ISSN:2705-0963（Print） ISSN:2705-0955（Online）

试析审美教育在古筝教学中的渗透

李晓梅

四川省阿坝职业学院 四川 阿坝 623200

摘 要：审美教育在现代教育体系中占据重要地位，多数院校注重开展审美教育活动，并且将其作为教学目标之一。在古筝教学中开展审美教育具有尤其独特的优势，因为音乐文化内涵和审美教育关系密切，因此，教师应结合古筝教学内容，帮助学生形成正确的审美观，促进学生审美能力的提高。

关键词：古筝教学；审美教育；音乐鉴赏

Analysis on the penetration of aesthetic education in guzheng teaching

Li Xiaomei

Sichuan Aba Vocational College， Aba， Sichuan 623200

Abstract：Aesthetic education occupies an important position in the modern education system. Most colleges and universities pay attention to carrying out aesthetic education activities and take it as one of the teaching goals. Aesthetic education in guzheng teaching has a particularly unique advantage，because the cultural connotation of music and aesthetic education are closely related. Therefore，teachers should combine the teaching content of guzheng to help students form correct aesthetics and promote the improvement of students' aesthetic ability.

Key words：Guzheng teaching；aesthetic education；music appreciation

古筝作为我国传统民族乐器之一，其美学特点与审美价值均比较高。学生学习古筝可以净化心灵、陶冶情操，还可以带来精神享受，提高音乐鉴赏能力与审美能力。因此，在古筝教学中，教师应做好审美教育，提高学生的审美意识与审美能力，进而促进素质教育的落实。本文从审美教育融入古筝教学的重要意义展开较为深入的探究，并以此为基础，提出审美教育在古筝教学中的渗透策略，希望为相关人士提供借鉴。

一、审美教育融入古筝教学的重要意义

古筝的曲目较多，整体的表现力很强，具备审美教育的先天性优势。借助开展审美教育的方式，使得大众能直观地对古筝美学内涵进行欣赏，还能自主地进行美学创造。通过感悟古筝的美，激发学生的情感共鸣，接受到更好的教育与启示。下面以《渔舟唱晚》这首著名的古筝曲为例，该筝曲的节奏松弛有度，旋律清新。再加上古筝较为浑厚的音乐，使得学生能处于较为开阔的意境当中，感悟山水的魅力。古筝弹奏的音乐较为动听、柔和，但是其本身的筝体结构相对则比较复杂，对演奏人员提出较高的要求。就传统的古筝教学情况进行分析，大都是将重心放在技术传授方面，忽视了审美教学。若始终以技术训练为核心目标，就会对学生的身心健康发展产生影响，也不利于传统古筝文化的传承与发扬。只有实现审美教育与技术传授的融合，才能达到古筝教学的标准。自然，在古筝演奏的过程中，学习技艺十分重要，也属于古筝教学的核心内容，但技术的学习需要为音乐美感服务，并且实现情感与技术的互相影响与作用，在不同的发展过程中使得古筝演奏更加完善。此外，开展古筝审美教育，更加有利于促进学生的综合素养提升，并且在循序渐进的过程中，培养学生手脑协调能力、想象力、创造力等。

二、古筝教学现状

（一）教学模式落后，目标单一

古筝教学因为所学习的乐器、教学内容是许多学生在平时没有接触的，因此不论是对于音乐专业的学生，还是非音乐专业的学生，在刚刚接触古筝课程时都充满了兴趣，其希望在古筝课堂上感受到更加富有趣味性的知识，学习积极性相对来说比较高。但是，在对当前古筝教学现状进行分析时，许多学校的教学模式相对来说还比较传统、落后，多是以灌输式教学为主，而且诸多学校将培养专业的古筝人才为己任，只关注学生的专业素养，而由于传统教学方法以及枯燥无趣的练习，使得学生逐渐丧失了学习兴趣，教学质量因此难以得到有效提升。

（二）学生的主体地位被忽视，学习需求未能充分满足

教学的目的就是为了帮助学生获取更多知识，使得学生成长为更加优秀的高质量人才，在古筝教学中只有高度关注学生的主体地位，从学生的角度出发，才能有效优化教学质量，提升学生的综合能力与素养。但是，就当前学校古筝教学的现状来看，其对于学生主体地位并没有充分重视，课堂基本上以教师为主导，学生始终处于被动接受知识的状态，学生的需求得不到充分满足。比如，许多学生在进入大学之前，从未接触过古筝这一乐器，选修古筝课程的目的就是为了丰富自身音乐素养，感受传统乐器之美，但是由于缺乏基础，学生在刚刚接触古筝课程时显得比较吃力。针对这一类学生不仅需要在课堂上做好引导工作，同时在课下还需要实时的进行一对一指导，然而实际上教师的教学精力有限，生源数量众多，加之选修课在考核方面的要求往往并不是很高，教师在管理上相对比较松懈，教师对于学生的学习需求考虑相对比较少，学生的古筝综合素养未能真正得到提高。

（三）过分注重理论知识学习，轻视实践能力培养

理论与实践是有机统一的整体，古筝教学有着众多理论知识，但是也需要借助多种多样的实践教学活动，让学生自己弹奏古筝，这样才能真正有效地展现出古筝知识学习的魅力与价值，提升古筝教学质量以及学生的古筝综合素养。但是结合实际教学情况来看，许多学校古筝理论教学已经形成了比较成熟的体系，在理论方面却有诸多缺陷与不足。之所以如此，是由多方面因素引起的，当前学校对于古筝教学的重视度虽然有所提升，多个学校都开设了古筝专业，但是结合实际情况来看

ISSN:2705-0963（Print） ISSN:2705-0955（Online）

古筝在音乐市场上并非流行音乐，其还属于相对比较小众的范畴，市场范围有限，社会能够给学生提供的实践平台相对比较少，学生的实践动手能力无法得到有效的提升。

三、审美教育在古筝教学中的渗透策略

（一）讲解古筝音乐的文化背景

为了使学生更高效地欣赏古筝音乐，掌握古筝音乐的内涵，在古筝教学中，教师在向学生讲解古筝演奏技巧的同时，还要让他们理解古筝音乐的文化背景。比如，古筝音乐作品的创作背景及创作者的简历等。古筝音乐作品并非凭空产生，而是包含了创作者的思想感情。比如，在教学古筝作品《寒鸦戏水》时，教师应当为学生详细介绍作品的文化背景，使学生初步掌握潮州音乐的特点，在讲解完理论知识后，学生基本掌握古筝作品的风格，在演奏时可以控制自己的情感，全面展示出音乐作品的内涵与独特魅力。

（二）发挥出教师引导作用

现阶段的古筝教学较为注重审美教育，有助于培养学生的审美意识与审美能力。在实际教学中，教师应当充分发挥自己的引导作用，加强对学生审美能力的培养，并持续渗透审美教育。音乐属于抽象艺术，无法通过具体形象参观和模仿，因此在古筝教学中，教师应当反复进行演奏示范，这样可以展现出节奏力度与音色，使学生体会到古筝作品的美感，进而促进学生音乐审美能力和素养的提升。

（三）培养学生的音乐鉴赏能力

在古筝教学中渗透审美教育，不仅可以培养学生的审美能力，还可以提高学生的学习兴趣。一般情况下，古筝教育教学中的审美教育会涉及音乐技术原理和音乐鉴赏等。通过开展上述教学，不仅可以引导学生掌握审美的关键点，还可以培养学习古筝的兴趣，提升学生的审美能力，并促进学生情感的丰富与表达。久而久之，学生可以掌握古筝弹奏技术，体会到古筝音乐的美感，会结合自己的实际水平和特点，合理选择古筝曲目，按照个人思想感情，演奏出更多优秀的古筝音乐。

（四）培养学生的形象思维能力

在古筝教育中开展审美教育，有助于培养学生的思维形象能力。古筝曲目会塑造较多自然景色与人物形象，且不同形象都备各自的意象和情境，再加上古筝艺术比较抽象，每部古筝作品都会传达作者的思想感情。所以在开展古筝教学时，教师应当注重使用生动形象的教学语言，通过形象化方式表现出古筝作品的内涵，通过具备特性的音调培养学生的形象思维能力，确保学生更好地理解音乐作品内涵，感受作品意境。比如，在讲解《渔舟唱晚》这一曲目时，教师应当为学生讲解乐曲的意境，即伴随着夕阳西下，渔夫满载而归、心情愉悦，由此渲染出渔舟唱晚的情境。之后，教师应当为学生讲解演奏技巧的处理方式。在初期演奏时，应当放慢演奏速度，即使用“慢板”，应用左手颤音和滑音演奏出优美愉悦的情调。在进入“快板”之后，应当用欢快的情绪，旋律富有活泼感和层次感。结尾部分应当充满回忆和向往，抒发含蓄的情绪。教师通过演奏指导，可以帮助学生理解乐曲内涵，在演奏中表现出乐曲色彩和旋律，掌握演奏节拍和力度，全面展现出音乐魅力，进而提升学生的形象思维能力。再如，通过对视频版古筝作品《渔舟唱晚》的观看分析，学生在山水动画与音乐的结合下认识到的二度创作比较丰富，在呼气、速度和曲调情感上的掌控更加具备自由性，在此基础上让学生进行演奏，就更能提高《渔舟唱晚》的表演效果和艺术魅力。

（五）感受音乐的意境美和仪态美

古筝演奏可以营造美好意境，可以展现出意象美和境界美，能够展示出古筝演奏艺术魅力。比如，古筝曲目《雪山春晓》从开始的引子表现出雪域高原的宁静与美丽、到慢板匀速的舞蹈、再到快板热烈的舞蹈，无处不体现出藏族人民对美好新生活的热爱之情。另外，即便是描写同样的景物，不同古筝曲目传达的意境也是不同的。因此，在古筝曲目演奏中，演奏者应当按照曲目中表现的意境美，挖掘作品的内在美，以此掌握曲目的内涵，展现曲目思想感情。比如，古筝曲目《雪山春晓》中包含大量快速指序演奏方法，属于乐曲快板部分，为了充分体现出热烈欢快的场面，不仅对演奏者弹奏速度有要求，还要求演奏者加强乐句中左右手的配合，这样才能够表现出旋律的舞蹈感及层次感。在弹奏古筝时，为了与观众产生情感共鸣，演奏者应当融入自己的情感，用心体会演奏，这样才可能保证乐曲蕴含的思想感情得以展现，才能流露出演奏者的真情。在乐曲演奏中，演奏者不能身体僵硬或者左右摇摆，动作应自然流畅感，展现出仪态美。比如，在演奏古筝曲目《雪山春晓》时，为了表现出藏族男孩跳藏族民间舞“堆谐”的热烈气氛，演奏者的身体应随乐曲的节奏而动，左手表现脚步踏节奏的声音应该力量集中弹性用力，在表现歌唱部分时运用大量的摇指，换弦时可以用胳膊带动用力，以此展现出雪域高原令人沉醉的景色，表现曲目的思想感情。

（六）有机结合审美教育与实践教学

为了全面提高古筝教学质量，教师应当结合审美教育教学活动，引导学生体会到音乐之美，以此帮助学生在实际活动中体会到事物之美，领悟到自然之美，同时培养学生对古筝学习的兴趣，增强他们的审美意识，提升他们的审美能力。教师要组织学生开展社会实践活动，帮助学生了解现存环境、社会发展情况，确保其了解人际关系的美好，全面了解劳动美，以此开阔学生的视野，提升他们的创作欲望，使他们创作出优秀的古筝作品，领悟到古筝音乐的魅力。在古筝教学中，教师可以结合审美教育与实践教学，增强教育教学活动的多样性，提升学生的音乐鉴赏能力，提高学生的音乐创造能力。比如，在学校开展文化艺术节活动时，教师应鼓励学生自由演奏和创作古筝作品，以此展现学生的演奏技能，培养学生的创新能力，同时提升学生的音乐修养，促进学生实践能力的提升。

四、结语

总而言之，古筝属于传递情感的艺术、审美艺术。对实际的古筝教学情况进行分析，教师需要充分了解古筝蕴藏的美学理念，结合学生基本特点进行教学，务必发挥出古筝艺术的美学特色，不断提升学生的创造能力。古筝教学的作用，需要通过开展审美活动将古筝的美感传递给学生，给予学生及时的帮助，真正实现寓教于乐，激发学生对古筝的学习兴趣。

参考文献：

［1］蔡丹丹 . 现代教育体制下古筝课堂教学的方法与技巧：评《高校课堂教学方法与技巧》［J］. 中国高校科技，2020，25（04）：116.

［2］李宜洺 . 古筝教育中教与学的科学机理探究：评《古筝艺术理论与实践》［J］. 中国高校科技，2020，10（Z1）：154.

［3］龚方圆 . 高校学前教育专业古筝校本课程的实践研究：以楚雄师范学院为例［J］. 黄河之声，2019，22（24）：96.

［4］王雅惠，梁书琴 . 器乐教学中使用微课教育的现状调查与分析：以怀化学院古筝课程为例［J］. 北方音乐，2019，39（19）：154-155.