

高校戏剧影视文学专业的音乐赏析课研究

金云学

(大连艺术学院, 辽宁 大连 116600)

【摘要】戏剧影视文学属于影视编导门类的重要专业, 音乐赏析课是专业课程体系的重要组成部分。音乐为影视剧注入了新的灵魂, 它如同一扇窗, 在音乐的衬托下迸发出更大的生命力。各类音乐欣赏课, 需从乐理为出发点, 提高大家的认知, 最大限度开拓学生思路。根据作品与学生的专业需求, 增强音乐修养, 提高音乐作品的解读性, 提升对应的综合性素养。

【关键词】高校; 戏剧影视文学专业; 音乐赏析课

一、引言

随着高校课程改革如火如荼地进行, 高校戏剧影视文学专业教育产出人才形势堪忧。从戏剧影视文学专业课程的视角进行分析, 基本上可以分为文学类、艺术类、电影类、电视类、戏剧类, 还有一些其他的交叉性的学科^[1]。音乐赏析课中, 很容易出现学生缺乏乐理知识和欣赏经验的困境。例如: 在很多的学校中, 大家会听说过不少学生会问, 音乐欣赏课上要唱歌吗? 以前没学过音乐, 需要什么? 戏剧影视文学专业之所以会出现这样的问题, 一部分原因是缺乏乐理知识, 另外一部分是欣赏经历不足^[2]。此时, 大家需要了解解读音乐作品, 使用“心”听音乐, 让音乐成为一种对话, 敲响心理的大门, 提高综合性素养。

二、戏剧影视文学的特点

(一) 表演性

音乐所蕴含的丰富情感能够直击人心, 在这一点上音乐强于其他艺术形式。演员在塑造一个角色的时候, 最为重要的就是呈现的舞台形式。表演者需要在较短的时间内, 分析戏剧剧本的内容, 结合其中的时间和故事加大人物的塑造。想要快速的理解其中的剧本内容, 就需要分析主旨, 对重点部分实施刻画^[3]。从本质上看, 形式和影视作品之间存在着一定的区别, 想过要将人物全部融入到其中, 就需要保证内在的完整性, 真实的刻画人物, 为以后的突出主旨提供良好的基础。

(二) 冲突性

戏剧文学和影视文学, 不管是从表现的形式进行分析, 还是从题材的角度进行分析, 都会存在着很大的区别性。戏剧出现的时候, 都是在冲突的基础上, 实施合理的建立的。不仅需要表演者具备较

高的表演功底, 还需要保持内容的层层递进。真实的以内涵为主线, 呈现到戏剧影视文学作品当中, 缺少的部分^[4]。了解原作者再创造剧本和这个作品的思想情感和当时的环境特性, 探究高潮的阶段。突出主要矛盾, 分析最后的结尾。

(三) 台词的个性化和动作性

很多时候, 大家可以直观的看到, 对话和表演技术可以塑造戏剧中的人物。戏剧影视文学作品中, 不管是台词的部分, 还是独到的唱法部分, 都需要结合情节的推动, 减少之间的矛盾和情感, 将对话和表演动作有机的结合起来。使用这样的方式, 主要的原因是由于与受众者之间的互动。此种方式可以在受众者的基础上, 理解作品, 刻画内涵, 将其中的艺术性深刻的表达出来, 为以后的发展提供良好的基础准备。戏剧影视文学的欣赏的时候, 需要熟读剧本, 了解剧情。分析剧本语言, 把握人物性格特点。需要语言和动作相结合, 探究一些潜台词, 让受众者可以感受到其中的特征。

三、音乐作品是赏析课的教学基础

(一) 音乐作品的作用

将戏剧影视文学专业课程进行系统化梳理, 揭示了课程学习实质, 需要结合实际, 精确的选择和定位, 落实创新性的教学方式。影视戏剧文学经典作品解读, 需要在音乐欣赏的基础上, 落实基础, 获得更多的可持续发展。人们在欣赏某个音乐作品时, 并不是塑造对应的音乐形象, 还是在艺术的创作中赋予不一样的节奏感, 表达出自己是不是喜欢。在简单地感情判断中, 就可以赋予大家真实的心灵方式, 将这些内容加以概括起来, 最大限度满足现实的需要^[5]。通过电影音乐的鉴赏, 培养了学生们欣赏音乐的兴趣, 帮助大家积累了音乐基础理论知

识,逐渐养成探究的习惯。在实践中,戏剧影视文学专业音乐赏析的时候,就需要以感性的部分为基础,合理的统筹规划,有效的提升学生欣赏的能力与接受音乐的能力^[6]。不仅需要以全面性为基础,保持高效的理论知识掌握,还需要在合理的发展路径中,提升大家的音乐赏析能力,为以后的发展提供良好的基础准备。不过反应程度强弱有个体差异而已,只有将理论与实践部分有效的整合起来,才可以在长期的规划中,优化音乐创作的过程,形成辩证的思维方式。

(二) 音乐作品的选择

对于专业教师来说,在选择音乐的时候,还需要思考的内容是形式的丰富性与内容的趣味性。这个时候,就需要教师合理的结合真实内容的需要,将不一样的版本真实的呈现到大家的视野当中。在不一样的音乐配器中,需要合理的统筹规划,加大不同的内容建设。在讲解中国民族乐器的时候,教师需要根据现实的内容,给予学生《梁山伯与祝英台》中的音乐片段欣赏^[7]。但是在欣赏的时候,会使用古筝、二胡等不同乐器演奏的版本进行诠释,这样的方式,不仅增加了内容的趣味性,并且还在很大的程度上,加深了学生的印象,提高了学生的音乐鉴赏能力。在学习“颂歌”的时候,主要是一种音乐载体的方式进行内容的欣赏的。一方面需要关注的内容是庄严的形式感带来的神圣感,另外一方面是需要关注是颂歌中发自内心的赞美带来的高尚感。从本质上看,歌曲《红旗飘飘》就是在作品的风格中,表达出属于自己的看法。鼓点强劲的前奏刚刚开始的时候,很多的学生都会产生一定的意外和疑惑^[8]。但是,在熟悉的旋律出现的时候,这个时候,大家才反应过来这是什么样的歌曲。再这样的引导下,学生不仅记住了颂歌的音乐载体方式,并且还会在直观的感受中,分析对应的题材特征,保持科学的发展路径,为以后的发展提供良好的基础准备。

四、高校戏剧影视文学专业的音乐赏析课措施

(一) 从情感体验入手

从传统的视角看,很多的教师使用的都是“填鸭式”的教学方式,此种教学方式很难满足现实的发展需要。音乐教师摒弃以往“满堂灌”的教学方式,优化教学方法,提高教学体验,落实教学成果。音乐作品可以使用音乐塑造的方式呈现对应的艺术形象,不仅是为了表达出其中的情感,也是为了将真实的社会呈现到大家的视野当中。很多时候,《二泉映月》很多学生虽然是听不懂,但是还是因为它

引起某些不快乐的回忆,增加了大家对一些画面的想象,做出一个简单的情感上的判断^[9]。例如:在学习“音乐的概念”相关内容的时候,影片《地道战》“鬼子进村”时候的音乐,使用的就是《动物狂欢节》中的《天鹅》^[10]。声音塑造中,增加了“观”与“闻”的体验,提升审美特征,缓解心目中的疑惑,让学生根据想象力,赋予一些情境,看是不是和原作品保持一定的吻合。在赏析柴可夫斯基的《天鹅湖》的时候,教师可以使用多媒体的方式,将歌曲落实到具体的情境当中。一方面需要从韵律、节奏、风格等视角实施合理的分析,另外一方面需要在聆听的过程中,感知作者背后的情感故事。长期下去,不仅音乐知识和赏析技能可以得到提升,音乐的情感体验也会得到进一步的深化。之后,教师即可结合实际,将学生分为不同的小组,以小组为基础,合理的对《天鹅湖》实施创编,融入一些新鲜的元素,保持自身情感的融入,最大限度提升对应的鉴赏能力。例如:在学习一些学生歌曲的时候,教师就可以将《毕业歌》、《同桌的你》、《睡在我上铺的兄弟》等为基础,呈现到学生的面前。学生在这些歌曲中,不仅看到了积极向上的人生态度,并且还看到了充满朝气的情怀,体现了较高的节奏特点。在这里大家都可以直观的看到,不同的时代中,大家会在不同的情绪下,分析不同的情调和特色,还需要在快和慢的节奏中,感知到作者的思想情感。不仅是一种轻松,但是也隐藏着一种迷茫。在不同的时代中,大家欣赏这些内容的情绪也是不一样的。在不同的情调中,大家多面临的毕业问题也是不一样的,需要在时代的基础上,真实的将这种情绪表达出来。

(二) 调动学生的主观能动性

从目前的形势上看,当前戏剧影视文学专业音乐赏析课中,教师需要根据实际的需要,落实多推荐的内容。也就是说,在上课之前,需要学生自己使用检索的方式,收集一些相关的资料,并且整理起来,全部传授给大家。不管是作者还是作品的背景,都需要赋予自己推荐的理由,不仅提高了学生思考问题的能力,还在一定的程度上,赋予了个性化的感情色彩。学生的音乐感知能力得到培养的同时,还需要增加学生语言表达上的训练。根据还不一样的作品风格,给予大量的推荐作品,并写出自己的心得。在课堂中,不仅需要提出问题,还需要探究这些问题,最大限度赋予大家更多表达的机会。有的学生通过了钢琴的业余十级,他就是在五线谱c调该如何读谱的基础上,让大家感知到音乐欣赏

的重要性。例如：在学习“圆舞曲”相关内容的时候，教师即可结合实际，让学生先收集一些相关的音乐，并且将这些内容推荐给大家。这个学生推荐的是，《翠堤春晓》。之所以会推荐这个作品，主要的成因就是由于学生对圆舞曲这种戏剧题材，印象较为深刻，对主人公的印象更加的深刻。这样就可以在学生为中心的基础上，充分调动学生的主观能动性，丰富学生的内心情感世界，最大限度帮助他们养成有效的学习习惯，拓展视野，欣赏到不同的音乐作品和戏剧影视作品。

（三）音乐赏析课与专业课相结合

1、授课时做相关练习

戏剧影视文学专业中的音乐欣赏，需要将教学内容与专业课程有效的结合起来，提高学生的综合素质。增加“听音乐一想画面”的画面感受，并且在合理的统筹规划中，落实主要的内容，提高画面化的特质。在画面的训练中，很多学生都是在长期的积累中，才可以形成的。有的学生在欣赏美国影片《燃情岁月》音乐的时候，就是在爱情故事的基础上，将这些内容和实际的生活有机的结合起来。使用大家可以接受的范式把握音乐的风格，并且落实了“五声音阶”与“七声音阶”的专业知识，提高对作品的把握程度，实现生活经历的进一步积累。避免学生在某一方面非常擅长，在另外的方面就会存在很大的缺失问题。音乐教师结合戏剧影视文学专业的相关内容，需要合理的统筹规划，将艺术鉴赏和对应的生活经历结合起来，激发学生的想象力，保持学生的均衡发展。

2、考核时选择相关作品

从一定的程度上看，课程考核的主要目的就是需要根据学生的现实水平，了解音乐欣赏能力的高度。在判断的时候，需要保证一定的客观性和精确性，不仅需要提高学生的鉴赏能力，还需要掌握一定的内容理解。在实践的部分，考核的时候，也需要使用多元化的方式，将音乐方面的特点呈现到大家的面前。《音乐欣赏》课的考核方式一直是开卷考试，在考核的时候，一般都是选择影视作品。在不同的阶段中，考核的作品也存在着很大的不一样，需要营造良好的鉴赏氛围，让大家在音乐中快乐的成长。例如：影片《赤壁》就是属于“八卦阵”片段的防臭。在考核的时候，需要保证内容和形式，还需要保证一定的代表性。只有这样才可以符合戏剧影视文学专业的发展需求，为以后的可持续健康发展提供良好的基础准备。

总结：随着社会的进步，很多人认为欣赏音乐首先要有一双“音乐的耳朵”，其实不是，只要热爱音乐，就可以在系统的基础上，让大家在音乐作品中获得更多的快乐。爱音乐，心灵能 为我们敲开音乐殿堂的大门。戏剧影视文学专业音乐欣赏，就需要以学生为本，激发学生的兴趣，提高综合性素养。让课程设置的清晰化、教学定位的准确化，向着创新的方向实施发展。

参考文献：

- [1] 徐杰.《西方音乐史与名作赏析》课程的横向拓展教学——以交响诗《查拉图斯特拉如是说》欣赏为例[J].2022(9).
- [2] 党铮.高校公共艺术课程建设中的教学探索——以《贝多芬第五交响曲(命运)》第一乐章赏析为例[J].科教导刊：电子版,2021(2):2.
- [3] 汪志诚.当代电视剧音乐作品创作赏析——以电视剧《新白娘子传奇》为例[J].艺术研究：哈尔滨师范大学艺术学报,2021(1):2.
- [4] 汪志诚.当代电视剧音乐作品创作赏析——以电视剧《新白娘子传奇》为例[J].艺术研究：哈尔滨师范大学艺术学报,2021(1):2.
- [5] 于晓楠.新时代高校艺术教育课程思政相融合的探索与创新——以话剧《守望》为例[J].齐鲁艺苑：山东艺术学院学报,2021(6):6.
- [6] 赵怡冰.混合式教学法在高校公选课应用的可行性分析——以影视音乐鉴赏为例[J].黄河.黄土.黄种人,2021(5):2.
- [7] 张婉宜.课程思政与高校公共艺术课程教学改革——以影视音乐作品赏析为例[J].当代音乐,2020(11):3.
- [8] 杜珊珊.戏剧影视文学的特点与欣赏——评《戏剧影视文学与文化产业管理》[J].新闻爱好者,2020(3):2.
- [9] 于长悦,李飞飞,曲玉柱.浅析电影音乐鉴赏的教育价值——由“电影音乐鉴赏”进入普通高校选修课课堂谈起[J].电影文学,2019(14):1.
- [10] 祁晓君.戏剧影视表演专业声乐教学成果的舞台体现多样化探索——两场声乐教学汇报音乐会之后的思考[J].歌唱艺术,2019.

作者简介：金云学（1982-），男，辽宁大连人，就职于大连艺术学院，讲师，硕士研究生，研究方向：戏剧文学、艺术教育管理。