

55 人文素养专任教师（美育方向）岗位试讲内容

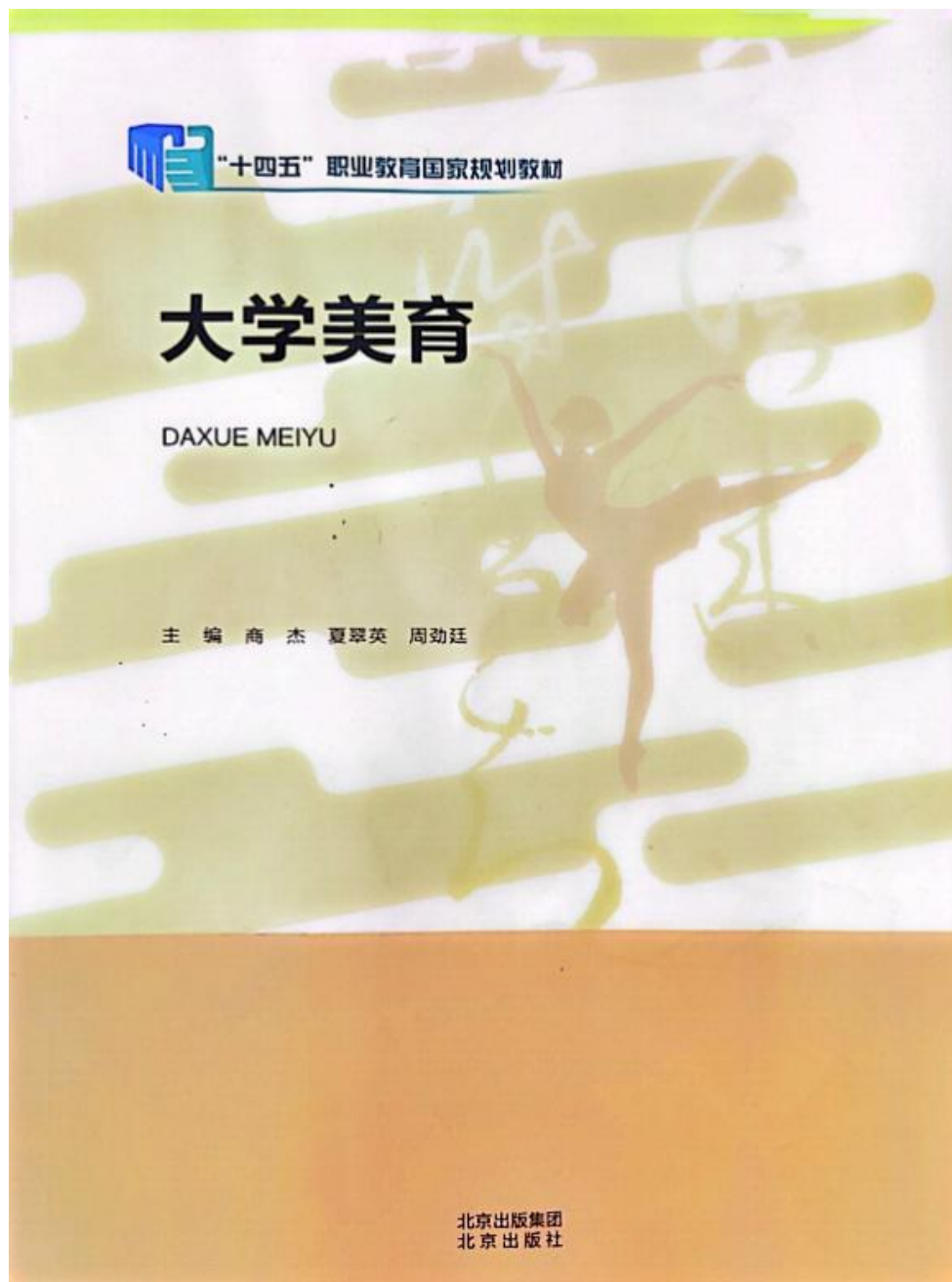
注意事项：

1. 每位考生试讲时间为 15 分钟；
2. 试讲内容：统一指定 1 个内容并根据高职学生的特点进行试讲；
3. 采用板书教学，可自带教具，不能使用多媒体辅助教学；
4. 考生报到时需提交教材打印件和授课教案各 8 份，
请不要在教材和教案上写上姓名。

一、**教学内容：音乐的审美与鉴赏**（教材：《大学美育》，商杰、夏翠英、周劲廷主编，北京出版集团北京出版社，P106—P109。）

重点：提高对音乐的感受力和审美趣味。**可自备教具及自备案例**

二、教材封面

绿色印刷产品

大学美育

全媒体立体化教学资源

- 教学课件
- 电子教案
- 教学检测
- 课程设计
- 视频微课
- 考试平台

责任编辑：李宇利
责任印制：李 颖
封面设计：杨明俊

扫描二维码
获取立体资源

ISBN 978-7-200-16466-4

9 787200 164664 >

定价：48.00元

音乐的审美与鉴赏

音乐是以声音为物质媒介,以时间为存在方式并且诉诸听觉的艺术。音乐不像绘画、雕塑等造型艺术那样,能够直接提供空间性并且在时间中凝固不变,而是在时间中展开并完成,具有时间上的连续性和流动性。同时,声音对应于主体的听觉器官,人们对音乐的把握主要是靠听觉来完成的。所以,音乐又称听觉艺术。音乐擅长表现人的情感、情绪的状态及运动过程。因此,音乐主情而不主形,是情感的艺术。受表现媒介的制约,音乐表现的情感往往是微妙、复杂而宽泛的,甚至只是某种抽象的情绪本身。音乐形象是欣赏者心灵建构的高度自由的表象,带有极大的抽象性、不确定性。构成音乐组织的声音,不是自然界中杂乱无章的噪音,而是经过选择提炼、加工概括的有组织的乐音,是人类的直接创造物,包括节奏、旋律、和声、调式、调性、复调、曲式等,统称为音乐语汇。音乐家就是利用它们创造出无限丰富而又有感染力的情景氛围,传达某种情感的。

一、掌握音乐表演艺术的三层境界,提高音乐感受力,培养探索音乐的意识

音乐表演艺术使一部作品成为活生生的音乐存在,也使同一作品呈现出神采各异的美。但我们在欣赏某位音乐家的演奏时,有时候感动我们的不是作品本身,而是其他的一些东西。这些东西左右你大脑的力量大于音乐本身。

(一) 直觉

直觉是敏感地、直接地臆测到真理的认识能力,但直觉也极易随岁月的流逝而消失。拥有直觉的少年,往往被人称为“神童”。“神童”有着强烈的内在感情需要交流,他们的演奏有着成年人的声音和了解力。

(二) 兴趣

兴趣是个体以特定的事物、活动及人为对象所产生的积极的和带有倾向性、选择性的态度和情绪。每个人都会对他感兴趣的事物给予优先注意和积极的探索,并表现出心驰神往。兴趣不只是对事物的表面的关心,而是由于获得这方面的知识或参与这种活动使人体体验到情绪上的满足才产生的。只有博览群书,掌握了音乐的精神内涵和价值重要性后才能掌握演奏者所要诠释的音乐,才能有总体的音乐思维。音乐思维是演奏者的心理现象,是对于音乐的一种本能的认知,是演奏者在演奏过程中对一定事物的注意,或者说是其心理活动对一定事物的指向和集中。要用脑去思考和用感情去发掘隐藏在乐谱行间的内容,怎样去设想和演绎这些内容,就得靠那些有再创造能力的艺术家。因为这不仅需要形成个人见解的内心洞察力,而且还要有表达这种个人见解的演奏技巧。

舒曼曾说:“如果你的音乐产自你的内心,它就会融入他人的内心。”演奏者只有在内心动情,并用内心激情去表现作品时,才能使演奏更具吸引力、感染力。而此时,音乐家也就通过了“兴趣”这一过程,继而他便会形成属于自己的风格。

(三) 风格

对于同一作品,听这一位音乐表演艺术家的演奏代替不了听另一些音乐表演艺术家的演奏。这种音乐表演艺术家的不可被替代的东西是什么呢?这应该就是一种表演艺术风格。代表着音乐表演艺术家的艺术独创性的表演风格,是可贵的、不可被代替的。

风格要以掌握学科前沿和结合社会需要为前提。例如,在《国际歌》产生的时代,曾经是以每分钟60拍的速度演唱,而现在的速度差不多是每分钟120拍了,既没必要也不应该再回到每分钟60拍的传统上去。

二、了解音乐语汇,享受音乐带来的快乐

(一)赏析旋律,品味旋律之美

旋律,在所有的音乐材料中被称为音乐的灵魂。对我们中的很多人而言,音乐就意味着旋律,我们记住一段音乐往往是它的旋律深深地打动我们,从而铭记于心。

旋律或称曲调,是由一系列的乐音创造性构成;或简言之,它是由一群有意义的音组成的美的线条。乐曲的情感和形象特征主要是由旋律来确定的。一条旋律有开头、有中间的进行、有结束;它有方向、形状和连贯性。旋律在音高的上下运动中传达了紧张和放松、期待和达到的感觉,所有这些构成了旋律线的展开与进行。旋律总是独一无二的。说到旋律,我们就要说到主题。

主题是音乐中最为核心的、最具代表意义的、相对完整的一个旋律片段。音乐作品的主题和文学作品的主题,含义不尽相同。

在音乐作品中有些短小的体裁如独唱、独奏,其音乐主题比较单一,形象鲜明、旋律易记、易理解;规模宏大的音乐体裁如交响乐(图8-1-2)、协奏曲等,音乐主题往往会有两个或更多。在有调性的音乐中,旋律流畅、主题易于模仿记忆,这样的作品在历史的大浪淘沙中往往显示出强大的生命力。

音乐语言中最鲜明也最容易被别人感知的就是旋律。音乐的主要魅力也来自于旋律。在音乐欣赏中,记忆主题和旋律是一件很重要的事,可以帮助欣赏者准确地领会作品结构的前后关系,并且增加音乐欣赏的趣味性。

音乐正是通过优美的旋律,塑造一个个生动的艺术形象;音乐正是通过优美的旋律,传达着丰富而细腻的情感,邀我们的灵魂共舞,从而使我们的身心得到最大的抚慰与满足。

图8-1-2 交响乐演奏

(二)调式是在音乐实践中逐渐形成的

调式是可以决定音乐性格色彩的。几乎所有的旋律都是围绕着一个中心音建立起来的,其他音倾向于这个音,并且都结束于这个音。这个中心音称为主音。主音是最稳定的,在音乐中起主导作用,支配着其他音。主音和其他音组成一个家庭,各音相互联系、相互影响。这个集体就是一个调式。一个调式的组成音多少不定,少则3个,也可5个、6个或7个。

在我们音乐生活中使用最多的是西方大小调体系和中国民族调式的五声调式体系。音乐中使用的基本音级有7个,简谱写法是阿拉伯数字代表的1、2、3、4、5、6、7;唱名是:do、re、mi、fa、sol、la、si;音名相对应的就是:C、D、E、F、G、A、B。

1. 西方大小调体系

从17世纪晚期到1900年,是西方大小调体系的鼎盛时期,即从巴赫到瓦格纳之间的200多年。

大调式与小调式都是由七个不同的音构成，但是构成大小调式音阶的音程关系不同，即全音半音关系的排列不同。

C大调(以C为主音的大调式): C—D—E—F—G—A—B—C, 分别为: 全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音。

C小调(以C为主音的小调式): C—D—bE—F—G—bA—bB—C, 分别为: 全音、半音、全音、全音、半音、全音、全音。

正是由于音程关系的改变，极大地改变了音阶的音响效果和所表现的音乐情绪，从而形成了不同的音乐性格色彩。一般人们认为：大调式是开朗的，具有明亮、辉煌的色彩，常用于表现人们心情舒畅、英雄气概、军人风度等；小调式是忧郁的，其调式色彩有点黯淡、优柔，常常表现人们痛苦忧郁、儿女情长、女性的柔美、爱情的甜蜜等。现今的流行歌曲采用的小调式较多，也是基于此故。

2. 中国民乐的五声调式

我国古代把五行的金、木、水、火、土与五音的宫、商、角、徵、羽相联系，认为五音来自于大自然，是宇宙世界在音乐上的反映，所以五声调式体系是最能代表中国人性格的。五声音阶宫、商、角、徵、羽，对应的简谱记法就是1、2、3、5、6。这五个音均可作为主音，各自组成一个调式，并且色彩各不相同(图8-1-3)。

不同的调式结构，代表着不同时代背景下人们的审美感受和审美认知。因而，要辩证地理解才能切合客观实际，从而更好地把握音乐的个性。

(三) 变化节奏探索韵律之美

音乐活力可以说大都来自于节奏。长短不同的音，按照一定规律组织起来就是节奏。节奏是可以独立存在的，没有音高、没有和声，听起来也是完整的。节奏是组织音响的必要手段，也是情感表达的重要手段。

音乐中往往运用紧急的节奏表现紧张的心情，用很宽广的、气息较长的节奏表现抒情或描写田园风光。实验证明：当节奏的律动超过人的正常脉搏(每分钟60~80次)时，就会引起人情绪的紧张、兴奋；当节奏的律动低于人的正常脉搏时，则会使人情绪低落、消沉、松弛。

在音乐中节奏、节拍总是交织出现的。节拍是指强拍和弱拍的组合规律，即相同时值的强拍和弱拍按照一定规律循环出现。节奏主要强调音的长短。音的“长”与“短”、“强”与“弱”看似简单，但是人们可以根据这些简单的“长”与“短”变化出多种节奏；根据这些简单的“强”与“弱”变化出许多种拍子，从而形成各种情绪、各种不同风格的乐曲。

不同的节奏、节拍会对音乐产生不同的作用，赋予音乐不同的活力。例如，二拍子的《解放军进行曲》既体现了军人的稳健、雄壮，也表现了积极向上的昂扬情绪。

节奏和节拍是音乐中相辅相成的两个部分。节奏的变幻无穷象征了音乐的自由不羁，但其实音乐又被约束在节拍中，看似矛盾的二者却和谐地共存于音乐之中，这正是音乐的奇妙魅力所在。节奏、节拍是音乐中极其重要的音乐要素，它们与音高共同构筑了音乐的旋律主体，相辅相成，共同支撑起音乐的律动。

图 8-1-3 中国民乐演奏

实践工坊

百鸟朝凤（民乐）

“我喜爱的音乐”展示会

活动目标

1. 从审美感受力出发，向大家展示你所喜爱的音乐作品，提高对音乐的感受力和对音乐语汇的认识，了解多种类的音乐作品。
2. 从审美情趣入手，创作或演绎你选择的音乐作品，提高对音乐的审美趣味，感受音乐带来的快乐。

活动任务

开展“我喜爱的音乐”展示会，提高对音乐美的感受力。

活动步骤

