

音乐哲学理论在高校古筝教学中的运用

——以亳州学院为例

陈薄茹

(亳州学院 236800)

摘要: 古筝作为一种具有丰富文化内涵的传统乐器,越来越多的人开始对其赏析并学习,在高校古筝教学中融入音乐哲学理论的教学内容,可以帮助学生更好的学习古筝这门乐器,帮助学生理解、感知并正确的赏析古筝音乐,在情与理中更好的学习演奏古筝曲目,并能更好的进行实践,创作出更多更优质的古筝名曲。本文以亳州学院为例,对古筝教学中的音乐哲学理论运用进行阐述,以期对未来音乐教育方面培养更多优质基础性音乐人才提供一定的理论基础。

关键词: 音乐哲学理论; 古筝; 教学

古筝是中华民族一种具有悠久历史和文化底蕴的传统乐器,又名汉箏、秦箏、瑶箏等。古筝是一种弹拨乐器,在其悠久的历史发展中,因其所弹奏的音乐娓娓动听,余音袅袅,空灵悦耳,被广泛的流传至全国各地,并随着各地不同传统文化的发展开始出现各种极具地方特色的流派。古筝的音色有着非常独特的艺术特点,加之其音域较广,曲调悠扬,结合演奏者独特的情感、演奏手法,赋予其灵魂,故被人们称为“东方之钢琴”。

古筝作为一门弘扬中华传统文化的乐器在当前高等音乐教育中占据越来越重要的地位。当前随着新课程改革的推进,音乐教育已不再是一门可有可无的副科,音乐教育也不再是简单的传唱经典,学会演唱弹奏即可,从现有国家的下发文件中可以看出国家越来越重视音乐教育,对音乐教育未来的发展前景充满期待。当前音乐教育的主要目的是培养更多在音乐领域甚至是基础音乐教育方面能够全面发展的人才。但是与此同时,音乐教育也将面临更多的挑战和难题,目前音乐教育的主要教学仍集中聚焦在教学音乐本身上,学生也只是为了学音乐而学音乐,这样的教学目标下的学生难以适应时代的发展要求,满足未来对音乐教育人才的实际需求。因此,我们认为,教师应对高等音乐教育这一课程价值进行重新审视反思,基于课程价值进行价值重构,在高等音乐教育中添加音乐哲学理论,突出音乐背后的内涵,将音乐哲学理论与音乐内容相结合,注重培养音乐教育实际型人才。亳州学院位于安徽亳州,其音乐教育专业为校级重点专业,本文以亳州学院的古筝教学为例,探讨音乐哲学理论在古筝音乐教育中的运用,以期对古筝甚至音乐教育提供一定的理论基础。

一、情与理的教学

情与理是哲学范畴里的一对概念,他们之间既是对立又是相互依存统一的关系。这一哲学概念可以很好的与音乐教学相结合,融入到音乐教学内容中。以古筝教学为例,情与理可以融入到古筝表演的每一个阶段——从选好曲后的读谱、练习谱曲的过程中、以及最后的舞台表演呈现。

首先,选曲之后的读谱过程中,当我们拿到一个谱曲时,最先应该了解并解读作品的背景,及作品背后的故事。如:古筝曲《将军令》,该曲源于唐朝,流传多年,该曲主要表现的是古代打仗时将军出征时的威严庄重、以及两军交战时的激烈紧张等的场景,全曲时而紧张神秘,时而慷慨激昂,整曲气势磅礴,节奏松紧有度。又如:《临安遗恨》这首曲子主要表现的是南宋抗金英雄岳飞被陷害后,在赴刑场前的心路历程,整首曲子时而激昂,时而压抑,众多复杂情绪交织在一起。乐曲一般都分为很多段落,当我们拿到谱曲时,首先要了解谱曲的背景和内涵,尽可能的感同身受,体会谱

曲本身想表现的情感,把握好谱曲每个部分的内容,之后,由情感激发理智,运用理智使我们很好的平衡好每个段落的内容和衔接,做到理智而克制的表达情感。

其次,在练习谱曲的过程中也要做到情与理相结合统一。谱曲的练习可以分为两个部分,首先是谱曲练习,其次是表演性的练习。前者只是一种技术层面的练习,即熟悉谱曲,掌握谱曲每个部分的弹奏手法和过程,有计划有步骤的练习,直到可以完整弹奏。这个过程重点掌握技术技巧,并根据自己的学习过程有计划的布局、设计练习。再者是表演性的练习,此部分和前者最大的区别是带有感情色彩,重点在于感情,此部分的练习是帮助自己更好的进入规定的情景,激发我们的感情色彩,使每一部分都在相应的情感背景下完成演奏,最后再将部分衔接在一起,完成每个部分的情感转变,其中最难的是将多个部分完美无暇的衔接,每个部分的情感转折处理要不断的练习,融入情感,调动情感转变,使自己能够在最快的过程进入下段情感,融入下一段的演奏情绪中。

第三是最后的舞台表演呈现,舞台表演是一个二次创造的过程。在表演的过程中如何把握“分寸”,把握好情与理的平衡,这个过程也需要情与理的不断转换和融合。如《临安遗恨》中,时而压抑,时而愤怒激昂,在这个过程中如何能迅速的融入感情,进入情境,又或者如何能在压抑与愤怒之间快速转换,这就需要我们把握情与理的转换和互补,时而情占据上分,时而又需要用理智控制情。所有的练习都是为了表演,只有将练习过程中学到的技巧运用到舞台上才是真正做到了情与理的平衡与转换。

二、结合中西方音乐史的实践音乐教学

实践音乐教育哲学由美国在 20 世纪末兴起,它的代表人物是戴维·埃里奥特,他认为音乐教学更应该注重实践,应以表演为中心,在结合表演的过程中进行音乐的鉴赏、创作等等一系列活动。该哲学认为音乐教学更应该注重学生的感受与体验,这一切都应以学生的活动行为为基础,使学生在实践中感知音乐、体验音乐,此过程中学生的重点在于聆听、感知和创造,而不是和声等乐理知识的语言概念。该哲学提出了行动、实践的主导思维,主张学生的实践以及在实践过程中的收获和所学。此哲学从教师教育学的角度出发,即为我们所说的“发挥学生在学习过程中的主导地位”具体方法如下:

(一) 扩展课堂教学内容,教会学生欣赏方法

音乐作为一门实践性很强的课程,例如:古筝的教学必须要使学生亲自实践,只有这样才能使学生更好的掌握技术,融入古筝这个乐器的音乐中,理解古筝音乐。若在古筝实践性教学中将中西方音乐史结合到音乐教学中,可以使学生更好的了解中国及西方的古

箏音乐历史发展,了解中西方音乐的发展历程,以及不同历史时期各种音乐所代表的文化背景、各个时期的音乐风格的转变,相关音乐家及其音乐代表作,让学生对这些历史人物、音乐作品进行对比比较,更好的获得音乐历史知识,使学生对音乐史实、音乐家及其作品有更为深入的了解,使学生感受这些作曲家创作作品的风格,引领学生对这些作曲家的音乐作品有更好的理解,得到启发。这些都可以帮助学生更好的感受、欣赏不同时期的音乐,增加对音乐的理解,进而促进学生的实践及对音乐的创造,同时学习中西方音乐史可以丰富学生的音乐背景,为学生的创作实践带来良好的素材。音乐欣赏环节的教学老师要从音乐本体和音乐史实两个方面进行开展。音乐本体是指基于音乐本文相关因素的欣赏,具体包含了音乐的旋律、节奏、乐器、曲式、调式调性等。对于音乐史方面的欣赏应该基于音乐作品所处时代的整体风格、音乐作曲家个人经历等方面进行欣赏。使学生掌握音乐欣赏的方法,注重通过音乐音色的细微变化营造音乐作品的意境,教学学生欣赏方法,使学生通过感受、聆听、欣赏以及演唱等方面体会音乐作品的意境。

(二) 转变课堂教学中心,培养学生分析能力

传统的音乐教学课堂中,学生缺少主动意识,缺少独立分析、研究和解决问题的能力。所以在增加中西方音乐史的教学时,教师要转变自己的教学方法,以学生为主体,降低自己在教学过程中的主体地位,把课堂还给学生,让学生更多的参与,而不只是讲授音乐史的理论知识,应更多的采取视频播放、古筝演奏等使学生切身实地的感受不同的古筝音乐,并引导学生学会欣赏不同的古筝音乐,在聆听的过程中激发其创作的思维。老师可以从两方面为学生划定选材范围,让学生根据某一作品为例归纳音乐欣赏的方法,同时结合个人的演奏经验,完成音乐作品的研究。例如在欣赏古筝作品《梁祝》的时候,老师就可以引导学生从音乐的旋律、表现形式、和声的转换等内容上进行研究,同时根据作曲家所处的时代背景的不同,以及学生对音乐作品、作曲家的分析,促使学生将个人的欣赏经验转化为理性的认识,提高学生对古筝音乐的理解。

(三) 丰富课堂教学形式,提升学生音乐素养

音乐实践教育哲学理论提出:培育学生良好音乐素养就必须让学生加入到他么想学习的实践中来,并成为学习一员。由此可见教学情况的真实性对于学生深入学习有这一定的影响。实践一词强调音乐应该与特定文化语境中的实际音乐创作和音乐聆听有关,以此来证明音乐的意义和价值。所以在学习过程中,老师应该加大实践教学,通过开展音乐会、带领学生到音乐会现场进行聆听学习等。使学生有机会在音乐现场感受音乐作品的魅力,为学生更好地理解音乐作品,把握音乐作品风格特色奠定基础。在开展音乐活动实践时,老师要多引导学生走上讲台,锻炼口才,培养教态,增长经验等。通过老师还要根据学生的课堂表现开展全方位的评价,使学生能够更好的理解所学内容,反思自己的学习,获得一定的学习经验。

音乐哲学理论不仅可以帮助学生学习音乐、感受、赏析古筝音乐,还可以帮助教师转变思维,改变对古筝的教学方式,帮助学生学会于情与理中平衡古筝音乐的演奏,实践性的感受古筝音乐,激发其创作的灵感,为培养古筝基础性音乐教育人才奠定良好的基础。

三、音乐教育哲学的研究成果指导着器乐教学的发展方向

目前我国音乐教学过程中,器乐教师在开展教学过程中,大部分过于重视自身示范教学使学生理解,然后让学生根据老师的演奏方式模仿练习,并要求学生和老师的要求要保持一致,学生模仿的越像,老师就会更为的满意,给予学生一定的表扬,自然课程成绩

也就会越好,相反如果学生不能够和老师的教学要求保持一致,那么就很难取得一个好的成绩,学生为了获得更好的考试成绩,就要逐渐的像老师看齐,这种教学方法虽然在一定程度上促进了学生的演奏技术的提升,但是对于学生的音乐理解能力却产生了一定的阻碍。

音乐教育哲学研究成果认为,语言是器乐教学过程中的重要手段之一,所以老师应该加大借助语言的力量,切实提高向学生传授器乐演奏的技巧,不断加大启发学生对古筝音乐作品内涵的理解,利用语言帮助学生提高对音乐作品的理解能力,由于古筝作品在不同环境、不同时代背景下都有着不同的特点,所以演奏者无需反复的去揣摩作曲家的作曲初衷,在理解作曲的基础之上,也不必去复制作品创作之初的演奏风格。所以老师在开展教学过程中,器乐老师要转变自身教学理念,减少反复的向学生示范的动作,要引导学生更多的理解音乐作品,启发学生掌握学习方法,以此来提高学生自己理解音乐作用。老师应该鼓励学生在学习完成古筝乐曲之后,勇于表达自己对作品的理解。

结论

综上所述,在古筝乐器教学过程中,乐器老师要加大借鉴音乐教育哲学理论研究成果的运用,加大引导学生对音乐作品的理解,掌握一定的乐曲欣赏、鉴赏能力。在现如今学科大综合的状态下,传统的古筝器乐仅仅教授学生演奏、演唱技巧的做法已经不能够满足当代教学需求,在教学过程中触类旁通,让学生掌握相识学习方法,在音乐表演过程中融入更多的个人对音乐的理解,从而真正的提高学生音乐素养。埃里奥特教授说过,在未来,我国的音乐教学要切实依赖对音乐哲学的理解,并且通过继续提高教师的音乐素养确保音乐教育的音乐性、艺术性和创造性。所以我们的教育工作者要从长远的角度培育学生理解古筝乐器的能力,而不是反复的引导学生进行练习、模仿,要改变现有的教学理念,全面提升古筝器乐教学质量,推动我国音乐教育持续发展态势,加大借鉴音乐教育哲学理论研究成果的运用,促进音乐教育价值通过扩展学生音乐素养来得以实现。

参考文献:

- [1]郑隽逸.实践音乐教育哲学理论在“中西方音乐史”教学中的运用[J].常州工学院学报(社科版),2013,31(03):106-109.
- [2]王艺洁.筝筝音瑟中的“礼、乐”之道——“孔子、荀子”音乐哲学思想的探究[J].艺术评鉴,2017(01):16-18.
- [3]谢承峯.哲学诠释学视野下的音乐表演阐释[J].中央音乐学院学报,2020(04):63-76.
- [4]张俊梅.高校音乐教育专业理论课程的能力本位重构研究[J].当代教育论坛,2017(02):93-100.
- [5]杨艳.古筝表演艺术中的情与理——读《音乐表演艺术原理与应用》之“音乐表演艺术中的情与理”后感[J].世纪桥,2006(12):148-149.
- [6]喻意.“音乐作为实践”的内涵、教育方式与价值——埃里奥特音乐教育哲学研究述评[J].中国音乐,2020(05):134-142.
- [7]牛亚琼.论哲学释义学对乐队指挥二度创作的指导意义[J].明日风尚,2020(20):109-110.

- 1.安徽省教育厅省级教学质量工程音乐教育专业教学团队 2019jxtd130
- 2.安徽省哲学社会科学规划项目 AHSKQ2020D149
- 3.亳州学院校级教学质量与教学改革工程项目 2018ybjy10
- 4.亳州学院校级教学质量与教学改革工程项目 2020xjbc09