

音乐形态与音乐表演艺术关系

在音乐教育中的影响

文/任佳佩 宋燕春

摘要：平衡音乐形态、音乐表演艺术之间的关系，能够为音乐教育发展带来积极的影响。基于此，本文详细阐述了音乐表演艺术与音乐形态之间的关系，它们对音乐教育活力塑造、音乐教育生活化、音乐美学教育、音乐传承教育有影响，希望能够为音乐教育水平的发展提供助力。

关键词：音乐形态；音乐表演；音乐教育

音乐形态知识、音乐表演艺术知识均为音乐教育中的重要课程内容，通过基于两者之间的关系，合理安排两项内容的讲解教授，能够提高教学效果，因此，应对两者之间的关系，及其为音乐教育所带来的影响展开深入分析，以总结出更科学的教学方案，使音乐教学工作能够获得更好的效果。

一、对音乐教育活力塑造的影响

（一）活跃课堂气氛

音乐表演艺术作为一种音乐形态的载体，可以将其看作音乐形态的一种动态、具象化阐释，因此，在音乐形态知识的教学中，教师可以利用音乐表演，将这种理论性的知识以更加活泼的方式展现出来，并引导学生进行体验，这样能够使课堂气氛更加活跃，为音乐教育增添活力。在此过程中，教师可以让学生尝试采用声乐、乐器将不同类型的音乐形态表演出来，使其能够更好地了解音乐形态知识，同时，也能让其得以切实地体验音乐表演艺术，实现音乐表演艺术教学。一般来说，音乐形态主要表现在不同的音乐风格中，因此，在表演内容的设计上，可以以不同风格的音乐，作为表演素材，实现对音乐表演艺术、音乐形态之间关系的应用，并使两者之间的关系能够为音乐教育活力的塑造带来正面影响。以古希腊音乐形态知识的讲解为例，该音乐形态下的音乐风格为史诗、抒情诗风格，且具有宏大、悲喜情感基调明显的特征，因此，教师可以让学生表演一些规模宏大的诗朗诵或音乐剧，构建出一个极具活力的课堂氛围，并使学生能够切实地体验到古希腊音乐形态下的音乐表演艺术，增强教学效果。

（二）丰富教学内容

音乐表演艺术主要是基于不同形态的音乐而形成的，因此，音乐形态的多样化特质，在表演艺术内容的丰富上起到了重要的作用。基于此，在教学中，通过变换音乐形态，可以设计出多种不同的音乐表演活动，使教学内容更加丰满，有助于音乐课堂教学水平的提升。在此过程中，可以充分地引入国内外不同形态的音乐，构建出多样化的音乐表演活动方案，使

学生得以更加具象化地理解不同音乐形态下的表演艺术，提高课堂教学内容的全面性，达到丰富教学内容的目的，例如：在教学过程中，可以将戏曲作为音乐表演艺术的体验素材，并利用中国戏曲“百家争鸣，百花齐放”的特点，借助此特点背景下，形态类型多样的音乐，设计相应的音乐表演艺术活动，以丰富课堂教学所承载的音乐知识，提升教学水平。此外，教师还可以通过为学生提供多样化的乐器，不断地为其带来新鲜感，提高学生的表演艺术体验效果，培养其对音乐形态知识、表演艺术的兴趣。

二、对音乐教育生活化的影响

（一）生活化教学活动设计

在音乐教育中，音乐艺术本身就具备一定的抽象性，使学生难以通过灌输式的讲解实现知识的理解，而生活化的教学方式能够基于学生已知的知识内容，帮助学生更好地理解音乐知识，增强教学效果。在此过程中，由于音乐表演艺术的呈现需要以相应形态的音乐作为基础，因此，在生活化教学中，可以将生活中常见的音乐形态，以及该形态下的音乐表演，引入到音乐教学中，并设计相应的教学活动，使学生能够更容易理解音乐形态、音乐表演艺术知识，改善音乐教学效果。以民族音乐教学为例，我国民族音乐的种类多样，在日常生活中出现的频率较高，如开业庆典、广告等生活化元素中均会出现民族音乐，因此，教师可以将上述内容引入到课堂讲解中，并组织学生模仿开业庆典、广告中的民族音乐表演部分，开展音乐表演，以体验民族音乐形态下的音乐表演艺术，实现利用两者之间相互依存的关系，构建出生活化的音乐教学模式，弱化学生的学习难度，使两者之间的关系得以形成对音乐教育的正面影响。

（二）生活化教学情境创设

生活化教学模式的落实在很大程度上依靠于对生活化教学情境的创设。通过创设生活化情境，能够使使学生迅速调动自身的经验和认知，来理解课程内容，提高其对课堂知识的掌握速度，增强教学效果。在音乐教学中，考虑到音乐形态、音乐表演艺术

之间存在相互依存的关系,可以同时利用两种类型的知识,构建出一个生活化的教学情境,使该教学情境得以更加全面地承载课程知识,增强情境创设环节对后续课程知识的引入效果。在此过程中,可以采用案例讲解的方式,围绕日常生活中常见的关于音乐的活动,向学生渗透不同音乐形态下,音乐表演艺术所呈现出的特点,使其能够在潜意识中将抽象的音乐艺术知识,与具象化的现实生活联系在一起,帮助其更好地体会音乐形态艺术、表演艺术,保证教学工作能够顺利达到预期效果。在生活情境的创设中,可以考虑采用信息化教学模式,以音频、视频的方式,展示出现在生活中的音乐表演艺术和音乐形态,增强生活化情境的创设效果,以充分利用表演艺术、形态之间的相互依存关系,为教学工作的开展带来积极影响。

三、对音乐美学教育的影响

(一) 优化学生的赏析能力

自德智体美劳全面发展的教育方针推行以来,美育逐渐成为了音乐教学中的一个重要组成部分,而无论是在音乐形态,还是在音乐表演艺术中,均蕴含着丰富的美学知识,因此,利用音乐形态、音乐表演艺术,可以有效落实音乐教学中的美育工作,增强教学效用。在此过程中,由于音乐表演需要基于音乐乐曲进行,所以,音乐表演艺术中的美感在很大程度上体现在音乐形态上,由此可见,音乐表演艺术与音乐形态存在美学上的关联关系,借助该关系,教师可以引导学生从音乐形态入手,逐步学会赏析音乐表演艺术,以提高其音乐赏析能力,达到美学教育的目的。在教学中,可以先通过倾听、讲解,让学生感受到不同形态音乐在美感方面呈现出的特征,以及这些音乐中美感形成的点或原因,以更加深入地体会音乐表演艺术所蕴含的美学,推动学生音乐审美水平的提升。

(二) 创设良好的音乐审美氛围

在美育中,借助音乐形态、音乐表演艺术之间的相互关联、相互影响关系,教师还可以引导学生通过了解、接受不同音乐形态、表演艺术中蕴含的美感,使其对美学具有更加宽广的理解,创造一个良好的音乐审美氛围,以免学生在主观意识上存在音乐审美偏狭。从本质上来看,音乐表演艺术中包含了两种元素,即音乐元素、表演元素,而音乐形态艺术中则仅包含音乐元素,所以相较于音乐表演艺术,音乐形态艺术结构更加简单,学生也更容易从音乐形态的角度认知音乐中蕴含的美感。基于此,教师可以在课堂讲解中,利用多种形态特征差距较大的音乐作品,作为教学素材,引导学生发现各种音乐形态的美感,使其能够接受不同音乐形态下不同的表演艺术,增强美育教学效果。

四、对音乐传承教育的影响

(一) 构建音乐传承切入点

音乐作为传统文化的一部分,教师可以通过在课堂上渗透传统音乐知识,实现传统文化的传承,增

强教学工作效果。其中,传统音乐文化是由音乐形态、音乐表演艺术等元素组成,而考虑到音乐形态与表演艺术之间的相互关联关系,以及音乐形态相较于表演艺术,在组成元素上的简单性,可以将音乐形态当作传统文化传承的切入点,并通过讲解传统的音乐形态,引入该形态下的表演艺术内容,使课程内容过渡更加自然,有助于教学效果的优化。在音乐传承切入点的构建上,应当注意,所选用的音乐形态最好是在当前生活中有迹可循的音乐形态,这样可以使学生能够通过联想,积极在生活中发现传统音乐形态的痕迹,促进其更好地赏析、传承传统音乐,增强文化传承效果。此外,在教学中,还可以考虑根据区域文化特质,向学生渗透极具当地特色的音乐形态,并引导其赏析该音乐形态下的表演艺术,以充分利用当地文化氛围,获得更好的文化传承弘扬的效果。

(二) 实现民族、古典音乐的推广

待找准切入点后,还要设计好具体的教学内容,以增强音乐文化传承教育效果。在此过程中,传统音乐的形态主要以民族、古典戏曲形态为主,因此,可以将这两种音乐形态作为具体的传承教学内容,同时,由于这两种音乐形态,在当前的日常生活中也经常出现,所以学生也更加容易理解。此后,利用音乐形态与音乐表演艺术的代入关系,可以使学生能够了解当前婚庆、戏曲、典礼等生活中常见的活动,与传统音乐文化之间的关系,体会上述活动中音乐表演的来源、形成过程,加深自身对生活中与音乐相关事物的了解,增强文化传承教学效果。在此过程中,应当注意,需尽量采用倾听、赏析等体验类的教学方式,进行民族、古典音乐的推广,帮助学生更加贴切地感受音乐的特质与美感,以免音乐知识的抽象性特征对学生的学习效果造成影响,保证音乐文化传承教育的顺利落实。

五、结论

综上所述,借助音乐形态、表演艺术之间的关系,可以优化音乐教案的设计效果。在教学中,围绕音乐形态、表演艺术之间关系形成的影响,能够增强教学的趣味性、有效落实生活化教学模式、推动学生审美能力的成长、实现音乐文化的传承,从而强化音乐教学工作质量。

参考文献:

- [1]王维,孙南航.多元文化背景下高校音乐教育中民族音乐的传承[J].戏剧之家,2021(07):56-57.
- [2]庞懿.高师音乐教育专业教学改革探究[J].戏剧之家,2021(07):90-91.

(作者单位:南阳农业职业学院)