

管乐表演中美育培养的重要性

张雨硕

(中央音乐学院, 北京 100091)

[摘要]管乐艺术的呈现方式较为多元化、开放化,管乐表演能够激发学生审美意识,无论是表演者还是欣赏者,都能从中感受管乐本身及其表演艺术所散发的艺术魅力,对人们感知能、审美能力的提升具有积极的影响意义。

[关键词]管乐表演;美育培养;重要性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.761

引言

美育是促进学生全面发展过程中不可或缺的一项教育内容,其目的在于培养学生发现美、感受美和创造美的能力。管乐表演作为一个灵活、开放的艺术教育表现形式,站在审美角度客观分析,它能够促使表演者与观众进行心灵之间的交流,使二者产生情感共鸣。随着人们对素质教育的深刻认识,越来越多的人感受到了美育教育的重要性。在现代美育教育过程中,管乐表演作为音乐艺术的重要组成部分之一,有着其自身独特的美育教育价值。

一、管乐表演独特的审美特征

(一)独特材质造就管乐表演音色美

一般而言,管乐器制造材质通常以铜、银或者木材制成,独特的材质造就管乐表演过程中展现其独一无二的音色美。比如,传统木质长笛与金属长笛相较而言,前者音色温暖、细腻,而后者则明亮、宽广。小号作为铜管族中具有丰富表现力的高音乐器,其锐利、强烈的音色美,既可以演绎出旋律中振奋人心的气势,也可以进行优美乐段的表演。而长号则能够使欣赏者在洪亮辉煌或者圆润柔和的表演过程中升华艺术审美和鉴赏能力。

(二)多元化的呈现方式演绎意境美

现代管乐表演独特的审美特征还体现在其演绎方式非常丰富。作为一个兼具和谐音响构造和独特音色表现力的庞大音乐体系,它能够重新演绎交响乐队所演奏的音乐作品。比如,格什温的爵士交响曲《蓝色狂想曲》,运用单簧管进行演奏,充分表现出作者忧伤抑郁的内心世界。意境美可谓音乐演奏的灵魂所在,意境的传达则成为衡量音乐豪华的重要标准。通过管乐表演诠释出管乐艺术中的深刻意境,使欣赏者在整个表演观看过程中感受管乐极强的表现力。

二、管乐表演中现代美育价值探寻

(一)助力学生健康和丰富情感的培养

音乐作为一种可以通过听觉意象打动人的艺术表现形式,任何一部音乐作品都是创作者、表演者的精心演绎,是一种独具美育价值声音艺术,管乐表演也不例外。现阶段,在素质教育理念深入渗透背景下,国家就审美教育做了大量工作。管乐表演是美育教育内容中一种重要艺术表现形式,通过管乐表演教学,不单单是引导学生学会一门乐器,或者进行一首乐曲的表演,而是在整个管乐知识与技能的学习掌握过程中接受情感的陶冶。丰富的情感是人一生中至关重要的方面,在管乐表演教学中强化学生情感体验,以此为基础引导学生在运用乐器演奏时将自身情感与作品的情感表达融为一体。这种真情流露的艺术表达,既不会给演奏者带来紧张感,也有助于欣赏者充分体会作品演绎的情感,促使双方产生情感共鸣。

(二)树立“美”的思想提升表演内涵

西方管乐具有优美的造型和丰富多样的音色,在管乐表演过程中能够塑造和谐优美的意境,给欣赏者带来视觉与听觉双重的美感冲击。与此同时,激发演奏者对演奏效果的追求,使之树立“美”的思想,不断提升自身的表演内涵。管乐表演通常要求演奏者具备相对较高的综合素质,不仅能够熟练掌握乐器的演奏方法与技巧,还需要能够正确把握音乐作品的旋律。但实践教学过程中,大多数学生往往将演奏技巧当作关注的重点,忽略了这一艺术形式展现的效果是否具有美感。这就需要演奏者从思想上认识到剖析作品的重要性,将作品本身所呈现的美感渗透到表演中去。用审美者的眼光审视自己的表演,在作品展现中充分渗透精神美与行为美,始终保持愉悦的表演状态,提升表演内涵。

(三)管乐表演促进学生形象思维发展

人的思维通常分为形象思维与逻辑思维两大类,但二者又并非独立存在的部分。管乐表演教学在人的思维培养方面具有独特的功效,比如,演绎任何一个音乐作品都需要演奏者运用逻辑思维对作者信息、作品内涵以及创作背景深入分析。而演奏过程中还需要建立在眼、口、手等身体器官的协调作用下,这也是对学生逻辑思维的更进一步培养与发展。音乐艺术本身就具有形象性,管乐表演作为音乐艺术的一种可以有效培养学生的形象思维,在音乐形象建构的过程中加深对音乐的理解。

结语

总之,新时代对人才的要求越来越高,开展艺术审美教育旨在促进学生综合素养的形成与提升。管乐表演是音乐教学中的重要板块之一,在审美教育中扮演着重要角色。各个学校应重点关注管乐表演教学,发挥管乐独一无二的美育教育价值,提升学生审美意识,在艺术作品表演过程中挖掘音乐艺术作品的内在价值。

参考文献

- [1]唐晓斌.西方管乐的独特审美及现代美育价值探究[J].大观(论坛),2020(04):42-43.
- [2]陶雅娟.论高校音乐教育中美育价值的实现探讨[J].中国民族博览,2021(14):82-84.
- [3]赵新雨.高校西洋木管乐表演教学模式的研究——评《西洋木管乐演奏艺术与教学研究》[J].高教探索,2020(07):134.
- [4]郭霏霏.西洋管乐在音乐教学实践中的探索[J].艺术评鉴,2020(22):142-144.
- [5]王雨田.西洋管乐合奏教学对中学音乐教育的影响及对策研究[D].中北大学,2020.