路西亚》《阿郎姆巴》《吉普赛风》《瓜达葵维尔》《来自马达加的女人》，这六首作品以西班牙安达路西亚地区的城市命名，由此可以很明显体会到作品的西班牙色彩。

《科多巴》又名《科尔多瓦》。科尔多瓦是一座位于西班牙南部的美丽城市，它拥有很多文化遗产和古迹。科尔多瓦是科尔多瓦省的首府，一方面由于它在瓜达尔基维尔河(River Guadalquivir)上的重要战略位置，另一方面由于曾居住在这个城市中的不同民族留下的众多遗迹，科尔多瓦成了在西方历史的核心地带一个占据特殊位置的城市。莱库那在作品《科多巴》中采用类似叙事曲的形式与风格阐释着这座文明而古老的城市。

三、曲式分析

钢琴曲《科多巴》曲式结构为单三部曲式，节奏为3/4拍，演奏速度为Allegro moderato，即有节奏的快板。乐曲的第一段的调式为升f小调，该乐段由四个乐句构成，旋律皆在低声部，中声部为双音的伴奏声部填充，右手所弹奏的主题旋律以半柱式和弦的形式来表现，旋律以级进为主，小跳为主，与拉丁美洲音乐风格相契合。左手伴奏声部则以分解和弦来表现，结合右手中声部的伴奏，使得和声音色更为丰满。第一段的第一个乐句(1-8)以4+4的方正结构呈现出主题旋律，和声进行为：I、VII、VI、V，结束在属和弦上形成半终止，低音为级进下行，而左手伴奏走向与右手旋律方向一致(见谱例1)，这一段的演奏力度为f(强)。

谱例1

第二乐句(9-18)是第一乐句的展开，和声进行为I、IV、V，仍结束在属和弦上形成半终止。但这一句中的主和弦中出现了升6，升高了III级音，将和弦的推动性增强，推动至下属和弦，演奏力度也随之增强，接着用旋律的级进下行模糊调性与和声功能，速度随之加快，最终落在属和弦上，速度和力度渐渐减少。第三乐句和第四乐句是第一乐句和第二乐句的主题再现，旋律为原样重复，但在音乐情绪上形成对比，力度标记为p(弱)。

第二乐段不论在旋律还是在音乐情绪上都与第一乐段形成了较为鲜明的对比。中段为升F大调，是第一乐段升f小调的同名大调，速度为中板(moderato)，起始演奏力度标记为ppp，整体演奏力度较弱，与第一乐段形成对比。在这一段中，旋律声部仍在高声部，中声部的伴奏声部填充为单音，高声部和中声部由右手弹奏，整体形成半柱式和弦。低声部为伴奏声部，以分解和弦的形式展现，在此段中将主和弦贯穿到底，并只采用和弦的根音和五音，始终重复这同一音型(见谱例2)。乐段最后的两个音上标记了无限延长记号，更加烘托绵延悠长的意境和悠然静谧的情感基调。

谱例2

第三乐段是第一乐段的动力再现乐段，此段的调式回到升f小调。第一乐句(71-78)和第二乐句(79-88)分别是第一乐段前两个乐句的重复，再次重现主题旋律。第三乐句(89-96)和第四乐句(97-103)依然采用主题旋律，但在旋律声部和伴奏声部上有较大变化。旋律声部由原来的半柱式和弦变为八度柱式和弦，力度标记为fff，情绪更为浓厚，与第二乐段的ppp形成鲜明对比，突出主题，逐渐将音乐推向高潮。伴奏声部依然为分解和弦的形式，但节奏型变得更加密集，使得音乐进行更为紧张。第四乐句以左手琶音结束整段，并在f小调的属音上无限延长。

乐曲尾声(104-113)再现主题旋律，速度变得更为舒缓，速度标记为Lento。这部分主题旋律的旋律声部以单音来呈现，简单质朴，并加入连音线，连贯舒畅，仿佛在将一个故事娓娓道来。左手伴奏声部为连续六拍的柱式和弦保持。乐曲最后以柱式和弦的形式终止全曲，使用了V至I的终止式。

作者简介：

女，汉族，四川省，硕士在读，单位：四川师范大学音乐学院音乐专业，研究方向：钢琴。

以趣激学，以乐促学

——浅谈新课改下小学美术课堂有效教学

陈惠萍

(阳谷县第二实验小学 山东 聊城 252300)

【摘要】自古以来，人们善于用笔将美好的事物展现出来，江山如此多娇，神笔马良笔下的世界有多令人神往，就能激起人们对美的追求。美术学科在学校教育中的兴起，取决于学生对美术的热爱程度，激发学生学习兴趣，是提高美术教学效率的重点。优化课堂环节，发挥学生的个性，让学生运用多种方式表现艺术，能够激发学生的学习兴趣，提升学生的核心素养，促进学生的全面发展，本文主要就新课改下如何提高小学美术课堂有效教学提出以下观点，希望能给教育者提供一些借鉴。

【关键词】以趣激学；以乐促学；新课改；小学美术

一、做到乐学课堂

在新课改下，教师要发挥美术教学的优势，运用丰富多彩的形式展现知识，调动学生学习的积极性，培养学生学习的情感，提升学生的艺术素养，促进学生的终身发展。因此，教师调动学生学习的积极性是非常重要的。

(一)营造良好的学习环境

教师要成为学生的朋友，为学生营造良好的学习环境，在课堂上一定要尊重学生的主体地位，重新定位师生角色，构建真正平等、和谐的师生关系，这样学生才能保持高涨的学习热情和浓厚的学习兴趣。因此，教师在课堂上要始终围绕学生的兴趣爱好和学习水平来设计教学活动，并且在课堂上要凸显学生的主体性，多给学生提供主动探索、思考的空间。教师在课堂上要鼓励学生多说出自己的想法、发表自己的观念，并且不能急于否定学生的观点，而是要对学生的观点保持尊重的态度，让师生之间处于交流观点的状态，这样才能激发学生的发言欲望，让学生畅所欲言，对美术学习保持浓厚的兴趣。

(二)创设乐学情境

在美术知识的讲授中，教师要为学生创设乐学情境，让学生具有饱满的学习热情，调动学生学习的积极性，突破重难点知识的学习。在美术课堂中，教师根据学生的身心发展特征，创设趣味性十足的情境，比如，在《小鸟的家》的知识讲授中，教师可以通过多媒体技术为学生播放课件，为小鸟找家，可以为小鸟画房子、捏房子，最后为小鸟选出最漂亮的家。这样将现代的多媒体技术应用到课堂教学中，从学生的兴趣爱好出发，然后再结合身边实例来由浅入深对相关的知识点进行讲解，创设良好的情境来调动学生的兴趣，充分发挥多媒体动静结合、图文并茂的特点来创设更加生动、活泼的美术课堂。

(三)充分运用游戏教学

爱玩是孩子的天性，在小学美术教学中加入游戏元素，不仅符合学生活泼好动的身心发展特征，还能让学生在课堂中保持长久注意力。比如，在《水墨画一动物》的知识讲授中，教师可以先为学生准备好动物玩具，装到盒子中；然后向学生讲授游戏的规则，然后邀请学生到讲台中摸盒子中的动物，然后猜测是什么动物，有什么特征。这样学生会有浓厚的学习兴趣，也能掌握动物的特征，绘制起水墨画

就会容易一些。游戏能够将学生的学习兴趣最大程度激发出来,同时对于学生审美情趣的培养也非常有利,通过游戏可以让僵化、刻板的美术课堂变得更加有趣,同时还可以开阔学生的思维,提升学生的美术创作能力。

二、发挥出学生的个性

在美术知识的讲授中,教师应该引导学生树立正确的价值观,并发挥出学生的个性。

(一) 引导学生的思维的发展

每个学生都有不同的特征,他们创作的作品也是不同的。教师在对学生的绘画进行评价时不应该关注模仿的像不像,需要看学生是否融入了感情。如果学生只是对作品进行模仿,就不能发挥出他们的个性。如果学生有自己的思考,那就能充分发挥出个性。

(二) 运用丰富多彩的教学方法

学生的思考方式和创造素养都是不同的。在美术知识的讲授中,有的学生喜欢绘画,有的喜欢粘贴,有的喜欢捏塑。比如,在《瓢虫的花衣裳》的知识讲授中,教师可以让学生运用自己喜欢的途径为瓢虫制作花衣裳,有的用橡皮泥、有的用画笔,有的用彩纸。学生运用自己喜欢的方式为瓢虫制作花衣裳,能够不断激发学习的潜能。一成不变的事物容易让学生感到枯燥和乏味,所以教师在美术教学中应该采用丰富、多样化的教学方法,除了常规的讲解、展示之外,还应该给学生提供动手的机会,让学生自己来创作,还可以将合作学习、游戏教学、小组竞赛、多媒体教学等各种形式的教学方法灵活应用到美术课堂上,给学生带来不同的体验,从而激发学习兴趣。

三、提升学生的人文素养

小学美术教学不仅仅是让学生掌握绘画技能,还需要学习美术文化,教师要注重在美术课堂中提升学生的人文素养。教师应该通过美术作品激发学生的情感,并让学生将情感和思想融入作品中,加深学生学习的感受,让学生感受美术作品的价值。

(一) 培养学生敏锐的观察力

每个学生看待事物的角度是不同的,因此,教师不能运用统一的标准要求学

生,必须充分考量美术课程的特征,培养学生敏锐的观察力。比如,学生在对树叶进行写生时,应该注重提出树叶的特点,描述出线条的变化。在学生写生过程中,教师不应该特意观察学生的绘画方法,在对学生进行评价时也应该充分体现出肯定。

(二) 锻炼学生的想象力

学生的想象力比掌握的知识更加重要,美术课程更是如此,教师应该从学生的身心发展特征着手,激发学生的求知欲,给学生插上想象的翅膀,感受到创作的乐趣。比如,在《美丽的印纹》的课程讲授中,教师可以根据本节课的教学目标让学生感受树叶的美,让学生运用树叶搭配出不同的图案,从而塑造出丰富多彩的造型。教师还可以将学生分组,用树叶在铅画纸上按印,感受到印染的趣味性,并感受不同的按印形式。另外,教师还可以帮助学生组成更多的图案,锻炼学生的想象力。

(三) 激发学生的学习兴趣

在美术知识的讲授中,由于小学阶段的学生年龄比较小,很难将注意力放到美术课堂中,教师可以秉承学生的身心发展特点,以课本为载体,运用丰富多彩的教学方法,将游戏运用到课堂中,让学生通过听、说、玩、赛、摸、猜等方式学习美术知识,这样能够激发学生的学习兴趣,让学生感受到美术知识的魅力。比如,在《流动的颜色》的知识讲授中,教师可以将实验法和游戏法运用到课堂中,不但能够巩固学生的知识,还能让学生取得良好的学习效果。

结语

在新课改的背景下,教师要不断创新教学方法和模式,紧跟时代发展的潮流,丰富教学方法。在美术知识的讲授中,教师应该让学生充分参与其中,让学生主动获取知识与技能。因此,激发学生的学习兴趣是非常重要的。

参考文献

- [1]叶晓丽.以趣激学 以乐促学——浅谈新课改下小学美术课堂有效教学[J].美术教育研究,2018(02):115-116.
- [2]赵露露.试论新课改下小学美术课堂有效教学方法与对策[J].科学咨询(科技·管理),2019(03):151.

高中音乐鉴赏教学中审美教育的渗透与应用研究

海耀春

(宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区第一中学 宁夏 吴忠 751999)

【摘要】审美教育是音乐、美术等艺术教育中的核心内容,对学生的成长也具有潜移默化的影响。审美能力不足不仅会影响人们感知美,更会对人们的生活和学习造成潜在影响。高中音乐鉴赏教学中审美教育的渗透与应用,能够切实推进高中审美教育,培养学生的审美能力和感知能力。本文将基于高中音乐鉴赏教学现状,探究审美教育在其中的渗透与应用路径。

【关键词】高中音乐教学;音乐鉴赏;审美教育;教学氛围

引言

音乐是人生的“调味品”,优美的音乐能够舒缓紧张的心情,欢快的音乐能够改变忧郁的心境,亢奋的音乐更是能够振奋精神。但是在现实生活中,熙熙攘攘,皆为利来皆为利往,已经很少有人驻足欣赏优美的音乐。社会的浮躁更是增强了高中音乐鉴赏教学中审美教育的紧迫性,用音乐来改善浮躁的社会现状,让人们拥有音乐审美能力,提升国民素质,成为当务之急。

一、高中音乐鉴赏教学现状

高中音乐鉴赏教学是通过带领学生聆听音乐,让学生感受音乐中的美感和作者想要表达的情感要素来提升学生的音乐感知能力和审美能力。当前音乐作品鱼龙混杂,部分流行音乐创作更是背离了音乐创作的初衷。高中音乐鉴赏教学中选择的音乐作品都是具有代表性的经典音乐作品,能够从思想上和审美情趣上给学生良好的引导,帮助学生形成正确的音乐审偏好,推动学生音乐鉴赏能力的提升。

高中音乐鉴赏教学现状并不乐观,因为进入高中之后,语文数学英语等文化类课程才是教学重点,音乐、美术、体育等课程逐渐被边缘化,不受重视。这也导致高中音乐教师也放松了对音乐鉴赏教学的要求,在课堂教学中也只是带领学生学唱歌曲,甚至是利用多媒体范唱的方式开展教学,在这一过程中只是传授歌曲的唱法,却没有将其中的乐理知识或者创作背景等展开教学,教学效果并不理想。音乐鉴赏教学因为对高考的影响不大,学生对这一课程的重视程度同样不高,上课过程中开小差,不张嘴等情况普遍存在,将音乐鉴赏课程当做放松的课堂,这也严重影响了学生音乐审美能力的培养与提升。

二、高中音乐鉴赏教学中审美教育的渗透与应用路径分析

(一) 教师自觉提升音乐素养和审美能力

高中音乐鉴赏教学中渗透与应用审美教育,首先需要教师拥有良好的音乐审美能力和专业素养,才能够有效传递相关审美能力和理论给学生。因此,高中音乐教师应该自觉提升音乐素养与审美能力,通过线上课程学习或者其他网络资源的学习,开拓眼界,掌握高中音乐鉴赏教学中审美能力培养的教学方式和方法,在学习过程中不断深化对音乐审美能力的认知和理解。这样一来,教师在高中音乐鉴赏教学中能够深入浅出地讲授音乐作品中的节奏美和旋律美,利用自己高超的音乐素养和审美能力来引导学生一同感受音乐作品中的美感,潜移默化地影响学生的音乐审美,在教学中引导学生树立正确的音乐审美倾向,提升其审美能力。

(二) 利用现有教学条件,营造良好的审美教育氛围

音乐的鉴赏都需要配合相应的情境,单纯的演奏或者演唱总是显得孤零零或者

过于突兀。在高中音乐鉴赏教学中审美教育的渗透与应用,同样需要利用现有教学条件,营造良好的审美教育氛围,提升学生的代入感,让学生身临其境地感知音乐创造出来的虚幻世界。营造审美教育氛围时,教师可以利用多媒体视频音频,通过播放作者生平或者音乐电影等,让学生感受音乐作品中的意境和作者情感等,形成一定的代入感。除此之外,教师还可以通过讲述的方式,让学生闭上眼睛感受音乐以及教师讲述的那种意境和美感。在高中音乐鉴赏教学中,教师可以利用乐器配合音乐作品的表达,也可以鼓励学生利用手边的工具来共同演奏音乐作品,在这一过程中讲述音乐作品中应用到的乐理知识和演奏技巧。这样一来,不仅能够增强学生对音乐作品的理解,也能够让其体会到不同乐器组合之后营造出的和谐美感,从而掌握不同乐器组合的方式和方法,也有助于审美教育在高中音乐鉴赏教学中的渗透。

(三) 夯实乐理知识,提升学生的音乐审美能力

乐理知识是高中音乐鉴赏教学中审美教育渗透与应用的基础,如果学生乐理知识不扎实,再灵动生动的高中音乐鉴赏教学也只是对牛弹琴。因此,高中音乐鉴赏教学中基于审美教育的需求,需要夯实学生的乐理知识,在教学中转变教学方式和方法,不仅要让学生学会唱歌曲,更要让学生明白为什么这么唱。在此过程中,教师可以鼓励学生通过小组合作的方式,互相评价成员演唱效果,指出其中的乐理问题等,深化学生对乐理知识的理解。这样一来,在之后的音乐鉴赏中,学生能够迅速地获取到作品中的乐理知识内容,从专业角度进行鉴赏,也能够更为深入地感知音乐美感。

(四) 结合高中生的实际情况来编写和选择更为贴切,适合的应用教材

高中音乐鉴赏教学中审美能力的渗透与应用,还需要结合高中生的实际情况来选择更为贴切的教材和教材编写。根据以往教育教学经验,教材内容过于高深,与高中生的实际情况相差较远,会让其对音乐鉴赏学习产生距离感,影响音乐教学的感染力和影响力。在新课改背景下,树立学生本位思想,选择更为贴近高中生实际学习情况和生活情况的教材,立足高中生阶段特点和音乐兴趣偏好等进行教材编写,能够更好地引起学生共鸣,发挥音乐鉴赏教学的审美教育作用。

结语

审美能力的渗透与应用,是提升高中音乐鉴赏教育育人能力的关键,也是有效发挥音乐感染力、引导人以及影响人的重要路径。

参考文献

- [1]张淑贤.核心素养下的高中音乐鉴赏教学分析[J].中国新通信,2020,22(07):161.
- [2]钟丽萍.关于高中音乐鉴赏教学的若干思考[J].华夏教师,2019(28):40-41.