

基于应用型人才培养的高校古筝教学模式改革研究

佟桂影

惠州学院 广东 惠州 516000

摘要:随着人们生活水平的提高,中国的家庭越来越注重孩子的文艺修养,孩子还未进入学校前,家长就为他们罗列出学习计划,其中就包括学习乐器、舞蹈、声乐这几项。乐器是最常见的选择,钢琴、吉他、古筝等等。作为中国的传统乐器,古筝,包涵着丰富的传统文化元素,艺术性也强于其它的乐器,家长们认为学习古筝能提升孩子的文化素养和文艺气质,大多为孩子选择了这类乐器。从小学习古筝的孩子,大学选择了对应专业,但在教师教学过程中,发现学生存在着各类问题,弹奏方法错误、作品理解不透彻、产生懈怠心理等等,种种问题阻碍学生无法深入学习,更不能应用于具体实践中,这也限制了学生个人的发展。为了帮助学生学好古筝并能应用于生活,教师要不断改进教学方式。

关键词:古筝学习;教学方式;文化

Research on the reform of Guzheng teaching mode in Colleges and Universities Based on the cultivation of Applied Talents

Tong Guiying

Huizhou University Huizhou 516000, Guangdong

Abstract: with the improvement of people's living standards, Chinese families pay more and more attention to their children's literary and artistic cultivation. Before their children enter school, their parents make a learning plan for them, including learning musical instruments, dance and vocal music. Musical instruments are the most common choice, piano, guitar, zither and so on. As a traditional Chinese musical instrument, zither contains rich traditional cultural elements, and its artistry is also stronger than other musical instruments. Parents believe that learning zither can improve children's cultural literacy and artistic temperament, and most children choose this kind of musical instrument. For children who learn zither since childhood, the University chose the corresponding major, but in the process of teaching, teachers found that students have various problems, such as wrong playing methods, incomplete understanding of works, slack psychology, etc., which hinder students from in-depth learning, let alone applying it to specific practice, which also limits students' personal development. In order to help students learn zither well and apply it to life, teachers should constantly improve their teaching methods.

Key words: zither learning; Teaching methods; Culture

引言

学生最开始学习古筝,大都是一对一指导的教学模式,每一节课需要掌握哪些知识点,教师根据教学任务一一讲授,在教师全程陪伴中,孩子学的很认真,也能弹奏出所学作品。但脱离了指导,让学生自行演奏时,他们常常因看不懂作品而焦虑,或者不愿意单独演奏,这就反映出一对一教学的弊端,要么缺乏技巧性指导,要么学生的学习兴趣不高,缺乏信心。很多高校的古筝

教学模式也采用一对一或一对多教学模式,一对一教学中,学生不能参与到集体互动中,导致合作意识的淡薄;一对多教学模式,教师也不能有针对性解决学生问题,靠个人钻研很可能偏离正确学习方向。所以,高校教师应调整教学模式,帮学生学好这类乐器。

一、浅谈当下古筝教学中存在的问题

1. 教师教学中存在的问题

高校古筝课程,理论和实践相结合,在实际操练之

前, 学生要进入课堂学习理论知识, 包括古筝的起源、各类作品背景知识、音乐知识等。或许, 教师认为高校学生有了自我约束能力, 不用考虑学生的纪律问题, 只管讲授知识点就可以了, 但在讲授过程中, 学生刚开始还积极回答问题, 才过几分钟, 就看到有学生紧闭双眼趴在桌子上, 有些学生拿出手机追剧, 还有些中途离开教室。看到这些情景, 老师的讲课节奏被打断, 没有心情讲下去, 尽管想要提醒学生认真听讲, 但知道学生是无法听进去的。每个阶段的学生, 都希望自己所在的课堂是有趣的, 教师要么幽默风趣讲一些故事, 要么课堂上多一些游戏互动, 只是听枯燥的知识点, 大脑很容易疲惫, 一旦陷入疲惫状态, 很难再集中注意力, 白白浪费了一节课, 学生没有学到知识, 教师也没能实现教学目标。理论知识没学好, 在实践课上, 学习新内容时磕磕绊绊, 不理解作品内涵, 不懂弹奏指法, 凭着过去储备的知识随意弹奏, 音符弹奏错误, 速度控制不好, 作品中该深沉的感情部分弹奏轻盈, 该轻盈的又未按要求来。在教师的多次就正中, 学生心烦意乱, 完全不能静下心来学习, 课堂时间又溜走了。教师如果不调整讲课模式, 学生很可能对古筝的学习失去兴趣, 造成专业人才的流失。

2. 文化知识的匮乏

作为中华民族传统乐器, 古筝的学习不单单是讲究技法, 弹奏出音乐声那么简单, 更多强调文化和音乐的融合性, 然而, 当下高校古筝课堂教学中, 教师过多重视技巧教学, 忽略了传统文化知识的传播, 这导致学生弹奏出的作品成为像机械用具运作功能一样的枯燥重复, 缺乏欣赏价值。教师不强调文化知识的重要性, 学生更不可能重视。有些老师还会在课堂上介绍作品作者、创作时间、背景故事, 至少让学生指导作品的来源; 有些老师则直接忽略作品的介绍, 直接进入技法练习, 看着谱子机械地拨动琴弦, 只求音弹准确, 而不管作品是否表达出其本身意思, 没有文化背景支撑的演奏就是没有灵魂的空壳, 演奏的人不带感情, 听的人也无法被感动, 这对文化的传输毫无作用。因为缺少传统文化知识, 学生不清楚作品的主体思想, 无法把握作品的情感, 演奏出的作品常常脱离愿意, 这对作品本身来说是具损害性的。

二、培养古筝应用型人才的教學方法

1. 多维互动, 提高学生课堂参与感

(1) 分组合作, 加强学生间的互动

为了让学生在课堂上提起精神, 跟上老师的思路,

积极参与到课堂任务中, 老师可以在讲解理论知识和技法练习课堂上将学生分成若干小组, 加强小组间的合作, 对讲授的知识点能及时讨论扩充, 并当堂消化吸收。比如, 在讲《香山鼓社》理论课时, 学生应该知道这首曲子的创作背景, 包括作者、时间、里面包含的文学元素, 如何对这些元素正确分析, 把握好曲子的情感基调。课程开始之前, 学生先听几遍曲子, 把自己的理解写下来, 尝试着弹出来, 让身边人说出让听完表演的感受, 学生把这些感受写下来, 查阅资料, 了解背景知识, 用于上课的谈论中。进入课堂后, 老师先将学生分成若干小组, 通过视频展示或自己弹奏的方式引导学生进入课堂, 导学课结束后, 让小组学生讨论对这首曲的理解, 最后, 派代表到台前讲出讨论结果, 最终汇总, 得出最优答案。

(2) 设置游戏, 提升学生古筝学习兴趣

完成了导学课部分, 小组讨论得出了结论, 前面已经营造了良好的课堂氛围, 学生身心已投入本节课要讲授的内容中了, 教师可以开始讲解正课, 通过互动提问加讲故事结合的方式, 维持住活跃的课堂秩序。比如, 在PPT上放出与《香山鼓社》故事相关的图片, 让学生闭上眼睛发挥想象力描绘画面, 想象其背后的故事情节, 给学生5分钟思考时间, 时间一到, 教师数321让学生睁开眼睛并快速站起来, 谁第一个站起来谁讲授自己想象的画面, 学生都喜欢听故事, 在听别人讲故事的过程中就能加入自己对作品的创造背景和意义的看法, 第一位同学讲完故事后, 老师继续数321, 让下一位同学说出作品的创作背景, 以此类推, 让学生全程参与课程任务, 在当主角的过程中提升对古筝学习的兴趣, 实现目标内容的传授。

(3) 传输中华优秀传统文化知识

每一首曲子都有源远流长的历史和丰富的文化内涵, 这些历史和文化绝不是我们听几分钟曲子就能理解的, 中华文化几千年, 故事千千万, 要想让脑海中有素材, 必须时时刻刻保持学习的状态。教师在讲授目标曲目的过程中, 要渗入相关的传统文化元素, 一点一滴的积累才能汇聚成文化的知识海洋, 构建属于自己的文化知识宝库。就拿《香山鼓社》这首曲来说, 它是陕西人曲云创作的, 里面有节气和民俗的文化知识, 每年六月初一为种秋时节, 人们把“好收成”的期望寄托给天神, 统统来到山上祈雨, 盼望来年有好收成, 曲云也参加了此活动, 用一千年前唐曲风格创造出属于陕西的独有音乐曲风。讲完特定曲子背景之后, 教师可根据背景知识扩充, 比如, 节气知识的补充, 唐代音乐的特色, 除了

祈雨之外,古人还有哪些祭拜活动等等。

2. 针对性指导和练习相结合

(1) 教师了解每一位学生的学习情况

每一位学生的古筝基础都不一样,有些学生6岁开始学习,到大学已经十多年,老师讲的知识点他都会;有的学生初中才开始学习,基本的知识点都能理解,简单的曲目也会弹奏,但高阶的曲目就有困难了;有些学生甚至是其他专业转过去的,那么就要从零开始学习。教师要了解每一位学生的学习情况,对不同的学生采用不同的指导方式,让学生再适合自己的教学模式下练就扎实的演奏技能。基础扎实的学生,教师可以让其自行复习基础知识,重点强调对作品内容的深挖理解,对更高阶技能的训练技巧掌握,这些同学可以在弹奏《渔舟唱晚》《高山流水》之类的名曲上持续打磨弹奏技巧,同时也要关注演奏时的状态,注意感情的培养;中级阶段的学生,在基础知识掌握牢固的基础上渐进式加入中级技能,中调强调技能的熟悉,配合着中等难度曲目进行操练;入门阶段的学生,教师要花费一段时间让其掌握基础知识,讲一些古筝作品相关的故事,先保持对古筝学习的兴趣,再慢慢加入专业知识的教授。

(2) 学生提高自律能力

教师在讲课之前要完成阅读教材,整理重点内容,梳理教学任务,搜集资料,设计教学活动,制作课件一系列备课活动,教师花费如此多的心力,希望每一位学生都能把要学的知识学扎实。学生要知道老师的付出,不能辜负了教师的期望,因此,也要严格要求自己。课堂上,认真跟进老师的思路,需要回答问题时,主动举手回答,需要做笔记的地方及时标注在课本中或记录在笔记中,需要学生展示技能,学生要大胆展示,配合教师完成教学任务,最大的受益者还是学生;上完课后,及时训练巩固,每天指定适当的训练计划,比如,一天30分钟技法练习,分析一篇作品等,在练习中发现问题及时找解决方法,或查阅资料,或询问老师,或和同学沟通,做到不遗留任何问题;为了检验自己的弹奏情况,学生把作品弹奏给身边人听,让身边人分析评价,给出合理的改进方案,让自己的演奏水平持续进阶。

3. 参与校园活动和实践活动

(1) 校园举办各类文艺活动

知识学完之后,应用于现实中才有价值。老师讲完了知识,学生做了大量练习,学校也应提供一定条件让学生的能力得到锻炼,让优秀的表演能被人欣赏,在被人欣赏的过程中体会古筝带来的幸福感,因而能继续投

入古筝学习中,创造出更有价值的作品。学可以每个月举行一次校园文化节,让古筝专业的学生提前训练表演曲目,展示前可进行彩排,调整好状态上场表演。演员面对台下的观众和日常训练时的心态有区别,在台上表演对学生的心理素质、专业水平要求更高,学生有表演欲望和追求美的心,便能严格要求自己,从而投入更多时间和精力练习曲目,做到短时间内弹奏完整的作品,把握情绪递进,向观众传达作品内涵和中国乐器文化。完成表演后,古筝演员可借此机会向学生传输古筝知识,让学生说出对古筝乐器的理解和对自己表演的作品赏析评价,在互动中收获被肯定的喜悦。除此之外,学员可组织古筝兴趣社团,学校提供场地,让古筝专业的学生随时随地有演出的空间,在平时的演出中吸引其他专业学生加入社团,和其他专业的学生加强沟通,通过吸收其他专业的知识提升古筝专业人才的综合能力。

(2) 社会实践教学

除了在校园举行活动之外,学生可通过社会实践锻炼自己的专业能力。比如,校外培训班,教师可利用身边资源,和校外艺术培训班联系,推荐自己的学生在校外培训班代课,在教学的过程中加强自身文化修养,不断磨练专业技能,体会做教师的感受,计划自己的职业道路,传输古筝文化,实现人生价值;除此之外,各大企业为了加强人员艺术修养,也会为员工开设艺术培训机会,高校学生可以进入有艺术培训需求的企业,参与到古筝技能培训中,在和员工的互动中了解到大众对古筝文化的理解,并向员工传输古筝演奏技能,带他们分析古筝曲目,在互动交流中发现自身优势和不足,并记录下来,反思和改正,在今后的学习和练习中用正确的方式弹奏曲目;学生还可以借助自媒体平台,抖音、喜马拉雅、小红书、QQ音乐等,在上面可找出自己喜欢的名家,学习别人的演奏技巧,多听一些曲目,思考如何精进自己的技能,把自己的作品发在自媒体平台上,定期更新,关注粉丝成长情况,分析受众人群,及时和粉丝互动,通过网络评价,查找自身不足并及时纠正。

三、结束语

学习古筝是为了能让更多人了解古筝文化,了解古筝这类乐器,同时,在古筝曲目的欣赏中,人们能体会到音乐带来的愉悦感,从而放松心情,保持正能量状态,积极投入到生活中,让古筝发挥自身价值,这就要求古筝专业人才要加强自身专业能力,不仅要能弹出音符,还要能理解作品,拥有足够丰富的文化知识,把音符和文化相融合,在透彻理解了曲目的基础上,加强训练,

保证高质量的演出。古筝教师在学生的教育中起着向导作用,教师要严格要求自身,明确教学任务,保证把知识和技能完全讲授给学生,多和学生互动,保持课堂的活跃度,让学生在兴趣中自我驱动着学习古筝专业知识。

参考文献:

[1]刘利连. 高校古筝课程教学模式的现状分析及对策研究——以湖南人文科技学院音乐系为例[J]. 湖南人文科技学院学报, 2013(2):4.

[2]铁静. 基于实践能力提升的高校古筝教学改革研究[J]. 艺术教育, 2018(19):2.

[3]张玲玲. 民族高校古筝课程教学模式改革研究[J]. 北方音乐, 2014(11):2.

[4]薛莲. 音乐表演专业教学模式改革研究——以古筝演奏为例[J]. 艺术教育, 2019(4):2.

[5]王茜. 基于新时期背景下高校古筝课堂的有效创新及改革[J]. 北方音乐, 2016, 36(24):1.

[6]徐溶泽. 基于情景教学模式下的高校古筝课程建设研究[J]. 北方音乐, 2020, 40(5):2.

[7]卢丽媛. 基于应用型人才培养的高校教育教学改革浅析[J]. 经济管理研究, 2020.

作者简介: 佟桂影(1982.1—) 性别: 女, 民族: 汉族, 籍贯: 吉林省德惠, 学历: 博士在读, 单位: 惠州学院, 职称: 副教授, 研究方向: 音乐学, 艺术学。

课题项目:

惠州学院高等教育教学研究改革项目, 项目编号 X-JYJG2021070