高职古筝教学中趣味性与艺术性融合的策略探讨

康 怡

(防城港职业技术学院, 广西 防城港 538000)

摘要:我国传统文化历史悠久,博大精深,在音乐方面也发展出了很多优秀的民族文化和乐器,古筝就是其中具有代表性的乐器之一。古筝具有独特的音色,而且音域范围广,是我国最重要的民族乐器之一,直到今天古筝仍然广受人民群众的喜爱。目前我国古筝已经开始走向世界,越来越多的人开始了解古筝并不断尝试用古筝进行演奏。本文将对高职古筝教学中趣味性与艺术性融合的策略进行探讨,以期为推动古筝教学发展贡献力量。

关键词:高职;古筝教学;趣味教学;音乐艺术性;融合策略

古筝是我国民族乐器的重要组成部分,其起源较早,至今已有2000年以上的发展历史。因其雅俗共赏的艺术特点,因此广受人们的喜爱,在我国古代社会就有了极为广泛的传播,在各朝各代都具有重要的影响力,受到各领域人士的喜爱。古筝的文化艺术性主要体现在其古典优雅的音色和宽广的音域上,在古代古筝在重要的场合如祭祀、庆典时都有使用,在古代贵族阶层十分流行,是古代贵族人士的重要才艺之一;古筝具有浓烈的抒情效果,因此也被广泛应用于中国传统舞蹈中;除此以外它还是我国传统文化的重要象征之一,体现了我国传统文化含蓄、优雅、古典之美,具有重要的文化价值。

学习古筝不仅需要学生体会、领悟乐曲中传递出来的意蕴,还需要学生学习大量的古筝弹奏技巧,养成扎实的弹奏功底,而这比较枯燥。因此高职教师需要突破传统教学模式,在古筝教学中挖掘其趣味性和艺术性,用趣味化的教学方法、以古筝深厚的文化艺术价值提高学生学习古筝的兴趣,提高他们练习古筝的积极性,进而强化课堂教学效果,提高学生的古筝演奏能力,提升学生审美能力和艺术鉴赏能力。

要想体现出古筝趣味性与艺术性,教师需要创新古筝教学方法,要在课堂上引导学生品味古筝乐曲中传递的优美意蕴,品味其艺术特色,需要向学生介绍古筝乐曲的文化价值。教师也可以应用体态律动教学理念引导学生通过肢体动作表现对于古筝乐曲的理解,可以让学生在课上加强互动交流,在协奏中体会学习古筝的乐趣。最后,教师还应该给学生提供展示平台,让学生在实践中体验古筝的学习乐趣。

一、我国高职古筝教学中存在的问题

(一) 学生对古筝认识不深刻

我国大多数高职院校在开设课程时都有开设古筝课程,大多数学校都是将古筝作为选修课,这使学生在学的过程中就不会投入太多的精力,粗浅了解一些古筝弹奏、文化艺术价值方面的知识,对古筝的了解较为片面化,对其背后的文化内涵一概不知。而不了解古筝的文化发展、文化内涵就不能真正体验古筝的艺术价值,这需要不断进行改进。

(二) 缺少表现的空间

古筝教学依旧沿用我国传统教学模式进行一对一辅导教学,这种教学模式有助于学生提高古筝弹奏的学习效率,但是学生没有自由的思考和创作空间。在我国现阶段的教学中,越来越

注重学生在课堂上的主体地位,如果老师在课堂上依旧主导着学生的发展,就会让学生慢慢失去创造力和想象力,从某种程度上说这种教学方法压抑了学生的创新性。一对一的教学模式让学生在课堂上始终处于过度紧张的状态,不利于学生的发展。

(三) 表演环节少

我国高职院校古筝教学实践机会不多,学校在学的过程中注重培养学生的演奏技巧却没有专业的场合让学生进行演奏,学生进行了大量的古筝练习,但是没有足够的表演机会,这一方面挫伤了学生学习古筝的积极性,另一方面当学生真正上台演出的时候,他们会因为没有经验而感到紧张不安,临场应变能力弱。实践是培养学生独立能力至关重要的一个环节,高职古筝还需要不断强化实践教学,给学生提供更多公开演奏的机会。

二、古筝教学中趣味性与艺术性融合的策略

(一) 做好古筝鉴赏, 体会乐曲的艺术美

欣赏音乐的艺术美感是学生学习音乐的第一步,古筝教学也是同样的道理,教师要引导学生品味古筝乐曲中流淌出来的优美意蕴,体会古筝的艺术特色,这样才能使课堂充满趣味性和艺术性。在古筝鉴赏教学中,学生听古筝的节奏、旋律,在欣赏过程中产生艺术共鸣,提高对古筝的学习兴趣。

教师要做好古筝名曲鉴赏,在已有的课本教材中选择有代表性的演绎。用音像相结合的方式更有助于学生品味古筝乐曲中的艺术特色,让他们理解古筝乐曲的意境。例如,在《渔舟唱晚》的教学中,乐曲背景的展现在传统教学中大多靠教师的解说,这显然没有多媒体展现画面那样的直观。江南水乡在夕阳西下的晚景中,夕阳映照万顷碧波,渔民悠然自得,渔船随波渐远,岸边顿时变得热闹起来,说话声、鱼虾跳跃的声音响成一片,渔民带着收获的喜悦高高兴兴地回家了,宽宽的水面又恢复了宁静。

信息技术能够带给学生更加鲜活的视听享受,使得枯燥的演奏技法学习变得更富有趣味性,激发学生学习古筝的兴趣,调动学生学习的主动性。任何乐器的演奏,都离不开指法的技能练习。在传统的枯燥的技能练习中,有了信息技术的助力,学生的学习效率会更高。

(二) 引入体态律动法, 强化音乐体验

体态律动教学是音乐教学中一种广受好评的教学模式,将音乐与人的肢体动作结合在一起,让学生用肢体动作配合音乐节拍、旋律去律动,进一步表达学生对音乐的理解和体验。体态律动法使得音乐课堂上活动更加丰富,推动古筝教学的趣味性和艺术性有效融合。教师可以引导学生用体态律动表现古筝乐曲中的韵律,一方面能够强化学生的音乐“韵律感”,提高学生的乐曲演奏能力;另一方面也可以帮助学生放松肌肉,使得古筝课程的趣味性和艺术性有效融合。比如,在《寒鸦戏水》乐曲的教学过程中,教师就可以引入体态律动教学,教师可以先给学生介绍这首歌曲的意境,分析乐曲的旋律,之后教师再给学生进行示范,手臂随着乐曲的起伏而动作。比如:大撮抬臂走弦、左手颤音抬臂走弦,带领学生用肢体动作感受乐曲的旋律,让学生更深入体验乐曲的意境,强化对乐曲的理解,增强他们在古筝弹奏方面的视觉美感。

（三）尝试编创古筝乐曲，激活创造力量

在古筝课程中，教师也可以通过多样化的演奏练习形式来提高古筝教学的趣味性和艺术性。过去乐器演奏教学普遍是“一对一”的教学方法，教学依赖于教师的面传口授，教师给学生示范，带领学生演奏，并给学生指导演奏的不规范之处，学生模仿正确的演奏方式，重复练习教师的指法与弹奏技巧。这种音乐课堂针对性强，效率比较高，但是课程比较枯燥，不利于学生发展学习兴趣，同时乐曲演奏的艺术性也没有显示出来，不利于学生发展古筝艺术素养。高职古筝教师要积极迎合现代社会教育教学发展趋势，学习新的教学理念，调动学生的学习积极性，与时俱进，创新古筝教学方式。例如：教师可以将“集体授课”的教学模式引入课堂，在课上给学生划分不同的学习小组，根据学生的古筝基础采用“分层分组”教学法。同一组的学生水平接近，共同提高，教师以组为单位指导学生，教学效率也能提高。学生在小组练习中，教师认真观察学生的演奏方法，对学生的指法、韵律与弹奏技巧方面提出建议。这种“集体授课，分组教学”的模式给学生提供了更自由的演奏练习和表达的空间，有助于增强学生的集体荣誉感，激发他们的好胜心，使得学生认真练习，专注演奏，提高课堂教学效果。

（四）丰富古筝教学内容，提高学习趣味性

高职古筝课堂上，教师还可以通过丰富课程内容的方式使古筝的趣味性与艺术性相融合，新的课程内容给学生带来全新的学习感受，激发他们的好奇心，使得他们更主动地去学习古筝，了解古筝文化。现阶段，不少高职教师在古筝课程中教学目的性很强，以“考级”作为教学目标，只关注学生的古筝弹奏技能培养，忽视了古筝的文化艺术价值，严重影响了学生学习古筝的积极性。为了让学生迅速过级，教师在课堂上引进大量的考级曲目，课程内容单调，重复练习几首曲子，没有引导学生探索乐曲中的意境，也没有向学生介绍乐曲的文化艺术内涵，使学生对古筝学习感到厌烦，无法真正体会到古筝的艺术魅力。

教师有必要丰富课堂教学曲目，引入更多学生感兴趣的古筝乐曲，提高课程内容对学生的吸引力，让学生更积极主动、更深入地分析古筝乐曲中蕴含的情感内涵、艺术价值。在教学过程中，教师不仅需要向学生介绍古筝乐曲的演奏方法，还需要介绍创作背景、作者生平、情感内涵等，让学生全方面了解乐曲，使得古筝课程的趣味性和艺术性有效融合。

（五）关注曲式变化，强化表现技能

古筝的曲式变化丰富多样，在课堂上分析古筝各流派曲式变化，感受各地曲式的差异，让学生感受古筝音乐艺术的丰富变化，也有助于增强古筝教学的艺术性和趣味性。

教师可以引导学生对筝曲的特征展开分析：如潮州风韵、河南风韵、陕西风韵、山东放风筝等，都是公认的当代古筝流派。例如，河南筝，“奋逸响”恰似河南人的性格和语言高亢粗犷、明朗。河南筝在弹奏时，从右手靠近琴码的地方开始，流动地弹奏到靠近“岳山”的地方，右手大幅度揉颤，音乐表现很富有戏剧性。河南筝的曲目可以说是直接来自民间说唱音乐和戏曲音乐，所以又称之为南阳鼓子曲，带有唱词的“牌子曲”和纯器乐的“板头曲”是河南筝曲目的典型特征。又如，潮州筝，富有南国情调，潮筝和潮乐一样，都有“重六”“轻六”等好几个调的叫法，归结起来，实际上就是弹琴时通过左手按音的变化，以达到几种音阶和调式的组合形式，而且音律也不同于十二平均律和其他地方

的民间音乐，潮汕语言比较平和，潮筝音程的跳动也不大，比较文静委婉，按滑的起伏变化则细腻微妙，主要是起润饰作用，“弹按尾随”手法加上“勒弦”加花的频繁使用，形成潮州筝流畅华丽、温文尔雅的流派。

学生要真正提升自己的演奏水准，除了练习弹奏的技术外，还要懂得其所蕴含的意境，才能真正把它的情感抒发出来，才能真正打动人心，达到完美的演奏效果。在弹奏之前，教师可以引导学生对各流派的音乐特点进行分析，了解各流派筝曲的艺术特征更有助于学生理解筝曲的情感，更好地表达自己的情绪。在对于各流派筝曲的艺术特色的过程中，学生进一步强化古筝艺术修养，并在古筝丰富的流派表现中发现学习古筝的乐趣。

（六）提供实践学习机会，在实践中体验乐趣

古筝演奏实践活动真正将古筝的趣味性和艺术性进行了融合，因此教师应该尽可能多地给学生提供古筝表演机会，将课程学习活动延伸至课外。在校园内开展古筝艺术表演节，给学生提供表现机会。对于有古筝乐队的学校，学校可以定期自主举办文艺表演活动或者专业比赛，给学生一个舞台，激发学生的表现欲望。又如，教师可以打造一个古筝工作室，以工作室为中心，给学生提供古筝专场演出机会；院校教师还可以积极和校外的组织机构联系，比如和公益性演出团体合作，让学生将古筝演奏带进公益演出活动中。教师要鼓励学生积极参与到实践中，让他们学习如何组织演出，锻炼他们的合作能力。在条件允许的情况下，教师还可以与一些企业或是商演机构进行合作，签订人才培养协议，为社会共同培养古筝人才。本着“走出去、引进来”的方针，院校还可以聘请专业的古筝专家到学校进行教学，或组织学生联谊，提高学生的实际操作能力。组织学生参加文艺表演等多种形式的实践活动，能够增强学生的职业素质和动手能力，在实践中感受古筝艺术的魅力，增强古筝教学的趣味性。通过音乐活动的锻炼，学生的心理素质也得到锻炼，琴艺得到提升。

三、结语

古筝在我国有两千多年的历史，是我国传统乐器中最具代表性的乐器之一，以其醇厚的文化涵韵和优美婉转的音色而广受欢迎，在中国传统音乐领域中具有重要地位，不仅具有很高的音乐艺术价值，还具有文化价值，与中国的古代诗词文化等具有密不可分的联系。随着近些年来民族音乐开始走向世界，古筝艺术开始被国内外的音乐爱好者所推崇。当前古筝教育发展不断发展，教师要挖掘古筝教学模式，将古筝的趣味性和艺术性融合，吸引越来越多的学生学习古筝。当前，高职古筝教学对于古筝的趣味性和艺术性挖掘不够深入，教学过程中更没有将这两者进行融合，本文浅析了几种古筝教学方法，希望为高职院校古筝课程教师提供一些教学思路，提高古筝教学质量，发扬我国古筝文化。

参考文献：

- [1] 白鑫森. 高职院校实践教学中的蒙古古筝的传承与传播 [J]. 辽宁师专学报(社会科学版), 2021(05): 90-92.
- [2] 斯日吉. 新时期高职古筝教学改革探究 [J]. 时代报告(奔流), 2021(09): 156-157.
- [3] 高英. 音乐是思维者的声音——关于高职古筝演奏技巧教学创新分析 [J]. 鞋类工艺与设计, 2021(15): 57-59.
- [4] 张雯. 高职院校古筝教学中加强学生艺术实践研究 [J]. 大观(论坛), 2020(09): 140-141.