

和谐社会打下了坚实基础。

教学内容:

1. 音乐兴趣

兴趣永远是最好的老师,也是学生学习任何知识的原动力。只有学生具备了对合唱的热爱,才能认真地自发内心地唱好每一首歌曲。作为好的教师应做的是仔细耐心地引导学生发现合唱的魅力,而不是枯燥去阐述合唱的好处。

2. 合唱专业知识

“一千个人看《哈姆雷特》有一千个哈姆雷特”。同样,一首歌曲由不同的人去唱,也会有不同的节奏、不同的音乐效果。有一些学生误以为齐唱就是合唱,这是绝对错误的,合唱专业知识明显匮乏是造成这个认知错误的主要原因。要想把合唱的技巧落实下去,学习一定的乐理知识是很有必要的。因此,要想唱好歌,就务必在专业知识上下功夫,我们的中学生在这方面能力高低不齐、良莠不一。教师需要带领学生从最基本的识谱开始,包括音符、休止符;节奏牌子强弱递进关系;以及音乐在空气中传递的能量强弱等。

3. 唱歌技巧

首先,合唱的效果往往是通过舞台展现出来的。而表演的要求,通常就需要对精神面貌有所考量。在唱歌时要注意站姿,挺胸抬头目不斜视;面带微笑,表情饱满大方;嗓子放开,不要拘谨。

其次,合唱是通过声音这个媒介表达意境的。发声训练是不可缺少的,只有掌握好发声方法才能演绎出美妙动听的旋律。其中最主要的是对气息的控制,吸气和呼气之间做好调解,达到平衡。不然容易出现高音上不去,低音控制不住和“痰堵门”的现象,这将会破坏歌曲的精华和意境。

4. 多加练

所谓“台上一分钟台下三小时”,很多优秀的作品都可以用合唱的方式进行训练。像《红星歌》、《团结就是力量》、这些老歌,以及《北京欢迎你》、《龙的传人》这些新歌等。在合唱这个集体项目里,每个个体都发挥着不可替代的作用,缺一不可。学生之间的

默契需要大量的练习来磨合,平时学习的乐理知识和唱歌技巧可以用练习来强化。

在实际表演过程中,心理变化时十分巨大的。对自己声音不自信、害怕出错、过分吹毛求疵都会使演出效果大打折扣的。在欧阳修的《卖油翁》里有这样一句话“我亦无他,唯手熟尔”。意思是“我这点手艺没什么奥秘,只是手熟罢了”。合唱也是这个道理,练习的多了,嗓子熟了,表演起来也就柔韧有余轻松惬意了。

三、初中班级合唱教学方法探索

在现阶段的中学音乐教学里,合唱成为一个检验教学成果的良好平台。笔者就自己这么多年教学经验和训练时间,将从下面这几个方面谈合唱的教学方法。

四、结语

现在生活和学习中充斥着流行和摇滚音乐,且说能锻炼和聆听到优秀合唱的机会可以说越来越少了,更不用说参与类似的合唱活动了。久而久之造成学生的合唱基本功欠缺,音乐兴趣下降。因此,教师的职责则是尽量给予学生更多的乐理知识和训练空间,多加注重学生自我感受和声音掌控能力的训练,使他们的声音可以融合起来,发自内心的热爱合唱,享受合唱带给他们的乐趣,并在唱歌的过程中得到锻炼。

参考文献:

- [1]陈万桢,陈弃疾《合唱》(高等师院)1985-06-01
- [2]陈家海《合唱》2009-09-01
- [3]王一凡《实用合唱训练——附中外合唱作品16首》2012-01-01
- [4]钱大维《合唱训练学》2009-05-01
- [5]高师《合唱与指挥》教材编写组《合唱与指挥》2001-06-01
- [6]周伟《合唱艺术欣赏》2012-03-01
- [7]冯元元《清华大学学生艺术团合唱曲集》2012-01-01
- [8]郭瑶《嗓音训练与合唱指挥》2010-01-01

肖邦《g小调叙事曲》中的标题性因素

刘兴海

(兰州市第六十六中学 甘肃 兰州 730050)

【摘要】弗雷德里克·弗朗西斯科·肖邦(1810-1849)是波兰伟大的钢琴家,他一生创作了大量的钢琴音乐杰作,其作品体现出浪漫主义的多种风格特征,且有他的独创性。叙事曲是他创作中最重要的体裁之一。《g小调叙事曲》(Op.23)是他创作的第一首钢琴叙事曲,在这首作品中,肖邦将密茨凯维奇的叙事诗《康拉德·华伦洛德》的内容和他当时身处异国思念祖国及国家的前途和命运紧密联系在一起,创作出一部史诗般的大型钢琴作品。此曲中包含了描述性、叙述性、戏剧性的因素,具有标题音乐的属性。

【关键词】肖邦 叙事曲 标题性

【中图分类号】G633.951

【文献标识码】A

【文章编号】2095-3089(2013)07-0224-02

一、关于叙事曲

“叙事曲是篇幅长大而富于戏剧性的钢琴曲,叙事曲一词源出拉丁文(ballad),其意为跳舞。14世纪以后,在法国、意大利、英国、德国各国成为独唱或复调叙事歌曲的通称。叙事曲的内容多取材于民间史诗、古老传说和文学作品。叙事曲从17世纪起逐渐衰落。18世纪德国作曲家J.R. 楚姆施泰格把叙事曲发展为篇幅较大的独唱歌曲,由若干对比段落组成。19世纪,声乐叙事曲开始普遍流行,诸如勒韦的《爱德华》或舒伯特的《魔王》。肖邦的叙事曲是大型乐曲,其音乐形象具有交响性,结构复杂。

二、涉及与标题音乐相关内容

标题音乐是浪漫主义时期音乐与文学、诗歌相结合的反映和产物,他是以文字或标题阐明作品思想内容的器乐作品,其表现手法有:描述性、叙述性、抒情性、戏剧性等。他的艺术目标是音乐的戏剧化和情节化。标题音乐主张的是音乐要贴近生活,音乐表现的内容能够被广大听众所理解。“标题音乐并不是综合艺术,它的艺术本体完全是独立的音乐作品,只是它在音乐本体之外附加了或简或详的文字标题或说明,以引导、启发或暗示演奏者及欣赏者对音乐本体的意义做非音乐的联想与理解”。

标题音乐的创作与作曲家的生活经历有着密切的联系。《幻想交响曲》的创作与柏辽兹的爱情生活有关;里姆斯基·科萨科夫的交响组曲《舍赫拉查达》是作曲家阅读了阿拉伯民间故事集《一千零一夜》(又名《天方夜谭》),并结合自己两年半的海上生活有感而作,柴可夫斯基的幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》是以罗密欧与朱丽叶的爱情故事为题材创作的;肖邦的钢琴音乐创作大多与祖

国的命运和前途紧密联系在一起。他的大部分钢琴作品具有标题性。《g小调叙事曲》(Op.23)就是其中的一首。

三、《g小调叙事曲》(Op.23)的标题性分析

《g小调叙事曲》(Op.23)是肖邦创作的4首叙事曲之一,是肖邦根据波兰诗人米兹凯维支的长诗《康拉德·华伦洛德》的启发而创作的。此诗写的是公元十一世纪立陶宛人反对条顿十字军的历史。立陶宛的后裔华伦洛德被十字军所俘,在敌营中抚养成人,并受到重用。立陶宛老人乔装成歌手深入敌军,他以无比感人的诗句打动华伦洛德的心,使他立志为民族效劳,为祖国献身。华伦洛德利用十字军对他的信任,从内部破坏敌军,挽救了立陶宛。最后,他终于被十字军发觉,以身殉国。此乐曲的每个部分都具有鲜明的标题性音乐形象。以下我将音乐分成三大部分来论述。

(一)忧伤的回忆与诉说

乐曲的第一部分由序奏和两个主题构成,在序奏中,肖邦以优美抒情的钢琴声,宛若立陶宛老人用琴声与歌声倾诉着那悲壮而古老的故事,试图唤起华伦洛德的爱国热情。紧接着序曲之后,又出现了安详而略带忧伤的主题音调,好像是老人回忆和讲述一个遥远的故事,主题音调之后是一个舒展明朗的音调,音乐形象闲雅、平静、温柔亲切。和第一主题一样,在和诗一般动人的音乐中,也蕴含着深刻的内心情感。

肖邦从1831年开始创作这部作品,当时他内心也处于忧伤和焦虑的状态,因为波兰资产阶级民主革命又一次遭到失败。国家处于被瓜分和奴役的状态。我们可以想象得到,在一个主权独立和领土完整的国家里,如果没有首领人物去领导它、没有英雄

人物去守护它,这个民族将迟早会灭亡的。

(二)悲剧性与英雄性的交织

中间部分发展了第一部分的两个主题,即将安详而略带忧伤和舒展明朗的两个主题加以发展。具体的方法是:将音调在不稳定的音上加强、音响力度的对比和密集的不协和和声,造成极其紧张的气氛。之后作曲家以强大的力度和饱满的和声对它进行改造,并完全抹去了原先温柔抒情的色彩,使音乐充满活力、振奋人心。接着是一股急速的音流,像势不可挡的滚滚怒涛。闪电般的律动,伴随着铿锵有力的低音,使音乐的戏剧性不断高涨。

这部分的内容表现的是悲剧性和英雄性的音乐形象。概括了华伦洛德知道自己的身世之后,所表现出的大无畏的英雄气概,并誓死为国雪耻的英雄形象。音乐中虽然没有描绘真实的战争场面,但是通过华伦洛德那刚毅豪迈性格,给人以深刻的想象。肖邦创作此作品时正处于充满活力的青年时代,也是波兰资产阶级民主运动的高潮时期。波兰人民反对奴役、争取自由独立的民族斗争,感染了肖邦深厚的民族情感和真挚的爱国热忱。所以在这首g小调叙事曲的创作中,肖邦将波兰诗人米兹凯维支的长诗《康拉德·华伦洛德》的内容与波兰民族深重的灾难和人民的反抗精神结合在一起,肖邦将这个故事的精神内涵渗透了进去。

三、悲壮性的结尾

乐曲的尾声将全曲的情绪再一次推向高潮。可以说是全曲的画龙点睛之笔,它概括了作品的精神实质。狂风暴雨般的激情,象征着在英雄鼓舞下掀起的民族风暴。音乐由迫不急待的推进,发展为一泻千里的冲击;最后在铿锵有力的八度三连音中导向结束。结尾的内容是悲壮的,象征着华伦洛德为国壮烈捐躯的英雄气概。最后仿佛是在描写华伦洛德慷慨就义,以个人的牺牲换取祖国的胜利的,使人感受到华伦洛德在知道自己身世后的感慨之情。

四、结语

g小调叙事曲是一部富有民族精神气质的英雄颂歌,它诞生在华沙革命失败的年代。因此,对祖国的热爱和对民族的希望可以说是这首叙事曲的创作动机。肖邦的钢琴叙事曲成为当时和今天在器乐独奏作品中的经典之作,其作品的叙事性特征充分表现出了肖邦对于表现音乐形象的准确把握和对于浪漫主义音乐风格的完美体现。

参考文献:

- [1]于润洋著.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2005
- [2]杨波.阿斯特·皮亚佐拉创作风格分析——基于作品《Libertango》[J].北方音乐.2012年03期

试论设计审美的价值判断

许超

(苏州大学艺术学院 江苏 苏州 215123)

【摘要】设计是人类一种有意识的造物活动,在追求使用功能的前提下,人的审美意识从无意识到有意识而逐日增长,造物设计从造型美到装饰美,也得到了不断的提高和发展。现代设计是科学与美学、技术与艺术的高度统一,必然有艺术性和审美性的相结合,从审美角度来衡量设计产品的效用功能与精神功能显得迫切而重要。本文试图从设计与审美的关系入手,阐述什么是设计审美,并分析设计审美的本质特征,结合产品的设计进行审美的价值判断。

【关键词】设计 审美 审美价值

【中图分类号】G64

【文献标识码】A

【文章编号】2095-3089(2013)07-0225-02

人类对设计的美感意识与审美经验,是在造物和设计活动中产生、发展起来的。从最初造物开始,人类对形式美就有所追求,并在造物活动的过程中逐步掌握了形式的规律,从不同的角度,以不同的方式来反思自己的审美意识、产生审美情趣。在生活与审美逐步融为一体,审美性的设计已然成为推动社会物质文明和精神文明进步越来越重要的动力和标志。随着人类物质与精神生活的不断发展和丰富,审美价值在设计竞争中占据着越来越突出的地位。

一、设计与审美

美,产生于人类改造世界的实践活动之中,是在实践的基础上主观统一的产物,它作为社会历史发展的产物,必然会受制于人类社会生产力的发展水平,随着社会和科学技术的发展进步,美不断的丰富和发展起来。作为审美活动主体的人,对美的感受是作为一种主观经验存在的,是人类情感活动和思维活动的产物。审美过程是审美主体对审美对象的理解和认识的过程,经验属性的主观色彩决定了审美主体对美的评价带有一定的主观色彩,审美结果也会因审美主体的不同而不同。

李传刚在《浅谈美与审美的认识》中写道,由于受功能、经济、技术、材料、结构、人体工学等诸多因素的影响和限制,产品设计中的审美也会因这些因素的重要性而使产品设计元素发生相应的变化,因人而异和设计对象的不同则使审美呈现多元化。

二、设计审美的特征及性质论

设计美学是从审美的角度认识和理解设计的,设计美学理论则是美学原理在设计领域的具体运用和表现,设计美学有着相对稳定的研究对象,即以人与设计的审美关系为核心,一方面研究人如何按照美的规律进行设计,另一方面研究设计如何满足人的物质需求和精神需求。设计美学是在审美形态中本来就存在着的一种设计美,它由人类的生产劳动而产生,随着生产和科技的发展而不断取得新的形态。

审美对象化的重要方面体现在人与产品的关系上,“产品主要是以实用功利为中心的物质生产,它的目的是为人的实用需要而设计。设计产品的目的是满足人的需要,产品形态的发展也是无止境的,因此审美设计没有极致和终点。”产品的审美价值表现在不同的审美形态中,其中最根本的是体现设计产品的本质特性的功能美,它是由产品形式所表现出来的产品结构的目的

性。与此同时,功能也是设计美的构成要素之一,设计产品的功能最大限度地保证了它的经济效益。

三、设计审美价值判断

审美客体能满足审美主体审美需要的性质称为审美客体的审美价值。“审美价值属于精神价值范畴,是建立在主客观特殊关系上的一种特殊价值,这种价值具有客观性,而客观性的主要表现就是它与使用价值的联系以及它的物理属性,使用价值体现着客体属性与主体需要之间的某种联系。”被称为“艺术价值”的设计的审美价值指的是,设计能够满足审美主体某种情感愉悦需求的属性。为了设计出有审美价值的产品,设计师在设计中将自身的审美与设计产品的诸多构成元素相融合,使设计产品在某种程度上激发消费者的美感体验,赋予设计较高的审美价值,若引起消费者的审美共鸣便有可能激发其购买的欲望及使用愉悦,从而实现产品的经济效益。

产品审美价值是在其使用价值的基础上产生的,一切产品的设计与生产直接表现为满足人的某种物质需要,因此产品必须具备一定的使用功能及有效性。列·斯托洛维奇在《审美价值的本质》中认为:“审美价值是客观的,这既因为它含有现实现象的,不取决于人而存在的自然性质,也因为它客观地、不取决于人的意识和意志而存在着这些现象同人和社会的相互关系,存在着社会历史实践过程中形成的相互关系。”

四、实用价值与审美价值的关系

设计是人类在审美意识的指导下创造符合人类审美需要的造物活动,设计产品是美与效用、审美价值与使用价值的统一体,产品的综合价值包含了审美价值与使用价值。由产品的实用功能性所体现出来的使用价值是人类社会中最先产生的价值形式,而有等级区别的审美价值是人类更高级的审美活动。人的主观能动性充分体现在主动占有和改造事物并使其满足自身的审美需要,高级审美价值的创造集中体现在设计上。

设计的审美价值在当代的市场环境中,已成为生产者增加产品附加值的一种重要手段,尤其是在较高文化层次和审美能力的中高端消费市场中,设计更重视个人在文化身份和审美趣味的独特性,更注重消费者从中所体会到优越感或归属感。设计师通过专项调查掌握各消费群体不同的审美趣味,在设计时融入各种符合消费者审美趣味的设计元素,外观上与其他设计产品区别开