

试论铃木音乐理念在古筝乐团教学中的运用

杨 静

阿坝师范学院 623002

摘 要: 铃木音乐教学是四大音乐教学法中非常成熟的一种音乐教学体系, 它主要运用在西洋乐器的排练和教学过程中, 能使学生积极参与有效训练。本文以古筝乐团教学为出发点, 充分运用铃木集体课教学理念, 将集体课教学与古筝教学相结合, 创新探索古筝教学方法。为积极调动学生的学习兴趣, 增强学生在古筝乐团中的存在感、参与感和训练成果, 充分提升学生在民族音乐方面的专业素养, 找到新的有效途径。

关键词: 铃木音乐教学; 混合式教学; 古筝乐团; 运用

On the Application of Suzuki's Music Concept in the Teaching of Guzheng Orchestra

Jing Yang

ABA Normal University; Wenchuan, Sichuan 623002

Abstract: Suzuki music teaching is a very mature music teaching system among the four major music teaching methods. It is mainly used in the rehearsal and teaching process of Western musical instruments, which can enable students to actively participate in effective training. This paper takes the teaching of guzheng orchestra as the starting point, makes full use of Suzuki's group class teaching concept, combines group class teaching with guzheng teaching, and innovatively explores guzheng teaching methods. In order to actively mobilize students' interest in learning, enhance students' sense of presence, participation and training results in the Guzheng Orchestra, fully enhance students' professional quality in ethnic music, and find new and effective ways.

Keywords: Suzuki music teaching, mixed teaching, guzheng Orchestra, application

一、铃木音乐教学法的基本观点

铃木音乐教学法, 是由日本小提琴演奏家、教育家铃木镇一教授在一生的音乐教学经历中, 探索和总结的一种音乐教学方法。铃木音乐教学理念中的“集体教学”方法, 在保留传统的“一对一”器乐授课形式的基础上, 提倡结合了“一对多”的集体授课方式。铃木音乐教学法强调自然语言环境下的才能教育, 人在自然环境中更能放松心态, 激发出内心对美好事物的感受和想象。经常聆听优美的音乐, 处在适宜的音乐环境中, 能提供人的艺术审美能力, 能向往与追求更美好的内心希望。

铃木的教学理念是提倡培养学生的自主学习能力, 主要是将“一对一”教学融入“集体教学”模式中, 能

够有效的提高教学效果。铃木建议在音乐教学过程中多采用集体的参与式活动来激发孩子的体验感和参与度, 提升学生的学习兴趣。比如分小组比赛的形式激发学生的竞争意识, 在竞争中促进学生相互学习的热情和动力。重奏乐曲按声部分组, 能让每一位学生都参与到合奏或重奏的器乐演奏形式中, 从而培养学生之间的相互协作意识。根据学生的个性差异, 结合游戏形式, 提升学生的学习兴趣, 从而提升学生的专业水平能力。

二、铃木集体课教学理念在古筝乐团教学中应用的可行性

(一) 单独授课与集体授课相结合, 充分学生提升综合素质

随着更多的学者对铃木“集体教学”理念的深入研究, 其教学模式也在更多的乐器教学中得到了广泛的推广。当下我国民族音乐国际化, 古筝教育的普及化, 古

基金: 阿坝师范学院校级规划项目课题:《阿坝师范学院成立筝乐团的意义和可行性研究》(编号: ASB20-20)

筝音乐作品风格、弹奏技巧及表演形式多元化,给古筝表演增添了新形式,古筝教学带来了新探索。我们都知道传统的器乐教学模式,师生“一对一”教学效果是非常好的。在“一对一”的教学中,能关注学生个体差异进行教学,解决个人的弹奏技术问题更具体,提高个人技术能力更有正对性。然而,“一对一”的教学方式到了一定程度、解决了一些问题后也会暴露出一些问题,如学生都是自己的演奏,无法比较对比弹奏的优与劣,无法感受和练习多声音乐的层次感和表现力。然而在一段时间的一对一教学过程中,教师应该主动创造集体授课的环境和理念,学生需要及时的参与团队的训练,融入集体的排练过程,同学们一起参与共同协作,便能补充单独授课的一些弊端,使学生可以更好的提高学习成效。

(二) 集体教学可丰富教学成果

“集体教学”模式是实现音乐才能教育普及的一个重要组织形式,其优势是集体教学的学生数量多,可以增强学生的团队意识、锻炼学生的相互协作能力。在铃木的教学理念下,“集体教学”能开展更多的古筝乐团教学活动,丰富了教学内容,而且还让学生能在一个轻松有趣的学习环境下,提升学习效率。教师可以在课堂中将音乐理论联系实际,让学生在实践中总结经验,也能更好的提升学习成效。集体课主要培养学生的相互协作性共同发展,同时也能让学生有竞争意识,学习别人的优点弥补自己的不足,从而进一步提升个人的专业能力。结合铃木教学法“集体课”的教育理念,也就要求筝乐团的学生不仅要学习古筝的弹奏,而且还要参与古筝合奏或重奏等集体排练与演出,通过集体教学让学生在学习过程中充分地感受集体性器乐演奏音响效果带来的乐趣。

三、铃木集体课教学理念在古筝乐团教学中的运用

(一) 提供实验型舞台实践 提升乐团演出水平

学校提供良好的筝乐团教学环境,让学生可以全身心的投入学习中。为筝乐团提供展示平台,鼓励学生们积极在校内外的各种演出活动外,还需要为学生设置实验型舞台锻炼的机会。我们在内部组织模拟的实验音乐会,是学生锻炼的途径,是走向大舞台的基础。筝乐团通过不断的实验型舞台模拟演出,不断提高学生舞台表现能力,团队合作能力,锻炼学生们良好的心理素质,客服和解决舞台上胆怯的现象。

(二) 聆听作品与弹奏训练相关结合 促进集体协作式古筝乐团教学

铃木教学理念提倡学习音乐技能要如同掌握母语的

一样得心应手。平时多听优美的音乐,感受音乐艺术的魅力,提高对音乐的兴趣爱好。随着古筝教育的普及,在基础教学法中我们会要求学生经常反聆听传统的古筝作品,不断熟悉各体裁的古筝风格,不断增强审美意识和审美能力。聆听经典的音乐作品是学习音乐的一种有效方式。我们长期欣赏经典的古筝作品,会逐渐加深对古筝音乐作品的印象,培养对古筝音乐的情感和理解力,以及表现力。筝乐团以合奏和重奏为主的教学形式,更多的要求音乐的协调性。与“一对一”教学的区别在于,“集体课”让学生在在相互的合作中,相互交流学习,共同促进。多台古筝分别担任不同声部,将高、中、低声部完美融合,大大丰富了乐曲的色彩以及表现力,使演奏呈现丰盈饱满的音响效果及舞台表演效果。

(三) 反复训练 片段排练 由量变促质变

铃木教学法中强调音乐技术专业能力需通过不断反复的练习才有成效。我们在对乐团成员的课后自主练习时,也强调反复练习某一指法、旋律片段或乐曲,这种方式既能巩固专业技能,还能在练习熟练后找到窍门,弹奏乐曲更得心应手。当练习达到一定量的积累时也会引起质的变化。反复的练习也需要学生有持之以恒的耐心和坚定的意志力。重复练习并不是机械性重复,可结合游戏创新练习方式,当人的身心愉悦时做任何事都能事半功倍,同时也能避免枯燥无味的练习,让学生失去学习兴趣。通过重复性练习,学生们的技能水平得到进步,对自己的演奏也更加的自信。

(四) 重视教师素养 促进乐团发展

铃木音乐教学理念强调教师的重要性,一名优秀的音乐教师必须具有较高的职业素养,且熟练掌握科学的教学方法引导学生,能有效的激发学生的才能。教师在提高教学质量的同时,也要提高自身的教学水平,运用教材不断推陈出新,抓住学生的兴趣点,引导其学习。

古筝教师的职业素养是乐团发展的基础之一,应积极进修或对外交流学习,进一步提升音乐综合技能水平。教师要准确判断筝乐团每位成员的特色和水平,判断乐团的整体水平能力,教师要根据乐团的实际情况选择合乐的乐谱或系统的教材。特别是能力发现或编写一套有特色的教材满足乐团的进阶式发展,让乐团整体能力有所展现,整体水平可不断提高。

(五) 混合式教学模式 多角度辅导乐团排练

铃木教学理念提倡器乐教学要将“一对一教学”与“集体教学”有效的结合在一起,教学方式的多样化才有利于教学的实施。铃木音乐教学理念的多元化实际也

就是采取混合式的教学方式,以提高教学质量,从而达到更好的教学效果。这种混合教学方式在音乐教学过程中,教师始终坚持“以人为本”的教学思想,可以有效地解决传统的课堂教学中存在的不足,采用启发式、探究式、讨论式、参与式教学法,能有效地激发学生的学习兴趣,并能充分调动学生的主动性和主动性,并将混合教学方法应用于教学实践。

在古筝乐团教学中,“一对一”的教学可培养学生的专业技术能力。结合“集体课”教学,以合奏或重奏教学为主,学生们在相互的协作过程中,相互学习,相互促进。多元化的教学方式才能提升乐团的整体专业水平。在这种混合教学中,教师要根据学生个人的学习状况进行混合式教学,从而使学生的主体性得到更大的发展和提高。混合教学既能发挥教师组织和调控教学过程的“主导”功能,又能充分发挥“主体”的作用,让学生能更好地参与到教学中来,并能很好地完成教学任务,从而更容易地提高教学质量。“混合”教学模式的引进,突破了传统的单一课堂教学模式,提高了学生的任务感和参与度,也能提升学习兴趣。随着科技的迅猛发展,当下混合式教学还以线上、线下的形式进行,将传统的课堂教学与网络数字化教学相结合,充分发挥教师督学,启发学生、实时调整教学计划的教学主导作用,同时充分调动学生的积极性和创造性,使学生在线上线下都能感受教师的关怀和学习的成果的分。

四、铃木教学法理念下对古筝乐团教学的启示

(一) 艺术教育要成为普及式教育

社会经济的高速发展,教育制度做了重大的改革。随着现代生产发展和社会生活的需求,教育开始普及化,这是现代文明的一个重要标志。铃木教育理念:“才能不是天生的。人是可以教育方法培养得很出色的,而不是生来就优秀的。”古筝教育的普及,人人都可以学习古筝,提升了国民素质,促进古筝教育事业的发展。古筝具有中国传统文化元素的优美旋律,近年成为受众面较广的民族乐器之一。大众通过各种形式的音乐会等展演,了解并熟知这一乐器。随着古筝艺术文化的传播推广,古筝教育的受众对象不仅仅只是音乐院校的古筝专业学生,同时还有社会广泛的古筝爱好者,古筝人才教育的普及为古筝事业的发展储备了优秀人才。筝乐团的集体形式的宣传发展也促进了古筝教育的普及,培养了大量的古筝艺术人才。加强学生的思想、文化、心理、体质等方面的综合素质。培养学生的民族音乐审美观念,增强民族意识,激发民族精神。在课堂上,引导学生去

领略不同的民族音乐,让他们在自己的情感中,体会到民族特有的精神气质和神韵,让他们在音乐中体会到祖国的广阔和温暖,了解自己民族的传统文化,从而更加热爱自己的国家。

(二) 乐团创新式发展 筑牢民族音乐文化的传承

开展我国音乐教学是增强学生的国家自信和激发民族情感的重要手段。从民族音乐的研究与鉴赏中,体会到自己独特的民族精神与气质。在运用和革新基础上,对少数民族音乐教学中的民族美学摄入量进行了探讨。在我国的民族音乐教学中,要把民族音乐教学与教学改革有机地联系起来,既要把历史和实际相联系,又要把它作为一种培育民族骄傲的方法。通过学习和把握中国的音乐精髓,熟悉中国各地区、各民族的特色和艺术特点;体验中国传统音乐的美妙,使同学们在趣味上了解到了优秀的民族音乐,不但可以提升他们对民族音乐的认识,还可以培养他们对国家的爱国情怀和自豪感,培养他们的创造力和动手能力。因此,要把我们国家的传统音乐推广到音乐教育中去,不但要把这些知识传给学生,还要让他们意识到自己民族的音乐在世界上的巨大作用,从而提高他们的国家荣誉感。

多元化的发展将古筝艺术普及,多样化的教学方式推动乐器教学的创新。创新是文化和艺术发展的动力,是提高民族文化活力的重要途径。中国的传统音乐在数千年的历史长河中不断创新,展现出了丰富多样的音乐表达方式。既要有创意,又不能与传统的音乐相分离。中国传统古筝的艺术,承载着中华民族深厚的文化底蕴,承载着中华民族最基本的民族精神,也是人类文明的灵魂。继承和弘扬传统音乐文化,有助于提升民族的自信心,提升民族的文化软力量。继承和发扬传统古筝音乐,并与当代实际相适应,对中华优秀传统文化进行了科学的继承与发扬。“文化革新”是将当代的精神融入到传统之中。

五、结语

在国外的音乐教学中,会融合很多不同的教学方法,接受不同国家的音乐教育理念,然后融合进自己的国家音乐教育中。随着国际文化艺术的交流互动,我国也是引进了一些音乐教学法结合在中国的音乐教学当中进行改革。从国外的音乐教学汲取优秀的经验,总结分析适合我国教育国情,应用到了我们的实际音乐教学当中。古筝音乐的多元化及古筝教育的普及化发展,古筝音乐教育面临巨大的挑战。良好的教育需要一套成熟完善的教学体系来支撑。我们应具有海纳百川的包容性,将世

界著名教学法之一的铃木教学理念应用于古筝教学中,创新教学理念,寻求适合本土特色的古筝乐团教学方法,逐渐形成一个科学的教学体系,推动我国的古筝音乐教育事业迈向新的台阶!

参考文献:

[1]杨梓桐.古筝集体课教学实践研究[D].内蒙古师范大学,2018(06).

[2]韩燕妮.铃木教学法在小学电子琴教学中的探究与实践[D].内蒙古师范大学,2021(06).

[3]杨士菊.“铃木教学法”及其影响——战后日本音乐教育一议[J].日本学论坛,1995(Z1).

[4]周智立,陈祝芬.从每个孩子都会说本国话得到的启示——兼谈“铃木教学法”[J].早期教育(教师版),

1984(05).

[5]片意欣.对于才能开发的思考——读铃木镇一《才能开发的实际》有感[J].福建教育学院学报,2002(10).

[6]安森.铃木教学法——国外音乐教学法述评之二[J].音乐世界,1984(09).

[7]亓亚芳.奥尔夫教学法与铃木教学法比较之初探[J].成功(教育),2011(07).

[8]吕博.试论铃木教学法对儿童萨克斯学习的启示[J].大舞台,2010(08).

[9]王晓晓.“比较音乐教育”在中师音乐教学中的尝试[J].宿州教育学院学报,2011(04).

[10]董玫.铃木教学法对声乐教学的启示[J].甘肃教育,2010(20).