

浅谈文化素养对声乐演唱的重要性

张艳花

(内蒙古师范大学青年政治学院 内蒙古自治区 呼和浩特 010051)

[摘要]声乐是一种通过演唱来表达歌曲情感内涵、塑造形象的音乐艺术形式,在声乐演唱的过程中,演唱者的天赋与音乐技巧必然是重要的,但文化素养也是演唱者演唱作品时必不可少的重要因素。一位优秀的演唱者想要把歌曲的内容诠释好,就必须有能力将作品的内涵呈现给观众。每位演唱者在诠释同一部作品时,都会有些许的差别存在,究其原因便是演唱者自身的文化素养和理解歌曲内涵的能力各不相同。因此,我们在演唱作品时文化素养就显得尤为重要。而文化素养的提高在声乐的演唱和学习中渐渐地成了一项必修之课。

[关键词]文化素养;声乐演唱;重要性

声乐是一种通过演唱来表达歌曲情感、塑造人物形象的艺术形式,在声乐演唱的过程中,演唱者的天赋与音乐技巧是至关重要的,但文化素养也是演唱者不可或缺的重要因素。一位优秀的演唱者应当具备坚实的音乐修养和深厚的文化底蕴,而这些至关重要的必备条件可以大大提升演唱者的表现能力。因此,我们应该注重文学素养在声乐演唱中的重要性,这样可以使我们提高学习音乐和培养音乐才能的能力,更能准确地用音乐来描述内心所要表达的情感。

一、声乐的文化界定

(一)声乐的属性

声乐的属性包括:民族性、继承性、地域性和创新性。

民族性:指的是声乐所包含的民族特点,它不仅将歌唱中的民族特性体现出来,还反映了人们的语言特点、生活习性、思想情感和历史文化,更清晰的描绘出了浓厚的民族情感。

继承性:声乐的继承性主要体现在我国各民族音乐的继承中,还体现在我国的说唱音乐、民间音乐和戏曲等演唱方法当中,并且借鉴了西方的美声唱法和表演形式,使声乐更加丰富多彩。

地域性:我国是一个多民族国家,56个民族之间都有着不同的传统文化、地理环境、地方语言和生活习俗。因此,中国声乐所包含的内容丰富多彩,包罗万象。

创新性:在传统的声乐作品中不乏精华,但也存在着不足之处,所以我们在继承和发扬民族声乐传统的同时,也要与时俱进,大胆借鉴优秀的音乐作品和演唱方法,使我国声乐不断地完善和发展。

(二)声乐艺术与文学的关系

声乐艺术最明显的特征就是音乐旋律与文学内涵的紧密结合,虽然两者的表现形式有所差别,但两者却是彼此依存的关系,无论哪个国家和民族都不例外。声乐艺术用人声演唱的方式来传递着人们丰富的情感,而情感的传递需要载体,那便是旋律和文学语言。罗曼·罗兰曾说“各种艺术经常相互影响,彼此交流,或者由于自然演化而越出自己的范畴,侵入相近的艺术范畴”。纵观中外历史的进程我们会发现,许多的文学与声乐艺术的结合,已经成为我们日常生活中必不可少的艺术表现形式。

二、文化素养对歌唱者解读作品内涵的重要性

(一)文化素养的概念

文化是文字与语言的总和,又可以称它为是一切知识的总和。文字和语言是文化的两大支柱,若能与他人语言和文字上能够较为顺畅的沟通,这便是最初级别的文化素养。最基本的文化素养是可以熟练地运用文字和语言,与他人沟通可以做到快速有效。而高水平的文化素养则是达到悦己怡人的目的,并可以娴熟地与人沟通内容能够达到精确、简练、丰富。

(二)解读内涵——文学素养的展示

例如《孟姜女》主要讲的是孟姜女千里寻夫的故事,它是以民间口头传述的方式流传于世,大约形成于唐朝前。中国历史学家顾颉刚曾研究《孟姜女》的原型,发现其原型是《左传》中杞梁的妻子。《孟姜女》的改编体分布于全国各地,给戏

曲音乐和说唱音乐的带来了很大的影响,为各地所接受。20世纪末期,由词作家刘麟作曲家王志信重新编排了《孟姜女》词、曲的内容,这一突破使原有的民歌固有的传统歌谣有了新的改变,曲式结构也与之有所不同,旨在忠实于原著的民歌特点和色彩变化,并根据女主人公的情感变化和内心世界来进行二度创作,使之既有创新也不乏原有的音乐色彩,把一首简单的歌谣发展成了撼动人心、感人肺腑的声乐作品。这首作品主要描写了以孟姜女为女主人公,不远万里寻找夫君哭倒长城的传奇故事,详细描绘了一个孤苦、无依的弱女子形象,也讲述了孟姜女在封建社会中无助的形象以及悲惨的命运,全曲使人听后感人肺腑,为孟姜女的悲惨命运感到无奈。

由此看来,一位优秀的演唱者有优越的嗓音条件和超高的演唱技巧是不够的,他还需要有把握演唱风格和情感的能力。因此,我们要注重文学素养在声乐演唱中的重要性,有了内在的文学内涵,可以使我们提高学习音乐和培养音乐才能的能力,才能更准确地用音乐来描述内心的情感。

三、声乐作品的二度创作需要全面深厚的文化素养

(一)演唱中的想象与联想

想象与联想是在声乐艺术表演过程中富含创造性的心理活动。想象是演唱者在作品原有感情的基础上,增加了自己对作品新的理解和感受,补充了原作品的艺术形象。联想是在作品原有的感情上产生了与之相关的回忆或是相似的场景。例如:每当我们听到歌剧《江姐》中《红梅赞》《绣红旗》《五洲人民齐欢笑》等经典选段时,不禁让我们想起江姐用她那沸腾的热血和铿锵的誓言谱写出了中国共产党人生命的辉煌,演唱时,更要抓住人物的性格特点,发挥演唱者的想象与联想来生动的描述江姐那坚韧不屈、舍己为人的高尚品德。由此可见,一位优秀的演唱者想要在声乐演唱中充分发挥想象与联想,他的文化底蕴与情感体验也是至关重要的。

(二)演唱的个性与气质

演唱的个性指的是演唱者的性格、气质、修养、能力、情感的表达和演唱活动动机等独特心理特点的综合。

演唱的气质是指人的个性特点和发生心理活动时的动态变化,它主要表现在情绪活动和动作反应上。

作为一名合格的演唱者,演唱的个性与气质是必备的。演唱者在诠释作品时,不仅要了解作品及歌词的含义、作者想要抒发的思想感情和作品的意义,更要通过自己的文化素养来理解作品的内涵,提高对作品的演绎,使两者能够相互融合、相互影响,为表演者注入新的生机与活力。

总而言之,声乐是艺术中最具有感染力和号召力的艺术表现形式,演唱者的天赋与音乐技巧必然是重要的,更重要的是如何准确把握作品的艺术风格和表现形式。因此,演唱者能否诠释好一首作品,文化素养是极其重要的,我们一定要注重文化素养的重要性,把握声乐演唱艺术的精髓。

参考文献

[1]李光伟.《浅谈演唱者的创作个性和演唱气质》[J].《赤峰学院学报》.2010年7月

小学美术教学中如何培养学生的审美能力

张永香

(青海省门源县仙米乡寄宿制小学 青海 门源 810399)

[摘要]随着现在新课改的不断深入,对学生素质教育受到了人们的重视与关注,尤其对小学阶段的美术教育过程中提出了更多的新要求,教师在开展美术教学活动中,不仅需要传授美术相关的知识,还需要正确的引导学生使用神奇的画笔来描绘出自己的精彩人生,让学生学会观察身边的事物,去学会欣赏身边的美,注重提高学生审美能力。所以,本文主要针对小学美术教育中如何更好的培养学生的审美能力进行分析,主要的目的在于培养学生的美术素养和艺术品质,将学生培养成为德智体美全方面的人才。

[关键词]小学美术教学;审美能力;培养方法

在小学美术教学中,对学生审美能力培养的同时,还需要强化学生的辩证意识与唯物主义精神,这样能够帮助学生树立一个正确的价值观,从而更好的促进学生全面的发展,所以,在美术教学中,教师需要将审美能力的培养作为重点的内容,采用多样化的教学方式来进行教学,这样能够提升学生学习兴趣,还能够让提高学生的艺术素养,从而达到审美能力养成的目的。

1 小学美术教学中培养学生审美能力——开展以“美”为核心的教学活动

由于小学生对美的理解不够深刻,如果想实现学生审美能力的提升,单一的依靠教学方式不够的,教师还需要在教学过程中突出美的主题,以此为基础开展多样化的教学活动,从而引导学生对美的逐步加深理解,首先,教师在教学中教授知识

的同时,还需要引导他们对点、线、面三原色等基础美术常识的认识,其次,在教学设计中需要涉及美的元素,让学生能够在教学过程中自觉的挖掘关于美元素的魅力所在,最后,教师还可以借助多媒体技术来丰富教学内容,让学生能够欣赏到一些有意义、有价值的艺术图画等作品,再增加学生对美的感悟的同时,还能够提升学生的鉴赏能力和审美能力。

例如,在关于风筝的一课中,教师出了需要想学生介绍一些关于风筝的历史之外,还需要引导他们根据风筝的特点进行分类,例如图案、形状等,然后组织学生分成小组来谈谈对美的风筝的认识,说出风筝美的具体表现在哪,最后教师可以让学生根据自己的理解来谈谈自己的想法,与其他同学来共同的制作自己心目

中的风筝,让学生通过实践操作来加深对美的感悟与体验,从而提升学生审美能力。

2 小学美术教学中培养学生审美能力——营造愉快的美术学习环境

美术学习的环境能够直接的影响美术教学质量和学生学习兴趣,因此,在小学美术的教学过程中,教师需要改善自己的教学方法,以教材特点为基础,结合学生的事迹情况来制定符合学生发展的美术教学计划,运用多样化的教学方法来营造一个适宜学生学习的愉快环境,让学生能够在自由轻松的状态下进行学习,在激发学生学习和调动积极性的同时,对教学目标的实现起到了推进的作用,其中,运用多媒体教学来创设情境模式,能够将课堂的活跃度提升,同时还能够促进知识的直观性和形象化,便于学生掌握与理解,能够将学生的注意力集中,进而的提升学生的学习质量和学习效率的提升。

例如,在学习关于雕塑的课程中,教师可以记住多媒体的教学手段来创设情境,将相关的教学内容进行整理,运用ppt等形式将其播放出来,当学生通过多媒体呈现的内容时,学生会产生一种探究的欲望,教学内容的丰富多彩、色彩鲜明能够很大程度上凝聚学生的注意力和兴趣,这时,教师可以选择举个具有代表性的雕塑进行展示,例如人民英雄纪念碑等,为学生播放相关的精彩片段,当学生观看完后,组织他们结合课堂所学到的知识进行对雕塑一个深层次的了解,同时鼓励学生用自己的语言来谈谈对其的理解,这样能够增长见识的同时,还能够提升学生由外到内的审美能力,提升他们的审美素养。

3 小学美术教学中培养学生审美能力——开展课外实践活动

在小学美术的教学过程中,要想达到培养学生审美能力提升的目的,就需要教师重视理论与实践相结合的教学模式,学生在学习理论知识后,需要结合实践活动来提升对知识的应用,带领学生走出校门,让学生亲自的体会到大自然的魅力,让学生的审美能力得到一个升华,所以,在课堂教学中,教师需要积极地开展课外的实践活动,促使学生能够在实践活动中抒发自己的情感、发挥自己的想象力,并以不同的形式来表达对事物不同的见解和审美角度。

例如,在关于校园真热闹主题的教学活动中,教师可以带领学生走出课堂,

去感受校园的美丽,身边的教学楼、校园中的花草等,当学生感受到身边这种热闹的环境时,教师应让他们以此为主题,根据自己的理解和审美的角度来进行创作校园图画,充分的发挥自己的想象能力,运用五颜六色的画笔进行描绘自己心目中的校园,另外,教师还需要进行对作品及时的指导和评价,评价的方式多多采用鼓励式,从正面的引导学生,帮助学生树立一个信心十足的学习态度,促进审美能力的提高。

4 结语

综上所述,小学美术教学中培养学生的审美能力需要教师结合学生的实际情况和发展的特点等方面制定教学计划,运用多样化的教学手段来实施教学,开展丰富的实践活动来提升学生的审美能力,发展学生的审美素养。

参考文献

- [1]吴枝琴.教小娃娃用审美的眼光看世界——小学美术教学之学生审美能力培养[C].中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会.2020年教育信息化与教育技术创新学术论坛(南昌会场)论文集(一).中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会:重庆市鼎耘文化传播有限公司,2020:65-66.
- [2]张祥润.融入艺术,陶冶情操——小学美术教学中如何培养审美能力浅谈[J].课程教育研究,2020(16):218-219.
- [3]李晓建.在小学美术教学中培养学生感受美的能力[J].美术教育研究,2020(07):156-157.
- [4]陈文倩.浅析如何在小学美术教学中培养学生的动手能力[C].重庆市鼎耘文化传播有限公司.2020年教育信息化与教育技术创新学术论坛(重庆会场)论文集.重庆市鼎耘文化传播有限公司:重庆市鼎耘文化传播有限公司,2020:428-431.
- [5]孙小红.小学美术教学中培养学生创新思维能力的策略研究[C].中国环球文化出版社、华教创新(北京)文化传媒有限公司.全国科研理论学术研究成果汇编.中国环球文化出版社、华教创新(北京)文化传媒有限公司:华教创新(北京)文化传媒有限公司,2020:53-55.

浅析初中音乐欣赏教学的有效性

张兆玲

(赣州市兴国县江背中学 江西 赣州 342400)

[摘要]初中音乐是初中学生在当前学习期间需要学习的一门重要课程,并且随着我国新课程改革工作的持续推进,教师在音乐教学期间提高音乐欣赏课的教学比例越来越受到重视,音乐欣赏能扩大学生的音乐视野,勾起学生对音乐的兴趣与爱好,使他人徜徉得到陶冶,智慧得到启迪,提高他们的音乐的审美情趣与能力,使他们在全面的素质得到全面发展。

[关键词]初中音乐;欣赏课;教学

一、课堂组织形式单调,课堂枯燥无味

音乐课堂的主体是学生,应该充分调动学生的主观能动性,教学应以欣赏为主,教学中必须把一定的时间留给学生听音乐;同时也要让学生有想象的空间。但是,相当一部分教师在教学实践中惯于以自己的语言来解释音乐,极其有限的教学时间在教师的语言表述中消失,留给学生的只是与音乐完全不同的记忆。整节课都是以老师讲授为主,从词曲作者的介绍作品的背景一直到作品的欣赏都是老师讲出来的。单一的形式不利于学生的音乐素质全面发展,“单一欣赏课型”使学生在教学进行过程中处于一种被动的听觉参与和思维参与的地位,而长时间的被动状态会使学生对音乐课失去兴趣。学生们常说的“我们喜欢音乐,但不喜欢音乐课。”还有教师过多的强调音乐知识,而忽视了对教学的设计,整节课死气沉沉,学生昏昏欲睡,达不到教学的目标。然而,初中音乐欣赏教学应遵循初中生的年龄特征,尽量避免这种一讲到底或一听到底的单一教学模式,把歌唱、器乐、律动、创编等生动活泼的溶入到课堂教学中去,才能达到良好的效果。

二、课堂上教师忽视与学生的情感交流

传统的音乐欣赏课中,尽管先让学生聆听音乐,教师还是拿准备好的结论和答案灌输给学生,教师在人格上凌驾于学生之上,学生不敢质疑,缺乏批判精神。即使学生对音乐有飞扬灵动的思维,也迫于教师的抑制而不能的以张扬。艺术不能容忍说教,审美不能依靠灌输。音乐欣赏的学习与教学是满足和丰富生活的需要,只有注重与学生的情感交流,师生之间建立在平等的对话关系中,才能唤起学生对音乐的激情,走进音乐的世界。音乐教师要精心设计话题,吸引学生产生对话交流的愿望。如果教师设计的话题适合学生的身心发展规律和内在需要,学生才能体验到音乐欣赏学习中的乐趣,从而激发和提升双方的对话兴趣,产生对知识的渴望和渴求。首先,话题要贴近学生的经验世界,符合学生的身心发展特点和认知水平,要密切联系学生的生活实际。其次,话题要适应学生求新、求异的心理,能激发学生的联想和想象,使学生产生对题的兴趣和探究热情。第三,话题的设置要有开放性,要有争议,给学生的创造性留有发挥和拓展的空间。由于学生对教师有一种亲近和亲切感,教师的情感投入使学生对作品产生了共鸣。

为了有效改变这种现状,教师应该努力创新课堂教学设计,不断优化自己的教学模式,让学生爱上音乐课,喜欢上音乐欣赏课。针对以上问题,教师可以采取以下教学策略:

三、课堂上将视听相结合以激发学生欣赏的兴趣

视听结合的教学模式更能激发学生学习的积极性,从而培养他们的发散性思维和创造性。视听与只听获得的收益,往往视听明效果较明显。而视听结合的教学模式,最重要的是学生的积极的参与。新课标中也给学生留下了很大的想象与参与空间。如:在欣赏美国作曲家罗内尔的管弦乐《三只小猪》时,我边放音乐边用童话故事导入,说说小猪它们的有趣故事画面用幻灯片展示出来,让学生通过看,展开联想,把陌生的音乐转化为熟悉的音乐,同时重视用身体活动去感应音乐,获得音乐带来的快乐。低年级的学生着重培养听音乐的习惯和听音乐的兴趣。

四、课堂上要充分发挥学生的创造性和主观能动性,培养学生鉴赏美、感受美、创造美的能力

培养学生创造能力必须充分发挥学生的主体作用,引导学生主动参与,积极思考,只有这样,才能促进学生创造能力的发展。在音乐欣赏中,让学生根据自己对音乐作品的感受,采用律动、线条、绘画等方式表达对音乐的理解。通过自编律动、编创故事等丰富多彩的创造实践,让学生有意识的进行感受美与创造美。还可以让学生假设一种意境,在老师的引导下进行创作音乐。教师要让学生创作的作品让他们自己去鉴赏、去分析,互相给意见,再去修改整理。如:在欣赏东边升起月亮—选自歌曲《图兰朵》时,先要简单介绍其创作背景,初步揭示其思想意义,端正学生的鉴赏、审美的态度,其次要求学生充分展开想象,分组讨论音乐表现的情绪特点,最后要求学生体会音乐上鲜明的民族风格。

五、课堂上应该多注重与学生的情感交流,帮助学生建立学习信心

很多学生觉得欣赏课枯燥无味的重要原因因为他们不会欣赏音乐,与教师缺乏情感交流,导致学生在课堂上无事可做。因此,在上欣赏课的过程中,教师应该从情感上多与学生交流,和学生形成一个良好的互动氛围,进一步建立好师生关系,引导学生运用正确的方法欣赏音乐,让他们掌握欣赏音乐的方法与技巧,帮助学生逐步建立对欣赏音乐的信心。很多学生都喜欢网络歌曲,我们可以将这些歌曲作为我们的辅助欣赏曲目,如:著名歌星周杰伦“亦唱亦说”带有rap风格的演唱,深受学生们的喜爱。他们对其演唱的歌曲情有独钟,课间同学们相互传唱,同时对其从事演艺事业的有关报道较为好奇,对此,我们在课时安排上,可预留几分钟时间,或欣赏有关歌曲片段或与学生相互交流、互动,以此渗透一些基本的欣赏方法,这样既可以调动课堂气氛,还能进一步培养良好的师生关系。

总之,音乐欣赏教学是音乐教学的重要内容,也是扩大学生的音乐视野、感受音乐能力和审美能力的有效途径。