

高校竹笛演奏风格与教学模式

尤优

(长江大学艺术学院 湖北荆州 434000)

摘要:在我国传统民族器乐中,竹笛是主要吹奏乐器,其鲜明风格特点与极为广泛的流传度让大力发展和传承竹笛逐渐成为持续性和长期性的目标。现阶段,高校竹笛教师应与与时俱进的与多样教学模式相结合来充分把握竹笛这种传统器乐的演奏风格,大幅提升竹笛的实用性,促进高校竹笛这门课程质量水平切实提升,推动我国竹笛艺术可持续长远发展。本文主要阐述竹笛演奏艺术价值,分析竹笛演奏风格,探讨高校竹笛教学模式,以供相关人士参考和借鉴。

关键词:高校;竹笛演奏风格;教学模式;有效策略

引言:

在我国源远流长的传统音乐文化当中,竹笛演奏艺术一直是不可或缺的组成部分。竹笛是一种常见民族乐器,不仅音色十分轻灵动人,还具备强大艺术表现力。在新时期背景下,高校竹笛教师应积极有机结合新的教学手段与传统教学方式,以此来快速适应新时期教育环境,促进竹笛课程教学效率和质量提升。现阶段,传统面对面授课模式依然是主要教学手段,虽然通过这种教学模式,既能够让学 生演奏乐感得到良好改善,又可以在潜移默化中提高学生自身演奏修养,也可以使高校竹笛教师及时有效动态调整教学方案,将学生吹奏上存在的问题更好解决,但针对当前现状来讲,仍然存在诸多不足之处。

一、竹笛演奏艺术价值

竹笛这种具有鲜明地方特色的民族乐器发明和起源于我国古代,属于一种吹奏类型的乐器,由于竹笛演奏艺术有着十分悠久的历史 and 丰富时代意蕴,所以其不仅可以充分体现出鲜明时代性和民族性,还可以将我国优秀传统音乐艺术具备的特殊魅力充分展现出来。在合理使用竹笛进行演奏过程中,既需要对连音和吐音等不同表演技巧加以选择性使用,又需要对自身姿势以及手指进行灵活控制,以此不断强化演奏活动持久力和稳定性。我国广大人民群众高度欢迎、认可和青睐高层次的竹笛演奏艺术,能够综合体现出音乐艺术美。新时代的到来,促使我国文化界和艺术界掀起一股关于竹笛演奏的艺术浪潮,随着社会环境不断变化得到迅猛发展,越来越多德艺双馨的艺术家开始全面优化和不断改进竹笛演奏模式,主动吸纳和充分借鉴国内外各种类型音乐艺术表演中的优质经验。积极推出多首主题意义深刻、情感细腻丰富的竹笛独奏曲或者竹笛协奏曲,以此充分满足新时期社会群众自身实际艺术审美需求。广大表演艺术家在充分使用竹笛这种器乐演奏乐曲实际过程中,需要将竹笛演奏艺术本身的内容美重点突显出来,挣脱审美标准以及世界观对于音乐演奏艺术的束缚,在戏剧表演当中肩负起伴奏与协奏任务,这样才可以演奏出稳重而又雍容的正调和动人婉转的慢板,再配合昆曲和豫剧较为独特的唱腔,在真正开始演奏时,情绪必须要时刻保持最佳状态,在演奏曲目中代入自身情绪,以不同情感色彩与音乐情境为根据,对整体演奏风格进行灵活动态调整。除此之外,演奏者还应当对古典艺术曲目当中蕴含的思想内涵进行深入挖掘,在具体实践中与音乐曲目作者自身思想认识和创作背景相结合,对曲目主题进行重新诠释,在实际演奏过程当中不断调节个人情绪,用一种较为平稳的心态来充分诠释音乐^[1]。

二、竹笛演奏风格

演奏风格是高校竹笛教学中的主要教学内容,充分把握和深刻理解演奏风格是将不同风格音乐作品吹好的重要关键,在以往传统教学中,划分风格主要以不同演奏技巧具体特点为根据进行定义,一般直接划分为区域性、南派和北派演奏风格,由于地域环境不同,所以形成的曲风特点也不尽相同。第一,南派风格。柔和音色、典雅和古朴等是南派演奏主要特点,高度重视追求手指演奏技巧和气息细致控制之间的良好配合,同时,在气息运用上更加注重强调气沉丹田,气息也会愈发通透圆润,紧密联系乐曲曲调特点,在乐曲中穿插吹奏技巧和循环换气,以此将南派乐曲当中秀丽、古朴和典雅等江南地区地域特点充分表现出来。第二,北派风格。高亢和明亮的音色是北派主要演奏曲调,手指运用的颤、历、和滑等不同技巧是主要演奏技巧,花舌和吐舌是舌上运用的技巧,在北派竹笛曲目风格当中,经常使用上述技巧,梆子腔曲调的特点十分鲜明,能够将北方地区地理人文环境充分表现出来,在使用笛子调制上一般以F、E、小G和小A为主,可以明显区分开各种传统乐曲风格,吹奏梆笛可以将历音、花舌和吐音等技法更好融合,让其更具表现张力。例如,《挂红灯》和《五梆子》等音乐作品皆可以将北派演奏技巧鲜明特点突显出来,情绪十分高涨,乐曲格外明亮。第三,区域性风格。这种丰富具有特别高的辨识度,与地方音乐素材和在实际演奏中演奏家运用的独特演奏技法存在密切联系,在演奏与创作上有着独树一帜的风格。例如,在《兰花花叙事曲》和《秦川抒怀》等曲目当中的揉音技法,这是北派和南派技法所没有的,因此,形成一种全新演奏风格。最近几年,竹笛艺术蒸蒸日上发展,在新的音乐作品中,南派和北派所应用的音乐技法开始融合,两种派系技巧相互补充,不仅能够使竹笛表现力得到极大丰富,还可以让竹笛演奏形式进一步拓宽,更可以促进新时代作曲家呕心沥血创作优秀现代竹笛作品的未知可能性大幅提升,对推动竹笛艺术朝向国际化发展产生深远影响。以竹笛艺术发展作为切入点来看,从创作到演奏竹笛作品的表演形式再到加强与世界水平层次交响乐友好合作,促使竹笛艺术愈发国际化,可以演奏风格截然不同的音乐作品,演奏难度系数也随之日渐加深。在新时代,竹笛艺术发展十分突出,使得社会对高质量、高技能和高素质演奏专业人才明确提出较高标准和要求,因此,高校应以创新和科学化等诸多方面作为切入点不断发展和优化完善竹笛教学模式,受到新的教学方式和其他方面因素直接影响,竹笛教学方式愈发多样化,尤其是混合教学模式的应时而生,但不管大力发展和充分应用哪种教学模式,皆是为妥善解决专

业上存在的各种实际问题和促进学生自身专业演奏水平显著提升^[1]。

三、竹笛教学需要妥善解决的问题

第一,教师综合能力亟待加强。高校竹笛教师需要形成并树立起正确而又积极的价值观,不断提高自身教育教学综合能力以及业务能力,改变学生学习观念,充分借助先进互联网平台,合理借鉴和融合吸收优秀教学手段和方法,与时俱进更新教学理念,牢固掌握并深刻理解教学实践要点,以此推动竹笛教学模式长远发展,促进竹笛教学水平和质量大幅提升。另外,积极踊跃参与著名教育家和知名竹笛演奏家共同举办的交流研讨活动,并从中积极寻找和归纳总结创新竹笛教学模式良好方法。也可通过开展问卷调查,以学生学习现状为依据,精心制定出具有一定针对性的教学方案,对不同教学模式进行合理应用,大幅提高教学效率。第二,竹笛教材选择。高校竹笛教师应加强训练学生竹笛技法,从整体上合理调整竹笛教材内容,以不同风格乐曲和基础训练为依据进行科学划分,自主选择相对应教材,并根据教学实际需要,选择最为合适的教材,以此来妥善解决学生实际演奏中存在的各种问题,促进学生演奏能力提升。第三,竹笛演奏形式。在传统“师徒制”竹笛教学模式中,独奏训练是竹笛演奏主要训练形式,而灵活运用相对应技法和竹笛曲目演奏风格是主要教授内容,促使竹笛独奏逐渐成为最主要的一种演奏形式,教师并未高度重视同期出现的新型重奏形式。通过重奏训练,不仅能够促进学生演奏技法提升,还能够提高学生合作意识和音乐素养,合理解决存在的音色和音准差异性。现阶段,高校竹笛教师应深入思考如何丰富竹笛教学训练模式与推动竹笛重奏这种表演方式长远发展等问题^[2]。

四、高校竹笛教学模式

关于最早出现竹笛教学的时间,大部分专家学者皆认为是蒋咏荷先生撰写和编著的《笛子教材》,该书本的内容及曲谱不仅推动竹笛教学可持续发展,还对教学的长远发展提供诸多宝贵经验与参考。在最开始,竹笛传统教学并不十分理想,面临着一些现实问题,由于当时的科学技术发展相对落后,没有良好可靠传播媒介,严重阻碍优秀音乐作品与有效教学方法广泛传播和传播速度,对竹笛发展进度产生直接影响。除此之外,竹笛传承和发扬也存在一定问题,作为我国民族吹奏乐器的一种,竹笛大约有7000多年发展历史,从我国出现第一本竹笛教材开始,其深受技术层面以及其他因素束缚,导致当时传承竹笛艺术只能依靠优秀的竹笛艺术家前辈言传身教来全面实现,但由于各位老艺术家都有自身独特的竹笛教学观点和方再加上思想过于保守,所以致使并没有统一讲解竹笛教学和演奏等方面内容的教材,使得竹笛教学发展逐渐放缓步伐。

(一)传统竹笛教学方式

师徒制模式是传统竹笛教学当中最为重要的一种教学模式,在实际教学过程当中,竹笛教师主要通过口传心授方法开展和实施教学,是现阶段竹笛教学中至关重要环节,具有不可估量的作用,对于传承竹笛艺术和培养专业演奏人才具有重大现实意义,然而对于新时期教学多样性来说,除全面继承口传心授优点以外,还要有机融合和不断开拓新思路。绝大部分竹笛艺术家都需要以自己多年积累的优秀丰富经验为依据开展教学,这对竹笛传承来说具有十分大的价值。一直以来,师徒制是高校竹笛教学过程中应用的主要模式,其具有一定规律,而且一直发挥着积极作用。通过师徒制可以较为

完整的传承和发展竹笛的不同演奏风格,其可以把不同年代优秀教育家和演奏家的演奏要点、练习模式以及理解和运用乐曲风格技巧的方法等完整传递给广大学生群体,学生通过勤加练习、充分掌握和积极参与实践,能够不断完善自身演奏风格,推动竹笛艺术繁荣发展。除此之外,为深入研究传统笛曲风格提供诸多宝贵经验。在新时期高校竹笛教学当中,不可避免会演奏传统竹笛曲目,这属于一种良好的传承继承关系^[3]。

(二)西方式竹笛教学方式

竹笛是一种传统吹奏乐器,具有十分悠久的历史。在目前高校竹笛教学中,不仅要教学传统风格元素,还受到西方音乐艺术深远影响,因此,在实际竹笛教学中,演奏形式愈发多样化以及对演奏技巧提出明确要求逐渐成为重要内容。演奏现代作品与训练演奏技巧是教学模式中的重点,加大训练难度是主要训练方向,如演奏作品日益西化、技巧难度逐渐加大和调性的合理转换。相比于传统教学模式,更加重视牢固掌握调性转换和充分运用有难度的技巧,其在一定程度上类似于西方器乐教学模式,注重强调追求音乐曲调本身的平直性与乐曲技巧性,站在教学角度来看,能够大幅提升学生基本功训练与演奏技术,但同时也存在无法弥补的缺点,十分不利于继承和创作传统音乐曲调,影响学生充分掌握和演奏各民族不尽相同的音乐风格,无法推动民族音乐进一步发展。鉴于此可知,这种教学模式能够直接影响到学生。注重追求音乐作品技巧难度,不能充分认识到民族音乐作品特点风格,使得学生演奏传统笛曲风格严重缺乏灵动性和韵味,难以掌握传统音乐作品当中的演奏重点。从教学环境来看,年代不同,教学环境大不相同,新时期的教学环境明显更加完善和全面,教学配套设备设施不仅多样,而且十分便捷,有机结合线上教学与多样性的竹笛教学,不仅能够为学生学习提供诸多选择,还可以有效补充理论基础。从而促进学生学习效率提升^[4]。

结语:

综上所述,高校竹笛教学必须要与实际相结合,不断改革和积极创新竹笛教学方式,将培养学生学习兴趣和促进学生演奏能力提升作为主要教学目标。为与新时期教育环境相适应,高校竹笛教师应与多元教学模式有机结合。大力发展教学模式,不仅对促进竹笛教学质量提升、培养专业竹笛演奏人才具有十分积极的意义,还对传承和发展民族民间音乐有重大作用。

参考文献:

- [1]赵逸.竹笛的演奏技巧和乐曲情感表达的关系[J].艺术大观, 2022(02): 11-13.
- [2]高松.竹笛演奏艺术在音乐美学中的表现价值——评《中国竹笛演奏艺术的美学传统研究》[J].中国教育旬刊, 2021(03): 142.
- [3]刚雯雯.浅谈北方风格竹笛演奏技术——以冯子存改编的《挂红灯》为例[J].戏剧之家, 2022(03): 101-102.
- [4]吴尔曼.竹笛独奏作品《春到湘江》的作曲技法及演奏分析[J].中国文艺家, 2021(02): 101-102.
- [5]刘佳,罗羽涵.浅谈中国竹笛的音色在不同音乐风格中的表现[J].文化产业, 2020(21): 67-68.

作者简介:尤优,女,土家族,湖北宜昌,生于:1983-09,讲师,硕士学历,研究方向:竹笛。