

试论合唱对大学生素质培养的价值功能

包卫党

(浙江科技学院 团委,杭州 310023)

摘要:合唱是集体的声乐表演艺术。它通过集体演唱来揭示音乐作品的内涵,刻画塑造音乐形象,表达作品思想感情,是旋律美、节奏美、复调美与和声美的高度综合。通过对音乐美的感受、理解、表现、鉴赏和创造,使其陶冶人的情操,把思想升华到崇高的境界,从而使其具有完美的品格和树立正确的人生观。合唱艺术是一种比较理想的美育载体,是审美教育、情感教育最具操作性的艺术形式。在素质教育中,合唱艺术激发学生创造力,合唱作品可使其体验审美情趣,合唱基本技能可以磨练学生自控力,合唱过程可培养学生的团队协作精神,因此可以说合唱艺术是高校实施素质教育的一条重要的有效途径。

关键词:合唱艺术;审美教育;价值功能;素质教育

中图分类号: G641;J601

文献标识码: A

文章编号: 1671-8798(2007)02-0145-04

On Function of Chorus in Character Training of Undergraduates

BAO Wei-dang

(The Communist Youth League Committee, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China)

Abstract: Chorus is a collective vocal performance art. By the collective singing in a performance the implied meaning of the music work is unveiled, the musical image is figured and the idea and feeling are expressed. This is a comprehensive art of the beauty of melody, rhythm, polyphony and harmony. Through the feeling, comprehension, expression, appreciation and production of musical beauty, personal sentiment is cultivated and mentality is sublimed to a lofty degree. Thus personal perfect character and corrective outlook on life are achieved. The situation of musical education and its corresponding causes in universities are analyzed systematically. Aiming at the existent problems of musical education in universities, the following countermeasures are put forward: changing the educational conception, establishing scientific education system, selecting and composing appropriate teaching materials, and reinforcing cultivation of teaching staff.

Key words: chorus; aesthetic education; function; character education

---

收稿日期: 2006-10-18

作者简介: 包卫党(1970—),男,浙江杭州人,讲师,主要从事共青团学生工作、音乐艺术研究及大学生思想政治教育

工作。

合唱是一门融合旋律美、节奏美、复调美、和声美高度综合的一门声乐表演艺术。在我国传统的校园文化活动中,合唱活动是最主要的形式之一,因为此项活动群众面广,影响力大,吸引性强,是纪律性、组织性和艺术性要求甚高的一项团体活动。对培养大学生的审美能力,提升大学生的艺术修养,增强大学生的集体主义、团队精神及其调和个性的发展有着不可忽视的作用。

1 合唱艺术激发学生的创造力

学校教育的宗旨是将有血有肉的“自然的人”塑造成为具有创造力和身心健康的“社会的人”。事实证明,自由的创造力是完美人格的重要体现,创新精神是人才的重要标准。李政道先生曾这样分析:科学和艺术的关系是同智慧和情感的二元性密切相联系的。对艺术的美学鉴赏和对科学观念的理解都需要智慧,随后的感受、升华与情感又是分不开的。试想,没有情感的因素和促进,我们的智慧能够开创新的道路吗?而没有智慧的情感能够达到完美的意境吗?所以,科学和艺术是分不开的,两者都在寻求真理的普遍性。一个人是否具有创造力,是辨别人才真伪的分水岭。大学生通晓和熟悉艺术,能使其思维更加敏锐,视野更加开阔,并在学习艺术的过程中获得不竭的创造冲动。

合唱艺术是激发一个人的想象力和创造力的艺术。主要以多声部的人声演唱和群体配合为特征,凝聚了集体的智慧和情感。合唱队员在演唱过程中不仅是表演者,亦是欣赏者。只有当其全身心融入到合唱之中时,才能领略到和声的魅力,得到艺术的陶冶和情感的升华。所以,为了编制纯美的人声音响世界,合唱队员必须细心体会合唱的作品意境,并发挥自己的艺术想象力,创造出感人的人声艺术。比如,在指挥演唱王立平先生的《大海啊,故乡》这部作品时,就要启发学生对童年、故乡的回忆和对大海的联想,在演唱过程中用人声力度的变化塑造出一浪推一浪的大海浪涌的形象,用深情的和声背景衬托对阔别的大海故乡恋恋不舍的意境。在这艺术的二度创作过程中,激发和强化了大学生的审美知觉和想象力^[1]。艺术惯用的思维方式是形象思维,即善于用形象表达概念与哲理,其最大的特点是具有思维的“扩张性”。它利用联想、想象和直觉等手段,由集中到扩散,不受约束地打通思路,使不同领域的知识,科学自由地相联系,创造出新的理论和事物。

合唱艺术的“形象”是非可视性的,更具有模糊可变、广阔伸展的品质,这正好可以弥补抽象思维的不足,打破常规,富于创新。

H. G. 威尔斯在《历史纲要》中阐述:人类历史越来越成为教育与灾难的竞赛。人类的教育正经受着前所未有的巨大考验,文化的发展、人类的进步需要人类具有更大的创造力,而一个民族的创新精神、创造能力与该民族的人才艺术素养是成正比的。可以这样说,合唱艺术正是人类团体性原创精神的表现形式之一^[2]。

2 合唱作品激发学生的审美情趣

高尚的健康的情感是人的精神完美的重要条件和标志。合唱艺术对培养和丰富人的高尚情操具有独特的作用。好的合唱作品具有震撼人心的力量,使人团结、和谐向上,她能净化人的灵魂,陶冶情操,使表演者心心相印,声声相和。这种感染力内在地作用于人的情感,引起共鸣、激动和联想。她以潜移默化的方式影响学生接受思想道德情操、精神品质和意识观念,从而使人们达到完美崇高的思想境界。她不是枯燥乏味的抽象说服,而是通过具体的艺术形象来达到意识效果,就象春夜里的细雨在无声无息中滋润着大地万物。例如:学生在演唱《黄河大合唱》时,就会被它雄壮而变化的曲调以及富于情感的词句震撼着心灵,从而感受中华民族的伟大精神和不可战胜的力量。一位学生在周记上写道:“我仿佛看到黄河一泻千里,浩浩荡荡的雄姿,看到船夫们和惊涛骇浪搏斗的情形,心情为之震撼,热血为之沸腾,心中掀起了波澜。”在音乐形象上,《保卫黄河》以一种有趣的轮唱形式,也使学生们体验到一种奇妙的、必须与人合作的、竞赛式的歌曲,那轮唱时此起彼伏的歌声,与音乐形象的结合,表现出革命力量的不断发展壮大,像千军万马势不可挡,像黄河滚滚洪流把侵略者淹没在人民的汪洋之中,富有艺术效果,新鲜有趣,学生边听边感受,之后进行模仿,从不得要领到逐渐配合自如,他们从中领略了轮唱的奇妙,体会了音乐的神奇^[2]。而内蒙古民歌《牧歌》以它轻柔、飘逸的四部和声,描绘了一幅蓝天、白云、草原、羊群的动人画卷,纯净优雅的和声,让学生们产生无尽的遐想,沉醉于其中,仿佛自己融入到了真实的境界中^[3]。

此外,学生了解作品的创作背景及作曲家的生平事迹,也能激发学生的情感体验。因为每个作品都是一个时代的产物,都在不同程度上表达了作者

的思想情感。比如冼星海的《在太行山上》,既歌颂了太行山人民筑起铜墙铁壁,母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场的壮观情景,又刻画了太行山上的游击健儿在高山密林深处打击敌人的威武形象,塑造了太行山上抗日军民对胜利满怀信心、朝气蓬勃的形象。在讲解创作背景时,可以让学生了解词作者桂涛声写的《创作札记》:“《在太行山上》1938年写成后,在汉口抗战纪念宣传周歌咏大会上由张曙、林路、赵启海等人唱出,听众大声喝彩,要再唱。此后又传遍全国,太行山上的游击队以它为队歌,老百姓、小孩子都会唱,到处听到‘敌人到哪里进攻,我们就要他在哪里灭亡’的句子!”学生了解后,马上会涌现一种表现和创作的欲望。而在讲述作曲家冼星海的生平事迹时,可以把他在《我学习音乐的经过》中写的话讲给学生听:“一个《黄河大合唱》的成功不算什么,我还要加倍努力,把自己的精力,自己的心血贡献给伟大的中华民族。我惭愧的是自己写得还不够好,我还要写,写到我最后呼吸停止。”朴实的一段话表现了作曲家对人生执着的追求,坚定的信心和谦虚的态度。这些好的品德都是学生们应该学习的。学生在演唱他的音乐作品时,通过体验音乐再次升华跳动的心灵,撞击出一束束音符的火花。这种丰富的情感通过演唱者传达给欣赏者,双方必然引起强烈的情感共鸣。合唱将这种情感和兴趣作为最好的老师,作了审美活动入门的向导。在实施合唱教育中以各种音乐作品激发学生们的兴趣,以美的吸引力,从感情入手,以情动人,以美育人。此外,激发学生的情感火花,打开他们的心灵之窗,使他们在情绪的迸发之中享受美感,达到陶冶性情的作用^[4]。

3 合唱基本技能磨练学生的自控力

节奏是音响运动过程中的脉动链条,它可以产生各种不同的组合形式以推动音乐的律动,与人的生命律动具有同形同构的关系。合唱中的音乐节奏更加复杂多变,从而体现了人类群体生命的复杂律动交织,是对精细的生理和心理运动的控制与协调。一人独唱可以张扬自己的个性,但群体的合唱活动就不能仅是个人的展示,每个合唱队员都要收敛自己,在合唱节奏的规范下,有分寸地、有节制地完成合唱的整体艺术要求。例如,奥地利作曲家约翰·斯特劳斯的作品《蓝色的多瑙河》是一首充满生机活力的合唱圆舞曲,具有典型的维也纳风格。在演唱时,只有把握好圆舞曲三拍子的特点,控制好节奏、

速度,各声部必须进点准确,环环相扣,才能洒脱地表现出这首作品热情与奔放的特点。如果有一位合唱队员没有按合理的要求控制好伸缩变化,必然会自乱阵脚,影响合唱的整体效果^[5]。

人是社会的动物,当个体的人走进人群,就要控制自己的言行,懂得自律。要不断调整好自己的情绪,将自己的生命节奏融入到社会的整体节奏中。没有控制就谈不上艺术。同样,一个没有控制力的人,也不会成为一个具有人格美的文明的“社会的人”。大学生在合唱的节奏把握框架中可以逐渐规范不良个性,不断磨练自己的控制力,成为一个严于律己、顾全大局的文明人^[6]。

4 合唱过程体现团结协作精神

在当今多元化的经济和文化领域中,尤其在中国目前实行独生子女政策的情况下,合作精神与集体意识显得格外重要。从小处讲合作精神是人们社会工作的需要;而大言之,合作精神是民族凝聚力的体现。良好的人际关系不仅使人快乐,更培养了一代新人的合作理念。合唱团是集体的声乐艺术,它要求高度的和谐、统一,追求整体效应。教学中能否抓住“和谐”“统一”“整体”这6个字,是挖掘合唱团团结协作功能的关键。“和谐”要求发音要“轻、柔、美、亮、高”,不可发出杂音,因此,就要培养学生高度听从指挥,集中精力;“统一”是一切行动听指挥,各种动作及发音技术等要做到高度统一,才可能使合唱队灵巧而有表现力;“整体”就是要有集体观念,无论是姿势、服装、动作、发音及面部表情都应同集体融为一体。因此,评价一个合唱队的优劣,绝不能只关注一个人或一个声部的突出,而要看合唱队的各声部的整体音色、感情表达、精神状态是否统一平衡。这里强调的是每个合唱队员都要有“声部平衡”这个意识,用耳朵去“听着唱”。自己所在声部强了,就有意识地减弱自己的音量,反之增加音量。在声部平衡的基础上展现合唱整体统一协调的美,如同“打出去”的是一个握紧的拳头,而不是张开的手掌^[7]。例如根据德国作曲家舒曼的钢琴曲改编的无词无伴奏合唱曲《梦幻曲》就极具情感的表现力,需要每位合唱队员始终要倾听合唱的整体音响效果,随时调整此声部的音准、力度、音色,在各声部平衡统一的前提下才能表现出作品的轻、重、刚、柔的自然韵味和含蓄、朦胧的审美意境。此外,很多合唱作品内容本身就能产生集体主义意识。像德国伟大的

作曲家贝多芬在生命的最后阶段,几乎在两耳失聪的情况下,还创作出了不朽之作《第九交响曲》,也被称为《合唱交响曲》。贝多芬的生活十分艰辛,长期处于贫病交加之中,但他却有着一个常人所没有的那种博大的胸怀,他希望世界和平、人类和平,他在这部交响乐作品中大胆加入了合唱,开创了交响乐带合唱的历史先河。其中那首气势恢宏的合唱作品《欢乐颂》,真正唱响了人类的和平心声,传达出全人类的集体意志。大量带有集体主义精神的合唱作品内容就能给合唱队员以集体主义感受,合唱队员从中也能得到集体主义的情感体验。

可见,大学生通过长期的合唱训练,可以逐渐增强合作意识,把“小我”放入团体的“大我”之中,将来步入社会,就能成为一名既有独立精神又有合作意识的新型人才^[8]。

5 结 语

合唱艺术通过音乐的特性不仅使学生获得听觉上的愉悦,而且能产生一种精神力量。这种力量以情感和意志方式表现出来,它直接参与人的生理、心

理、文化思想等,对学生良好道德情操的形成、审美体验和审美能力的提高有明显的作用。以合唱这种极富感染力的音乐形式进行审美教育,使学生在自由和谐状态下发展,成为 21 世纪的高素质人才,其意义不言而喻,它的作用是任何艺术形式都不能代替的。

参考文献:

- [1] 刘亿成.合唱艺术活动与高校文化品味的构建[J].中国成人教育,2005(9):23-24.
- [2] 刘家华.音乐审美教育[M].北京:人民音乐出版社,1993:7-8.
- [3] 郑兆吉.美育心理学[M].重庆:西南师范大学出版社,1990:19.
- [4] 陈续.合唱艺术在高校校园文化建设中的作用[J].科教文汇,2006(4):12-14.
- [5] 孙从音.合唱艺术手册[M].上海:上海音乐出版社,2000:7.
- [6] 孙甜甜.高校合唱对构建大学生心理的理论思考[J].美与时代,2006(5):8-11.
- [7] 赵淑云.歌唱艺术与实践[M].杭州:浙江大学出版社,2001:14.
- [8] 龚琪.合唱与人格美的塑造[M].上海:上海音乐出版社,2003:12.