

美的音乐 美的情感

——从何占豪两部音乐作品的异同所得到的启示

□江西 欧阳琪

记得那次在高二(6)班上音乐欣赏课,授课的内容是小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。像以往一样,我按常规的教学方法和思路逐一展开全曲,整节课学生听得很仔细,但到了最后的“小结提问”,他们却大都保持缄默。因为课时有限,我只好打开CAI课件的“小结内容”,准备结束这一尴尬的教学环节。然而,就在这时我听见一学生嘀咕:“这个作品和以前的古筝曲《孔雀东南飞》差不多嘛!”又有学生附和:“是呀,味道一样!”……

下课了,学生的话在我耳边回荡,我不禁反思起来:以往在“小结”这一教学环节中,学生们总是把书上的重点,或老师强调的内容加以阐述,很少发表自己的见解。有些学生也可能有问题和想法,但由于怕老师批评,同学嘲笑,只敢“小声嘀咕”;或是看到快下课了,懒惰心作怪,干脆“三缄其口”。想到这,我意识到:欣赏经典音乐作品,光靠一两节课来讲述作品的结构及知识,学唱某些音乐片段等都是远远不够的。学生从感性认识到理性评析是需要一个过程的,那么如何才能让学生化被动为主动,参与到“小结”的环节中来呢?我决定尝试一下,就从学生“嘀咕”的内容入手。

一、运用相关文化进行比较,让学生发掘音乐的美

现在的高中学生个性彰显,就像电视广告中周杰伦所说的“我的地带,我作主”一样,标新立异,充满活力。他们有着较持久地探究事物的耐心和毅力,并能够灵活运用各种方法出色地完成。但前提是建立在对这件事物喜欢、感兴趣的基础上。依

据学生的这一特点我设计了这个导入环节:

首先放一首由香港歌星徐小凤演唱的《别亦难》,然后请同学们说出它的词是谁的诗?它的作曲者是谁?还有它的歌曲风格是怎样的?

(通过讨论问题,学生对本课的内容产生了浓厚的兴趣)

我告诉学生这首歌曲的作者是何占豪并建议以他的音乐来配乐诗朗诵,学生齐声说“好”。

(我打出幻灯片)

配乐诗朗诵:

1.音乐:小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的呈示部第一主题;

朗诵词:由阎肃填词的《化蝶》。

“碧草青青花盛开,彩蝶双双人徘徊……”

2.音乐:古筝协奏曲《孔雀东南飞》的第一段;

朗诵词:《孔雀东南飞》原诗文中对应音乐情景选取一段。

(学生们此刻既兴奋又紧张,纷纷翻开音乐书与语文书对照练习)

在第1题的配乐诗朗诵中,有一名学生的朗诵博得同学们的阵阵掌声,我请这位学生来讲一讲他是如何去把握音乐与朗诵词的。他说“我曾经听过《化蝶》这首歌曲,就凭着印象结合音乐的节奏,放慢速度,一直朗诵下去。”我抓住他的话,趁势启发学生;根据音乐的节奏,结合音乐的速度和力度等要素,再带感情地朗诵可以达到很好的效果。果然,第2题的朗诵也越来越精彩。有的学生以《孔雀东南飞》的第一段原诗文配以音乐表现刘焦二人幸福、平静的生活,朗诵时充满了憧憬和美好的感情。又有学生选《孔雀东南飞》原诗的末尾一段,以悲凉的声音来诠释人民对刘焦二人的同情,更有学生用刘兰芝“举身赴清池”的一段诗文来表现刘兰芝对爱情的坚贞,而且音乐也配合得恰到好处……

这时,我看时机已成熟,就请同学们逐字逐句地分析曲调与歌词的对应关系。学生们很快划分出了音乐片段的乐句,掌握了连音线的运用及民族音乐的特点等。最后我请同学们用一句话说出这两段乐曲有什么异同?学生争相发表自己的看法。有学生说“两首乐曲的旋律都很优美、抒情,仿佛把人带入一个纯净、芬芳的世界”。还有学生结合前面的知识回答:“《梁祝》的主题音乐连音与滑音较多,像是在娓娓地讲故事;而《孔雀东南飞》的主题音乐连音少、装饰音多,仿佛是在念一首五言诗”。很自然地,课题又导入到音乐与诗歌、音乐与戏剧相结合的特点上。

二、设计问题情景进行比较,让学生体会美的情感

一位国外的教育家指出:“每一个学生来到学校的时候,除了怀有获得知识的愿望外,还带来了他自己的情感世界。”如何去触动学生那敏感而又多姿多彩的情感世界呢?我想有一个办法,那就是:让学生“走进”音乐。在比较两部音乐作品“反抗”这一主题中,我让学生循着问题,一步步地思考,逐渐“走进”音乐所创设的故事情景中,与主人公同呼吸共命运,从而激发学生的情感。

首先我问:“同学们,我们想一想《梁祝》和《孔雀东南飞》分别突出了哪个人物?”

(学生答:祝英台、刘兰芝)

(我打出幻灯片)

仔细阅读,回答问题:

A. 说一说为什么《孔雀东南飞》和《梁祝》都突出了女主人

公?是因为巧合吗?

B.假如把小提琴协奏曲《梁祝》的主要乐器改为古筝合适吗?

C.聆听小提琴协奏曲《梁祝》的“抗婚”和古筝协奏曲《孔雀东南飞》的“抗争”两段音乐。

提问:有人说祝英台的“抗婚”是“硬性的反抗”,而刘兰芝的“抗争”是“软性的反抗”,你同意这种观点吗?

这三个问题由易到难,让学生边思考边进入音乐情景。A问题使学生思考了音乐人物的历史背景和当时的社会背景;B问题在学生中引起争议,有的说古筝是中国古代的乐器,更改会合适;而有的持否定的观点。我提示学生从三点分析:

- (1)从乐曲的结构上;
- (2)从乐器的音色及表现力上;
- (3)从作曲家学习的专业上;

学生经讨论得出:此曲以小提琴为主要乐器更合适。C问题结合了A、B问题的答案,学生通过分析这两首乐曲不同的音乐表现手法和乐器演奏的技能技巧,很容易地随着那激荡不安的音乐渐渐融入情景当中。最后总结时,一位学生激动地说:“不论是祝英台的‘硬性反抗’,还是刘兰芝的‘软性反抗’,有一个共同的地方就是:对爱情的无比忠贞使她们具有了反抗封建礼教的巨大勇气。为了追求自由与幸福的乐章,她们不惜用自己的生命去谱写。……我赞美她们!”

三、归纳表格看比较结果,给学生联想的平台

高中学生具有良好的合作意识及与他人协调的能力。学科的综合及相互渗透,开阔了他们的视野。为此,我设计了课程的结束部分。

(我打出幻灯片)

异同比较	相同之处		异同比较	不同之处	
	《梁祝》	《孔雀东南飞》		《梁祝》	《孔雀东南飞》
曲名	《梁祝》	《孔雀东南飞》	曲名	《梁祝》	《孔雀东南飞》
故事类型	凄婉动人的爱情故事		故事取材	民间传奇	汉乐府诗歌
...

接下来,我把全班分成六小组,要求学生依表格列出还有什么相同和不同之处?(至少四点,时间六分钟)

(学生开始紧张地分工合作,教师到各小组进行指导)时间到,各组上交作业,课代表整理如下:

异同比较	相同之处		异同比较	不同之处	
	《梁祝》	《孔雀东南飞》		《梁祝》	《孔雀东南飞》
塑造感人的艺术形象	祝英台和刘兰芝皆为女性		女主人公读书情况	“同窗三载” 读书三年	“十六诵诗书” 读书一年
乐器演奏形式	都是标题协奏曲		主要乐器	小提琴	古筝
爱情主题曲调	采用越剧当中的曲调		曲式结构	全曲分为三大内容:奏鸣曲式结构展开	“一波三折”的多段组合体
艺术手法	采取浪漫主义的手法,主人公虽死犹生		故事结局	化为彩蝶翩翩飞舞	化作双飞鸟自命为鸳鸯
表达的精神	歌颂了男女主人公忠贞不渝的爱情和对封建势力不屈的反抗精神		与姊妹艺术的结合	音乐与戏剧的结合	音乐与诗歌的结合

在这一环节中,我有意识地让学生按照已设计好的表格模

式,自己动脑、动口、动手列出一个新的表格。从而使学生自觉参与到“小结”中来。这样做,既使学生回顾和拓宽了以前的知识又让他们通过比较,把握了两部音乐作品的相似性和差异性,并在相似性和差异性中产生联想。如上述表格学生归纳的“相同之处”中有“采用越剧当中的曲调”一点,我并没讲过,而书上也没有提示古筝协奏曲《孔雀东南飞》采用了越剧曲调。一问学生才知:“我是根据老师上节课放的越剧小百花的录像《惜别离》而想到的。当时觉得这段唱腔很有韵味,好耳熟。今天上课才发现和《孔雀东南飞》的主题曲很相似,所以归纳出这一点。”

以上的三个比较过程也是“实践——认识——再实践”的过程。在这个过程中,学生不仅学会了灵活运用各种方式方法去鉴赏音乐,而更为重要的是,学生通过自主归纳小结,较深地感受到何占豪“民族音乐交响化,交响音乐民族化”的音乐风格。正如一位学生在这节课的听后感中写道:“那美妙的音符一个又一个地沁入我的心脾;那永不屈服的灵魂一次又一次地撼动我的情感!诚如斯言,美哉,音乐!妙哉,情感!”

小人物眼中的大教育

□李晨晨

据《说文解字》中记载,中国古代的教育是“上施下效也”,“教”字的左边“孝”,即上父下子,右边是“文”在甲古文中则意为鞭子,即鞭子底下出孝子,因此古人常云“玉不雕不成器,人不打不成才”。我国的教育就是从最初的棍棒教育到学而优则仕的应试教育再到当前的教育改革,立志于培养全面的具有创新能力的科技型人才,这期间经历了数千年的演变。

做为一名新时代的年青教师,我觉得现今的教育,真是有很多的欣赏,也有许多的无奈。记得在我小的时候,曾做过这样一道应用题:“告诉你一个游泳池的容积将池水加满水要二个小时,然后再放掉池水的一半,然后再将其注满这样反复几次,试问前后共注水多少?”那时,为这道题我没少费脑筋。而如今,我隔壁的小不点儿也在为这道题费尽心思,那孩子问我:“阿姨你说这出题的人烦不烦,加水、放水,再加水,这不是瞎折腾吗?”我