

浅谈礼乐美在音乐教学中的实践——以古筝教学为例

石彬怡

(湖北科技学院 学院 湖北 咸宁 430071)

摘要: 随着社会的不断进步以及时代的快速发展,全民的文化艺术素质也在不断提升,人们越来越注重高校学生的艺术素养,尤其是在音乐教学中的具体实践。因此本文着重论述礼乐美在音乐教学中的综合应用,高校教师要把握教学内容,在音乐课上进行审美教育,引导学生从不同角度去感受礼乐美,并能用正确的方法去欣赏礼乐美。教师要在课堂教学中主动融入礼乐文化,不仅可以提高学生的音乐素质和人文素质以及创造能力,还能让学生感受到音乐与舞蹈的魅力,了解音乐与诗歌、文学之间的关系,从而使学生在音乐的熏陶下,更好地适应社会生活,培养具有良好音乐素养和文化底蕴的新型人才。而古筝是我国著名的传统乐器,是雅乐的代表之一,它以其独特的音色和优美的旋律吸引了众多的常习者,成为古典优雅的象征。因此本文以古筝教学为例,着重介绍礼乐文化在音乐教学中的应用。

关键词: 礼乐美; 音乐教学; 古筝

引言: 礼乐文化在中国传统文化中占据着主要地位。礼乐文化既涉及到中国古代社会生活各领域的体制、规范,又容纳着与之相应的思想观念。礼乐美是通过对艺术的鉴赏所产生的,其中包括了孔子著名的“真善美”学说。而艺术又源于生活,因此可见音乐将人的情感联系紧密,是表达人类内心情绪和感情最直接、最有效的方式之一。音乐可以陶冶人的情操,丰富人的精神世界;音乐可以陶冶性情,净化心灵。音乐本身的魅力就是给人带来愉悦,使人不自觉沉醉。音乐课是高校中的重要课,它不仅可以帮助学生的学习压力,还能提升学生的音乐鉴赏力。此外,在古筝教学中,将礼乐文化融入到音乐课程的实际教学过程中,不仅可以大大提高课堂的教学效率,同时在启发学生思维创造方面具有重要助力。

一、将礼乐美实践于音乐教学中的重要性

经过几千年来优秀文化历史的沉淀,音乐文化早已经发展成为中国传统优秀文化中的一个重要组成部分。其中所蕴含的礼乐美也是值得我们教学行业者进行剖析得,将礼乐文化运用于当代教育体系当中,则可以有效推动音乐教育改革进程,优化课堂教学效果。先从丰富的内容视角出发,将礼乐文化逐渐渗透到高校音乐教学的过程当中能够丰富音乐教学的内容,鲜活教学课堂的同时,能够极大地调动学生音乐学习的积极性和积极性,使教学的效率和质量能够得到显著提高。

另外是关于学生音乐素养的培养角度,以礼乐文化为依托进行学习可以加深学生对传统优秀文化的理解和认识,从而增强对音乐的感性认识,使音乐想象力和创造力能够被全面激发。传统文化传承是社会进步和历史发展进程中不可缺少的一部分,而礼乐文化则是伴随着人类实践活动形成的具有传统习俗的传统音乐文化系统之一。在高校音乐教学过程中,教师要将礼乐文化融入到课堂教学之中,让学生了解传统音乐文化的内涵以及价值所在,并通过对民族传统音乐的欣赏和理解,加深对传统音乐这一文化体系的认知,增强自身的文化认同感。在教学方式上也应注重对礼乐文化的渗透,促进学生综合发展,同时也能够开阔学生视野,培养其良好的思维。在当前高校教育体系下,传统礼乐文化已成为提升大学生综合素质,促进其全面成长的重要内容之一。

二、礼乐美在古筝教学中的体现

古筝作为我国传统古典乐器之一,无论是其独具特色的演奏姿态,还是力压群雄的弹拨手法,都能很好地表现出我国传统音乐文化中的礼乐美。古筝作为音乐教育中的一个重要组成部分,在学生中起到情感熏陶和音乐启迪的作用,强化古筝技能指导可以强化学生音乐鉴赏能力和促进学生演奏水平的提高。当前,随着教育改革

不断推进,传统的教学方式已经不能满足时代需求。因此,需要探索新方法以提高教学质量。现阶段,我国古筝教学存在着诸多问题,如教学进度缓慢、教学模式单一等现象,导致学生学习古筝兴趣不高,同时也限制了弹拨乐器这种传统乐器的教学发展。不管是在教学内容上还是在教学形式上,最终都会对古筝音乐教学的实际效果产生影响。

当代高校学生对古筝的学习比较被动,教师在教学时只是习惯性讲解古筝演奏技巧,注重知识传授,从而忽略了古筝所携带的传统文化知识,在反复的练习之后,尽管学生的演奏技巧得到了明显提高,但是情感认知体验欠缺,这不利于学生对古筝演奏产生长久的激情,学生无法真正掌握古筝艺术所蕴含的丰厚文化内涵。传统教学方式下形成的以“教”为主、“学”为辅的模式成为当前音乐课堂教学的主要模式。这种单一化的教学模式忽视了学生的主体价值和课堂发言权,导致学生对教师的态度冷漠,积极性不高,使得学生对古筝演奏技巧的掌握感到枯燥和乏味感,甚至产生抵触情绪。但是若能将礼乐文化融入到古筝的教学过程中,便能有效提高学生得创造性思维,形成自主学习意识,学生在头脑中便可以自主构建古筝学习知识结构体系,从而满足古筝艺术的发展需求。

三、在古筝教学中运用礼乐文化的路径概览

(一) 创设情境带来积极的教学体验

将礼乐文化贯穿于音乐教学之中,可以在极大程度上对音乐课程内容进行优化和更新,同时学生对传统音乐文化进行内化和吸收,有利于对我国传统优秀文化的深刻理解和发扬。当前社会经济发展水平不断提高,人们生活质量得到显著改善,因此对精神层面需求逐渐增加,这也为音乐教育带来机遇和挑战。为了更好地满足时代要求,需要创新教学模式,提升教学质量。因此将礼乐文化融入到音乐教学之中具有重要的现实意义。教师通过创设情境进行音乐教学,不仅能够激发学生对传统音乐文化的学习兴趣,还能丰富学生对音乐文化内容的了解程度,从而进一步挖掘传统音乐文化的深层魅力。听音乐之前老师可以对传统音乐文化的相关创作背景,以及音乐所传递出的特定内容进行详细说明,以此作为教学基础,让学生能够对音乐有更深刻的了解。

古筝音乐教学最初的目的就是为了给学生带来正面情绪体验,依托于信息技术音视频融合与情境演绎优势,能够营造出独特的教学情境,使学生能够有意识地走进音乐情境中得到正面学习体验。古筝教师应根据课程教学要求和课程教学内容设计合理有效的教学情境,增强古筝教学的吸引力,激发学生对古筝学习的兴趣与新鲜感。

现代教育心理学研究表明：“兴趣是最好的老师。”古筝日常教学应打破传统的概念式和说教式教学方法，给学生提供一个轻松愉悦的环境与氛围，帮助他们摆脱束缚，从而营造浓厚的音乐学习氛围。因此，教师要善于创设情境，将古筝演奏融入其中，达到寓教于乐的目的，从而打造高效的音乐课堂。如指导学生弹奏《高山流水》这首乐曲时，可让他们欣赏高山流水精彩的录像，使他们闭上双眼，安静欣赏，走进高山流水古筝弹奏的场景，体会节奏的急缓，从而使他们在鉴赏的同时打开心智，产生无限遐思，从而提高学习效率。

（二）与时代同步开展丰富的创新教学

教师要想将礼乐之美贯穿于整个教学过程中，首先就要做到与时代同步，摒弃传统教学中的糟粕，取其精华进而开展丰富的创新教学模式。在高校音乐的教学过程中，教师除了要注重培养学生的演奏功力之外，还应加强对学生感悟能力以及对音乐作品背景的分析。对于传统礼乐文化的认识必须要建立在对于音乐作品的理解和领悟能力之上，这样才能有效地演绎出音乐作品中蕴含的情感，进而从中体现出传统礼乐之美。

古筝教学要灵活多样，要给学生带来新鲜刺激的感觉，因此，教师可以将信息技术引入到古筝课堂中，可以有效地活跃课堂气氛，使课堂变得活跃。传统教学模式中都是教师讲、学生听。这种单向的教学模式严重制约着教学质量提高。因此，要实现由“教师主导”向“学生主体”转变，就可以适当借助信息技术进行辅助。信息技术作为师生之间沟通与交流纽带，改变了以往以教师为中心，学生被动学的局面，提高了教学的实际效率。在信息技术中引入电子白板作为互动平台和模拟体验装备以及多媒体演示装置等，使枯燥的文字变成生动形象的图片，将单调色彩变成丰富多彩的画面，激发学生的学习能动性。此外，网站作为一个重要的教学平台和资料库，能够让学生在音乐课堂之外也能更多地了解到关于古筝方面的知识及技能，提高对古筝学习兴趣。

学生对古筝学习兴趣增强，课堂上气氛活跃，师生之间互动交流频繁，教师的教学讲解也会通过信息技术的辅助而变得生动形象。通过多媒体设备辅助古筝课程教学，不仅能使抽象知识具体化、形象化，而且还可以激发出学生对音乐学习的兴趣。若能利用AI、人工智能等新兴科技开展教学活动，便可以能够有效提高教学质量，与时代同步，达到事半功倍的效果。

（三）注重传统文化的保留与延续

当前阶段很多高校音乐教学课程的安排都不尽合理，它更多关注于学生唱功水平的提高，而在某些方面直接忽略了对传统音乐文化元素进行深层次的发掘。随着时代进步与科技发展，人们越来越重视传统音乐文化的保护及继承工作。但是由于受社会经济因素影响，很多高校在开展音乐教学活动的时候并未意识到这一点。在这种情况下，很多高校在开展音乐课程教学过程中对传统音乐文化重视度不够，导致部分学生在进行音乐学习时会出现各种问题。

因此，相关部门应加强对传统音乐文化传承的重视力度，在音乐教学过程中应采取多元化方式进行教学，让更多的学生认识到传统音乐文化要素对于提高自身的综合音乐素养具有重要意义。而教师在进行音乐教学时，可以尝试运用多媒体教学方式和手段来进行教学活动，事先制作好教学要求的课件，包括尽可能地收集和整合一些和传统音乐文化相关的歌曲或舞蹈等等，通过多媒体音视频的形式在课堂教学中展现在学生面前，督促学生能够亲身感受到传统音乐文化带来的魅力和影响，使他们能够对传统优秀音乐文化进行深入的认识。另外在高校音乐教学的过程中，老师也可以给学生放

一些纪录片或电影来活跃课堂气氛和加深学生对传统音乐文化的理解，从而有利于我国优秀音乐文化的继承和弘扬。

在日常的教学过程中，教师可以利用古筝的教学来进行传统音乐文化的代入，让学生在学习古筝演奏的同时了解礼乐之美，传承了古老的音乐文化。礼乐文化教学不仅可以深化学生对于古筝演奏技巧的认识，还能掌握相应的文化知识，进而用更加饱满的情绪来积累演奏经验。例如：在教学《高山流水》时，教师可将古筝演奏融入到教学之中，让学生在欣赏古筝的同时，感受二胡、竹笛这些中国传统乐器的音色之美，体会音乐的魅力和内涵之所在，激发学生创新创编的欲望，给学生带来耳目一新之感。此外，教师还可以让学生在舞蹈和弹奏中相互交融，挑选善于舞蹈的同学搭配古筝乐曲进行表演。这种教学方式既能培养出具有音乐审美能力的人才，又使课堂更加丰富多彩，进而提升了他们对古筝艺术的喜爱之情。

结束语：作为音乐教育者不应该将音乐教学仅仅视为教书，更应该发掘其它领域能够融合的因素加以补充和提高，让它变得更加绚丽多姿。只有通过不断地探索和思考，才会发现其中隐藏着更多的教学规律及方法。因此教师可以在日常的教学过程中渗入礼乐文化，将中国传统文化与当代音乐教学相结合，让学生可以有效进行延伸性的内容学习。此外，教师应该以学生为主体，充分激发学生的兴趣，提高他们参与到课堂活动中来的积极性和主动性。在日常的学习过程中，学生可以通过古筝等乐器的练习中了解到礼乐文化，从而使得礼乐文化能够在音乐课上得以补充和拓展，这不仅使得音乐课堂气氛活跃，内涵饱满，而且还大大开阔了他们的眼界，促进了他们音乐素养及文化素养的提高，更加有利于二十一世纪高素质人才的全面发展。

参考文献：

- [1]文小武.音美协作有效教学 艺术之花遍地开放[J].广东教育(综合版),2016(03):49-50.
- [2]胡菁.古筝教学中的审美教学——评《古筝基础训练教程》[J].高教探索,2019(10):143-144.
- [3]武千琨.普通高校古筝专业教学问题的对策与研究[J].读书文摘,2016(04):177.
- [4]于芳.浅论古筝教学中的审美教育[J].音乐时空,2015(17):154.
- [5]喻娇.对综合类高校音乐表演专业教学改革探究——以古筝演奏为例[J].戏剧之家,2021(20):91-92.
- [6]马欢.互联网时代下高校古筝教学创新探索——评《互联网语境中中国音乐的国际视野》[J].科技管理研究,2020,40(14):282.
- [7]曹雨.古筝教学中提高学生音乐表现力的策略分析[J].中学课程辅导(教师教育),2021(09):53-54.
- [8]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.
- [9]姜霄焯.传统文化视域下古筝教学审美特质解构[J].时代报告,2018(07):94.

作者简介：石彬怡（1993年9月-），性别女，民族汉，籍贯湖北咸宁，单位湖北科技学院，职称助教，学历硕士研究生，研究方向音乐史，器乐史，音乐教育。