

古筝教学对学生的审美教育方法探析

孙诗颖

本溪市群众艺术馆

[摘要]古筝能够给人以美妙动听的音乐,而且能够体现出强烈的文化属性与特征。同时古筝是我国的传统乐器,在我国的历史发展进程中具有非常高的艺术价值,且具有非常深厚的历史沉淀。因此,研究将从古筝审美教学的角度入手,结合古筝的五大流派为教学活动开展的基础,通过探讨古筝五大流派的艺术特点,对其进行审美教学实践方法的有效论述和解读,希望可以借此来发扬古筝的文化特色,从而让更多的学生熟悉古筝、了解古筝以及传承古筝。

[关键词]古筝;审美教学;五大流派;艺术特点;教学实践

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.962

古筝最早出现在我国的春秋战国时期,最初是由今天的陕西一代人所演奏和传授古筝技艺的,由此推算,古筝已经经历了2500多年的历史,经过千年的发展 and 延续,古筝成为了一种艺术性的文化,同时也成为了我国音乐艺术领域中不可或缺的一部分。但是,在经历了两千多年来的文化融合、地域发展以及朝代更迭之后,今天的古筝演奏技艺相比较春秋战国时期已经有了很大的不同,而且从今天的古筝演奏技艺中来分析,人们更加强调对于“流派”的分析与解读,并且能够从不同的古筝流派中对其进行不同艺术特点以及教学实践方式的有效分析与论证。

一、基于古筝的五大流派奠定古筝审美教学的基础

(一) 河南流派

在古筝流派当中,河南流派属于一个重点流派,同时我们也会将河南流派称之为是“中州流派”或者是“郑卫流派”,其主要是基于洛阳和开封为核心发源而来的古筝演奏技巧与方法。河南流派主要区分为两大类型,第一类是小调曲子;第二类是板头曲。其中,板头曲相比较小调曲子而言更具有官方性的特征,而且在演奏方面也更加严谨,且对于技艺的要求也更高。如,板头曲一共为68板,其中每一个环节都具有非常明确的要求,特别是对于乐词的创作、对章节的体现以及对平仄押韵的控制等,均要求做到工整队长、内外整齐。另外,再对小调曲子进行分析可以了解到,小调曲子相比较板头曲更加自由灵活,而且小调曲子是发源于民间的一种杂演模式,因此小调曲子对于民间故事的演绎以及对底层生活的表现更加突出,因此小调曲子具有一定的乡土气息和更加浓厚的人文气息,同时也更受广大人民群众喜爱,但是相比较专业性要逊色与板头曲。

(二) 江浙流派

江浙流派主要指的是江苏省和浙江省两地,在早些年,江浙流派被称之为是苏杭流派。由于江浙地带的音乐艺术发展较为先进且各类音乐文化的交流和交织程度较为密切,因此江浙流派的古筝艺术特点也呈现出了多元化的特征,特别是从古筝本身而言,其融合了江南丝竹、杭州弹簧等各类乐器以及乐理进行了综合设计,从而让江浙流派的古筝在演奏过程中如同一个纤弱美丽的少女一般,给人以温柔和美好的感受。如,在江浙流派古筝演奏的技巧方面,主要形式为:

“轻三重六”“重三轻六”“活五”等,此类演奏技法的应用主要集中在左手,因此在江浙流派的古筝演奏当中,对于演奏人员的左手灵敏度以及对左手的控制能力有着较高的要求。

(三) 客家流派

在客家流派中,古筝的演奏技艺与当地的地方文化和风俗有着千丝万缕的关系,特别是由于受到当地客家文化的影响,让古筝的演奏体现出了一种大气优雅的特征,同时也展现出来一种古朴的韵味,这与河南流派以及江浙流派的古筝演奏技艺有着本质的区别和不同。比如,在客家流派的古筝演奏当中,直到今天还有很多手抄本的油印体印本,其中详细地描绘了客家流派古筝演奏的“骨架”,对“软套”“硬套”以及“反线”等有着详细地记录和表述。从本质上分析,这是一种对客家流派古筝演奏方法的整体概述,人们在演奏的过程中,或者是在乐曲创编的过程中,可以结合相关内容进行丰富与优化,借助“加花”的方法或者是“变奏”的方法等,实现对古筝演奏技法的有效提炼,从而形成了今天我们听到的客家流派古筝乐曲,以及我们看到的客家流派古筝演奏技法。

(四) 山东流派

在山东流派古筝演奏中,“八板体”作为当地的一种古筝演奏标准和“规格”,在菏泽地区以及在聊城地区被人们广泛应用,而且在不断发展和传承的过程中,“八板体”实现了进一步的发展,且对山东流派古筝演奏技艺的传承和发展提供了重要的支持和帮助。从山东流派的古筝演奏指法方面来看,主要采取的方法是手指交替的快速演奏,同时需要演奏人员应用右手的大拇指和食指进行颤音的配合与控制,从而来突显山东流派古筝演奏中明快、跳跃以及富有节奏感的特点。

(五) 潮州流派

潮州流派古筝演奏技法相对于上述四类流派而言,传承的区域相对较小,但是在技法的应用方面同样具有其独特的地方。潮州流派的古筝演奏主要集中在广东省的潮州地区,以汕头到汕尾为起始的潮州流派古筝演奏技法中,强调对独奏特点的体现以及对齐奏特点的突显,同时对于伴奏也有着较高的要求和相应的标准。而且,由于潮州流派的古筝演奏

具有较强的地域性特征,因此在演奏的过程中,能够让我们从中感受到来自潮州当地的独有文化,且可以感受到来自潮州当地的人文风俗。从音色上来分析,潮州流派的古筝演奏在音色方面较为悠长,而且旋律较为平顺,同时能够在平顺的旋律下感受到非常丰满的情感韵味,这主要是因为潮州流派的古筝演奏所使用的技法相对较为特殊。其主要采用的演奏技法是基于“重六”和“轻六”的基础上进行演奏的。这就要求演奏者在实际演奏过程中需要对双手的节奏进行有效把控,同时需要在演奏的过程中通过变换双手的位置以及控制双手的力量来实现对音乐旋律的有效体现。

二、基于古筝的五大流派开展审美教学的实践

(一) 基于古筝的教学流程设计审美教育方法

在教育领域中,很多教育工作者在进行古筝审美教学的过程中,会将教学重点放在如何体现教学流程的方面,希望能够通过对教学流程的有效设计实现对学习者学习能力的重点提升。在这一背景下,需要我们重点思考的一个问题是,如何在简化教学流程的基础上提高审美教学的质量,实现对学习者审美能力的重点培养和发展,借此来满足学习者对古筝五大流派学习内容的有效解读与分析,以及对古筝本身和古筝文化的审美意识发展和提升。例如,首先可以将五大流派进行审美教学。通过对南北地域特征的区分,将五大流派划分为两大流派,也就是南北流派。基于此,能够让学习者在参与学习的过程中对五大流派做出全新的理解,从而可以通过简化学习的方式了解到南北流派在古筝演奏方面的特色、技巧以及方式方法,这对于建立学生对古筝南北流派的差异性认知和审美能力具有重要的帮助与引导意义,且能够结合南北流派的特征对五大流派的古筝的审美感知作出深入的理解。其次可以结合不同的派系对其进行审美认知能力的教学,从而让学习者寻找不同流派在古筝演奏技法方面存在的差异性和共同点,以此作为拓展个人审美认知、提升个人审美素养的重要方法来应用。最后可以结合古筝的发展状况以及古筝在中国历史上的艺术价值与艺术特征进行审美认知能力教学活动的开展,借此让学习者了解到古筝对于音乐的重要性,以及古筝演奏技艺的具体特点和艺术内涵,这对于提高学习者的审美认知能力以及促进学习者对古筝文化的理解深度具有重要的帮助作用和保障意义。

(二) 基于古筝演奏技能培养学生的审美能力

在审美教学中,教育工作者需要结合古筝五大流派的演奏技法以及演奏风格对学生进行审美教育与引导,同时还需要从古筝文化的角度入手,帮助学生理解并掌握相应的历史知识与文化内涵,从而进一步提升学生的审美素养。此外,我们便可以结合既定的教学方案对学习者进行古筝审美的重点教学和指导。在这一过程中,需要从五大流派中的“重六”“轻六”“轻三重六”以及“重三轻六”等古筝演奏技法入手进行教学和辅导,从而让学习者明白如何对不同的演奏技法进行合理的应用,以及如何在不同的环境下应用不同

的演奏技法等。如,为寻求简单的教学方法,我们可以从北方流派的古筝演奏技法入手进行教学,结合“活性”的演奏技法指导,让学习者明白如何在古筝演奏的过程中融入强烈的节奏感以及生动的弹唱内容。抑或者,在对学习者进行南方流派的古筝演奏技法教学的过程中,还可以结合江浙流派和潮州流派独有的演奏技法以及古筝音调与音色进行教学,在此还需要重点针对“左右手的协调搭配”等内容来培养学习者的古筝演奏能力,并且要鼓励学习者在演奏过程中将感情带入到其中,实现对其细腻感情的体验以及对明快节奏的感受。同时,在教学中我们还需要针对五大流派古筝演奏的不同特点进行重点明确,如河南流派重点应用大拇指进行演奏、山东流派重点应用拇指关节进行演奏、江浙流派重点应用单手进行演奏、客家流派重点应用扎桩的方式进行演奏、潮州流派重点应用双手进行演奏等。基于此,能够让学习者在参与学习的过程中,根据个人的需求以及认知,实现对不同流派古筝演奏技法的深入学习与领悟。最后,教师可以基于审美教育的基础,为学生展示古筝五大流派中的代表作品,学生通过对相关作品的鉴赏,可以让学生在了解其演奏方法的同时,感受到不同流派下古筝演奏的情感差异、节奏差异、文化差异。

综上所述,古筝五大流派都具有鲜明的艺术特点,是我国传统文化的重要组成部分,通过审美教育能够提升学生的古筝流派以及古筝文化和演奏能力,同时,我们也期待我国古筝文化会得到有效继承,在未来发展中继续发挥古典艺术之美。在我国古筝五大流派当中,每一个流派都有自己独特的艺术特点与文化特色,而且在长期的传承和发展中,每个流派都具有非常鲜明的演奏技法与特征,因此在审美教育中,我们也要突出它们之间不断竞争、不断融合的特征。这就让我国的古筝文化得到了持续性的流传,同时也为我们学习古筝文化、以及建立审美认知能力提供了一个良好的平台和窗口。在这一背景下,我们在审美教育的过程中,能够实现对各流派有效地有效吸收,以及对各流派特征的合理分析,从而实现对个人古筝演奏能力的全面提升和发展。

参考文献:

- [1] 佟桂影. 古筝教学中学生审美能力的培养探究[J]. 北方音乐, 2017, 37(04): 150-152.
- [2] 卢向忱. 高校古筝教学中审美教育的应用[J]. 艺术研究, 2017, (01): 122-124.
- [3] 张丽娜. 浅谈古筝教学中的情感体验[J]. 艺术评鉴, 2017, (03): 124-125+128.
- [4] 王敏. 论古筝教学中的审美教育[J]. 艺术评鉴, 2017, (01): 109-111.

作者简介: 孙诗颖(1979.7-),女,汉,辽宁省本溪人,本科学士学位,中级馆员,研究方向:古筝。