

赣中西地区琴曲艺术在教育中的传承与发展

封亚玲 封 盛

豫章师范学院 江西 南昌 330103

【摘要】：赣中西地区作为中华传统文明传承地之一，历经几千年的历史风霜洗礼，形成了独具特色的地方性琴曲艺术。本文以赣中西地区琴曲艺术作为主要研究对象，从现代教育角度出发，首先简要概述了赣中西琴曲艺术传承与发展的必要性，然后针对赣中西地区琴曲艺术在现代教育中主要存在的问题进行分析，并以古琴教学为例，展开基于现代教育的赣中西地区琴曲艺术研究。在此基础，本文进一步深入探究我国优秀琴曲艺术传承发展的策略与手段，以期通过现代教育促进赣中西地区传统琴曲艺术的传承与创新，进而为我国非物质文化遗产的传承与保护提供良好的教学支持。

【关键词】：琴曲艺术；古琴；音乐核心素养；赣中西地区

The Inheritance and Development of Piano Music Art in Central and Western Jiangxi

Yaling Feng, Sheng Feng

Yuzhang Normal College Jiangxi Nanchang 330103

Abstract: As one of the inheritance places of the traditional Chinese civilization, the central and western Jiangxi regions have formed a unique local music and music art after thousands of years of historical wind and frost baptism. In this paper, the music art as the main research object, from the perspective of modern education, first briefly summarizes the necessity of the art inheritance and development, then analyzes the main problems in modern education, and take Guqin teaching as an example, develops the music art research based on modern education. On this basis, this paper further explores the strategies and means of the inheritance and development of excellent music art in China, in order to promote the inheritance and innovation of traditional music art in central and western Jiangxi through modern education, and then provide good teaching support for the inheritance and protection of China's intangible cultural heritage.

Keywords: Guqin art; Guqin; Music core literacy; Central and western Jiangxi

在我国传统文化的发展过程中，不同民族的风俗文化散发着独有的民俗魅力，并在不断传承与发展中形成了博大精深、源远流长的中华文化^[1]。赣中西地区作为我国各民族聚集地，在传统文化与传统艺术的传承过程中，面对外来文化的不断浸入与侵蚀，面临着一系列的民间艺术文化传承危机。信息时代的发展，让人们在逐渐享受现代文明与艺术文化的同时，却轻视了对传统艺术文化的传承与保护。赣中西地区琴曲艺术拥有着深厚的民间文化底蕴，通过现代教育的方式展开琴曲艺术文化的教育与教学，能够促进赣中西地区传统艺术文化的有效传承，并能够为我国非物质文化遗产的保护与创新发展，提供良好的教育平台。

1 琴曲艺术传承与发展的必要性分析

赣中西地区琴曲艺术是我国民族文化的重要组成部分之一，更是世界多元文化发展的增色剂。将传统琴曲艺术文化与现代音乐教育相融合，在教学实践中能够更好的促进学生个体的艺术表现力与艺术审美感提升，并能够在传统琴曲艺术与现代琴曲艺术的融合与碰撞中，提高当代学生的传统文化的传承能力，进而培养学生个体形成正确的人生观与价值观，增强学生的民族自豪感与爱国情怀。与此同时，在传承传统琴曲艺术的基础上，汲取现代音乐艺术精髓，能够实现传统琴曲艺术的创新发展，并能够为传统琴曲艺术注入新时代气息，提高传统

琴曲艺术的生命力与文化感，从而更好地激发传统琴曲艺术的活力，促进赣中西地区琴曲艺术创新发展。因此，传承与发展赣中西地区琴曲艺术，并将其与现代教育相融合，从教育与文明传承的角度来说，具有极为重要的意义与作用。

2 赣中西地区古琴演奏教学现状研究

赣中西地区作为我国古琴艺术文化的重要传承地，历代以来养育了大量的古琴演奏艺术学者，并在琴曲艺术的历代传承与发展中，不断完善与改进自身的古琴艺术文化，从而在古琴艺术文化的传承过程中，形成了具有赣中西地域特点的古琴演奏文化。在古琴演奏现代教育实践教学中，学生极容易在古琴各种弹奏技巧方面产生一系列问题，并在这些问题的不断叠加过程中，感受到古琴弹奏技巧的学习难度，很多学生因为自身无法把控技法、技巧或无法深入了解弹奏要领，在琴曲艺术学习中受到长期的技术困扰。这种带有问题性的思想困扰，会在一定程度上阻碍学生对古琴弹奏技巧的掌握能力，降低学生对古琴的学习热情与学习激情，从而直接影响了赣中西地区古琴传统文化的传承与发展。例如，在古琴弹奏过程中，很多学生极为关注“钩、挑、抹、剔、吟、猱、绰、注”等弹奏指法，却对音乐的节奏感掌握不佳。如果学生掌握不好音乐节奏，则很难突破古琴弹奏瓶颈，而指法上的问题则会更多的在弹奏训练中暴露出来。但是，在当前传统的教学环节中，学生很难

在第一时间将自身的问题直接反馈教师，所以造成了一定程度的实践指导不足，降低了学生的古琴演奏质量，并在一定程度上减少了学生的古琴学习激情，从而为琴曲艺术的传承与发展带来了一定的不利影响。与此同时，从古琴演奏相关教学的普遍案例来看，我国当前的古琴演奏教学普遍以教师为主导，学生大都是以“被动接受”的方式来进行记忆式的琴曲弹奏，这种学习方式过于死板，导致大多数学生无法将自身的情感融入到琴曲弹奏之中，也极大程度的降低了学生的思维活跃性。这种以教师为主体的教学方式，不但让教师承担了更多的工作压力，也极大程度的抑制了学生的个性化发展与自主学习能力提升，从而使学生的琴曲艺术学习进步缓慢，在一定程度上抑制了我国优秀传统琴曲文化的高效传承。因此，只有改善与改变传统教学方法，在“以学生为主体的”现代教育方式中，通过学生自主学习习惯的养成，提高学生对古琴演奏的情感认识，并强化学生的自主学习能力与艺术创新能力。

3 基于现代教育的赣中西地区琴曲艺术研究

古琴作为中国的传统民族乐器，其演奏技巧与其它乐器存在着明显的差异性^[1]。针对古琴艺术特征的差异性，以及赣中西地区琴曲艺术的发展特点，展开古琴艺术的现代化教学，能够更好的弘扬我国民族乐器文化，并在古琴教育教学中弘扬我国传统乐器文化，进而有效彰显中华文化传统艺术魅力，促进赣中西地区琴曲艺术传承发展。

3.1 古琴演奏琴曲韵味的把握

在我国古代琴曲艺术文化中，古琴具有崇高的音乐艺术地位，它是汉民族最古老的弹拨乐器，也是具有完整琴学体系的传统乐器。在进行古琴弹奏现代化教学过程中，教师需要将古琴所特有的弹奏技巧融入现代教学理念之中，从理论和实践两大板块出发，分别从弹奏技巧与实践操作来提高学生的古琴弹奏能力与弹奏质量。其中，古琴的弹奏技巧，是需要从韵味上进行有效把握的。为了提高学生对古琴演奏韵味的了解与深入认知，教师在进行现代教育过程中，需要将代表现代文明的信息技术，充分应用于古琴演奏教学环节之中。以PPT视频播放或图片轮播的方式，展现古代琴曲艺术所配备的物理环境，生成良好的古琴演奏情景。在情境教育之中，能够更好地促进学生对琴曲韵味的把控，使学生在自主进行音乐形象处理与音乐韵律技巧设计中，促进自身古琴弹奏技巧的提高，进而提升学生的琴曲文化内涵与音乐艺术核心素养。在培养学生个体的古琴演奏艺术素养的过程中，需要通过多元化的教学方法与教学内容，培养学生的三个能力。

(1) 古琴演奏艺术审美能力的提升，古琴作为我国历代文人极为青睐的乐器，在演奏过程中需要充分展示演奏者的音乐美感，以此来强化学生的艺术素养与音乐审美能力。在指导学生进行古琴演奏之前，教师需要转变自身角色，从学生的视角来感知古琴音乐，并抓住音乐演奏中的美感因素，展开具有

情感化的古琴弹奏。

(2) 古琴演奏艺术情感感知能力的培养，古琴琴曲的演奏具有一定程度的情感多元化特点，不同的琴曲所表达的艺术情感是完全不同的。在现代教育过程中，教师需要充分利用问题导入教学法、演示法等教学方法，充分展示不同琴曲所具有的独特艺术情感，并引导学生正确利用古琴表达自身情感，使其在自身情感的抒发中提高学生个体的古琴演奏艺术素养。

(3) 古琴演奏艺术创造能力培养，创造能力与创新能力的养成与发展，是核心素养人才培养的关键点，也是促进学生自我能力提高的最佳策略。教师在现代教育过程中，尝试将现代教育理念融入古琴演奏之中，让学生在古琴演奏艺术创作过程中，充分展现自己的创造能力与创新能力，并使古琴演奏呈现出独具特色的艺术个性与演奏风格。基于创造能力培养的古琴演奏课堂，能够极大程度的提高学生的艺术思想，并能够提升学生的艺术创造力与想象力，从而促进学生的艺术核心素养不断提升。

3.2 古琴乐作品《普庵咒》的现代化文化传承

在中国佛教的形成及演变过程中，《普庵咒》音乐作为佛教祈愿代表作品之一，历经历史流变，充分展现了中国传统艺术文化的魅力，也充分体现出我国多民族艺术与文化的沟通交流。在赣中西地区广为流传的琴曲《普庵咒》，经过400余年的传承与发展，在中国大地与各地域民族文化交融中，逐渐衍生出若干个新的“子体”，并形成了众多的新音乐形态，从而逐渐形成庞大的音乐曲目家族。从文化传承角度来说，琴曲《普庵咒》的形成与演变，充分体现了中华文化的“人文精神”，同时也体现出了佛教文化的中国化发展进程。

4 琴曲艺术在现代教育中传承发展的策略与手段

艺术的流传与传播具有极大的导向性与鼓舞力，赣中西地区琴曲艺术传统文化的传承与发展，充分表现出了地方传统曲艺文化的魅力，并在现代教育的融入中强化了学生对传统艺术的理解力与掌握力。从情感教育角度来看，现代琴曲艺术教学，不仅仅要传承我国优秀传统琴曲艺术的技法与技巧，还需要以生活作为前提，通过生活中美的发现与创造，来提高琴曲艺术的审美能力、情感感知能力和艺术创造能力。将现代教育融入琴曲艺术教学环节中，赋予传统艺术新的活力，能够更好的推动传统艺术的发展与传承，并能够为我国优秀文化创新发展，带来更多的机遇与挑战。在现代教育中实施琴曲艺术教学，需要从多元化角度出发，探究琴曲艺术的创新型教学策略与手段，以提高琴曲艺术的传承与发展能力。

4.1 更改教学模式，展现学生主体地位

在现代教育环节中，将赣中西地区琴曲艺术的理论学习与艺术赏析相结合，采用“以学生为主体”的教学理念，充分利用“引导式”教学模式，将非物质文化遗产传承作为琴曲艺术

教学的指向,激发学生的地方曲艺学习主动性,充分发挥学生的发散个人思维;采用问题导入教学法,从音乐表达的关键意境、琴曲艺术的展现技巧、演奏段落之间的区别等角度出发,以问题引发学生思考,激发学生个体的学习主动性,促进学生自主琴曲艺术学习能力的不断提高与进步。

4.2 引入线上教学,拓展教学知识体系

近年来,现代信息技术的融入,为我国教育体系带来了创新发展的“春天”。赣中西地区琴曲艺术所涵盖的艺术单元体系庞大且支节繁复,导致常规教学很难达到理想教学效果。教师在教学环节中,尝试引入线上教学平台,建立琴曲艺术 APP 线上平台,并为学生提供大量辅助教学资源,使学生能够随时通过网络,在非课堂时间展开个性化的琴曲知识深入学习。与此同时,在互联网的作用下,学生与教师可以突破时空限制,通过网络进行实时交流与交互,使教师能够及时了解每个学生的琴曲知识掌握情况,并展开因材施教的线上辅助教学。通过线上教学模式,学生可以将自己演奏的琴曲内容以视频的方式上传给教师,教师可以通过视觉和听觉,及时观察学生的学习情况,并引导学生掌握更新的弹奏技巧。基于互联网的线上教学,在突破现实因素限制的基础上,能够更好的发挥教师的引导作用,并能够让教师在短时间内针对不同学生个体情况,解决不同学生的差异性琴曲知识学习问题。

参考文献:

- [1] 杨芳.古琴艺术中传统琴曲和现代琴曲的发展与传承[J].艺术品鉴,2020(21):49-50.
- [2] 秦序.琴乐是一个不断变革发展的多元开放系统--兼及中国文化传统的传承与发展[J].中国音乐学,2003(03):5-20+2.
- [3] 樊佳.基于传统音乐活态传承视野下的赣中花钗锣鼓乐研究[J].北方音乐,2019,39(07):28-29.

4.3 通过合作学习,强化琴曲教学氛围

合作学习模式是一种以教师引导为前提的实践教学方法,该教学方式以小组合作为前提,将班级学生 3~5 人一组划分为若干个学习小组,再由教师根据不同小组学生的学习情况,进行小组成员划分。例如,同学 1 的琴曲弹奏技巧较高,但在弹奏过程中缺少琴曲韵味,同学 2 虽然古琴演奏水平偏低,但乐感较好,且善于在琴曲问题讨论中表现自己的音乐韵味。将两个同学划分为一组,则可以让同学之间进行取长补短,相互学习。通过同学之间的合作学习、认识探讨与互相帮助,能够促进小组学生自主学习能力的提高,并能够让不同小组学生在互相探究学习中,形成更广泛的琴曲学习氛围。

5 结语

赣中西传统琴曲艺术是中华民族的地方特色音乐艺术,其传承与发展能够促进中国优秀传统文化的弘扬与传播。在现代社会充分利用现代教育技术,在“以学生为主体”的教学理念引导下,改变传统教学模式,引入线上教学环节,拓展琴曲艺术教学体系,并通过合作学习来强化学生的琴曲艺术学习氛围,能够充分发挥学生的琴曲艺术学习主动性,并提高学生的琴曲艺术创新能力,从而为赣中西地区非物质文化遗产的传承带来更长远的发展契机,并进一步增强学生的爱国主义情怀和家国意识。