

加强琵琶教学美感修养的途径探讨

袁小清

(新余学院音乐与舞蹈学院 江西, 新余 338000)

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。

一、琵琶教学美感修养的内容

(一) 文化修养

琵琶音乐其表现范畴相当大,特别是就叙咏情等上面能够表现得绘声绘色,惟妙陆肖;而要将其表现得有生命力,让情感发挥更淋漓尽致,均与广阔的文化知识有着密切的关系。演奏其自身便是一门综合性的艺术,老师与学生均需要不断的收获日常生活、文化艺术等各个范畴修养,进而提高对作品的表现张力,提升领悟万事的能力。例如乐曲《飞花点翠》,其乐曲所描述的是霜寒节气,风吹雪花映松柏,松柏青翠而傲飞雪的感觉。若单单的从琵琶技术的角度对此作品进行诊释,是一首易于弹奏的乐曲;然而从文学角度进行诊释,松柏其代表的是一种坚持不屈的精神。所以,作品在演奏之时能跟文学意境进行相结合,赋予乐曲以丰富的内涵,才能让其更具生命力,让演奏更上一层。

(二) 思想修养

由于个人自身社会经历与观感的不同,其对外面周边的事物、各个事情的看法便会显现出不同的态度。音乐可以是人们内心意识的一种表现,

通过作品便能让演奏者的思想境界进行体现。因而,教师在进行琵琶教授的同时,要懂得把控全局,不单单局限于技术的传授,便应该引导学生站到更高层次的角度,以能做到从点及面,同时还可以这此类型的作品统一归纳,让学生能在学习过程中不断领悟,触类旁通。著名的教育家、钢琴演奏家傅聪老师,其在给学生授课之时,便经常使用这种归纳作品进行比较的方法,进而提高学生的分析与理解分析。我们在批判的教学过程中,同样应该如此,不断要让学生的技巧上对琵琶相当的熟悉,同时更重要的是提高其对于艺术作品的领悟、分析与理解能力,让作品的情感与意识得到表现。有了这坚实的基础,才可能做演绎出每一曲艺术作品的灵魂。

(三) 艺术修养

由于在琵琶所演奏的乐曲里面,具有不同地方风情、风格特点的乐曲占了一定的比例,而这些风情曲调多数来自民族艺术的音乐或是戏曲,这便需要我们不断地进行努力,学习、认识并熟练各领域的民族特点以及该民族的演奏特色。这便需要“教”与“学”两者均要努力提高自身的艺术素质。不仅要旁系艺术领域有所触及(如:建筑、绘画等);同时还要对各个民族、各地域音乐进行研讨与研究,做到取其精华,去其糟粕;尽所能地对各地音乐风格进行学习与掌握。例如广东潮州乐曲《寒鸦戏水》,其是一曲有着浓郁本地文化风情的音乐作品,从相关知识可以得知:潮州音乐其来源于闽南、粤东地域,具有自身的律制,里面的“si”、“fa”两音的灵活转变,便是潮乐独特的韵味重要表现之一,因而在琵琶的演奏里面,要熟悉其特

点,懂得将其巧运用于微妙变化中,以表现潮乐之“韵”。

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

琵琶教学的美感修养离不开扎实的基本技能。刘德海老先生有一名非常明理的话,“技差而无情理,为劣之劣者”,“技佳而无情理,为匠之劣者”,而“以情感人、以理服人,而技术又以副之,为优之优者”。这句话详尽的阐述了技艺与情感之间的关系,也是琵琶演奏与琵琶演艺之间的关系。琵琶演奏是一个技术加情感表现的艺术,技术与情感任何一个方面都不能少,演奏者必须掌握一定的演奏技巧,才能准确地表达出情感。琵琶演奏技巧的训练是第一的,也是最繁琐,最枯燥的过程。琵琶演奏的基本功好坏直接影响到琵琶演奏的质量,琵琶演奏学习者必须加强演奏的基本功训练。琵琶演奏技能的学习要循序渐进,一步一个脚印,坚持从慢到快,从易到难,做到娴熟的地步。琵琶演奏技能的掌握是每个学习琵琶的人必经之地,没有捷径,只有经过过严格训练的学习,才能完整的表达乐曲意蕴。随着进一步的学习,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。

(二) 注重琵琶演奏情感的培养

任何一种乐器演奏的最终目的,都是通过演奏者所演奏的乐曲,从中体会作者的思想感情,并在情感的共鸣中领悟到音乐的真实美感。因此在教学过程中,教师要注重对于学生内心真实情感的培养,在教学的每个环节,让学生明确琵琶演奏也是一种对作品的再次创作,都是一次审美的情感体验,要外在的演奏技巧与内在的情感表达上融会贯通,不断增强对于音乐的感性体验,并通过自身情感与作品作者情感产生的共鸣,领略到琵琶乐曲的美感。教师在示范演奏的过程中,就要将这一方面放在重点位置,充分注入自身的情感,感染学生体味作品的真实表达,并将音乐的审美与自身的演奏结合。

(三) 鼓励学生发挥充分的想象力

音乐这门艺术没有具体的形态,比较抽象,是一种听觉上与心理上的艺术。因此音乐需要丰富的想象力.无论是对于听众还是演奏者,这也

是音乐独特的魅力所在。教师在琵琶教学过程中,要向学生介绍演奏作品的美学艺术、音乐特征、音乐技巧等,并从一个宏观的角度进行正确把握,帮助学生通过作品的历史背景,理解作品的特征,并从一个更新的角度来挖掘其中的艺术价值,并通过自己的演奏,让作品更具有生机,更具有时代感与个性特征,使作品中所表现的艺术特性更加凸泉与张扬。因此教师要鼓励学生发挥充分的想象力,对于作品构建自己的音乐场景,通过对于音乐空间的不断开拓,提升学生的演奏技巧的同时,真正感悟到其中的美感,提升美感修养。

(四) 开展丰富多彩的实践教学活

琵琶教学的目的不仅仅拘泥于枯燥的乐理基础,关键还在于培养学生的音乐素养与情感体验。因此教师在教学中要使教学形式更加多样化。任何学科都重视学生的实践活动,琵琶教学也不例外,教师可以积极组织开展多种形式的艺术实践活动,鼓励学生参加各种类型的比赛、演出,让音乐真正走进生活,并在与生活的融合中体会其中的美感。通过多种多样的艺术形式,不断提升学生的学习兴趣,激发演奏的热情。

三、结语

总之,琵琶教学过程,除去琵琶技术技巧的训练外,还需要注意培养琵琶教学中的美感。而琵琶教学的美感培养,要求琵琶演奏者需要具备过硬的基本功,深刻领悟即将演奏的每首乐曲的音乐内涵;同时,需要体会琵琶声音美并学会控制音色,把握琵琶形态美并调控演奏心理。当然,还要发挥想象和联想,多参加文艺演出等等,才能最终培养良好的琵琶美感。

参考文献:

- [1] 崔跃芳. 琵琶教学的审美思维培养[J]. 艺术教育, 2013(4):89-89,97.
- [2] 赵一瑾. 浅析高职教育琵琶教学中音乐审美情趣的培养[J]. 黄河之声, 2013(12):12-13.
- [3] 张瑶喆. 内外双修 指随心动——音乐修养与琵琶演奏技巧[J]. 剧影月报, 2014(3):50-51.
- [4] 田军. 初探琵琶教学的美感修养[J]. 乐府新声, 2011,29(1):176-177.
- [5] 王歆悦. 基于核心素养的琵琶教学改革路径探析[J]. 中国音乐教育, 2021(8): 45-49.
- [6] 陈思昂, 李佳欣. 传统乐器数字化教学中的美感

传递——以琵琶 VR 技术应用为例 [J]. 艺术科技, 2022, 35(3): 112-115.

[7] Liu, Y., & Zhang, W. Integrating Aesthetic Education into Pipa Teaching: A Cross-Cultural Study in Chinese Conservatories [J]. International Journal of Music Education,

2023, 41(2): 256-270.

[8] 田艺苗. 从《乐记》到当代实践: 琵琶演奏中的“声情并茂”理论重构 [J]. 音乐研究, 2020(5): 88-97.

[9] 周颖, 吴梦婷. 非遗传承视角下高校琵琶教学的创新路径 [J]. 民族艺术研究, 2023, 36(4): 156-163.