

高校艺术与大学生创新思维培养

邹颖

江西软件职业技术大学 江西 南昌 330000

【摘要】如今的教育更加重视素质全面素质教育模式,培养学生德智体美劳全面发展。音乐的存在带给我们生活韵律的美好,对音乐的教学也不仅仅只停留在传统的音乐知识理论和技能方面的培养,更多是要让学生真正进入到音乐当中,体会音乐节奏的韵律,感受音乐所带来的独特之感。本文将音乐为载体阐述高校艺术教育的落实,分析大学生创新思维的培养。本篇文章围绕艺术审美教育,意在探讨学生艺术素养的培养相关。

【关键词】高校艺术教育; 音乐教育; 审美教育; 创新思维; 大学生

引言

新课改的背景下艺术类学科教育得到了很大的支持,加大艺术类学科的师资队伍和艺术类学科教学的基础设施。然而观念的转变并不是短期的,很多艺术类学科教师,并未意识到艺术教学中审美教育的重要性,而审美教育才是艺术教育的核心所在,只有具备了审美能力才能够使学生更加具体且清晰地感受到其中的魅力,也只有具备一定水平的审美才能实现令人惊叹的创作。

1 审美教育

1.1 培养全面型音乐人才

高校音乐教育更加重视培养音乐全才,专业性较强。音乐教育离不开审美教育,而审美教育是需要长期的培养和锻炼。就如我们所熟悉的刘宪华,作为音乐才子的他就是全面型音乐人才,精通各种乐器,拥有被天使吻过的嗓音。很多人只是看到了他音乐方面的才华,却不知这些都离不开刘宪华的审美能力。审美情感让他在音乐事业中游刃有余,感受到他人多不能感受的音乐之美和音乐所要表达的情感。审美教育的普及能够帮助学生在学习音乐时,不单单只是旋律问题,更重要的是融入到音乐之中,与音乐共舞,去感受音乐情感。

1.2 音乐教学离不开审美教育

审美有很多种,美术、影视、服饰等等,都需要审美的存在。音乐中的审美主要体现在对音乐旋律节奏的把握,音乐旋律情感的理解,是需要教师制定合理的音乐教学方法提高学生的审美能力。比如《渔舟唱晚》,作为古筝的十大名曲之一,节奏抑扬顿挫、宛转悠扬。这时,音乐教师就可以让学生在学此音乐之前对音乐背景进行了解,在学习之中去感受自己身临其中的氛围,感受旋律的悠扬。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨。音乐教师可以根据此词来进行情景教学,这样不仅增加学生对这首歌曲的理解还可以提高词句的审美能力。因此在音乐教学中,教师先要锻炼学生的审美,让学生融入到音乐之中才能够顺利地开展音乐教学。

1.3 创作创新能力的提升

音乐带给我们轻松愉悦,很多优秀、百听不厌的音乐离不开背后创作者的努力。音乐也是一门艺术创作,因此音乐教学中的审美教育可以培养学生的创新创作能

力。在音乐教学中,教师需要着重培养学生对音乐设计的理解,通过学习每一首音乐,让学生选择自己最喜欢的音乐节奏并以此模仿。长此已久,学生对音乐旋律节奏有所把握,对音乐的审美能力有所提升,在音乐创作上也会有很多灵感。

2 审美立于基础

万丈高楼平地起,审美的水平也不是一蹴而就的。在进行审美培养的过程中教师可以将抽象的概念更加具象化,比如将乐理知识更加具体地通过实际例子展现出来,让学生进行聆听、赏析,结合着音乐向学生介绍某种名词的独有特征。通常来讲这样的教学具体到一种乐器会有非常显著的教学成果。下文中我们以“笛”为例探究审美教学。

2.1 笛

笛是人类文明中出现得最早的旋律乐器的其中一个。从汉代至唐代,不管是在音质上还是在制作上,中国的竹笛都有了很大的进步。20世纪的中国笛子演奏的艺术演绎方式来到了前所未有的进步时期。冯子存的北派竹笛和陆春龄的南派竹笛等各大派系的出现表示了竹笛艺术来到了艺术历史上百花齐放的崭新的时期。能够切实的感受乐曲中蕴藏的深意、体会演奏者的行云流水,以及身临其境的享受音乐魅力都是赏析能力的体现,对于高校中的学生而言能够了解相关技法和风格就能够完成初步的赏析任务了。赏析能力之所以会成为审美的根本,是因为只有懂得乐曲才能够有客观地评价,只有理清脉络才能够清楚自己喜爱的原因,才知道什么风格更加符合自己的心意。

2.2 风格、技法——赏析能力是建立审美的基础

2.2.1 《早晨》

《早晨》所运用的吹奏技艺是以北方派系的梆笛的技艺方法为主,南方派系的曲笛的技艺方法相配合的一支浙派的经典作品。

在引子里,作曲者以南部地区昆剧里的《点绛唇》为创作的基础调子,并以改变进步而成。在曲子的第9小节里作曲者开创式地使用了循环换气以配合时间长的三音颤音,表现出了一个从舒服到鸦雀无声的情景,给人以向阳而生、晨光四射的早晨意象。

而在该曲子的快板的内容上,在演奏该内容时使用了很多的吐音和滑音等技艺,后面的内容也运用了很多滑音和吐音。这些技艺都是北方派系的技艺,该内容运用的是经典的北方派系的梆笛吹奏技艺。长时刻花舌的使用也给本曲子以南部地区的昆剧为基本调子上增添了一点北派笛子的特点。最终的一节没加任何修饰的音符也融入了西洋长笛的吹奏方法,使整个曲子在春天早上的意象里结束,一切又慢慢地变得安静。《早晨》这首曲子的创造,甚至可以认为极大程度的影响了之后的笛子乐曲的写作。

2.2.2 其他乐器的技法和竹笛的融合

在1971年的时候,根据“吐良”(云南少数民族的乐器)的形式样制,首先以短的竹体打造了口笛,扩大了竹笛演艺的方式。而后,俞氏又融入了许多其他乐器的技巧方法,例如在其作品《赤日》里使用了古琴的技巧方法,营造了极其神秘的远古氛围;而在《春风遍江南》里应用了古筝的刮奏技艺,用来突出流水的形式;在《琅琊神韵》里使用口哨同时吹气,使竹笛本身只发出笛管里的风声的技巧方法,使用三弦的技巧方法使本来单一的吐音有一定的颗粒性与弹性。

2.2.3 《牡丹亭组曲》

在《牡丹亭组曲》引子里,D调的笛子以难以察觉的较大宽度的滑音模拟女主角杜丽娘的昆剧旁白《好天气也》,表达了给好时光和美丽风景的赞叹。在乐曲的第二章里,笛子以风声和虚吹笛孔来模仿叹息的声音,则展现除了魂归幽冥外没有其他办法的无可奈何。在乐曲的四章里,竹笛接着以虚吹笛孔以及舌头并配合指尖敲打笛管,给杜丽娘的出场奠定一种神秘却不害怕的场面。以哨声连带的风声改变突出了人鬼互相诉说感情的感觉。而接连的滑音和指柔音,则形成女鬼杜丽娘缥缈的感受,让这个乐曲的片段在人鬼互相诉说感情的温馨的面里还带着人鬼殊途的无可奈何和幽怨的氛围。可以说,俞氏在对技艺的了解上跟先辈比较起来更看重曲子本身的内涵。

3 创新思维

在全民创新的时代,似乎处处都体现着创新,在大学的艺术教育中,大学生的创新思维培养又是否具有重要性呢?答案是显而易见的。具有创新思维是大学生创作的基础,而大学生的创作能力是大学艺术教学应该完

成的培养任务。创新思维的存在、创作能力的存在一定程度上开拓了学生的发展空间,因为对于学生个人能力发展而言,创新思维能够让学生察觉一些意想不到的“小惊喜”,而这些惊喜善加利用往往会成为开辟崭新成功道路的突破口。另一方面创新思维更加利于学生的发散思维培养,这对于学生而言又是一项关键性的成长助力。在发展的过程当中可能会遇见许多障碍,而发散思维能够让学生得到多种解决障碍的思路,甚至在面对难以打破的局面时都能够发现意料之外的解决角度。不止如此,一个人的创新能力加强大多得益于其优秀的艺术感,而艺术感会让学生获得更多的幸福感,因为艺术会让人具有更加感性的一面,对于生活中的浪漫有更好地把握,其情绪能够更加鲜明,也会更加具有共情能力,而这些会赋予学生更加具体、强烈的存在感以及幸福感。

4 总结语

国家教育观念的改变伴随着教育体系和教育模式的完善。以往我国对文化课教育极为重视,应试教育是我国教育体系的核心,但随着素质教育的开展以及应试教育各种弊端的出现,国家更加重视全面型人才,注重发展学生德智体美劳各方面的教育。艺术教育是高校中不可缺少的教育体系组成,高校教师可以从审美培养的角度渐渐提高学生的艺术素养。

【参考文献】

- [1] 李迪. 浅谈高校艺术与大学生创新思维培养[J]. 商情, 2020, 000(013):164.
- [2] 王娇. 艺术与大学生创新能力培养[J]. 艺术科技, 2017, 030(003):392.
- [3] 喻秋兰, 蒋笛. 高校公共艺术教育与创新人才培养[J]. 长沙大学学报, 2018, 032(001):141-144.
- [4] 汪畅. 论高校艺术教育在促进大学生全面发展中的作用[J]. 轻松学电脑, 2018, 000(012):P.300-300.
- [5] 吕越. 高校美术教育中创新思维培养与能力的提升策略研究[J]. 美与时代(中旬刊)·美术学刊, 2018(08):112-113.