

探究高校古筝专业教学中的审美渗透

龚亚利

(Jeonju university 全罗北道全州市 55060; 海南师范大学 海南省海口市 571158)

摘要: 高等音乐通识及专业教育是艺术教育架构中的重要内容, 同时在艺术教育中, 古筝作为中国古代流传至今的传统乐器, 其中蕴含着深厚的历史印记以及文人墨客的审美情趣, 代表着人民审美及艺术实践理念, 筝乐本身也极具艺术表现力。随着高校艺术教育越来越受到重视, 古筝的专业教学任重道远。本文着重阐述分析当前高校古筝专业教学现状, 并以古筝韵味、审美及美感表达方法为重点, 论述古筝专业教学与筝乐演奏中音乐审美表达的关联性 & 达成路径。

关键词: 高校; 古筝专业; 审美; 路径

演奏乐曲所赋予我们的意义是借助乐器演奏, 建立演奏者和听者间的情感互动以达到情绪共鸣。在传统乐谱中, 筝乐谱是极东方美及中华文明积淀于一体, 同时在传统乐器中古筝又极具东方色彩, 古代文人雅士乐于弹奏, 因其应和了传统审美情趣, 又能给予听者如临其境、稳定心绪、古朴动人的情感体验^[1]。近些年来, 基于古筝的音律美感及背后蕴含的审美教育作用, 高校古筝专业教学如火如荼, 与此同时, 如何深度挖掘古筝专业教学中的审美价值, 值得对其进行探究思考。

一、古筝的审美寓意

高等教育中, 审美教育不可或缺, 尤其是在高等院校的艺术类专业教学中, 审美教育成为了培养及提高个人专业素质的重要环节之一。在当今文化大繁荣的背景下, 传统文化热度不减, 民族文化及传承传统民族性的各种艺术形式蓬勃发展。在其中古筝作为民族乐器中的典型代表广为人知, 作为中国古老的民族乐器其音韵更是被人津津乐道, 在中国这一悠久且丰厚的文化底蕴大国中历经两千余年洗礼, 其魅力未减分毫, 古语所言: “弹筝奋逸响, 新声妙入神”、“坐客满筵都不语, 一行哀雁十三声”, 都饱含着文人墨客对古筝音韵之味的赞美之意。古筝凭借自身独有的艺术魅力, 如低沉似重山的低声区音域及清亮似流水的高声区音域等, 收获了大量拥趸。与此同时, 高等艺术院校及普通高校也纷纷开设古筝专业教学, 在教学过程中积累了大量的技术经验。但古筝背后蕴含的文化审美及美学价值值得我们重视, 可以说, 古筝审美教育伴随着古筝所传递的音律及意境, 已经成为学生增强美感提升审美认知, 以及促进身心健康的重要路径^[2]。而站在高校古筝专业教学实施现状层面看, 部分高校仍存在应试教育思维, 在古筝专业教学中不免存在一定的功利主义, 在专业教学及课堂实践中更侧重于学生古筝演奏技艺方法的教学演练, 易形成了简单枯燥的教学模式, 学生长此以往也容易失去了对古筝美感的感知, 无法全面细致的感受古筝的艺术魅力, 因此也会影响学生的审美能力。因而, 着力彰显古筝审美教育的价值, 也不失为高校古筝教学推陈出新的应有之义。

古筝审美教育是基于古筝的美学内涵上的, 其中涵盖了韵律美、意境美、形象美、仪态美几大点^[3]。首先, 韵律美大抵是指在古筝演奏中左手辅助右手手指进行吟揉按滑生发出的韵味, 相比其他类型的乐器, 是独具特色且不可比拟的, 在以五声音阶著称的古筝中, 清角、变徵、变宫、闰“偏音”, 都需要借助左手按弦抚弄而取其音韵, 显其韵味。即便是同一音, 通过左手不同的吟揉按滑其韵味和律动也会有所变化, 即手指吟揉按滑的方式方法与轻重缓急, 对最终韵味的形成产生影响。因而, 韵律美应围绕古筝韵味求取, 使学习者从听觉中感知其美感。其次, 意境美与古筝本身传递的音色关联性极强, 不管是古代传统乐曲, 还是经时代变革的现代曲目, 其往往都具备很好的意境, 对此类意境, 学生需要在日常不断的练习中去体会一声一色并循序渐近地辨析领会不同的音韵律所传达的不同的意境表达。例如, 筝曲《渔舟唱晚》, 呈现出的

渔民泛舟入湖中, 晚霞与星火同辉的意境, 而《层层水澜》则侧重于对水光涟漪及波澜荡漾的景致这一洒脱意境的表达。因此, 意境美在古筝中的表现, 是审美教育的重要内容。形象美既可以描述自然景象, 也可以用于人物形象表达, 强调情境及意象。古筝曲目《思春》中, “燕草如碧丝, 秦桑低绿枝; 当君怀归日, 是妾断肠时”传达出的情境, 学生需要尤其关注古筝“苦音”所蕴含的凄婉旋律, 以为思亲的女子形象呼之欲出。仪态美则是指古筝演奏者仪态, 仪态美与古筝艺术演奏的效果直接相关。从演奏者的演奏仪态中可直接窥见演奏者的古筝审美水平。具体则体现在, 演奏姿态, 动作自然与否, 乐曲演奏时演奏者的情绪表达与肢体表达自然与否, 气息与律动契合与否都是仪态美否的体现, 即, 心随情表, 体随心动。

二、古筝教学的审美教育价值

(一) 艺术中器乐的审美感知

艺术本身就是美感的来源, 而美感又使艺术通过各自形式的呈现被众人所接受, 人们在此过程中享受艺术的美感所带来的多重功能, 即, 艺术欣赏及审美熏陶功能。在众多艺术形式当中, 乐器借演奏者之手, 通过乐谱音符将自身独有的美感传递到演奏者的内心并内化为表演过程, 从而在乐器本身、演奏者和听者之间互相链接并最终达成共鸣。中国传统乐器数量众多且各种乐器因构成不同而演奏方式各异, 但寓意皆是为了传递美感, 通过演奏时的曲调音韵将乐曲本身的美感传递给听者, 以此建立审美链接。即, 乐器通过乐谱传递自身的音律及曲谱中所承载的艺术内涵, 进而触动听者, 使其氤氲在独特的审美氛围中。具体到古筝这一乐器, 通过专业教学, 能够让学生在演奏时, 充分感知古筝演奏所传达的美感, 在音律中掌握古筝演奏的技术技巧, 然后根据所掌握的技术技巧转化为演奏者自身对作品的演绎, 即, 创新性表达。因此, 古筝教学的审美教育意义最先体现在学生对这一乐器的美的感悟认知, 在具备较强的专业技术后, 领会与把握乐曲本身所传递的审美寓意, 同时对乐曲段落构成及旋律特征加以熟稔, 最终增强自身与古筝之间的融合以及演奏与聆听带来的情感体验。

(二) 筝乐的鉴赏理解及领会

在古筝教学中, 常常存在单一关注演奏技能的误区, 放大古筝的“术”而容易忽略古筝中的“艺”^[4]。古筝教学中的艺可以理解对筝乐的鉴赏理解及领会能力培养。众所周知, 古筝本身也作为一种艺术而存在, 另一方面古筝以音学韵律展现这一乐器的审美魅力, 而如何更好的体现这一审美能力则是培养演奏者对筝乐的鉴赏能力和领会能力, 如此就突出了古筝专业演奏技能及审美鉴赏的重要性。随着古筝教育理念不断完善, 培养古筝专业学生时, 教学侧重点逐渐由学生乐器演奏技能培养变为技能与审美鉴赏并举。基于此, 通过古筝专业教学, 养成学生演奏技能的同时, 还能够经由审美鉴赏培养, 让学生能够在古筝演奏过程中理解领会古筝乐曲的风格及背后的审美价值。简言之, 古筝教学中渗透审美意识, 最终可陶冶学生音乐情操, 使学生能够从局限的技艺学习中走出来,

达到技巧与审美相融合的效果。

三、高校古筝专业教学中审美渗透的有效路径

(一) 营造筝乐欣赏及审美氛围

古筝专业教学应遵循音乐教育的一般规律,先从音乐欣赏开始,即,接触并反复欣赏古筝曲目。事实上,筝曲欣赏本身即是古筝教学中审美教育的开始,学生在古筝曲目的聆听中,可以直观地感受到筝乐的美感及艺术的魅力。为此,作为教师而言,需要通过多种手段营造古筝审美氛围,可从如下几方面入手:第一,在教学最初阶段,教师应树立主导地位,自身先对专业教学中需要融入的审美教育目标加以明确,然后针对性地对筝乐筝曲的欣赏及专项审美训练做好铺垫。可从筝曲的背景介绍开始,同时对乐曲演奏的音色特征加以说明,从而消除学生对古筝这一乐器演奏过难的错误认知。在筝曲的背景介绍时,教师可以选择图示及视频,让学生能够从立体的听觉、视觉效果结合中,对筝曲背景、乐曲演奏技巧及筝曲所呈现的整体审美价值等有更为详细的理解。第二,因材施教选择筝曲。筝曲赏析是古筝审美教育的开始,学生在全身心的感受聆听时,对古筝美感有所把握,进而为后续演奏等打好基础。但这一切的前提还是源自学生的自主能动性,因喜爱而产生兴趣,为此,教师可以借助多媒体手段及移动终端,向学生推荐适合且学生喜爱的曲目,学生产生兴趣后才能充分的感知筝乐的魅力,当然也可以向学生推荐古筝经典名曲,学生展示现代演奏者对古筝名曲的再次演绎,让学生从古今的经典中汲取审美养分。教师以自身演奏示范极其学生演奏兴趣,然后播放名家演奏视频,让学生得到全方位的体验,辅助学生尽快了解到筝曲的美感及意境。第三,启发式教育。古筝专业教学要培养学生的审美意识能力,不能将古筝艺术魅力固定化。进行启发式教育,给予学生个性化审美及差异性审美的空间。在这一方面,教师主要应先对古筝曲的旋律、力度、节奏等元素进行讲述,然后在师生对话交流中了解学生的基本理解能力及创新性思维,在交流碰撞中,保护学生审美多样性,为学生不拘于表面认知及演奏古筝打下基石。

(二) 在古筝审美教育中渗透民族文化

古筝在我国音乐文化格局中往往不会被单一的定位为民族乐器,更多地是传递及表达了中华文化,同时也被视为中华文化的象征。当前,古筝的艺术已在世界各地广泛传播,并逐渐外化为中华文化意象。因此,古筝所附带的文化属性特征及文化气息应渗透到古筝通识及审美教育过程中。注重做好以下几方面:首先,古筝中的文化理论先行。古筝可供发掘的文化要素众多,从文化渗透这一视角上看,应在古筝专业课程设计上进行全面考虑。高校可以在古筝专业课本中设置筝曲所蕴含的文化历史背景等先导内容,同时让学生了解不同历史时期及文化背景下的古筝发展史。在文化渗透传播中,将古筝审美教育同时渗透。特别是在筝曲背后蕴含了丰富的文化知识,这些文化知识对筝曲表达内涵及思想意境的揭示至关重要。教师在教授筝曲时,应引导学生自主了解筝曲的创作年代、背景、作者等基本信息,然后引入作者的其他古筝曲目,这样能够在熟悉古筝演奏特征及曲目内涵的基础上,对其文化属性加以分析咀嚼。其次,阐明古筝及流派的延续与变革要因。各个古筝流派本身在具备延续性及区域性的同时,伴随时代变化及潮流更迭,往往会在古筝艺术风格上呈现出多样性、可变性特征。例如,伴随着筝乐在功能上更加多元,在体裁上更加多样,在内容及音响效果呈现上更具现代性,在技法上更为创新等,都会导致古筝审美趋势的变化。教师在这一环节要强调延续与变化的合理性,以民族文化为主线进行串联,让学生的审美能力得以拓展。例如,在不同艺术流派中选取不同筝曲进行演奏,如潮州筝曲的《寒鸦戏水》,河南筝曲的《打雁》,山东筝曲的《四合如意》,这几首曲目自身具有不同的流派韵

味,教师可以采用开放式的教学理念,通过视谱教学的方式,展示古筝演奏模式下不同曲目乐谱、技法、情感表达的差异点,让学生能够从不同的流派中感受丰富多样的审美表现,在学生感受到古筝律动的同时,加深引导学生领会古筝音乐身上的即兴创作色彩,更快地感悟古筝的生命力、流派风韵、乐音的灵动与其背后的民族文化特征。

(三) 古筝演奏示范强化审美教育

在对古筝的理论、构成及文化含义有了直观深刻的理解的同时,要对学生的审美能力进行强化,离不开古筝的演奏示范教学。古筝演奏示范教学也是集中提高学生古筝审美素养的关键,通过演奏示范教学,一方面可以巩固学生的古筝基础演奏技巧,为其后续演奏练习打好基本功,另一方面能够给古筝审美教育提供助力。为此,应从以下几点入手:第一,强调古筝示范教学的规范性。古筝以弄弦见美感,出意境,而弹拨古筝则需要在指法运用及技巧化用上得心应手,精益求精。在筝曲演奏的示范中,展现筝曲抑扬顿挫的美感,让学生感受不同的技法在筝曲音色、力度、节奏表现中的变化,培养学生的技巧运用的意识以及提高学生对于筝曲的审美能力。第二,侧重在演奏示范教学中传递仪态美及意境美。教师在古筝演奏示范教学时,应先展示出古筝独具特色的高雅意味,然后以筝曲中的文化内涵为出发点,强调仪态美及意境美的重要性及具体展示手段。在演奏过程中应明确仪态要求,如手指手腕、手部肢体、姿势动作等,保持端庄坐姿,在动作上幅度不应过大,注重柔和性,身体紧跟情感做出反应^[5]。

(四) 将审美教育成果外化到舞台表现

古筝审美教育突出古筝艺术的美感,其核心目标就在于美的呈现表达。因此,在高校古筝专业审美教育过程中,应注重对学生审美能力及创新能力的展现,以广泛、持续、深入的舞台表现为依托,让学生更好地参与到古筝演奏中,增强学生的审美教育效果。一方面要加强日常课堂中的古筝演奏训练,在此基础上结合自身理解推陈出新,另一方面要围绕舞台表现,给学生提供充足的审美能力外化空间和机会。例如,通过课堂实践、古筝演出、技巧比赛、创新专场等,让学生在亲身的演奏中感受古筝的魅力,释放古筝审美情趣。

结语

古筝专业审美渗透是古筝教育中的核心要义。古筝审美教育时,注重古筝基础知识的教学,着重从文化熏陶、实操演奏、舞台表现等方面强化学生的古筝演奏,点燃学生的审美兴趣,从而真正为高校古筝艺术教育的繁荣夯实根基。

参考文献:

- [1] 张云霜. OBE理念在高校古筝教学中的应用[J]. 戏剧之家, 2022(1):185-186.
- [2] 成燕. 高校古筝教学创新模式研究[J]. 北方音乐, 2020(13):154-155.
- [3] 宁欢. 高校古筝教学的创新路径思考[J]. 黄河之声, 2019(22):63.
- [4] 王秋婷. 高校古筝教学中的审美教育渗透分析[J]. 南北桥, 2022(3):181-183.
- [5] 徐小凤. "古筝热"背景下高校古筝教育路径研究[J]. 佳木斯职业学院学报, 2020(2):97-98.

作者简介:姓名:龚亚利,出生年月:1991年7月17日,性别:女,民族:汉,籍贯到省市:山东省菏泽市,职称:讲师,学历:博士结业,研究方向:民族乐器方向、艺术心理治疗方向