

美育视域下高校传统乐器琵琶的传承与发展

张晓楠

(徐州工程学院 江苏徐州 221018)

摘要: 琵琶是中国特色传统的弹拨乐器, 经过几千年的发展, 留下了丰富的表演技巧和演奏曲目。琵琶演奏的方式多种多样, 声音清脆、响亮, 拥有很强的感染力和传播力。由于传统文化的兴起, 越来越多的学生选择琵琶专业或者辅修琵琶, 发扬和传承古典乐器的文化。因此, 在高校教育面临着严峻的考验, 需要改变以往的辅导思路, 让更多的学生看到琵琶演奏的魅力, 增强学生的认识美、理解美、欣赏美、创作美的水平。本文在美育视域下, 浅谈如何在高校中扩大琵琶将教育的影响力, 将传统文化传承和发扬出去, 提出相关的建议和发展, 以供参考。

关键词: 美育视域; 高校; 传统乐器琵琶; 传承与发展

The inheritance and development of traditional musical instrument pipa in colleges and universities from the perspective of aesthetic education

Zhang Xiaonan

(Xuzhou University of Technology JiangSuXuZhou 2 Lishui Road, Postal code: 221018)

Abstract: Pipa is a traditional plucked instrument with Chinese characteristics. After thousands of years of development, it has left a wealth of performance skills and repertoire. The pipa is played in a variety of ways, with clear and loud voice, which has a strong appeal and dissemination. Due to the rise of traditional culture, more and more students choose to major in or minor in pipa to carry forward and inherit the culture of classical musical instruments. Therefore, education in colleges and universities is facing a severe test. It is necessary to change the previous guidance ideas, let more students see the charm of lute playing, and enhance the students' level of understanding, understanding, appreciating and creating beauty. From the perspective of aesthetic education, this paper discusses how to expand the influence of pipa education in colleges and universities, inherit and carry forward traditional culture, and put forward relevant suggestions and development for reference.

key word: Aesthetic education vision; Colleges and universities; Traditional musical instrument Pipa; Inheritance and development

引言

琵琶的音质具有明显的特征, 从古至今深受人们的喜爱, 唐代诗人白居易在《琵琶行》中用“大珠小珠落玉盘”来形容琵琶演奏的声音, 可见, 当时人们对琵琶演奏的喜欢。当今, 人们崇尚快节奏的生活方式, 在这个浮躁的社会氛围中, 沉下心来聆听琵琶演奏, 舒缓人们各方面的压力, 在心理上得到些许的放松、愉悦。在高校教育中添加传统乐器的教育, 扩展学生的知识视野, 感受传统文化的魅力, 继承和传承琵琶演奏的技巧, 推动琵琶艺术的长远发展。

1 传统乐器琵琶的演变过程

根据考古史料, 琵琶最早出现在我国的秦朝, 至今经过两千多年的发展和演变, 成为传统民族拨弦乐器之首, 具有“国乐之后”的美誉, 琵琶的音色拥有多变的特点, 演奏方式多种多样, 音域相对广泛, 容易引起人们的共鸣, 具有较强的感染力、表达力。琵琶的弹奏技巧大约有 50 种, 基础手法包含弹奏技巧、按弦技巧、拨弦技巧等, 根据学生的水平, 进行有效的训练, 创新教学方式和学习形式, 让学生探索出独特的弹奏方法。

古时候, 因为琵琶演奏的方式分为“批”、“把”两种, 故取名为“批把”, 随着发展, 改名为“琵琶”。在魏晋南北朝时期, 大力发展丝绸之路, 提高中原地区和西域地区的经济交流, 多种文化进行融合, 根据西方梨形曲颈乐器的特点, 创新出新式的琵琶, 改变常规的琵琶外貌, 将过去的圆形长柄改造成现在梨形曲颈, 改变了横抱琵琶的演奏方式, 演变成现在竖抱的方式。其次, 春秋末期、战国初期的阶段, 从中亚地区传入了大量的胡琵琶, 为新式琵琶的形成奠定了基础。琵琶在北宋到唐朝时期, 达到了演奏巅峰, 在隋唐时期已经成为当时的流行乐器。我们很多历史遗迹中都可以看到琵琶的身影, 如河西走廊中的反弹琵琶飞天雕像、敦煌莫高窟中的

反弹琵琶飞天壁画、云冈石刻中的琵琶印记, 无疑都献出琵琶在历史长河中的重要性。

2 当前高校进行琵琶教育存在的问题

过去, 只有王公贵族才能进行琵琶演奏的欣赏, 由于时代的变迁, 在实现基础物质的满足之后, 开始探索精神世界。随着社会的发展, 越来越多的学生学习音乐, 琵琶学习的人数也随之增加。因此, 在高校中开展琵琶教育, 可以丰富学生的精神世界, 让学生在在学习理论知识的同时, 熏陶学生的音乐素养, 从多方面培养学生。可以将琵琶学习的学生大致分为三种, 第一种学生自幼开始学习琵琶乐器, 但是是受到父母的胁迫, 缺乏热爱的心情, 虽然长时间的练习和学习, 但是没有持之以恒的耐心, 基本功并不扎实。第二种, 也是自幼学习琵琶, 但是出于喜爱而学习, 作为业余爱好, 没有系统地上过琵琶课程。第三种, 由于文化成绩不高, 通过艺术考试进行加分考试, 将琵琶专业作为另一种出路。以上三种情况, 造成学生的理论知识、演奏技巧、文化底蕴、认知水平等不尽相同, 整体学生的琵琶演奏技能参差不齐, 增加琵琶教育的难度, 影响琵琶知识的传播。

琵琶的学习需要时间的沉淀和积累, 古语说得好“十年琵琶三年笋”, 表明琵琶的学习不是一朝一夕可以完成的。当代学生容易被眼前的利益所吸引, 难以沉下心来认真, 长时间的认真学习一项内容。还有的学生眼高手低, 粗略学习理论知识, 没有进行有针对性的练习, 难以掌握琵琶演奏的技巧和指导。部分教师一味地推进学习进度, 根据自己的讲课节奏开展教学内容和训练难度, 忽略学生的感受和认知, 造成很多学生体会不到琵琶演奏的乐趣, 增加学生学习的难度, 使学生逐渐丧失学习的兴致, 形成恶性循环。另外, 还有的学生心理素质较弱, 虽然拥有较高的专业技能, 但是在较大

的场合或者舞台表演时,难以克服心理的紧张和压力,造成演奏失误,打击学生学习的积极性。

3 传统乐器琵琶演奏的传承

随着经济、社会的迅猛发展,加速各地区文化、经济、政治之间的交流,越来越多的人认识到传统音乐的魅力,在现代歌曲中添加传统文化或者区域特色,逐渐形成多元化、多层次的中国音乐文化,表达出中华民族强大的包容性和创造性。当前,网络流行歌曲贯穿人们的生活、学习,在快节奏的时代,似乎很少有人愿意静下心来细细品味传统音乐,逐渐丧失中国特色的音乐味道,在一定程度上阻碍传统文化和传统精神的传播。琵琶作为我国传统的乐器之一,是传统音乐的典型代表之一,在高校中添加琵琶知识,开设琵琶课程,让更多的学生认识琵琶、了解琵琶,将琵琶技艺发扬光大,推动我国传统音乐的发展。

4 美育视域下高校传承传统乐器琵琶的有效措施

4.1 创新研究技巧

将琵琶演奏与流行音乐巧妙融合,根据传统乐器和流行音乐的特点,打破常规琵琶演奏的风格,创新演奏方式和思路,使之更符合当代人的音乐审美,让更多的人感受到琵琶演奏的魅力,扩大传统音乐的影响力。根据调查显示,很多学生对琵琶演奏和琵琶教育的兴趣并不高,越来越少的人进行系统的琵琶学习,造成琵琶演奏技艺失传的严重情况。因此,要结合当代学生的需求,创新演奏技巧,采用趣味横生的方式引导学生深入探索,改变学生对传统乐器的偏见。例如,教师可以组织学生进行乐队表演,把琵琶等传统乐器与其他现代乐器同台演奏,让学生看到不一样的演奏风格,打破人们认为琵琶只能走古典风的想法,是传统乐器的演奏方式符合当代人们的审美。因此,教师要突破琵琶常规的曲风,不仅将琵琶的特色表达出来,还创新琵琶的演奏方式,提高琵琶演奏的感染力。

4.2 更新教学理念

高超的音乐激发可以舒缓人们的心理压力,净化人们的精神世界,熏陶人们的思想情感,带给人独特的音乐享受。琵琶的发展已经有两千多年,明亮、清爽的声音能演奏出各种各样的乐曲,营造出音乐多种音乐情景,让人们翱翔在音乐的世界中,带给人独一无二的听觉盛宴。想要达到以上的演奏效果,需要演奏者具备高超的演奏技艺和表演技能,拥有扎实的基础功底,配合琵琶的独特性,完整、流利地完成整首乐曲的演奏。其次,左右手配合好,把控拨弦的力度等,都是决定演奏效果的关键。除了扎实的基本功,还要感悟乐曲的内涵,根据曲目的情感变化,将学生的理解和情感融入到演奏中,表达出琵琶弹奏的灵魂,呈现出优秀的作品,让学生与作者产生情感共鸣。琵琶被誉为“传统弹拨乐器之王”,蕴含大量的传统文化,拥有独特的演奏技巧和方式,注重声音的流动性,需要乐曲的变化,采用张弛有度、轻重缓急的演奏方式。

在高校琵琶教育中,教师制定丰富多彩的教学活动,让学生理解琵琶演奏的方式和技法,讲述自身表演的经验和趣味,吸引学生的注意力,使学生主动融入到课堂活动中,扩大琵琶教育的成果。另外,教师要根据学生的实际情况,选择合适的练习难度,更新教学理念,培养学生的创新意识,在现代音乐的潮流中,找到属于传统音乐的发展方向。

4.3 完善教学体系

随着历史的发展,琵琶演奏的方式慢慢发生了改变。在校园教育中建立完善的琵琶教学体系,让学生全面地掌握和了解琵琶演奏艺术。过去,琵琶依靠口口相传、师徒相传的形式,影响琵琶的传承和发展,创建科学教学系统,改变以往的传授方式和训练形式,贯彻以学生为根本的教学理念,制定科学的训练方式,增加趣味内容,提高学生的主观能动性。在课前对学生摸底测试,记录学生真实的水平,将演奏技巧拆分成几个内容,逐一攻破难关,完成

阶段性目标,更好地掌握琵琶演奏的方式,增强琵琶教育的成果,提高学生学习的自信心。其次,教师还可以在传授技艺的同时,引入典籍和历史,加深学生的理解,让学生更好地掌握琵琶弹奏技艺,了解背后趣味的故事,丰富学生的精神世界,扩展学生的知识视野,培养学生的自学技能,为下一步的教学奠定扎实的根基。

4.4 增加创作环节

每个时代都有不一样的精神和文化,在推动传统文化、传统音乐的时候,结合时代背景,在乐曲的创作上进行创新,融入时代背景,带给人们更真实的音乐感受。传统音乐不是一成不变的,需要与时俱进,发挥自身独特的音乐魅力,添加现代化元素,反映现代的新生活、新气象、新景观。从古至今,音乐都可以表达出人们当时的情感,欢欣鼓舞、斗志昂扬、激情澎湃的心情都可以通过音乐进行表达,从侧面可以看出当时的政治、经济、文化的发展程度。例如,乐曲《赶花会》,整首歌曲轻松、愉悦,曲调多变,显现出西南地区欢乐的花回家节盛况。通过琵琶的演绎,将新中国成立之后百姓的喜悦之情、丰富多彩的生活、幸福安定的情怀表达得淋漓尽致。利用多媒体设备,播放当时人们生活的情景,加深对乐曲主题的认知,将当时人们的心情表达出来。造演奏技法的教学中,传统的演奏方式是左手进行推、拉、吟、揉等,可以让学生运用自己习惯的方式,增加左手的控制空间,加快左手的演奏速度,从而改变常规的演奏形式。

4.5 注重实操训练

音乐是一门综合性学科,通过欣赏和联系,加深学生对音乐的领悟和体会。学校可以利用自身的优势和资源,开展琵琶专题讲座,组织学生进行音乐会的观摩,让学生融入到琵琶演奏的氛围中,感受到琵琶独特的魅力。每个学生接触音乐的时间不同,对音乐的认知水平不同,造成每个学生对音乐的处理不尽相同,在表演时的节奏感和风格也丰富多彩,需要让学生多聆听、多练习,摸索出属于自己的音乐道路。其次,还要给予学生表达和表演的机会,从小舞台到大舞台,提供多种多样的练习机会,增强学生的心理素质,能够在现场表演出以往的水平。在平时注重学生基本功底,循序渐进引导学生积累舞台经验,从而可以自主设计舞台的布置、乐曲的编排等,增强学生的音乐综合水平。

结语

琵琶是在我国发展历史悠久,是传统乐器之一,富含大量的传统音乐知识和传统文化内涵,对学生长远的发展有着重要的意义。随着社会的发展和教育事业的改革,琵琶演奏也要与时俱进,融入时代的特点,创新演奏技巧,将中国特色音乐表达出来。在高校的琵琶教育中,要根据学生的实际水平的需求,制定符合学生发展的计划,开拓琵琶的研究方式,将中西音乐结合在一起,打开学生的音乐思路,对传统乐曲进行大胆的创新。

参考文献:

- [1]许稼瑞.试论“同名异曲”下琵琶艺术的传承与发展——以《十面埋伏》为例[J].黄河之声, 2022(14): 27-29.
 - [2]顾莉.全童.多元文化背景下江南丝竹音乐文化的传承与发展——以二胡、琵琶、扬琴为例[J].音乐生活, 2022(04): 94-96.
 - [3]朱怡睿.试论敦煌音乐文化的发展与传承——以琵琶画像为例[J].戏剧之家, 2021(27): 48-49.
 - [4]潘辉群.从平湖派《普庵咒》的编创看平湖派琵琶曲的传承与发展[D].西安音乐学院, 2021.
 - [5]徐榕野.平湖派琵琶艺术的传承与发展——从《郁轮袍》的艺术特色纵观多版本之长[J].天津音乐学院学报, 2020(03): 60-78.
- 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。