

琵琶基础教学思考

赵 红

云南艺术学院, 中国·云南 昆明 650500

【摘要】琵琶在中国漫长文化发展过程中都是传统文化宝藏,也是国家重点发展的历史文化资源,在民间有很多被大规模传唱的经典曲目。在传统的基础教学过程中,我们需要将传统优秀文化和古典的琵琶艺术结合到一起,将弘扬琵琶文化作为每个人肩上所负担的使命。琵琶的学习和普通的曲艺演奏并不相同,属于专业性的音律教学内容,本文着重分析了高职院校如何有效开展琵琶教学工作,探讨了一些教学形式,希望可以进一步弘扬中华民族优秀传统文化。

【关键词】琵琶; 基础教学; 技巧; 教学策略

引言

琵琶在音乐发展史上一直是民族乐器的重要组成部分,它具有较强的音乐表现能力,不仅可以在古代殿堂宫宇中占据关键地位,还在民间音乐中口口相传。琵琶技巧在学习时比较复杂,因为曲艺项目和旋律知识比较广泛,所以学习过程中比较困难,需要从基本功学起,这样才可以不断加深学习,不断推进学艺之路的进程。在当前阶段,随着音乐考级项目的出现,比赛赛事的快速增加,很多学习琵琶的学生都只是以参加竞赛胜出、学习成绩提升作为学习琵琶的目的,出现了揠苗助长的情况,忽视了基础功夫的练习,使得很难顺利完成一曲高强度的作品,也无法真正体会到音乐的美感。为了避免这一情况的出现,教育领域需要加强对于琵琶的重视度,加强基础部分的学习和练习。

1 琵琶教学的重要意义

琵琶是从古代开始流传一直到现今都十分经典的一种古典乐器,具有丰富而深厚的音乐底蕴,可以作为文化的特殊体现形式和人文精神的一种内在表达,被看作是传统民族音乐的重要组成部分。作为我国一种比较经典的旋律乐器,琵琶的演奏技巧是数千年来百姓不断积攒经验的结晶,富含深刻的民族底蕴。因此,在琵琶课堂教学环节中,不仅仅是一名态度端正的学习者,还是一名肩负历史使命的传承者。培养高素质、专业化人才需要经过长时间的练习,不断传承中华文化技艺,坚持民族特点,将优秀传统文化展现给世界,让世界的群众了解到更多中国的古典音乐知识,与此同时,还要坚持民族特色,坚持文化自信,不仅要和世界和谐的大趋势相融合,还需要保留古典音乐文化的特殊性。作为历史发展时间较长的民族乐器,应当引导群众不断加强学习,更好的将这门技艺展现给世人,以此来凸显中国悠久,灿烂五千年的文明。

2 琵琶基础练习的技巧项目

2.1 “弹挑”。在传统意义上,普遍在训练过程中都比较关注弹奏琵琶琴弦的速度快慢,往往通过快速弹奏琵琶琴弦来证明自己技艺的精湛,反而导致了琵琶学员不会慢弹,只会快弹。近些年来,教学领域对于琵琶弹挑的训练往往比较单一,是从慢到快的教学趋势。一位著名的琵琶弹奏家曾经提出过一个令人深思的观点:未来的琵琶教学会逐渐发展至单弹、单挑。由此可见,琵琶弹挑是琵琶演奏的基本功,在进行训练时,需要学生对于手指和手腕有着较强的控制能力,在练习中不断学习经典曲目,逐渐由浅入深^[1]。

2.2 “轮指”在琵琶演奏中是一个使用频率较高的节奏技巧,也是进行琵琶训练环节中难度较大的练习技巧。常常进行琵琶轮指练习可以让手指更为灵活,使得在弹奏过程中情绪更加充沛,

不同的手型所弹奏的音色都有微妙细节的变化:“龙眼手型”轮指弹奏的音色往往比较舒缓,给人一种平和的感受;“非龙非凤”手型弹奏的音色其中覆盖了较为强烈的情感,让人们感受到情绪的波动。在训练轮指时,训练速度要由慢到快,逐步推进。在进行轮指训练时,需要先放松手指,找到合适的音乐节点,保持节奏和曲目的一致性,音乐弹奏更加流畅完整。

2.3 “滚奏”。滚奏是琵琶演奏中的一种右手技法,是通过快速弹挑演变成滚奏。滚奏有长滚和短滚,会产生不同的音质和音色。滚奏除了臂滚奏,还有指滚奏,很多时候会有更多的运用,这种演奏主要用于上位触弦,可以演奏出特殊的短线条。

2.4 “摇指”。摇指是琵琶演奏的右手指法,它的特点是速度快而急促,点子密集紧凑。琵琶摇指分四种奏法,大指摇、食指摇、中指摇、无名指摇。初学摇指的学生要先在一条弦上练习音量较小、动作稍快的摇指,待摇的动作熟练而习惯后,再练习两条弦、三条弦、四条弦上的摇指。

2.5 “左手吟揉”。左手的“吟”与“揉”是琵琶的润色指法,也就是常说的“手音”。“吟”的练习方法,就是先用左手拇指按在右手心,再把中指按在右手近腕关节处,模拟按音,此时以拇指为支点,放松左手腕部,以手掌用力带动中指往小鱼际处方向拉动手背肉皮,然后放松回原位,为一次吟的动作。反复练习,中指练会之后,再分别练习二三四指。“揉”的练习方法类似,也是先模拟按音,不同的是以手掌用力带动中指指向小臂方向滚动指尖,再还原,这就是一次揉的动作^[2]。

3 琵琶教学过程中的主要问题

从琵琶的艺术发展过程来看,近些年来,琵琶的演奏和教学发展整体水平都获得了优化和提升。但是随着多元文化的激烈冲击,很多民族乐器的传承都在面临众多挑战。琵琶的教学也存在一些不足之处,主要体现在以下几个方面:

第一,培养目标与课程设置不相符。琵琶作为一门专业性极强的音乐学科,除了对于基础演奏曲艺的掌握,还应当学习一些表演心理、艺术鉴赏等学科,发挥其辅助性作用,更好地帮助学生进行琵琶技艺。就当前情况来看,琵琶课程在专业课程设置中并不科学,所教授的技能 and 中华优秀传统文化存在脱节现象,与其他专业学科不具有融合性,培养方案滞后于未来社会发展。

第二,教学模式陈旧。在现代琵琶教学环节中,常常采用教师口述,学生练习的教学模式,教师和学生的关系是不对等的。除此以外,老师的专业水平参差不齐,在教授理论知识时不能和专业实践相结合,对于音乐缺乏深度理解和欣赏,不能将优秀传统文化理念结合音乐实现高质量教学,导致音乐教学领域过于狭隘,技能操作和理论知识完全脱节^[3]。

第三, 教学环境与教材内容的匮乏。在教授琵琶专业课程时, 往往需要搭建良好的教学环境。优良的教学环境, 需要有完善的基础设施和丰富的教学资源。就当前情况来看, 在选取教材方面往往比较随意, 教师没有和学生的学习实际相结合, 有些内容比较枯燥, 不容易引起学生的学习兴趣。

4 琵琶教学的思想指导原则

在琵琶教学环节中, 不应是单向式的教学, 应当立足多元化的文化视野, 从中华优秀传统文化着手, 注重创新和发展, 同时也要保留自身的文化特色。只有建立在文化传统底蕴的基础之上, 才能够培养具有世界观大局观的琵琶专业演奏人才, 才能越过当前古典文化传承的困境, 进一步与理论相结合, 不断强化应用课程的学习实践, 实现协调化发展。首先, 在琵琶教学过程中, 音乐院校应当强化课程方案, 制定加强对演奏技能的培训; 师范类学生则更加注重学生的专业能力, 由此可知, 各类院校应当结合自身特点来搭建个性化的教学方案, 符合学生未来的社会职业动向。其次, 应当评估学生的多种能力, 实现协调式发展、培养, 在不同的阶段都要贯穿素质提升的理念, 满足当前社会的基础需要, 进一步完善改进琵琶教学体系。

5 琵琶基础教学的思路与策略

琵琶的演奏与学习并不简单, 如果想要学习更加精湛的演奏技巧, 就需要从多个角度培养人才, 着重从每一个层面加深学生对于这一曲艺的深刻理解。为了更好的培养、选拔人才, 需要不断总结琵琶教学经验和思路, 希望可以通过如下总结, 为琵琶教学提供专业的理论依据。

5.1 注重情感表现与培养

琵琶演奏不仅仅需要掌握基础的琵琶演奏技巧, 还需要重视在其中的情感融入, 重视在其中的情感因素增加, 毕竟没有情感的琵琶曲目本身是索然无味的, 无法引起群众的情感共鸣。实际情况中, 借助琵琶不同的琴弦弹奏出不同的音色, 加入情感因素, 可以让听众明确感知到内在的精神, 这也是不同节奏曲目的灵魂所在。因此, 在琵琶教学环节中, 最难的一个环节就是情感表达, 这一环节不是随便可以教授的, 而是需要学生自己去感悟, 以自己真实的生活体验为情感基础, 感受数千年以来的历史文化韵律。除此以外, 还可以在典型的曲目中进行感染力和理解能力的训练, 使其可以让艺术表演者充分感受到演奏活动内在的魅力, 结合自身特色, 引起听众的共鸣。值得关注的是, 演奏者的内心情感和想象力也可以借助音乐旋律所体现, 凸显出鲜明的个性特征^[4]。

5.2 加强审美意识的培养

艺术是对美的一种追求和享受, 同一首乐曲由不同的人所演奏出来是不同的感觉, 这是因为每个人为乐曲所赋予的情感都是存在差异的, 并且每个人的审美标准都并不相同。在开展琵琶教学工作时, 教师需要引导学生开展不同形式的创作工作, 在其中增加一些美的创意, 进一步提升学生的音乐审美能力和音色, 将自身的情感体验充分与乐曲融合到一起, 强化乐曲的旋律感, 进一步凸显个人的整体风格。除此之外, 通过演奏需要借助不同的气息来控制音乐节奏, 由此来展现差异化的音律, 这些可以更好的体现出演奏者的艺术能力。

5.3 重视心理素质与文史修养

所有表演都需要学生有着良好的心理素质, 这样才能在演出时不怯场, 凭借专业的音乐技巧来获得观众的称赞。但是在实

际情况中, 学艺术的学生往往心气高傲, 比较标新立异, 这在某种程度上是心理不成熟的一种具体表现对于学习琵琶基础知识和后续表演都是不利的。因此, 在教学过程中, 需要注重强化学生的心理素质, 利用一些科学的教学活动, 培养学生的学术修养, 强化学生对于文化的深刻理解, 增加学生的表现力, 帮助营造良好的课堂互动氛围, 保持师生之间高效的互动交流, 减轻学生的学习压力, 强化学生的心理接受能力, 可以承受外界对于自身的压力。除此以外, 还可以帮助学生加深在演奏中的信心, 充分将个人情绪融入到表演中, 展现音乐的表现力。

5.4 增强生活体验与实践

丰富的生活体验和感悟可以增加学生对于情感的理解, 通过不断的学习和感受可以强化学生演奏过程中的特点, 展现出学生本身对于音乐的理解。有一句俗语曾说艺术来源于生活, 只有从个人的体验和经历中不断加深认知, 才可以得到艺术修养上的提升, 这需要在漫长时间中不断感受, 只有用心体会, 才能感受到生活的真谛。音乐演奏需要投入较为丰富的情感, 需要融入充分的情感感受, 只有这样才能让学生感同身受, 才可以被称为是演奏家。完美的音乐曲目一定是将自身的经历和实际感受与音乐节拍融合到一起, 才可以真正体现出音乐的灵魂所在^[5]。

多参与艺术实践活动, 对于学生的演出和环境适应能力提升都具有关键意义, 同时, 也可以增加学生的演出经验, 强化他们的临场应变能力, 增强心理素质。除此以外, 还可以帮助其增加生活中的体验感和参与感, 为音乐创作提供更多灵感来源, 在培养情商方面也起到了很大作用。在适应社会发展的过程当中, 需要不断汇入文学理论, 帮助强化人才的创新能力, 搭建理论与实践相结合的教育形式。

5.5 加强教学环境的建设

教学环境的建设, 不仅仅和师资团队搭建具有直接联系, 还需要关注一些重要因素的引入, 比如说招揽一批高层次、较为专业的人才, 与此同时, 还需要强化师资现有力量, 提升教师教授琵琶的能力。其次, 需要进一步优化基地建设, 让学生不仅可以学习到理论知识, 还可以学习到实践经验。最后, 制定科学的成绩考评制度, 搭建完善的教学管理机制, 建立合适的奖惩制度。

6 结语

对于琵琶基础教学, 会随着文化弘扬让越来越多的人去学习, 在此背景下, 琵琶教学会焕发生机。本文着重分析了当下琵琶教学的现状, 针对性的探讨了琵琶教学的一些主要教学形式, 并提出了一些建议, 希望可以进一步强化学生的综合素养。

参考文献:

- [1] 宋煜. 言之音而后乐——浅析琵琶演奏中的音色审美[J]. 黄河之声, 2019(04): 43.
- [2] 段茹. 琵琶演奏中音色和音质的控制研究[J]. 戏剧之家, 2019(07): 106.
- [3] 李娜. 基于琵琶演奏中的音色变化研究[J]. 音乐时空(理论版), 2018(07): 50.
- [4] 杨威, 崔亦易. 琵琶乐曲《春雨》的音色辨析[J]. 当代音乐, 2019(01): 72-73.
- [5] 陈雯雯. 琵琶曲《陈杏元和番》中风格性技法教学探微[J]. 集美大学学报(教育科学版), 2019(03): 84-88.