

古琴在基础音乐教育中的教学策略研究

严彦

重庆市无茶文化传媒有限公司

摘要：在当今时代，全面理解并传承中国传统文化中的精髓，不仅是对中华民族精神理念的坚守，更是时代赋予我们的重要使命。在这一丰富的文化宝库中，传统音乐文化以其独特的地位占据一席之地，其中古琴文化更是音乐文化、礼制文化以及儒家与道家思想交融的典范。对于基础音乐教育而言，将古琴教育的内容有效融入其中，不仅能凸显古琴在教育过程中的独特价值，还能为学生音乐素养的增强以及古琴文化深刻内涵的传承提供有力支持。因此，对基础音乐教育中古琴的传承价值及其教育策略进行深入剖析显得尤为重要。本文旨在探讨古琴在基础音乐教育中的传承意义及其教学策略，以期对相关从业者提供有价值的参考与启示。

关键词：古琴；基础音乐教育；教学策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2024.07.233

一、古琴在基础音乐教育中的发展现状

在深入探讨古琴在基础音乐教育中的发展现状时，我们不难发现，古琴作为古代艺术瑰宝，其深厚的文化底蕴和独特的艺术价值，在当今的古典文化领域中仍然占据着举足轻重的地位。然而，从实际调研结果来看，古琴文化的传承与发展面临着诸多挑战。

古琴文化在大众传播方面的不足，是其发展的一个显著瓶颈。在信息化、网络化的今天，尽管文化传播渠道日益丰富，但古琴文化的推广却显得相对滞后，缺乏广泛的社会影响力。这在一定程度上限制了古琴文化的传播和普及，使得更多的人无法深入了解和欣赏古琴的魅力。古琴文化的发展缺乏延展性。目前，古琴传承人和琴人们所演奏和传授的琴曲，多为千百年来经典古曲，虽然这些曲目具有极高的艺术价值，但缺乏新作品的注入，使得古琴文化的创新和发展受到一定限制。这种传承方式在一定程度上固化了古琴文化的表现形式，难以适应现代社会的多元化需求。在基础音乐教育领域，古琴教育的地位并未得到充分确立。尽管传统音乐教育在基础教育体系中占有一席之地，但古琴教育并未得到应有的重视和关注。这主要体现在教育资源的分配、课程设置以及师资力量的配备等方面。古琴教育资源的不足，以及专业化师资力量的欠缺，使得古琴教育在基础音乐教育中的推广和发展受到严重制约。

古琴在基础音乐教育中的发展现状存在诸多问题。为了解决这些问题，我们需要从多个方面入手，加强古琴文化的推广和普及，推动古琴文化的创新和发展，同时提高古琴教育在基础教育体系中的地位和重视程度，为古琴文化的传承和发展创造更加有利的环境和条件。

二、古琴在基础音乐教育中的传承价值

（一）传承中国优秀传统文化

在探讨古琴在基础音乐教育中的传承价值时，首先要认识到古琴在中国优秀传统文化中的重要地位。作为国乐精粹，古琴不仅承载着数千年的历史和成就，更体现了古人的智慧和追求。在琴棋书画这一典型的文人雅士修身养性的途径中，古琴占据了不可替代的位置。

在基础音乐教育中融入古琴教育，其意义不仅在于教授一种乐器的演奏技巧，更在于传承和弘扬中国优秀传统文化。古琴的教育过程，实际上是对传统文化内涵的深入挖掘和有效汲取。通过学习古琴，学生不仅能够提升艺术品位和鉴别能力，更能够深入体会到传统高雅艺术的魅力，从而对我国优秀传统文化的继承与弘扬产生深远的影响。

此外，古琴教育的推广还有助于提升公众对于传统文化的认知和尊重。在快节奏的现代社会中，人们往往容易忽视传统文化的价值和意义。而古琴教育的普及，可以让更多的人接触到这一古老而高雅的艺术形式，从而激发对传统文化的兴趣和热爱，促进传统文化的传承与发展。

因此，应该充分认识到古琴在基础音乐教育中的传承价值，并采取措施加强古琴教育的推广和普及。这不仅是对传统文化的尊重和传承，更是对未来文化发展的有力推动。

（二）古典思想文化与艺术价值的体现

在基础音乐教育中，古琴不仅作为一种乐器的教育而存在，更是古典思想文化与艺术价值的载体。通过古琴教育的有效融入，基础音乐教育得以更全面地展现和传承中国传统文化的精髓。古琴音乐以其独特的韵味和

深邃的内涵，成为了展现中国古典思想文化的窗口。在古琴的琴音中，我们能够感受到古人对善与美的追求，对和谐之道的崇尚，以及对中庸之道的坚持。这种以和为美的哲学思想，在古琴音乐中得到了淋漓尽致的体现，同时也深深地影响着每一位学习者的心灵。古琴艺术的温和与韧性，使其具有与听者产生情感共鸣的神奇力量。这种力量使得古琴成为了古代文人骚客表达思想感情的重要工具。在基础音乐教育中，通过学习和演奏古琴，学习者能够更深入地理解和领会古典思想文化的艺术价值，从而在琴音中感悟到敦厚谦和的思想底蕴。古琴教育还具有引导学习者养成温和谦逊性情和品质的作用。在古琴的熏陶下，学习者能够逐渐培养出一种平和、内敛的心态，这种心态对于个人的成长和发展具有积极的影响。同时，古琴教育还能够优化学习者的思想，使其更加符合中国传统文化的价值观念。

（三）增强学生的思维和审美能力

在基础音乐教育中，古琴的融入具有独特的传承价值，尤其体现在对学生思维和审美能力的增强上。古琴作为中国传统文化的瑰宝，其深厚的内涵和独特的魅力，为学生提供了一个深入了解和学习的平台。当古琴教育的内容被有效融入基础音乐教育之中，学生不仅能学习到古琴的演奏技巧，更能深入探究古琴背后的文化内涵和艺术底蕴。这种深入的学习过程不仅培养了学生的思维能力，让他们学会了如何从不同角度、不同层面去分析和理解问题，还增强了他们的审美能力，使他们能够更加敏锐地感知和领悟音乐之美。在古琴的弹奏中，学生需要投入大量的时间和精力去揣摩琴音、体会意境。这种过程本身就是一个锻炼思维能力的过程，让学生在不断地实践和探索中，形成自己独特的思考方式和艺术见解。同时，通过聆听古琴经典故事，学生能够深入了解音乐家的情怀和创作背景，进一步拓宽了他们的视野和思维空间。

更重要的是，古琴教育能够帮助学生建立全新的看法和感知方式，让他们对周围的事物产生更加深刻和细腻的感受。在古琴的熏陶下，学生的良好情感得到培养，他们的内心世界变得更加丰富和多彩。这种审美和思维方面的启迪，对于学生的成长和发展具有深远的影响。

（四）引导学生形成正确的人生观、世界观和价值观

在基础音乐教育中，古琴的传承价值不仅在于技艺的传授，更在于其对学生人生观、世界观和价值观的深远影响。在当前多元化的音乐环境中，学生接触到的音乐类型丰富多样，这些音乐在一定程度上塑造着他们的音乐品味和审美取向。然而，古琴作为中国传统文化的

瑰宝，其独特的音乐风格和深厚的文化底蕴，为学生提供了一个独特的视角来审视和理解音乐。

古琴音乐的融入，使学生能够更深入地了解古代文人的智慧和中华民族的传统文化底蕴。通过学习古琴，学生不仅能够掌握一种乐器的演奏技巧，更能够领略到古琴音乐所传达的深邃意境和丰富情感。这种学习过程不仅是对学生音乐素养的提升，更是对他们思想情感的熏陶和启迪。

更重要的是，古琴教育能够引导学生形成正确的人生观、世界观和价值观。古琴音乐所蕴含的传统文化精髓和道德观念，能够在潜移默化中影响学生的内心世界，帮助他们建立积极向上的人生态度和正确的价值观念。通过学习古琴，学生能够更加深入地理解中华民族的传统美德和道德准则，从而在人生的道路上更加坚定和自信。

（五）提升学生的综合文化素质，实现全面发展

古琴在基础音乐教育中的传承价值不仅限于音乐技能的传授，更在于其对学生综合文化素质的提升和全面发展的促进。古琴音乐教育蕴含着丰富的文史哲知识，每一首古琴曲都承载着深厚的历史背景和文化内涵。通过学习古琴音乐，学生能够更深入地了解中国传统文化，领略到古人的智慧和情感。

在古琴音乐教育的过程中，学生不仅能够学习到音乐技巧和表现手法，更能够拓展自己的知识面，增强对文学、历史、哲学、自然地理等领域的认识。这种跨学科的学习模式有助于培养学生的综合思维能力和创新能力，使他们在面对复杂问题时能够运用多种知识进行分析和解决。同时，古琴音乐教育还能够对学生的道德情操、精神世界以及情感认知产生积极的影响。在古琴音乐的熏陶下，学生能够感受到古人对于真善美的追求和对于人生的深刻思考，从而培养出积极向上的生活态度和正确的价值观念。此外，古琴音乐还能够帮助学生调整心境情绪，缓解学习压力，实现身心全面、健康发展。

三、古琴在基础音乐教育中的教学策略

（一）利用名曲欣赏，使学生掌握古琴音乐知识

考虑到学生的身心发展特点和认知规律，应选择具有代表性和吸引力的古琴名曲作为教学材料。这些名曲不仅旋律优美，而且往往背后蕴含着丰富的故事和深厚的文化内涵。例如，《高山流水》就是一首典型的古琴名曲，它不仅旋律动听，而且背后还流传着一段关于知音的感人故事。在教学过程中，可以利用多媒体手段，将名曲的音乐与相关的图像、文字等素材相结合，为学生创造一个沉浸式的学习环境。通过播放《高山流水》的背景音乐，并展示相应的多媒体画面，我们可以引导学生发挥想象力，联想到自身的处境和同学之间的情谊。

这种教学方法不仅可以帮助学生更好地理解古琴音乐的内涵，还能够增强他们的情感体验和审美感受。在欣赏名曲的过程中，还应该注重引导学生掌握相关的古琴音乐知识。例如，可以向学生介绍古琴的构造、演奏技巧以及音乐风格等方面的知识。同时，还可以结合名曲的背景故事，让学生了解到古琴音乐在中国传统文化中的地位和作用。

（二）确保古琴乐器融入课堂实践

在基础音乐教育中，为了有效传承古琴艺术并激发学生的学习兴趣，我们需要将古琴乐器切实融入课堂实践中。这一教学策略的实施，旨在通过真实的古琴演奏体验，让学生更直观地感知和认识古琴，从而激发他们对古琴学习的浓厚兴趣。在实际教学过程中，教师应根据教学要求，将古琴乐器引入课堂，为学生提供亲身体验的机会。这种直接的互动不仅能够增强学生的感官体验，还能够使古琴乐器成为有效的教学载体，帮助学生更好地理解和掌握古琴的相关知识。通过真实的古琴演奏，学生可以在无压力的环境下自由探索古琴的音色、音域和演奏技巧。这种实践性的学习方式不仅有助于学生深入理解古琴音乐的内涵，还能够培养他们的欣赏能力和思维能力。同时，古琴演奏过程中的互动与交流，还能够增强学生对音乐的感知力和表现力，进一步提升他们的音乐素养。

（三）引导学生对于古琴的内涵进行深入了解

教师可以鼓励学生利用互联网这一丰富的资源平台，搜集和整理与古琴相关的资料和信息。例如，学生可以通过在线数据库、学术网站或社交媒体等渠道，了解古琴的历史沿革、名曲赏析、演奏技巧等方面的知识。这种自主学习的方式不仅能帮助学生建立起对古琴的初步认识，还能培养他们的信息检索能力和自主学习的能力。教师可以设计一些具有实践性的教学活动，引导学生深入探究古琴文化。例如，教师可以组织一次关于古琴名曲《幽兰》的探寻活动，指导学生通过互联网或图书馆等途径寻找真正的曲谱，并鼓励他们结合网络资源进行深入研究。此外，教师还可以安排学生参观著名古琴表演艺术家的故乡展览馆，让他们亲身感受古琴艺术的魅力和文化底蕴。

（四）有效引导名师进课堂

在基础音乐教育的实施过程中，引入名师进课堂的教学策略对于古琴文化的传承与弘扬具有重要意义。这一策略旨在通过名师的亲身示范和讲解，为学生提供与古琴名家直接接触的机会，从而激发学生对古琴音乐的兴趣和热爱。在实际教学中，可以创造多种机会邀请古琴领域的名师进入课堂。名师们可以通过音乐会、公开

课或讲座等形式，向学生们展示古琴音乐的魅力，分享他们的演奏经验和心得。这种直接的交流不仅能够让学生们感受到当代古琴名家的风采，更能够激发他们对古琴音乐的浓厚兴趣。

在与名师的接触中，学生们能够更深入地了解古琴的历史、文化和艺术价值。名师的讲解和指导能够帮助学生掌握正确的演奏技巧和表现手法，同时也能够引导他们对古琴音乐进行更深入的思考和探究。这种名师的引导和激励对于学生们的古琴学习和文化传承具有重要的推动作用。此外，名师进课堂还能够为学校的基础音乐教育注入新的活力和动力。通过与名师的交流和互动，教师们也能够不断学习和提高自己的古琴教学水平，从而更好地引导学生学习和传承古琴文化。

结语

经过对古琴在基础音乐教育中的教学策略的深入探讨，不难发现，古琴教育在当前的基础音乐教育体系中占据着举足轻重的地位。其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵，不仅为学生提供了丰富的音乐体验，更在传承和弘扬中华优秀传统文化方面发挥着不可替代的作用。

为了有效发挥古琴教育的传承价值，需要结合学生的实际情况和当前的音乐教育要求，制定并落实相应的传承策略。例如，我们可以通过引入名师进课堂的方式，让学生亲身感受古琴音乐的魅力，激发学习兴趣；同时，我们还可以通过组织音乐会、讲座等活动，为学生提供更多的学习和交流机会，促进古琴文化的传承与发展。

展望未来，期待古琴教育能够在基础音乐教育中发挥更大的作用，为培养具有高尚情操、丰富知识和全面能力的新时代人才贡献力量。同时，我们也期待更多的教育工作者和学者能够加入到古琴教育的研究和实践中来，共同推动古琴文化的传承与发展。

参考文献

- [1] 胡心怡. 古琴介入高中音乐教育的途径探究 [J]. 戏剧之家, 2023(18): 120-122.
- [2] 杨卓. 古琴音乐文化对现代音乐教育的启示 [J]. 戏剧之家, 2022(22): 3.
- [3] 原媛. 古琴传承及教育模式之嬗变 [J]. 音乐生活, 2022(8): 47-50.
- [4] 曹林. 探究古琴文化对中国古代音乐教育及其思想的影响 [J]. 中国文艺家, 2023(4): 82-84.
- [5] 黄小丽. 岭南古琴文化融入小学音乐教学的实践与探索 [J]. 成长, 2022(4): 133-135.

作者简介：严彦，1992年7月，女，汉族，陕西汉中人，本科，研究方向：古琴教学。