

让学生学会聆听并用心探寻音乐之美

杨晓

(合肥市肥东县第四中学 安徽 合肥 231699)

[摘要]对于初中学生音乐审美的培养,聆听是非常重要的。音乐作品中众多音乐要素与音乐逻辑不仅要从乐谱中观察,由浅入深的带入,还要在音响中用心体会。那么如何理解音乐作品,让学生听懂音乐的含义,时常会引发音乐教育者去思考。以下以《G大调弦乐小夜曲》第一乐章为例,说一说如何从聆听中探寻音乐之美。

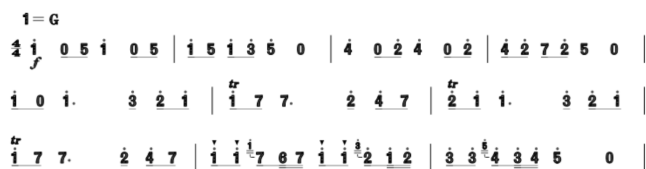
[关键词]聆听; 审美; 莫扎特; 维也纳古典乐派

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.1503

1. 初听是探寻音乐美的基础

(1) 把握音乐节奏

乐曲一开始就扣人心弦,雄壮有力,流畅明快,虽经过一小段庄重典雅的感觉,又很快回到热烈欢快的景象之中,含有明显的起伏变化,条理清晰,最后在绚丽和灿烂的色彩中结束。谱例1所给是乐曲开始的一部分,这个部分在整曲中前后贯穿,凸显了乐曲活泼,欢快的总基调。

谱例1

(2) 找出作品亮点

乐章中欢快的感觉有一部分是由“倚音”带来的,倚音的运用,在平铺直叙的音响中加入了装饰,与现代音乐的表述接近,这种装饰能激发听者的兴趣。见谱例1。除了倚音,乐曲中还出现了“跳进”。这一创作,虽出现次数不多,但让乐曲拥有精巧感和戏剧性,总让人联想起西方古典主义时期的场景。见谱例2

谱例2

在乐曲开头和中后位置上,有二分音符的加入,这些不多见的二分音符与后面连接的四分音符巧妙的形成问答,使乐曲听起来那么的有生活情趣。

(3) 分析曲式

《G大调弦乐小夜曲》第一乐章是奏鸣曲式,它拥有着完整的呈示部,展开部与再现部。每一个分部不是独立存在,是紧密联系的。

呈示部起于力度较强的明快节奏,收于弱力度主调属和弦,干净利落,其内部划分为主部主题和副部主题,两个主题内部又各自细致的划分两个旋律。主部主题一旋律与二旋律采用了问答式的手法连接,形式新颖;副部主题一旋律与二旋律连接自然,都拥有着十分开朗的感觉。主部主题与副部主题的连接是相当干脆的。再现部基本上保持了呈示部的原有面貌,稳定感相对较强,最后结束的相当华彩。

(4) 感知音色

《G大调弦乐小夜曲》第一乐章是由提琴组中小提琴,中提琴,大提琴,低音提琴合奏的。小提琴的音色明亮且拉奏的都是主旋律,清晰可见,容易分辨;大提琴与低音提琴作为伴奏,衬托着小提琴同时又给乐曲加入了支柱和稳定感;中提琴的音色夹杂在前三者中,不容易察觉,但也是不可缺少的配合乐器,它将小提琴的高音与大提琴,低音提琴的低音融合在一起,把作品音响趋于完美。整部作品中,提琴组的音色不仅有其本身优美的风格,还增加了“竞奏”的互动。

在第一次的聆听中,带领学生熟悉乐谱,把握音乐要点,分析透彻,这对后面几次的聆听具有铺垫的作用。

2. 复听是理解作品的必由之路

(1) 确立音乐风格

莫扎特的创作汲取了奥地利民间音乐和欧洲传统音乐文化的蕴藏,在《G大调弦乐小夜曲》第一乐章呈示部主部主题一旋律中采用了那不勒斯风格。那不勒斯的音乐素来强烈热情,乐曲中融合了这种风格,容易带动听众的情感。而后装饰音的加入,使本来优美的旋律拥有了青春气息,这正是维也纳古典乐派的风格。

(2) 乐器的特色

乐曲的演奏乐器虽只用提琴组的乐器,却显得并不单调。莫扎特将每个提琴乐器都安排的满满当当,几乎所有的乐器都在发音,但又互有错落,节奏起伏,给人以相互竞争你追我赶的“竞奏”之势,这提高了提琴乐器的演奏水平,也让人更多的关注起提琴乐器了。莫扎特在室内乐领域是有创新的,在提琴组中加入中提琴,使音乐呈现出均衡感,这也是古典主义音乐的特色。

(3) 调式调性

乐曲在调式上从G大调开始,经过几次不同幅度的转调,最终回归到G大调的主调调性上,这是莫扎特在写作中一直遵循调性平衡稳固的维度。

通过第二次的聆听,学生们就会对莫扎特的音乐有了主题完整,鲜明轮廓,博采众长,风格典雅,感情真挚,朝气蓬勃的印象。

3. 再听是感受音乐美的升华

透过《G大调弦乐小夜曲》,能够清楚的感受到莫扎特的音乐讲求一种自由,在18世纪后半叶的欧洲,启蒙运动思潮影响了很多,这思潮开始讴歌人性和自然界,越来越不愿意受封建思想束缚。此时,维也纳古典主义音乐映衬着这种思潮而崛起,秉承德奥音乐的优良传统,汲取欧洲各个国家的音乐成果,并集结在欧洲音乐之都维也纳积极创新,形成了西方音乐史上古典主义最辉煌的乐派——维也纳古典乐派,这个乐派的代表人物中莫扎特就是其中一位。第三次的聆听,就是让学生感受到这个音乐作品背后的思想推动力是多么的巨大,音乐是具有生命力的,它能让作曲家写出带有强烈艺术感染力,拥有充分想象空间的作品,有着时代气息,甚至是不朽的。

4. 小结

综上所述,对于初中生音乐审美的培养,我们广大音乐教育工作者还需慢慢研究。在提高学生的音乐审美能力中,引导学生做好第一步的聆听,为理解音乐作品打好基础,并抓住音乐的本体,适当的做好补充,在学生能够接受的范围内构建一个美妙的音乐世界,转变其对音乐的认知。笔者认为这样的过程也许还有一段路要走,但仍然坚持着进一步向现代化高质量的音乐教育迈进。

参考文献

- [1] 古典风格【美】查尔斯·罗森著杨燕迪译华东师范大学出版社2014年8月第一版
- [2] 义务教育教科书·音乐教师用书八年级下册人民音乐出版社2012年版