

A study on the promotion of skills of music majors through symphony appreciation

Weiwei Zhang

Xinjiang Academy of Arts, Urumqi, Xinjiang, 830002, China

Abstract

This study focuses on enhancing the skills of music majors, drawing on theories related to the evolution of symphonic music and the composition of student skills. It provides an in-depth analysis of issues such as insufficiently solid mastery of performance techniques, inadequate musical perception levels, lack of artistic expression, and low emphasis on courses among students. By selecting bassoon instruction as a key entry point and combining it with practical examples, the study proposes a series of practical measures, including optimizing course content and teaching methods, strengthening musical perception training, increasing guidance for enhancing expressiveness, and raising the importance of appreciation. These measures aim to broaden students' musical horizons, deepen their understanding of music, and stimulate creative abilities through symphonic music appreciation, thereby providing theoretical references and practical approaches for the transformation of music education and the improvement of student skills.

Keywords

symphony appreciation; music major students; skill improvement; double bass performance teaching; practical strategies

交响乐赏析促进音乐专业学生技能提升研究

张玮玮

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830002

摘要

本研究重点针对音乐专业学生技能增强方面展开,以交响乐的演进过程及学生技能构成相关理论为依托,对学生身上存在的演奏技巧掌握不够稳固、音乐感知水平有欠缺、艺术表现力不足、对课程重视程度低等状况予以深入剖析。选取低音提琴演奏教学为关键切入点并结合实际事例,提出优化课程内容与教学方式、强化音乐感知训练、提升表现力指导力度、提高对赏析重视程度等一系列实践办法,在借助交响乐赏析时使学生拓宽音乐视野、加深音乐领悟、激发创造能力,从而为音乐专业教学变革及学生技能提升提供理论参考依据与实践途径。

关键词

交响乐赏析; 音乐专业学生; 技能提升; 低音提琴演奏教学; 实践策略

1 引言

在如今音乐教育蓬勃发展趋势下,对音乐专业学生而言演奏技巧、音乐感知及表现力全面提升成适应行业发展变化态势关键所在。交响乐作为音乐艺术领域集大成者,西方音乐史与赏析课程融合丰富艺术价值与大量教学资源,对学生技能培养具独特优势,但当前教学实践中学生技能提升存在诸多发展瓶颈对该课程重视不足。本次研究从低音提琴演奏教学特定视角出发,深入剖析现存各类问题,以探索交响乐赏析促进学生技能提升有效策略为目标,期望填补相关研究领域空白,为音乐专业教学改革进程提供参考性有益内容。

【作者简介】张玮玮(1985-),女,中国新疆乌鲁木齐人,本科,教授,从事音乐表演,低音提琴演奏教学、交响乐赏析研究。

2 交响乐赏析课程相关理论基础

2.1 交响乐的发展历程与特点

具有波澜壮阔特点、描述音乐演进历程的交响乐发展历史,源头可追溯至已初步显露出具备多声部组合特征模样的古希腊时期器乐合奏。历经中世纪与文艺复兴两阶段沉淀后,至巴洛克时期器乐演奏形式渐丰富且为交响乐发展奠定基础的如组曲、协奏曲等体裁纷纷出现,到古典主义时期确立交响乐四乐章结构,并使交响乐成音乐艺术集大成者的如海顿、莫扎特、贝多芬等作曲家开始崭露头角,浪漫主义时期有突破传统框架融入文学、绘画等元素以拓展交响乐表现力的作曲家们积极创作着。20世纪以来不断创新的现代派作曲家让交响乐在形式与内容上呈现多元化趋势,以宏大编制融合弦乐、木管、铜管、打击乐四大声部形成丰富音响层次的交响乐,多乐章结构使作品兼具叙事性与逻辑性,赋予强大艺术感染力的和声体系与织体变化更是别具一格。

2.2 音乐专业学生技能构成要素

音乐专业学生所应具备的技能体系涵盖众多层面，在演奏技巧方面拿低音提琴举例，学生得熟练知晓并运用恰当的持琴姿势、运弓方式，精确把控指法在音准以及力度上的变动情况，借助系统的练习，增强左手按弦时的灵活程度与右手运弓时的顺畅程度，这样才能满足复杂的演奏需要。音乐感知能力是领会和阐释音乐的关键要素，学生要能灵敏地察觉旋律的高低起伏、节奏的抑扬顿挫、和声的色彩变幻，还应具备分析作品曲式架构与调性规划的能力，从而准确把握音乐的整体风格以及情感走向。音乐表现力则对学生提出了要求，学生在进行演奏时要将个人对作品的理解融入其中，通过对音色的塑造、速度的调整、力度的对比等方式把作品蕴含的情感生动地展现出来，为音乐赋予鲜活的生命力。

2.3 交响乐赏析对学生技能提升的作用机制

交响乐赏析对学生技能增进有着相当突出推动效用，历经对不同阶段、多样风格交响乐作品赏析，可使学生触及大量音乐素材、拓展音乐视野、知悉各流派创作特性与审美方向情况，为个人演奏积聚灵感与素材资源。课程中的深度剖析利于学生领会作品架构脉络、创作手段及文化底蕴，强化对音乐内在本质的认识、提升音乐剖析与阐释能力。赏析进程中针对经典作品开展创新研讨能激发学生创造能力，促使其在演奏时尝试个性化表达，打破传统思维局限达成从被动式演奏向主动式创作转变。

3 音乐专业学生技能提升存在的问题

3.1 演奏技巧掌握不扎实

在具体教学实践中一部分学生在演奏技艺方面呈现出一些不足，如低音提琴演奏，存在持琴姿势不正确无法维持琴身与身体恰当角度，使运弓时力量不匀称弓速不稳定，对音色产生影响，运弓时手腕死板难以灵活把控弓的速度与压力，使音符衔接生硬不利于音乐流畅性。在技巧应用方面学生普遍欠缺灵活性，面对风格各异作品时难以音乐自身特点调整演奏方法，比如演奏巴洛克时期作品无法精确运用跳弓、连顿弓等技法展现音乐典雅精致特质，演奏现代派作品时对特殊演奏方法掌握不足，不能充分呈现作品复杂多样音响效果对演奏水平提高形成限制。

3.2 音乐感知能力不足

在理解和诠释作品方面学生存在因音乐感知能力不足带来的明显阻碍，表现在大量学生对音乐要素感知不够灵敏，倾听作品时不易快速抓取旋律核心动机及发展变动情况、难以清晰分辨节奏类型细小差别、没办法准确领会和声推进营造的色彩转变及情感张力，分析曲式构造与调性布局时也常产生理解偏差从而把握作品整体架构不够明晰。针对不同音乐风格区别更是难以精准把握，就拿古典主义风格和浪漫主义风格来说，演绎古典主义作品时未依其严谨构造及

平衡美感要求，过度加入个人情感使作品原有风格遭破坏，演绎浪漫主义作品时又因未能把控好情感表达分寸，使演奏浮于表面而不能深入阐释作品蕴含的丰富情感与思想内容。

3.3 音乐表现力欠缺

学生身上音乐表现力层面存在欠缺使演奏难引发听众情感共鸣的情况，在情感传达领域多数学生有较为突出薄弱环节。进行演奏活动时学生们大多仅停留在精准呈现音符，而未深入探寻与有效表达作品蕴含情感深意的情况较为常见，比如低音提琴演奏抒情段落时学生没办法借助调整运弓、力度及把控音色将作品中悲伤、思念等情感完整传达给听众，最终导致演奏表达的情感平淡缺乏感染力。在个性阐释方面学生常常过度依靠乐谱标注及教师引导而缺少独立思考与创新观念，使演奏形式单一缺乏变化未形成个人独有风格与新颖独到见解的情况，针对同一首作品也很难从多元角度理解与演绎，使音乐多样性与丰富性未充分展现从而限制学生自身艺术表现力增强的情况。

3.4 对交响乐赏析重视不够

当前对于交响乐赏析，在普遍情况下学生的重视程度呈现出不足的状况。一方面存在认知偏差问题，部分学生在他们片面的理解中将交响乐赏析简单地看作是一种纯粹的理论课程，从而忽视了该课程对演奏实践所具有的指导价值，并且未能认识到经由赏析经典作品，实际上能够从中汲取创作灵感、拓宽音乐视野以及提升音乐素养，而这些又能助力演奏技能得到提升。另一方面学生在课堂上往往是被动地接受知识，而且缺乏主动思考以及互动交流的行为，在课后同样也很少主动地对课程内容展开深入研究以及拓展学习。像这种学习态度使学生没办法充分利用交响乐赏析时所拥有的资源，将课程中所学习到的内容转化成为自身技能的提升，最终影响学生综合音乐素养的发展。

4 交响乐赏析课程促进学生技能提升的实践策略

4.1 优化赏析内容与教学方法

课程内容的优化主要围绕着分层逐步推进以及与专业的匹配度来开展，在基础学习阶段选取莫扎特《g小调第四十交响曲》作为起始点，这部作品清晰的曲式结构有助于学生构建起对交响乐的初步认识框架，通过快速运弓练习达到作品要求。到了进阶阶段引入马勒《第一交响曲第三乐章》，通过由低音提琴开始的主体，交替出现在不同乐器演奏的旋律，让学生对如何进行模仿表达有更深入的了解。针对低音提琴声部，专门设置“乐队困难片段”练习的专题，以拉赫玛尼诺夫《第二交响曲》第三乐章作为实例，在这个乐章里低音提琴要在弦乐组的烘托之下推动旋律的起伏。教师借助多轨音频分离的技术手段，引导学生去观察低音提琴在和声支持以及节奏韵律方面所发挥的关键作用，并且组织开展分声部合奏的模拟练习。在教学方法上把前沿的技术

与跨学科实践相结合。借助视频学习的方式,学生能够更深入地观察如柏林爱乐乐团演奏贝多芬《第九交响曲》时,低音提琴声部的站位以及运弓方法,如何更好地与其他声部配合。

4.2 加强音乐感知训练

加强音乐感知训练对于音乐感知能力的培养而言,构建起“基础剖析—对比深化—跨界迁移”这样的三维训练体系是十分必要的。在基础训练的环节中,借助数字音频工作站来针对马勒《第五交响曲》的第一乐章展开分析引导学生去细致观察在弦乐织体中低音提琴所承担起来的节奏支撑以及和声底色方面的功能。用分轨播放技术,学生能够清晰地分辨出低音线条是怎样以附点节奏去推动音乐不断行进的,从而强化对于乐器声部功的具象化认知。在对比赏析的实践活动中把巴赫《勃兰登堡协奏曲》与利盖蒂《大气》当作对比素材来使用,分析二者在织体形态以及音响色彩方面存在的差异。在巴赫《勃兰登堡协奏曲》那规整的复调织体以及明亮的和声,和利盖蒂《大气》所呈现出的混沌音簇音响、无调性结构形成了极为鲜明的对比,而这也恰恰揭示出了不同时代下音乐语言所具有的演变逻辑,结合弦乐演奏时使用的运弓、音色等方面都有所不同,通过赏析了解、认识不同时期演奏的差异,使学生在对音乐的多维度感知能力以及抽象表达能力方面,实现较为有效的提升。

4.3 提升音乐表现力的指导

以选用肖斯塔科维奇《第五交响曲》为依托并运用“情境还原教学法”,教师引导学生翻阅历史相关资料、观看反映当时时代状况影像来领会作品蕴含的压抑及抗争等情绪。在低音提琴声部排练期间,通过运弓快慢、力度起伏及颤音频率来呈现情感由隐忍渐至爆发的整个过程。同时引入指挥家、演奏员、评论员及普通观众的多种评价方式,从演奏技巧、情感表达、创新特点等方面助力学生提升自身表现力。

4.4 提高学生对音乐赏析的重视程度

借助全方位宣传及多样化学习方式调动学生积极性,排练时开展“交响乐知识问答”活动,或邀请交响乐团首席专家举办相关讲座,组织“交响乐之声”盲听竞猜等活动。在评价体系方面实施变革推行“三维度考核方式”,即过程性评估(占比40%)着重留意学生课堂参与表现,技能展示评估(占比30%)考查学生声部片段演奏能力与作品分析水平,创新成果评估(占比30%)用以评判学生赏析能力。以圣桑《动物狂欢节》为例,若有能力的学生可借动画可视化手段,清晰呈现各声部乐器模仿的动物,在极具戏剧性的音乐中,用演奏技巧与音乐相互呼应,产生富有表现力的效果,此事例重在提升学生赏析课程与实践热情的认同感。

5 结语

经此项研究明确表明,借助对交响乐赏析内容及教学手段予以优化音乐感知方面训练等一系列举措,切实能够有力提高音乐专业学生在演奏技能、音乐感知能力和表现力等层面的水平并有助于增强对该课程重视程度的情况。不过此项研究选取样本涵盖范围存在局限性、未能周全考虑不同院校教学差异状况,在未来研究进程还需扩大样本的选取范畴,积极探寻个性化的教学方案,进一步深入推动交响乐赏析与音乐专业技能培育工作的有机融合,从而为音乐教育事业的发展供应更为全面、更为系统的理论以及实践方面的支撑。

参考文献

- [1] 赵勇鹏. “高校开设”交响音乐赏析”课是素质教育的需要.” 山西高等学校社会科学学报 06(2001):75-76.
- [2] 郑王君. “浅谈在教学中如何引导学生欣赏交响乐.” 音乐大观 12(2014):2.
- [3] 赵勇鹏. “高校开设”交响音乐赏析”课是素质教育的需要.” 山西高等学校社会科学学报 13.6(2001):2.