

高校古筝教学中审美教育的渗透

薛 亮

江西师范大学音乐学院 江西南昌 330000

摘要: 新时代教育背景下, 社会对于人才的需求已经发生了变化, 传统的人才培育模式已经不能满足新时代的需求, 对于高校的教育来说更需要结合时代的变化和发展进行优化和调整, 在高校古筝教学中进行审美教育是符合当前的教育理念的, 并且对于学生的素质教育已经提上了日程。在高校古筝的教学中教师需要有意识的在教学中融入审美教育, 全方位提高学生的审美素质, 为教学和教学提供良好的基础。基于此, 本文从审美教育的角度探讨高校古筝教学模式的创新, 以期获得相应的启示和借鉴。

关键词: 高校古筝; 审美教育; 渗透策略

The penetration of aesthetic education in Chinese zither teaching in colleges and universities

Liang Xue

College of Music, Jiangxi Normal University, Nanchang 330000, China

Abstract: Under the background of the new era of education, the social demand for talents has changed and the traditional personnel training mode already cannot satisfy the demand of the new age. The education of colleges and universities needs to optimize and adjust according to the changes and development of The Times. Chinese zither teaching of aesthetic education in higher education conforms with the current education concept and quality education for students has been put on the agenda. In the teaching of Chinese zither in colleges and universities, teachers need to consciously integrate aesthetic education into teaching, which can comprehensively improve students' aesthetic quality and provide a good foundation for teaching and teaching. Based on this, this paper discusses the innovation of the Chinese zither teaching mode in colleges and universities from the perspective of aesthetic education to get the corresponding enlightenment and reference.

Keywords: Chinese zither in College ; Aesthetic education; Penetrating strategy

引言:

审美教育又称美育, 它是一种旨在提高人的审美素质和审美能力的教育。对于源远流长的古筝艺术, 美育应该贯穿于人才的教育之中, 这样才能为社会培养出综合的高质量人才。古筝作为我国的传统民族乐器凝聚了宝贵的传统文化精髓, 有效的利用古筝教学进行审美教育是实现美育的有效途径, 在古筝教学中进行审美教育不仅有利于中华民族传统文化的继承, 还有利于学生的身心发展, 正因为如此, 在高校的古筝教学中进行审美教育就很有必要。

一、加强高校古筝教学审美培养的必要性

(一) 审美培养促进高校学生健全人格的形成

高校古筝教学中的审美培养对即将步入社会的大学

生的健全人格的完善极为关键。音乐作为人类特殊的语言, 不论是狂想曲、夜曲、谐谑曲、交响曲, 还是民歌、咏叹调等, 当中的每一个点、线、色、行、音、韵都表现着内容的意义、情感、价值, 是世界各民族优秀文化的载体。高校古筝教学要求结合学生的实际能力以及自身特点设计合理的教学计划以及教学模式, 课堂中要提高学生的学科综合素质, 注重审美感知与音乐教学知识的融合, 培养学生的综合素质能力。教师在音乐教学活动中, 通过有目的地引导学生体悟作品的情感表达和了解作品的内在结构, 可使学生从更深远的层面思考、探索, 丰富自己的情感体验, 从真正意义上理解美、欣赏美、创造美, 提升审美能力, 从而健全人格。大学生自主意识增强、独立性提高, 处于身心飞跃式发展的阶段,

也是最需要加以引导的阶段。审美培养能够保护和提升大学生的感性意识,使其感性与理性的发展程度相平衡,由内而外地焕发生命活力,并在潜移默化中促进各方面整体发展。同时激发学生的创新意识,培育学生成为现代社会需要的人格健全护花春泥护花春泥的创新型人才。由此可见,审美培养在大学的学校教育中担任着极为重要的角色,是促进大学生健全人格完善的必由之路。

(二) 审美培养与大学音乐教育相互促进

高校的古筝课程具有极其丰富的美育元素。例如,对音乐的分析本身并不是目的,而是加深对音乐作品的理解,全面提高学生的音乐文化素养,培养学生系统掌握学校音乐必备的基本音乐理论和基础知识。器乐制作能力与相关文化知识评价相结合,不仅注重对学生歌唱、表演和艺术表现的考查,更注重对学生理解能力和分析能力的考查。音乐史知识与音乐欣赏评价相结合,可以培养学生全面理解音乐作品的能力。高校古筝教育除要求学生掌握相应的音乐基础理论知识和技能以外,还要求学生能够自觉、自主地体悟音乐作品的美和情感内涵,以获取审美愉悦。教师在对学生的审美培养中,需要针对不同音乐作品创设的音乐情境引导学生感受音乐的美,以讲解音乐作品的旋律线条、节奏节拍、动机乐思、体裁形式、创作背景等基础知识的方式,帮助学生对音乐作品的审美进行整体的把握。教师与学生共同探讨音乐作品的情感内涵,有依据地共同品评音乐作品,以审美培养的方式提高学生的音乐鉴赏能力,使学生无论在何时接触到音乐作品都能独立地、正确地品鉴音乐。这样的审美培养在一定程度上也能扩大学生音乐欣赏的类型、体裁和风格的范围,不盲目偏爱流行音乐,能够静下心来欣赏古典乐等,获得更健康的审美体验。由此我们不难得出这样的结论:审美培养与高校古筝教育是相互促进的。

二、美学视角下高校古筝审美教育存在的问题

首先是师资队伍建设上的不完整,教师对优秀文化缺乏整体把握,尽管师范院校的音乐教师都具备了一定的音乐素养和理论知识,也能够顺利地完成任务,但优秀师资力量的缺口是比较明显的。学生审美能力的发展不能只是依靠理论知识的学习,更是要依赖教师的审美能力与审美体验。教师除了要拥有过硬的专业技能之外,还要具备一定的人文科学素养,以及充分的生活经验教训。也就是说,教师在审美能力上的不足也会使高校的音乐文化创新陷入窘境。在展开理论教学的时候,由于教师缺乏经验层次的表达,所以学生对知识

也是一知半解,不能在短时间内领略其精髓和本质。高校对音乐教学设备和科研项目的支出是相对有限的,这也不利于学生的专业成长,会破坏学生对音乐的审美体验。其次是理论和实践之间的脱节,我国的教学体系是以理论为主的,并没有充分考虑到社会实践的价值,这就导致学生无法实现举一反三。从文化创新的角度来看,理论固然重要,但社会实践的效果却更加直观,古筝教师应该带领学生积极展开创作,丰富学生的想象力。最后,学生音乐审美的意识较为薄弱,学生已经承担了沉重的学业压力,他们更追求论文和科研项目的完成,所以也没有足够的时间和精力去关注自己的音乐审美。同时,很多教师的教学手段过于单调,没有从文化创新的角度去更新课堂的教学内容,无法激发出学生对音乐的兴趣。

三、高校古筝教学中审美教育的渗透策略

(一) 更新教学观念,调整课程结构

在高校的古筝教学中有机的渗透,对于培养学生的品格和品位具有积极积极的意义,为音乐美育提供必要的制度保障。同时,加强教育宣传,使音乐美育从传统的完成教育目标转变为培养学生的综合素质,使学生全面提高对音乐的认识,形成正确的学习观念。教学理念的更新也将改变课程的局限和简化,有利于学校科学、合理地使课程适应课程目标。审美教育是通过激发学生对音乐作品的理解来达到教学目的。音乐欣赏要求学生欣赏作品中表达的情境和情感,然后进行评价。因此,深化高校古筝教学的审美教育,可以利用不同类型的音乐作品,给予学生不同的音乐体验,引导学生接触更多不同风格的音乐作品,充分领略作品的“艺术美感,开阔学生视野”。音乐艺术视野,深化学生音乐文化底蕴,提升人文素养。

(二) 丰富文化内涵

不同时代下的审美是不同的,对于进入艺术院校的人来说,由于某些教学和演绎交流活动的频繁开展,之前相对保守的关系已经一一改善。互相交流,互相学习,取长补短是普遍的做法。古筝传统流派的界限越来越细,新一代的古筝演奏家不再局限于一个流派,甚至不再局限于中国传统音乐的意境、意境和演奏技巧。他们积累了广泛的资源,并为他们的演奏风格注入了独特的时间感。1970年代后期中国现代主义文艺出现后,中国文化进入了观念和方法多元化的时期。音乐界“观念更新”的气氛更加热烈和高潮。许多中国作曲家借鉴西方现代主义音乐技术,最终形成了与我国创作实践相结合的音

乐潮流。一方面，它推动了现代古筝音乐的发展，构成了古筝发展史上的一个新高潮，另一方面，在文化和音乐审美内涵上出现了新的冲击。

（三）丰富教学内容

1.集体教学应兼顾“理论+技能”的教学原则。乐器实践是音乐类专业教学的关键环节，但是学好一门艺术同时需要扎实的理论知识作指导。教师需要将技法的理论原则、正确的文化背景教授给学生，学生以理论指导实践可以有效规避古筝演奏中散漫性与随意性。理论知识的学习需要教师在课前全面搜集古筝教学相关的音像资料，提供给学生反复播放欣赏；课上教师提供一些知名经典乐曲来源的背景资料，包括筝曲创作的人文知识、创作地点人物的风俗习惯性格特征等，使学生们欣赏影像资料过程中不自觉地融入当地的文化氛围中，从而对乐曲有了更深的理解。条件允许情况下教师需进行一定的课外知识渗透，鼓励学生深入到筝曲流派发源地进行采风学习，通过实践让学生们产生更多的切身体会，持续地激发学生们的创作与演奏灵感。2.插入微课短视频。现代多媒体技术是教学的必备手段，微课短视频能够对一个知识点进行细致讲解，便于攻克古筝技法的难点。微课以精美的动态画面展示知识点，相比教师刻板灌输的知识更易于接受。微课短小精悍，区别于一般的教学视频，重点对一个知识信息进行透彻的分析，着重展示一个技法的实践过程，不容易引起学生的反感与倦怠心理，因此十分适用于高校古筝理论知识教学。3.注重丰富学生情感、培养学生素养。音乐表演需要情感的凝聚，也是情感表达的载体。集体古筝教学并不意味着课堂散漫，而是培养学生情感共鸣的最佳时机。现场观看情感饱满且丰富的表演视频使其感同身受，学生之间更容易找到情感支撑点，引起情感共鸣，从而更精准的解读古筝曲的内涵，演奏出的作品也更加生动。4.在校期间也可以举办晚会、公益演出的方式展开，为学生创造古筝表演机遇。演出是锻炼学生现场表演能力、积累表演经验的良好方式，有助于丰富学生在古筝自身中的情感表达，形成具有文化底蕴、精湛表演、情感升华的综合素质；还可以结合每个同学的优势与劣势，以有教无类和因材施教等的方式兼顾每位学生古筝学习水平，持续锻炼学生的自信心和心理素质。

（四）借助实践教学提升审美素养

艺术实践是教学模式构建的最终保障，古筝教学以音乐理论知识教授为基础、以传授表演技能为根本，学生需要长期音乐理论知识的积累和大量的舞台实践经验，

因此艺术实践是展现高校学生古筝能力的主要形式。作为高校古筝专业教师除了传递丰富的理论知识以外，更要注重课外实践教学的设计与安排，教师可以提供大量的实践演出机会，例如：参加古筝演奏音乐会的机会，让学生以观摩的方式寻找音乐表演的优点与缺点，在自身学习和实际演奏中避免出现不恰当的表演行为，这种带有目的的音乐鉴赏更能调动学生积极性，增强在古筝学习中的信心；报名参与各等级古筝比赛，在亲身实践中可以快速提高自己的专业技能，获得奖项的同时也可以意识到自身能力的不足。古筝教学只有重视舞台实践与理论相结合，提高交际能力、表演能力、现场适应能力才有望成为一名合格的古筝演奏者。

（五）完善教学评价

传统教学模式中常常使用一次性考核的方式判断学生成绩好坏、能力优劣，大多只关注学生的期末考试成绩，或只是综合学生的平时课堂表现进行评价，高校古筝大班式教学中这种传统考核方式很难客观了解学生对古筝技法的实际掌握情况。其缺点是不能正确表达学生的真实水平。当代教育改革鼓励学生培养多元素质、全面发展，因此高校古筝教育采用过程性评价的方式检验学习与教学成效，评估学习在古筝专业学习中的优劣。过程性考核方式主张综合学生在特定阶段内的综合性表现，包括学习态度、课堂表现、创新能力、舞台实践、现场表演、应用能力等多个方面，以“教学——评价——完善教学——再评价”模式优化教学，强调在教学实践中认识学生的真实能力，根据认知结果指导教学实践、修正教学计划、改正学生能力缺陷，这一观点与OBE教学理念一致，注重“不断实践、反馈、再实践”的过程。整个高校古筝专业教学过程中，教师不仅要加强学生学习过程的管理，设计科学合理的成绩考核体系，还需及时观察和记录学生的学习状态；积极组织多样化的学习讨论会、古筝演奏会、晚会录制等机会，为学生提供多样化的表现机会；在具体的考核评价中以“定性+定量”的方式全面评估学生的综合实力，基于专业学习的目标合理分配不同考核项目的分数比例，有效评估学生的学习状态、思考能力、应用能力、实践能力；注重学生参与社会实践活动的评估，同时考虑学生个人的社会实践能力与学习能力，保障过程性评价的全面性。过程中性评价考核方式是保障高校古筝专业教学方法有效实践的根本措施，令多元化教学方法得到有效的检验与评估，通过评价、纠错、修正、再评价的方式补充古筝教学方法的缺陷，有助于高校古筝教学模式的

改革与优化。综合性的自评、互评、教师评价方式听取了多方意见，能够让学生从不同视角了解自身学习存在的不足，针对性的进行优化提升，激励学生主动思考和学习。

四、结语

综上所述，古筝是我国民族艺术与民族乐器文化的重要组成部分，经历2500年的发展史，饱含我国千年历史文化积淀。古筝以宽广的音域、古朴典雅的音色，给人以强烈的艺术享受。古筝艺术人才的培养不仅要习得民族民间音乐文化，乐理知识和演奏技法，更要了解箏曲创作蕴含的文化价值与文化内涵，深刻了解创作背景才能产生正确的情感共鸣，对于古筝的学习也能有更透

彻的理解。

参考文献：

- [1]黄鑫.古筝教学中的审美分析与教育[J].民族音乐, 2020(06): 94-96.
- [2]张亚琼.心与手之间的协调——浅析古筝教学中的审美教育[J].当代音乐, 2020(11): 53-55.
- [3]杨媛.新时期基于高校古筝教学中的审美教育研究[J].北方音乐, 2019, 39(14): 164-165.
- [4]林肯.古筝审美教育模式初探[D].辽宁师范大学, 2017.
- [5]卢向忱.高校古筝教学中审美教育的应用[J].艺术研究, 2017(01): 122-124.DOI: 10.13944/j.cnki.ysyj.2017.0053.