

琵琶艺术的推广发展策略

张晓楠

(徐州工程学院 江苏 徐州 221018)

摘要: 琵琶这种传统乐器乃是我国最有代表性的弹拨乐器之一, 历经几千年生命长河, 它充分提取了中华民族的精华和这片土地长到了一起。但其的普遍性只有专业琵琶演奏家和教育家了解, 从而致使琵琶艺术严重缺少一定的认知度和普及度。由此, 本篇文章主要围绕于琵琶艺术, 所阐述琵琶艺术的概念、学习琵琶的益处, 以及大力推广琵琶艺术的有效策略, 希望能起到抛砖引玉的作用。

关键词: 传统艺术; 琵琶推广; 有效策略

Promotion and Development Strategy of Pipa Art

Zhang Xiaonan

(Xuzhou Institute of Engineering, Xuzhou 221018, Jiangsu)

Abstract: Pipa, such a traditional musical instrument, is one of the most representative plucked musical instruments in China. After thousands of years of life, it has fully extracted the essence of the Chinese nation and this land has grown up together. However, its universality is only understood by professional pipa players and educators, resulting in a serious lack of certain recognition and popularity of pipa art. Therefore, this article mainly focuses on pipa art, expounds the concept of pipa art, the benefits of learning pipa, and the effective strategy of vigorously promoting pipa art, hoping to play a role in attracting jade.

Key words: traditional art; pipa promotion; effective strategy

引言

琵琶乃“民乐之王”, 但由于过低的认知度和普及度, 从而导致大多数人对我国这种传统乐器没有足够的了解, 进而严重影响琵琶艺术的传承与发扬。所以, 笔者通过实地考察、调查文献、访谈研究等多方面进行全方位的分析与整理, 从而站在琵琶艺术特质的基础之上深入探究琵琶的推广发展之道, 进而切实的挖掘出更多有效的推广途径, 让更多的人见识到琵琶音乐之美, 并潜移默化的传承琵琶文化。

一、琵琶概述

琵琶又名“枇杷”, 最早出现的史书记载是在汉代刘熙所著的《释名·释乐器》:“枇杷本出于胡中, 马上所鼓也。推手前曰批, 引手却曰把, 象其鼓时, 因以为名也。”这句话的含义是指, 枇杷是骑在马上弹奏的一种乐器, 在向前弹出时称作“批”, 而在向后挑进时则成为“把”, 所以根据这个演奏特点而命名“枇杷”。而随着时代的推移, 大约是在魏晋时期, “批把”这一乐器才正式被称为“琵琶”^[1]。

针对于琵琶这种极具特色的传统乐器, 对其外观制作进行分析可以发现, 琵琶在其初期阶段通常展现出两种外形: 一种是直径、呈圆形的共鸣琴箱, 具体的音位与弦数并不固定; 另一种琵琶的外观则是共鸣琴箱和颈相连呈“梨形”状态, 极具艺术特色与审美价值。

二、学习琵琶的益处

第一, 培养艺术气质。琵琶是一种饱含艺术气息的传统乐器, 所以对于学习琵琶的人能够逐步培养其端庄、大气、不拘谨的艺术气质, 从而给人建立强大的自信心, 并由内而外的展现自身的美, 进而深入挖掘琵琶乐器所蕴藏的文化底蕴, 使学习琵琶的人真正体会到琵琶艺术的魅力与光彩。

第二, 开阔眼界, 见多识广。当学习琵琶的人进行演出或者表演时, 不仅能够逐步具备良好的心理素质, 还可以开阔自身的眼界, 去亲身见识到外面这多姿多彩的世界。

第三, 磨炼意志力。只有真正的接触、学习琵琶艺术这种传

统乐器, 才能够使人在不断练习的过程中逐步养成住枯燥、不惧困难、勇于挑战的可贵精神。当遇到任何事情都能保持从容稳定的心态, 从而不受到外界的干扰, 不断地学习、不断地进步, 进而一步步的往高处走。

第四, 做个有心人。在学习琵琶的过程中, 需要开发自身对音乐的敏感度和领悟程度以及节奏感, 才能够有效提高自身的琵琶弹奏水平。同时, 要逐渐学着通过耳朵去听来体会和感悟乐句及旋律性, 从而抓住音乐的思想, 进而达成真正的心手相通, 人琴合一, 使人全身心的投入到琵琶演奏的美妙旋律中。

三、琵琶艺术推广发展的有效策略

(一) 琵琶(民族乐器)博物馆

推广民族乐器, 包括琵琶, 国家的力量起到了决定性的关键作用。由此, 我国国内可以多加创设以琵琶展示为主的博物馆。同时, 琵琶博物馆内分为两大区域: 观赏区域、演出区域。其中观赏区域主要是展示各种琵琶乐器与其发展历程, 兼具文字、图像、音响以及2D场景、3D动画, 从而让前来参观的人初步认知到琵琶艺术的发展历史, 进而有效激发参观者对琵琶乐器的兴趣, 让更多的人能够来接触、认识到琵琶艺术这一传统乐器。而演出区域, 一方面能够安排以琵琶为主题的音乐剧和琵琶演出, 从而让参观者进行观看, 进而通过这样多重感官来体会到琵琶的魅力所在。另一方面就可以安排琵琶音乐的科普小教堂, 从而让专业的琵琶音乐师来为参观者讲述琵琶名曲、名家的各种相关知识, 进而有效性的普及琵琶知识。

(二) 琵琶小型社区演奏

现如今, 一些培训机构在琵琶招生时都是学员多, 多开课、学员少, 少开课、没学员不开课, 这种十分“佛系”的做法, 致使培训机构处于一个极为被动的地位, 并且不利于培训机构自身的可持续性发展, 也难以以为琵琶而拓宽相应市场。由此, 我国文化管理部门可以针对性的扶持个别正规的大型艺术类培训机构, 并引导其定期在中小学校、幼儿园等地方进行琵琶演出, 从而有效打破被动地位的劣势, 还可以让更多的人认识到琵琶这一乐器。需要注意的

是,在开展相应的琵琶演出时,不能够采用以往的“台上演,观众看”的传统模式,应当边演出边讲解,也就是提倡各个观众在观看演出时所随时提出的问题和疑惑,从而进行及时的解答和科普,进而还能够扩大琵琶的市场,并大力推动琵琶文化的传播范畴,为琵琶的推广发展奠定良好基础^[2]。

除此之外,这些大型艺术类培训机构也可以到社区内进行演奏,毕竟社区内也有许多的人,其中也不乏一些中老年人,如果可以让这些中老年人体会到琵琶演奏之美,就很有可能让自家的孩子去报名学习,从而也是间接性的有效推动琵琶文化的传扬,进而有效丰富基层社区的文化生活,并达到理想的宣传效果。

(三) 琵琶软件开发

在传扬传统民族音乐这一内容时,可以模仿苹果公司所开发的 iTunes,来开发一个中国传统音乐平台,其中收录大量的中国传统乐曲,如:琵琶、笛子等等,从而让各大听众随时随地的想听就听,为听众欣赏我国传统民族音乐提供了诸多的便利性,还能够让听众进行下载或分享,从而为传统民族音乐的传播提供有效渠道。与此同时,当代人群越来越注重寓教于乐,也就是在娱乐中渐渐教育人、指导人,这对于每个年龄阶段的人群都很适宜。由此,可以开发一些琵琶的模拟器软件,以及古琴、唢呐等传统乐器等,从而激发游戏者的好奇心理,让游戏者自发式的投入到游戏中,并让游戏者在游戏过程中获得一些基础的乐器知识。以琵琶为例,可以设定简单、一般、困难的相应关卡,从而让游戏者通过右手“拨弄”屏幕上的弦,并配合左手上的“按品”,发出琵琶的音响,进而让毫无琵琶经验的人群也能体会到弹奏琵琶的参与感。同时,还能够在此软件中添加相应的好友列表,并可开设 PK 赛等竞赛内容,从而让游戏者相互比拼,进而让游戏者结交到更多志同道合的朋友。

(四) 琵琶代表人物培养

有时候说起某个人就可以让其他人联想到某个物品或者某件事。就犹如人们一单谈起钢琴,第一时间想到的就是贝多芬、莫扎特、肖邦等音乐家,而提到小提琴时,人们便会想到帕格尼尼、海菲茨、克菲斯勒;当说到京剧时,人们便会想到梅兰芳、程长庚、谭鑫培。由此可见,一个代表人物的出现,会在不知不觉中向人们传播了这种传统文化,这样就能够有效促进此人物所代表文化的传扬与发展。同时,这也说明了,培养一个琵琶代表人物对传播琵琶艺术是有巨大帮助的。虽然我国目前就已经有许多优秀的琵琶艺术家,但不健全的市场培育,致使这些优秀的民族艺术家未被人们而熟知。所以需要合理的使用市场手段,并与号召力的琵琶名家有效融合,才可以让琵琶走向更为宽阔的大舞台^[3]。

(五) 琵琶借助新媒体

现如今,在这一全新媒体时代环境下,琵琶艺术能够获得更为宽阔的传播空间,同样也能获取更多的有效传播途径。例如,借助网络媒体、自媒体、短视频媒体等等诸多的全新平台进行有效传播。举例说明,随着当今个人用户对互联网的广泛应用,以微博、微信公众号以及各类视频直播等为代表的自媒体以其传播者的私人化、普及化、自主化已然形成新媒体传播的新型舆论场所和最活跃的主题。在新浪微博上,除了官方微博的介绍、报道一些琵琶艺术的信息以外,还是有很多的琵琶艺术传承者、琵琶艺术研究者以及琵琶艺术爱好者、琵琶艺术品经营者所注册的微博个人账户,其中个别微博用户的“粉丝”数量、点赞数量以及影响力还是较为突出的。但是,琵琶艺术自媒体经营效果还不够预期的显著,应当不断深入探究,用心经营,才有可能从众多的自媒体用户中脱颖而出。首先,话题要跟进潮流、热点。即将琵琶艺术作为着力点,并结合与当下时代所热门话题创建和转发讯息,从而提升更新频率,并提高人群的关注度和参与度。其次,琵琶内容多样化。除了较为严肃的新闻

外,可以呈现更为具有感染力、生动性、趣味性的风格,从而在其更新的内容之中贯穿诸多的趣味元素,进而在更短的时间内引起更多人群的观看与点赞。最后,互动交流常态化。应当在日常生活中,与“粉丝”多加互动与交流,注重回评和转发工作,拉近彼此的关系,维系住更多的固定“粉丝”,进一步扩大琵琶艺术的传播覆盖面,充分发挥自媒体的关键作用。

再比如说,拍摄微电影。所谓的微电影其实就是短视频,但其中具有整个的剧情策划与系统化的制作体系,使它成为一个相对完整的故事。同时,依靠微电影自身的灵活、精炼、短小、“微投资”的优势风靡互联网。微电影的拍摄可以运用各种智能手机或者数码相机,不仅能够当做一个单独故事,还可以成为系列片或者系列剧。如此,在与琵琶艺术进行有效融合时,可以让琵琶艺术爱好者以及琵琶音乐演奏者、研究者以琵琶音乐艺术为主题来创作一些微电影、微视频等,进而在互联网平台进行全面推广与传播,这样就能够让受众直观了解、认识、学习、传播丰富多彩的琵琶艺术。

(六) 琵琶影视作品、历史故事动画片创作

当然,当代新媒体是一条非常强有力的宣传途径,但传统媒体的影响力依然不容小觑。一部好的影视作品可以成为人们一直津津乐道的话题。同时,一部好的影视作品也可以蕴藏人生的大道理或者浓厚的文化底蕴,从而让人们一听到影视作品的名称或者看到作品中出现的某样物品就会条件反射的想到这部好作品中的故事,进而强化观众对这部作品的记忆与印象。比如说《十面埋伏》、《金陵十三钗》等古装作品中琵琶场景的直接出现,再比如:《一个陌生女人的来信》中《琵琶语》的灵活活用,都会让人眼前一亮。虽然琵琶经常性的出现在各大影视作品中,但是还是比较片面化,所以影视应当与琵琶进行更多的有效结合、深度渗入,从而充分运用影视作品来进一步传播琵琶这种传统乐器的文化^[4]。

除此之外,当下还有许多的儿童对琵琶艺术没有一定的认知,而琵琶乐曲的深处又蕴藏了诸多哲理和历史故事,所以儿童在学习的过程中,不仅要灵活运用这种传统乐器,更要去挖掘出乐曲背后的典故。所以,可以紧紧围绕于琵琶经典的历史故事作为出发点,制作出一些动画片,从而迅速吸引儿童的注意力,让儿童能够通过多重感官的刺激去了解其创作背景,进而符合儿童现阶段的理解能力,又能够让对孩子对乐曲有完整、清晰的认知。这样将孩子喜爱的动画片与琵琶的故事、哲理进行合理的结合,必大力推动儿童琵琶教育的发展与前进步伐。

结语

综上所述,琵琶音乐创新化传播与发展之路可谓“任重而道远”。由此,应当结合当代的发展趋势不断拓展及延伸多条传播途径,从而让更多的人接触、学习、热爱琵琶艺术,进而让琵琶艺术借助于这些传播渠道的翅膀“飞”得更快“行”得更远。

参考文献:

- [1] 朱琳. 新媒体时代琵琶音乐的传播[J]. 牡丹, 2022(10):114-116.
- [2] 刘妍辰. “一带一路”视野下的琵琶艺术传播[J]. 当代音乐, 2020(05):131-134.
- [3] 王思霄. 新媒体琵琶艺术的“流”与“行”[J]. 剧影月报, 2020(02):64-67.
- [4] 张蕊. 新媒体视野下琵琶艺术的传播与发展[J]. 民族音乐, 2017(06):11-13.

作者简介: 张晓楠, 女, 汉族, 1990-02, 河南濮阳人, 徐州工程学院, 讲师职称, 研究生学历, 博士学位, 研究方向: 主要从事民族音乐方向研究