

琵琶演奏中情感表现与培养的探讨与研究

梅雪婷

石城县灯彩保护发展中心

[摘要]作为一种传统的民间音乐，琵琶是一种具有特殊意义的音乐艺术。在新课程改革和全面推行素质教育的背景下，音乐教学日益成为社会关注的焦点，而学琵琶的人数也在逐年增加。然而，很多学生虽然具有熟练的琵琶演奏功底及技巧，但是在琵琶演奏中缺乏情感的表现，进而导致了琵琶的演奏并不尽如人意。因此，本文从琵琶演奏中情感表现的重要性、琵琶演奏教学中存在的问题、琵琶演奏中情感表现培养策略三个方面进行琵琶演奏情感培养的探讨与研究。

[关键词]琵琶演奏；情感培养；情感表现

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.802

在琵琶演奏的时候，除了要掌握高超的演奏技术外，还要有足够的情感表达，让乐手和乐曲合二为一，达到最好的效果，给观众的感官享受。在琵琶演奏中，情感的表达尤其是情感的表达，其好坏将直接关系到其演奏的质量。没有感情的乐曲就是缺少了精神，而没有情感的琵琶也不能和听众产生很好的共振。所以，在学习琵琶时，要从演奏技巧、理论知识、情感培养等几个层面着手，才能全面培养和提高学生的情感，让其在演奏的时候，将自己的情感完全地融合在一起。

一、琵琶演奏中情感表现的重要性

（一）决定演奏整体效果

在任何一种艺术中，情感都是非常关键的，因为它是一种充满了感情的艺术，没有感情，无论你的技术多么高超，都不可能让观众产生感情上的共鸣，更别说是完美的演奏了。作为一种音乐的艺术，它的魅力在于它具有独特的感情美感，它可以影响观众的情感，从而引起观众的情感共鸣。因此，在琵琶演奏中，情感的表达显得特别的重要和必要。可以说，在琵琶演奏中，情感表达的好坏，对整个琵琶的演奏有很大的影响。^[1]

（二）提升学生表现力

它是一种具有强烈感情色彩的语言。一部音乐之所以可以流传数千年，至今仍受到人们的喜爱，正是由于它的创作和演奏中所流露的那种情感之美。若我们只注重音准、节奏等技术层面的表现，而忽略了情感的感受与表现，则会导致作品的演奏乏善可陈，无法充分地表现出作品的艺术性和思想性，更无法发挥出其艺术的个性。因此，情感的感受与表达是影响琵琶演奏成功与否的重要因素。应该在强化演奏技术训练的基础上，进一步提高对曲子的领悟与领悟，从而使乐手的情感得到升华，从而达到与听众产生共鸣的目的。

（三）升华演奏者的技术

作为一名优秀的琵琶演奏家，掌握好的演奏技巧是演奏的基本要素，要让自己的演奏得到独特的升华和变化，就必须将自己的情感融入到音乐中，在理解音乐的同时，再结合音乐的内容和形式，进行二次创造，让观众感受到更加真实感人的情感。

二、琵琶演奏教学中存在的问题

（一）学生情感表现不足

在教学和演奏的时候，教师经常会碰到这种状况，有的学生的音准、节奏、演奏都非常的娴熟，而一首歌下去，就跟喝了一杯白开水似的，让人觉得乏善可陈，没有任何的反应。这里面有很多的理由，但说到底，这都是因为演奏的情感表达能力不足，也就是演奏者的情感表达能力不足。

（二）教师忽略对情感的培养

但就现有的琵琶课而言，许多教师不重视对学生的情感表达，反而更重视对节奏、技巧、音准的教授。因此，在琵琶演奏中，没有任何感情。在传统的琵琶课上，教师仅仅教授演奏技术，而忽视了对音乐的感受，造成了学习和演奏的缺乏表现效果。因此，在实践中，教师常常感到学生情感表达能力的欠缺。

三、琵琶演奏中情感表现培养策略

（一）加强对琵琶作品背景的分析

首先，要强化对音乐的欣赏，增强对作品的把握。每一首音乐作品都有一定的社会背景，与音乐作曲家的生活经验、性格特点与艺术经验有直接关系。一般来讲，作曲者的感觉和体验都会被注入到乐曲之中，从而对其内容产生直接的作用。所以，在进行琵琶课的教学时，应注重培养学生的学习能力。通过分析音乐作品的创作环境，可以帮助学生更好地理解歌曲的情感和意义。学习一部琵琶，除了传授演奏技巧、基础知识和技巧外，还要通过对其背景的剖析，使其更深刻地理解其内涵。琵琶作品是作者一生的积累和艺术经验的结晶，不同的创作中，有着不同的情感，而对于演奏的人来说，要想更好表现作品，就必须要对作品的创作者有一个深入地了解。

例如，《渭水情》这一有名的琵琶曲，就是根据《永寺庵》这一句话而写成的。《永寺庵》以抒发诗人对三秦故国的深切思念为主要内容，其创作具有一定的时代环境。加强学生对这一历史背景与情感基调的理解，引导着学生形成自己的情感，从而使学生在琵琶演奏时能够做到悲怆婉转、起承转合。像《十面埋伏》这样的真实题材，既有英勇就义，也有乌江自杀的场面，也有震天的枪声和锣鼓声。所以，在进行演奏时，必须对学生进行情感的双重引导和情感的宣泄。其次，要让学生能够更好地发挥自己的想象力。在教学中，学生的想象力与表现的总体表现密切相关。学生在琵琶

演奏时发挥出自己的想象力和创造性，就可以更好地体会到琴声的美妙。艺术的发展和演进，能为人类带来无限的想象力。音乐美术并不像语言艺术那么具体，也没有视觉上的那么直观。它为人类留下了无穷的想象力，把人类的意志和音乐的创造性有机地融合在一起，从而创作出具有强烈个性和感染力的作品。《十面埋伏》这部作品，风格豪迈，旋律激越，既有胜利的喜悦，又有失败方的不服输精神。学生在演奏前，不知道作品的来龙去脉，就不能表现出它的情感。因此，要在琵琶上训练学生的情感表达，就必须加深对琴声的理解和把握，让学生对琴声的感情有更深刻的认识，从而让学生在琵琶的过程中，将自己的情感与情感联系起来。教师在教学中，应首先为学生讲解其创作的历史，并通过对其创作背景的剖析，加深对其理解。在对该作品进行了剖析以后，通过与作品的经验相融合，可以培养学生对艺术的深入和全方位的理解，从而使他们能够在演奏的时候，感受到音乐所蕴含的情感。

（二）多留意生活积累情感经验

美术源自生命，却也超越生活。好的音乐是由创作者自身的生活环境、生活、事物、历史典故、文化等创作而成，因此，演奏者要在日常生活中仔细地去感受，敢于去体验生活的每一件事物，从而获得各种感受。最好的创作也来自人生，将古典与史实相融，以理解其所在的情境。^{【2】}

例如《渭水情》，与秦腔相融合结合秦腔展现了民间乐曲的清新自然，演绎了当地的风俗和生活，因此演奏者要理解作品的背景，掌握人物性格，体会人物情感，自然能释放出演奏者内心的情感。演奏者要抱着一种积极向上的心态去体验人生、体会花木、体会高山、体会人间的冷热、体会到爱恨，最后成为自己的力量，成为演奏时的情感之源，演奏出优美、接地气、富有情感的音乐，哪怕是靠演奏为生的音乐家，也可以把自己的人生经验、期待、以及目前的处境和困难从作品中表达出来，这也是富有感情的、风格独特的艺术。另一方面，许多器乐的作品都是用当地的音乐素材来进行创造。比如以《永寿庵》为题材的《渭水情》，就是为了表达作者对三秦大地的思念。音乐引子参考了秦腔的花音，G宫调和D徽调的交替运用，让气氛比较清晰。在节奏缓慢的时候，因而此部分通过秦腔苦音旋法的借鉴，围绕E商调进行演奏，将作者对故乡怀念之情进行演绎。该作品的使用是利用了八个音阶的音调来加强情感的内敛和深厚。而在慢板中的“绰”、“注”、“推”、“拉”等手法的应用，更是为“秦风”的“秦”字韵律的增加。所以，如果不熟悉秦腔的乐府、当地的民风、民情，就不可能将这首曲子的完美诠释。同时，一些人生经验的累积是从个人经验中得到的，更多来自文化和美术方面的沉淀。要提高音乐的表现效果，就需要把自己的人生经验与创作本身所要表达的感情相融合。人生经验与学识愈多，其在创作中所获得的感情经验也愈

多，在进行作品之演奏时，能够将与音乐意蕴相符的情感讯息加以综合，以达到演奏的情感表达。唯有具有丰富的生活经验和丰富的感情，演奏才会动人。

（三）多种教学方式加强情感体现

首先，体验性学习是通过课堂上的课堂或课堂上的观察和体验，让学生通过体验、学习和感悟获得经验和经验。例如，在演奏时，教师往往会根据自己的教学经历，根据自己的学习经历和学生的学习能力来挑选自己的曲子。也就是说，用自己的判断力，让学生失去了自己的思维。这样的方法，虽然更精确，却让学生丧失了亲身经历和亲身参与的能力。要充分发挥学生的情感表达能力，就需要突破常规的课堂教学模式，强化师生的交流。真正理解学生喜爱的作品类型，擅长演奏风格，技术处理的优点和缺点。教师在表达学生内心的真实想法时，提供有目的地引导。通过不断摸索，不断探索，真正体验，体会琵琶之美，展示自我。

其次是比较式的学习。教师在从事琵琶教学这么多年，深深体会到了比较教学的优越性，既可以让了解学生的创作，又可以让其对自己的音乐产生更深的领悟。对情感体验的对比和深刻的归纳和总结，可以使情感体验条理化 and 理性化。同时，通过对不同的对比，对不同的音乐要素进行重新组合，并在此基础上，通过对新的音乐意象进行改造，使其能够更好地展现出其丰富的想象和语言的多样性。运用对比教学方法，可以使学生对自己的创作有更深层的把握和体裁意识，并能更好地表达自己的感情。第三，增加课程的内容。在琵琶课中，学生的创新意识的养成并非一个漫长的历程，它要求学生在学习的基本知识上实现思想观念的转换。激发是学生创造性思维的主要方式，而激发学生创造力的关键在于丰富的教学活动。在具体的教学过程中，教师要通过具体、生动、丰富的教学过程，逐步地调动学生的学习热情。由于其技术含量高，要求学生反复、长时间地进行演奏技术训练。由于长期的教学实践，学生难免会产生厌倦心理，因此，教师要利用各种形式多样的乐器和充满活力的教学方法来激发学生对琵琶的兴趣。

总之，作为一位琵琶演奏者来说，其深厚的感情表达要远胜于高超的演奏技艺，才能真正反映出一位琵琶手的真正水准。所以，在加强自己的演奏技艺的同时，通过文学作品和历史创作来充实自己的文化和艺术素养，通过超越时间和作品的创作来与创作人的感情共鸣，积极地发掘生命中的美，从而为创作出更好的作品。

参考文献：

- [1] 李娜. 浅谈琵琶演奏中的情感表现与培养[J]. 北方音乐, 2020(01): 77-78.
- [2] 孙菡婕. 琵琶演奏技巧与情感表现探讨[J]. 戏剧之家, 2021(13): 63-64.