

谈音乐理论知识学习的重要性

■文/王雷

长期以来,就读普通高校音乐师范专业的大学生中存在一种认识误区:只需把所擅长的音乐技能学好,例如声乐、钢琴、二胡、古筝等……将来就有所作了。在当今我国高师音乐专业办学中的确已出现了这种忽略师范性和教育专业学科特点的不良状况,其具体表现为片面地强调“技艺性”,而将音乐学科往往依据专业技能测试评定成绩来作为衡量学生学业水平高低的主要标准,致使学生只偏重技能的操练,而轻视专业理论和相关知识的学习。殊不知,即使将来学生在某个艺术领域技术技能上比较凸显,但由于受综合文化素养和音乐理论的限制,最终至多成为一名“工匠”,而绝非能成为一名真正意义上的艺术家或教育家。这样的事例现实中很多,正如一些在校技艺突出的学生毕业后却因综合知识能力的缺乏而面临着对新的岗位极不适应的窘境。因此,要成为一名名副其实的优秀毕业生和音乐教育工作者,必须对音乐教育的艺术本质、属性、发展规律及音乐的社会功能和作用有深刻的认识,这就需要系统而深厚的音乐理论修养作为支撑。

一、高校音乐理论课教学现状

1. 音乐专业学生的文化基础薄弱

音乐专业入校的大学生,就其本身文化素质来看,相对于非艺术专业的学生普遍要弱,这是由于我国现行招生政策中对艺术类考生入学的文化分数要求相对低得多,导致了考生文化程度和能力的弱势,也客观影响到学生考进大学后综合文化与音乐理论课程学习的理解与兴趣。许多同学甚至认为,只要专业技能好,其他知识能力掌握多少无关紧要。这种思想认识直接反映到理论教学课堂中,不重视,没兴趣或是表面应付,以致于理论知识出现严重的缺失。

2. 音乐理论课程教学的弱化

所谓音乐理论知识主要是指音乐基础理论、音乐创作理论以及音乐史论、美学理论等多方面的专业知识与常识。音乐理论知识的积累与掌握,能够使学习者获得事半功倍的学习效能并为其今后的长足发展打下系统的基础。例如演唱声乐作品前,如果先能运用理论知识和方法来潜心研究作

品的历史背景、了解作曲家的思想感情、创作意图和表现手段,熟悉音乐语言特点和各种微妙的演唱术语,较之拿到作品即唱,两种结果是完全不同的。前者风格表达精准、情感细腻,而后者肯定会显得肤浅而粗糙,即便演唱技术技巧没有问题,但是没有内涵、缺少深度,音乐表现就会平淡无奇。这里实际上就与演唱者缺乏音乐理论的支撑有着直接的关系。再观我国目前音乐类院校(含高师音乐专业)的课程设置,发现开课的口径均比较狭窄,理论课程与技能课程相比,课时偏少,要求也偏低。有些院校对理论课老师的工作量计算也有失合理。这些综合因素使得高校音乐理论课教学总体呈现弱化态势。

3. 音乐理论知识弱化所产生的弊端

在专业音乐学习的过程中,很难想象,如果一个人不熟悉民族民间音乐概况,不熟悉与某地区有关的特殊文化背景,要想理解和表现该地区的音乐文化特性是比较困难的。同样,如果一个人不正确掌握必要的音乐基础与创作理论,将在今后的音乐实践中会处处碰壁,难以深入,甚至事倍功半。目前在一些院校,很多学生只重视音乐技术的学习和操练,疏于音乐理论的学习研究,导致了理解认知能力低下,艺术修养不高,很难表现出具有情感思想,内涵深刻、富于艺术魅力的音乐形象。在作品演绎中,也只能停留在浅显层面,无法提升、突破。有些老师,因为不注重音乐理论的学习与积累,理论知识缺乏,无法把最翔实、最前沿的知信息及时精准地传递给学生,也不能根据学生的具体条件和实际情况因材施教,从而导致执教能力的简单低下。这些都是轻视或忽视音乐理论知识学习研究所产生的必然结果。

二、理论对于实践具有重要指导意义

音乐技能训练是培养音乐专业人才的重要步骤,但是我们要看到形式上虽然以技术的方式进行,但实质上是使受训者掌握音乐文化的过程,是使音乐文化得以传承的一种方式。音乐技能的训练,通过其表演,展现某

个民族或某地区、某时期的文化内涵与审美特征,其文化特征具有自然和社会的双重属性。但有些学生或教师错误地认为,技能技巧水平的高低就代表着艺术水平的高低,从而忽略了需同步掌握相应的文化理论知识,导致了文化内涵的匮乏,致使训练中仅偏重技能的反复操练而忽视其他思想文化内涵的熔铸,致使作品的创演奏显得言之无物、苍白无力,缺乏艺术的感染力与表现力。近年来国内音乐界也注意到了艺术表演中的思想文化内涵,并辅之有效的推动措施。比如在青歌赛中有意识地把文化知识和音乐理论题作为比赛的一项必试内容,迫使参赛歌手对理论常识学习的重视,无形中带动了音乐文化的同步发展,在一定程度上取得了明显的成效。因此加强音乐理论与综合文化知识学习的必要性是无容置疑的。

三、针对现状提出应对措施

1. 在教学计划中合理设置理论课程

教学计划是培养学生的重要蓝本,课程一般可分为必修与选修两种层次。必修课程中要系统贯穿必备的学科基础理论知识。选修课程中尽可能扩大视野,让学生有较多的选择余地。在理论知识学习中要渗透多种人文、艺术思想的熏陶,才能达到更深的艺术境界。就音乐艺术本身而言,它始终与人们生活的环境和历史情况深深地交织在一起。要让学生拥有更广博的文化、艺术修养,这就要在教学计划的合理设置上予以体现。在美国的音乐院校中开设的课程内容只有三分之一的是有关音乐本体内容的,三分之二的课程内容与音乐并没直接关联,像美国历史、社会学、考古学、心理学、美学、逻辑学、微积分等学科内容。另外在音乐院校所开设的专业课程中,仅音乐史论就占据了相当重要的位置,这些课程不仅包括中古时期、文艺复兴时期、巴洛克时期、古典时期、浪漫时期和现代时期,还包括欧洲传统音乐史、本土音乐史和世界民族音乐史等等。发达国家音乐院校专业课程设置的有益尝试可以为我们开启一扇研究思考的门窗。

2. 注重理论学习与实践的有机

结合

实践是为了实现某一预定目标,而理论则为科学的总结,可以有效地指导实践,减少盲目。因此在学习音乐和从事音乐活动的过程中,应注意力求将二者有机相结合。学校在学生培养过程中要积极创造较多的艺术实践机会,让学生学以致用。音乐理论是音乐实践的经验概括和总结,理论来源于实践,同时,通过理论的学习,能够更好地指导实践。上海音乐学院著名钢琴家、作曲家赵晓生教授,不单作曲技术理论精深,颇有造诣,而且在钢琴演奏的专业领域达到“叹为观止、音乐合一”的境界。除了他本身具备扎实的专业技能功外,还在于他有坚实厚重的理论功底,所以他对音乐本体有着深入细致、入木三分的剖析和极为深厚的洞察力、敏锐的感受力、丰富的想象力。音乐理论与艺术实践完美结合最终成就了幽默、旷达、率真、睿智于一身的才子型学者演奏家。我们学校有一位非专业的学生音乐爱好者,不久前成功举办了竹笛专场音乐会,据了解,在确保自己的数学专业课程学习之外,他不仅钻

研竹笛、巴乌、葫芦丝等乐器的吹奏技术,还饶有兴趣的到音乐专业来旁听学习相关音乐理论知识,两者融会贯通,再加之他具有良好的文化修养,促使了他的展演成功。

3. 借鉴音乐成功人士的学习经验

如果我们探究一些著名音乐家的成功之道,了解到他们的学习知识背景,不难发现他们的艺术理论修养也是非常深厚的。像老一辈作曲家马可先生,除了创作出大量的脍炙人口的歌曲、歌剧及管弦乐作品,同时他勤于对近代中国音乐创作的发展作梳理、研究,对新歌剧的产生与发展、对民族戏曲音乐改革等各方面的问题都有独到见解,并著有《中国民间音乐讲话》、《时代歌声漫议》等书和二百余篇论文,为后人留下了一笔宝贵的音乐知识遗产。著名音乐人三宝是一位独树一帜的音乐家,他既有古典音乐的扎实功底,也有内蒙民族音乐的滋养,更流淌着流行音乐的元素,为很多影视剧成功地配乐,给观众留下难忘的印象。他成名后始终没有放弃过对音乐理论的学习和研究,他

在音乐之旅中不断跋涉,不断探索,他的音乐视野不断开阔,作品中呈现出多元化、色彩化、现代化。相反一些音乐工作者不注重理论的学习和研究,没有自己的艺术思想和艺术追求,常常是随波逐流,人云亦云,其结果在音乐上不会有创新,也不可能有独到的见解,只能流于平庸。借鉴音乐成功人士的学习经验,有利于我们有的放矢地构建自己的纵横向知识体系,更有效地加强理论课程的学习。

四、结论

21世纪是一个多元化的世纪,即语言的多元化,艺术的多元化,文化的超多元化。我们希望音乐专业的学生在这多元化的、快速发展的新时期,努力提高综合素质,使自身在具备了天赋和专业技能的同时,具备相当的文化理论修养,只有这样才能使自己的艺术表现具有创造力和感染力。才能在今后的旅程中走得更远,飞得更高。

作者简介:

王雷,江南大学艺术学院。

对构建我国音乐教育新体系的思考

■文/孙明钰

【摘要】音乐艺术教育以其特有的艺术形式成为我国培养学生素质教育的重要组成部分,是教育中不可缺少的内容。随着近几年的教育改革,素质教育已经成为人们的热点问题,而培养学生的审美能力与创新能力,是当前高校学生素质教育的核心,也是我国美育教育的重要组成部分。随着教育形式的不断变革,我国艺术教育也逐步跨入新的阶段,但是由于我国艺术教育体系起步较晚,因此在音乐教育中呈现出了一些问题,阻碍了音乐教育的发展。本文就当前我国音乐教育呈现的问题进行分析,对中央音乐学院高建进教授等探索实践的音乐教育新体系提出几点思考,如有不足之处请给予斧正。

【关键词】艺术形式;音

乐教育;素质教育;新体系;思考

绪言

进入21世纪以来,随着我国对素质教育的推进,音乐教育以特有的形式在当前我国学生素质教育中发挥着自身独特的作用。然而随着我国教育的改革进程加快,传统的音乐教育必须要转变教育体系,达到顺应社会发展与学生需求的变化,这就需要教育工作者转变工作理念,创新教育方法,通过更科学的方式进行日常的音乐教学工作,进而促进我国音乐教育的健康发展。

1. 新背景下教学理念的提出

随着社会的迅猛发展,中国逐渐与世界接轨,音乐教育也开始承担更重要的培养人才的责任。在素质教育中,音乐教育作为一种独特的艺术形式对学生的审美能力与综合素质的培养有着重要意义。在音乐教育中,

通过音乐自身具有的育人功能,对学生的审美能力能够进行培养,并且在学生欣赏音乐与创作音乐的体验过程中,能够陶冶学生的情操,实现学生的全面成长,这对于培养出新世纪需要的创新型人才是相符合的。在另一方面,由于音乐教育能够帮助学生提升辨别美丑的能力,让他们能够接触民族传统等音乐作品,拓展审美视野,培养爱国主义精神。

在音乐教育重要性日渐突出的背景下,我们需要重新审视对我国音乐教育体系的定位与构建。随着我国对素质教育方针的改革,我国音乐教育必须要顺应社会的发展与学生未来发展需求,因此需要教师转变教育观念,构建全新的音乐教育体系。由我国著名音乐教育学家、中央音乐学院音乐教育系学科带头人高建进教授等探索实践的新音乐教育体系,正是立足于中国音乐文化,融国际三大先进音乐教育体系(达尔克罗兹、奥尔夫、科达