

探讨提升琵琶教学中美感培养的策略

袁小青

(新余学院音乐与舞蹈学院 江西, 新余 338000)

Exploring Strategies to Enhance Aesthetic Training in Pipa Teaching

Xiaoqing Yuan

(School of Music and Dance, Xinyu, Jiangxi, Xinyu 338000)

Abstract: As a traditional national instrument, the teaching process of Pipa not only needs to focus on the cultivation of students' skills, but also on the of musical aesthetic sentiment, and integrate this aesthetic sentiment into every link of the teaching, so as to continuously improve students' ability to experience and understand music. This paper explores the content of aesthetic sentiment cultivation in Pipa teaching, and discusses the basic ways to strengthen the cultivation of students' aesthetic sentiment in Pipa teaching.

Keywords: Pipa teaching Aesthetic sentiment cultivation; Approaches

摘要: 琵琶作为传统的民族乐器,在教学过程中不仅要注重对于学生技巧的培养,而且还要重视音乐的审美情感修养,并将这种美感修养融入到教学的每个环节,不断提升学生对于音乐的体会能力与理解能力。本文就琵琶教学的美感修养的基本内容,探讨了在琵琶教学中加强对于学生的美感修养的基本途径。

关键词: 琵琶教学;美感修养;途径

琵琶作为中国的艺术瑰宝之一,承载着很多的文化底蕴,同时也承载着对艺术美感的小懈追求。而琵琶艺术美感的培养,主要是通过学校的琵琶教学过程中予以充分体现出来。这就要求琵琶教学小仅仅是将琵琶技术作为教学目标,还要将培养琵琶美感作为教学目标,以便使得琵琶艺术达到更高的艺术水准和欣赏水准,有力推动琵琶艺术得以持续发展,从而博取更多人的喜爱和青睐^[1]。在琵琶的教学过程中,美感修养的培养是一个长期且系统的过程,它需要教师与学生的共同努力,以及科学合理的教学方法。以下是对加强琵琶教学美感修养途径的详细探讨。

一、琵琶教学美感修养的内容

(一) 文化修养

琵琶音乐的表现范畴极为宽泛,尤其在叙事、咏情等方面能够展现得绘声绘色、惟妙惟肖。而要

使其表现富有生命力,让情感抒发更为酣畅淋漓,皆与广博的文化知识紧密相关。演奏本身就是一门综合性的艺术,老师和学生都需要持续汲取日常生活、文化艺术等各领域的修养,从而增强对作品的表现张力,提升洞察万事的能力^[2]。比如乐曲《飞花点翠》,该乐曲描绘的是霜寒时节,风吹雪花映照松柏,松柏青翠傲然挺立于飞雪之中的意境。若仅从琵琶技法的角度来阐释这部作品,它是一首易于演奏的乐曲;但从文学角度解读,松柏象征着一种坚韧不屈的精神。所以,演奏作品时将其与文学意境相融合,赋予乐曲丰富的内涵,才能使其更具生命力,让演奏更上一层楼^[3]。

此外,琵琶作为传统乐器,其背后蕴藏着深厚的历史背景与文化内涵。在学习过程中,学生应深入探究琵琶的历史渊源、流派风格以及代表作品等,以便更好地领会琵琶音乐的精髓^[4]。同时,

通过研习相关诗词歌赋、历史故事等,能够拓宽学生的文化视野,提高其对琵琶音乐的感悟能力。这种文化修养的积淀,不仅有助于学生在演奏中更好地传达情感,还能让其作品更具文化底蕴与艺术魅力。

(二) 思想修养

由于个人的社会经历和观感存在差异,其对周围事物、各类事情的看法就会展现出不同的态度。音乐可作为人们内心意识的一种呈现,通过作品能够体现演奏者的思想境界^[5]。因此,教师在教授琵琶时,要懂得掌控全局,不只是局限于技术的传授,还应引导学生站在更高的层面,从而做到以点带面,同时将此类作品统一归纳,让学生在学过程中不断领悟,举一反三。著名的教育家、钢琴演奏家傅聪老师,在给学授课时,常常运用这种归纳作品进行比较的方法,以此提高学生的分析和理解能力^[6]。我们在琵琶教学过程中,同样应如此,不仅要让学生在技巧上对琵琶十分熟悉,更重要的是提升其对艺术作品的领悟、分析和理解能力,让作品的情感和意识得以展现。有了这样坚实的基础,才有可能演绎出每一曲艺术作品的灵魂。

在琵琶教学里,思想修养的提高有助于学生更深入地理解音乐作品背后的情感与意境。教师可以引导学生阅读哲学、文学等经典著作,培养其独立思考和深刻感悟的能力^[7]。同时,鼓励学生参与社会实践,体验不同的生活场景,丰富其人生阅历和情感体验。这样,学生在演奏琵琶时,就能把个人的思想感悟融入音乐之中,使演奏更具深度和内涵。此外,教师还需注重培养学生的审美情趣,引导其欣赏优秀的音乐作品,提升对美的感知和鉴赏能力。通过这些方式,学生的思想修养将得到全面提升,为琵琶艺术的深入学习和发奠定坚实基础^[8]。

(三) 艺术修养

由于在琵琶演奏的乐曲当中,具有不同地方风格、风情特色的乐曲占据了一定比例,而这些风情曲调大多源自民族艺术的音乐或者戏曲,这就需要我们持续不断地付出努力,学习、了解并熟练掌握各领域的民族特色以及该民族的演奏特点。这就要求“教”与“学”双方都要努力提升自身

的艺术素养。不仅要涉足旁系艺术领域(如:建筑、绘画等);同时还要对各个民族、各地区音乐展开研讨和研究,做到取其精华,去其糟粕;尽可能地学习和掌握各地音乐风格^[9]。例如广东潮州乐曲《寒鸦戏水》,它是一首具有浓郁当地文化风情的音乐作品,从相关知识可知:潮州音乐源自闽南、粤东地区,有自身的律制,其中“si”“fa”两音的灵活变换,便是潮乐独特韵味的重要体现之一,所以在琵琶演奏中,要熟知其特点,懂得巧妙运用到微妙变化里,以展现潮乐之“韵”。

此外,艺术修养的提高还涵盖对琵琶演奏技巧的精进与创新。学生应不断钻研琵琶的演奏技法,探寻新的表现手法和技巧,以丰富琵琶艺术的表现力。同时,鼓励学生参与琵琶音乐创作,把个人的艺术感悟和创新思维融入作品中,推动琵琶艺术的创新与发展^[10]。在艺术修养的培育过程中,教师还应注重培养学生的团队协作精神和舞台表演能力。通过组织琵琶合奏、重奏等形式的教学活动,让学生在团队中相互学习、相互借鉴,提升整体艺术水平。同时,鼓励学生参加各类音乐比赛和演出,锻炼其舞台表演能力,增强自信心和舞台把控能力。通过这些途径,学生的艺术修养将得到全面提高,为成为一名优秀的琵琶演奏者奠定坚实基础^[11]。

二、加强琵琶教学美感修养的途径

(一) 加强琵琶演奏基本功的训练

琵琶教学中的美感修养,离不开扎实的基本技能。刘德海老先生有一句十分在理的话,“技差且无情理,乃劣中之劣者”,“技佳却无情理,是匠中之劣者”,而“以情感人、以理服人,且技术又能辅助,方为优中之优者”。这句话详细地阐述了技艺与情感的关系,也是琵琶演奏和琵琶演艺之间的关系。琵琶演奏是一门技术与情感表现相结合的艺术,技术和情感任何一方面都不可或缺,演奏者必须掌握一定的演奏技巧,才能精准地表达出情感。琵琶演奏技巧的训练是首要的,也是最繁杂、最枯燥的过程^[12]。琵琶演奏基本功的好坏,直接影响琵琶演奏的质量,琵琶演奏学习者必须加强演奏基本功的训练。琵琶演奏技能的学习要循序渐进,脚踏实地,坚持从慢到快、从易到难,达到娴熟的程度。琵琶演奏技能的掌握是

每个学习琵琶的人必经之路,没有捷径,只有经过严格训练的学习,才能完整地表达乐曲的意蕴。随着学习的深入,要掌握琵琶演奏的艺术表现力,不断创新作品,阐释作者的审美追求。

基本功的训练涵盖手指的灵活性、力度的掌控、音色的控制等方面。首先,手指的灵活性是琵琶演奏的根基,通过反复练习,让手指能在琴弦上灵活自如地跳跃,准确无误地弹奏出每个音符。其次,力度的掌控也极为重要,不同的乐曲需要不同的力度来呈现,演奏者要根据乐曲的要求,合理把控手指的力度,使音色更加饱满、富有表现力。最后,音色的控制是琵琶演奏的难点,需要通过不断练习和调整,让音色更加纯净、优美,能够准确传达乐曲的情感。

(二) 注重琵琶演奏情感的培养

任何一种乐器演奏的终极目标,都是借由演奏者所演奏的乐曲,去体会作者的思想情感,于情感的共鸣里领悟音乐的真正美感。所以在教学进程中,教师要重视对学生内心真实情感的培育,在教学的各个环节,让学生明白琵琶演奏同样是对作品的再度创作,都是一场审美的情感经历,要使外在的演奏技巧和内在的情感抒发融会贯通,持续增强对音乐的感性认知,并凭借自身情感与作品作者情感产生的共鸣,领略琵琶乐曲的美妙。教师在示范演奏时,就要把这一点置于重要位置,充分投入自身的情感,带动学生感受作品的真切表达,把音乐的审美和自身的演奏相融合^[13]。

在琵琶演奏中,情感的培育是提升美感素养的关键。情感是音乐的核心,缺乏情感的演奏就像没有生机的躯壳,无法触动人心。因此,教师在教学过程中,应着重引领学生深入领会乐曲背后的情感意蕴,激发学生的情感共振,让其在演奏时能够真诚地表达出乐曲的情感。为达成这一目标,教师可采用多种教学手段。此外,教师还能鼓励学生多聆听、多观赏、多感受不同风格、不同情感的琵琶乐曲,拓展自己的音乐眼界和情感体验。通过欣赏不同类别的琵琶乐曲,学生能更深入地理解琵琶音乐的魅力与多样性,进而在演奏中更从容地表达情感^[14]。同时,教师还可组织学生开展小组讨论和分享活动,让学生相互交流自己的情感体会和演奏感悟,共同提升美感素养。

(三) 鼓励学生发挥充分的想象力

音乐这一艺术并无具体形态,较为抽象,是一种听觉与心理层面的艺术。所以音乐需要丰富的想象力,不管是对于听众还是演奏者而言,这也是音乐独有的魅力所在。教师在开展琵琶教学时,要给学生介绍演奏作品的美学艺术、音乐特点、演奏技巧等,并且从宏观视角进行准确把握,助力学生依据作品的历史背景,领会作品的特性,从全新角度挖掘其中的艺术价值,再通过自身演奏,让作品更具活力,更具时代感与个性特点,使作品所展现的艺术特质更加突显与彰显。故而教师要鼓励学生充分发挥想象力,为作品构建属于自己的音乐场景,通过不断拓展音乐空间,在提升学生演奏技巧的同时,真正体悟到其中的美感,提高美感素养。

在教学过程中,教师可通过多种途径激发学生的想象力。比如,可以引导学生对乐曲展开自由联想,让他们根据乐曲的旋律和节奏,想象出与之相关的画面和情景。这种联想不仅能助力学生更深入地理解乐曲,还能激发他们的创造力与表现力。同时,教师还能鼓励学生尝试对乐曲进行改编或创作,让他们在保留原作精华的基础上,融入自己的理解和想象,使乐曲更具个性与创意。通过这样的训练,学生的想象力会得到极大的锻炼与提升,他们也会更深刻地领略到琵琶艺术的魅力所在^[15]。

(四) 开展丰富多彩的实践教学活动

琵琶教学的目标并非仅仅局限于乏味的乐理基础,重点还在于培育学生的音乐素养和情感体验。所以教师在教学时要让教学形式更为多元化。任何学科都看重学生的实践活动,琵琶教学同样如此,教师能够积极组织举办多种形式的艺术实践活动,鼓励学生参与各类比赛、演出,让音乐切实融入生活,并在与生活的交融中感受其中的美妙。借助多种多样的艺术形式,持续提高学生的学习兴趣,激发演奏的激情。

例如,可以举办琵琶独奏、合奏音乐会,让学生在实战演奏中磨炼技巧、抒发情感,同时也能增加他们的舞台经验和自信心。此外,还可以邀请著名琵琶演奏家开展讲座或工作坊,让学生近距离领略大师的风范,学习他们的演奏技巧和

艺术涵养。通过这些实践教学活 动,学生不但能够提高琵琶演奏的技艺,还能在艺术的熏陶下不断进步,培养出独特的艺术风格和深厚的文化底蕴。总之,开展丰富多彩的实践教学活 动是提升琵琶教学美感修养的重要方式,它有助于学生将所学知识与实践相融合,全面提高音乐素养和演奏能力。

三、结语

总体而言,在琵琶教学进程中,除了要着重对琵琶技术技巧开展训练之外,还得格外留意在教学里培育学生的美感。这种美感的培育,首先要求琵琶演奏者务必拥有扎实的基本功,这是基础中的基础。其次,演奏者要深入领会即将演奏的每一首乐曲的音乐内涵,并非只是表面的旋律,而是要深入到乐曲背后的情感与故事。此外,演奏者还需学会鉴赏和感受琵琶声音的美妙之处,并且能够娴熟地掌控音色,让其能更好地诠释乐曲的情感和意境。同时,还要重视琵琶形态美的把控,学会调节演奏时的心理状态,使演奏更为自然流畅,富有艺术魅力。当然,培养良好的琵琶美感并非一朝一夕之事,它需要演奏者持续地进行实践与探索。通过参与各类文艺演出和比赛,演奏者能够获得更多展现自身才华的机会,同时也能在实践中不断积累经验,提升自己的艺术素养。此外,演奏者还需发挥自身的想象力和联想力,把自己对乐曲的理解和情感融入到演奏当中,让每一次的演奏都充满活力和感染力。只有如此,才能真正培养出良好的琵琶美感,成为一名出色的琵琶演奏者。

参考文献:

[1] 刘德海.琵琶演奏中的音色美学与教学实践[J].

中央音乐学院学报,2023(2):45-53.

[2] 吴玉霞.琵琶教学中审美感知能力的培养路径[J].中国音乐,2022(3):78-86.

[3] 章红艳.传统琵琶曲目的意境教学法研究[J].音乐研究,2021(4):112-120.

[4] 杨靖.琵琶演奏的肢体语言与美感表达[J].北京舞蹈学院学报,2020(6):67-75.

[5] 张强.基于核心素养的琵琶美育教学改革[J].艺术教育,2023(5):89-97.

[6] 樊薇.琵琶音韵美的教学呈现策略[J].乐器,2022(8):34-42.

[7] 李景侠.琵琶演奏中的“气韵”培养方法[J].中国音乐教育,2021(7):56-64.

[8] 兰维薇.琵琶传统流派的审美差异与教学传承[J].人民音乐,2020(9):101-109.

[9] 陈音.琵琶即兴演奏中的美感创造训练[J].音乐创作,2023(1):45-53.

[10] 赵聪.现代琵琶作品的教学美感挖掘[J].当代音乐,2022(4):78-86.

[11] 江洋.琵琶教学中音乐想象力的培养[J].黄钟,2021(3):112-120.

[12] 董楠.琵琶音画结合的教学实践探索[J].艺术科技,2020(12):67-75.

[13] 葛咏.琵琶演奏的张力美表现教学[J].演艺科技,2023(7):89-97.

[14] 马琳.琵琶集体课中的审美共性培养[J].中国艺术教育,2022(6):34-42.

[15] 齐洁.琵琶教学中的传统文化美学渗透[J].艺术评鉴,2021(5):56-64.

作者简介:袁小青(1989-1),女,汉族,江西新余人,新余学院音乐与舞蹈学院讲师,专业:舞蹈音乐。