

美育背景下音乐教育古筝教学的实践探索

张文婷

广东江门幼儿师范高等专科学校

摘要: 高职院校的音乐教育古筝课堂地位远不及钢琴。教育工作者从现在生源情况、教学内容以及评价方式分析古筝课堂的弊端。从美育角度入手,对古筝教学模式、教学内容以及评价方式进行相应的改革。让古筝艺术能够发挥其“以美育人”的作用,让高职音乐教育古筝课堂更够发挥出它应有的教育职能水平。

关键词: 美育; 高职; 音乐教育; 古筝

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.12.176

古筝艺术作为我国传统优秀文化的一部分,不仅体现古筝本身的音乐特征,它流传下来的技法和曲谱及其背后琴师更是中国传统内涵文化的传承。《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》以及《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》等文件的印发及2022年6月28日广东最新出台了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》(广东版本),足以见国家对于美育工作的重视程度。随着我国高等职业教育的发展,古筝承载着我国重要的传统优秀文化,逐步走进职业教育艺术专业课堂;而高职院校音乐生承担着“以美育人”的重要职责,因此,在高职院校开展的古筝课堂改革非常必要。

一、高职师范音乐教育古筝课堂的现状

(一) 人才来源差异化

高职师范音乐教育学生来源相对比普通院校复杂,一部分是通过国家统一艺术高考进入,一部分是通过中专“3+2”分段考试进入(以江门某高职院校音乐系为例,请看表1)。

表1 调查对象人数分配

年级	班级	班级人数	人数
21级	音教1班	37	83
	音教2班	46	
22级	音教1班	26	79
	音教2班	54	
23级	音教1班	53	144
	音教2班	39	
	音教3班	52	

前者部分的学生一般都是接受过较为系统的艺术培训,内容从视唱练耳乐理等知识到专业技巧技能都有涵盖,其中对于专业技能一般接受过长年累月的训练。因此,这部分的学生专业艺术素养会比较高。而从中专升学的学生一般只在学校接受基础的音乐教育,对于专业技能的培养仅限于钢琴,而钢琴类别的学习着重于

即兴伴奏。两部分的学生接受艺术培训的途径和时限都有所区别,他们对于学习古筝乃至学习音乐的想法都有所区别。因此,传统的古筝课堂开展会受到该因素的限制。

(二) 教学内容单一化

现有的古筝教学内容大多沿用传统古筝教学的路径,围绕传统曲目进行古筝技法教学,以曲目完整演绎作为学习的最终目标。这样“重技艺,轻文化”的教学方向会影响基础较为薄弱学生对参加高职古筝课堂的兴趣,技法难以达成要求会让他们倍感压力。倘若,课堂中一直强调基础技法,对有一定基础的学生来说在高职院校进修古筝技艺也会失去学习的目标。由于高职音乐教育的学生职业指向大多是幼儿园教师,并不是职业的古筝演奏家。“重技艺,轻文化”的教学内容,也容易导致学生并没有在古筝的学习过程中对古筝所蕴含的传统文化内涵和古筝独特的艺术魅力产生情感共鸣,其并没有认识到古筝背后的中华传统文化的价值,没有体会到古筝所带来的文化自信^[1]。因此,教学内容应当贴合学生的职业目标进行相应的调整。

(三) 评价方式平化

与古筝教学内容相配套的是评价方式。在《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》一文中明确要求推动职业院校建好用好各类实训基地,强化学生实习实训。统筹推进文化育人、实践育人、活动育人,广泛开展各类社会实践活动。^[2]学生实践的评价通常经由学校内部的考试来进行评定,这种实践的机制无法真实了解学生对古筝知识接受的全面程度。

二、美育与古筝课堂的融合

高校承担着文化传承和创新的重要职能,同时也拥有“立德树人”的教育目标。挖掘古筝的美育价值既有对古筝艺术的更新,也对古筝教学的革新。

（一）教学内容丰富化

古筝教学不仅是专业技巧的训练，更是内化于心、外化于行的美育教育。^[3]要想对传统的高职古筝课堂进行改革，首先应当从教学内容进行入手，从根本上打破“为技能论”的古筝课堂。教师应当对古筝艺术进行内容上细化。

美育内容的增加并非减弱古筝技能教学的部分。古筝技艺方面固然要继续把握，毕竟这是检验一个学生是否能成为古筝人才最直观的一项指标。但教师还可以从演奏这个范畴方面入手完善古筝技能教学，例如增设古筝名家演奏鉴赏环节，在学习名家演奏台风的同时也可以从中了解名家的学习心路历程以此激励学生在磨练古筝技艺上不断前进。另外，演奏是教学实践其中重要一环。要想在台上发挥出稳定的演奏水准，离不开强大的心理素质。因此，教师还可以在演奏技艺过程中加入心理素质指导，帮助学生能够在课堂立于舞台。

美育的内容最直观就是古筝艺术延伸出的文化内涵。

（1）箏乐与传统文化

古筝在春秋时期，就已经在秦地广为流传；而后发展至各地。随着中国历史的发展，古筝艺术从中渗透交融并演变成为其中。箏乐作品携带我国历史上不同时期的文化思想与精神，能够带给年轻的学生带来内省的思考。在学生不断完善自我的同时，也会对古筝作品演绎上有所突破。技巧和情感的有机统一，可以帮助演奏者提高音乐表现力。

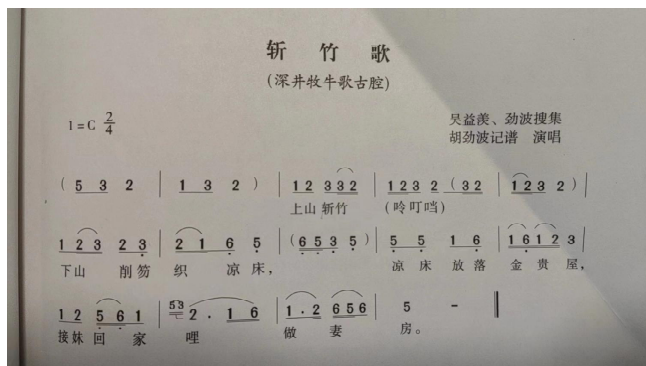
学生还能在鉴赏古筝艺术的基础上建立起鉴赏其他传统文化的能力。古诗词是中华传统文化一种非音乐类的文化体现。二者同样具有相当的历史韵味。在高职古筝课堂加入古诗词箏曲吟唱，即学生一边弹奏古筝，一边吟诵古诗。学生体会箏乐韵律和古诗词内涵理解在此过程是相互交融并同时进行。箏乐与古诗词的融合，使古筝艺术焕发特有的感染力；学生文化素养以及演奏水平在此得到浸润与提升。

在此过程，接收者会不知不觉地受到古筝艺术情趣的感染，在提高自身修养的同时，也彰显了古筝艺术情趣的教化功能。^[4]也让高职师范院校的学生逐步承担传承中华传统优秀文化的责任。

（2）箏乐与地方文化

很多高职院校的古筝课程都以经典曲目教学为主，很少加入地方歌曲。地方歌曲是一个地区人文风俗的音乐体现，增加地方箏乐或民歌曲目在教学内容当中的比

重可以帮助本地或者本省生源增加对课程内容增加熟悉感。与此同时，也可增强他们对本土地域的文化自信，更容易接受课程的学习。但并非所有的地方音乐都有古筝版本的编配，如台山民歌《斩竹歌》（图1），它只有单旋律及歌词。

图一《斩竹歌》谱例

学生可以通过吟唱歌曲旋律和歌词感受歌曲带来的人文特性，并根据该旋律进行伴奏的编配。这样可以启发学生并非只专注于人文理论以及弹奏实践，还可以培养他们的箏乐创作能力。

（3）箏乐与儿歌

高职师范院校的古筝课应当有其独特的职业职能。儿歌弹唱一直是学生考幼儿教师资格证一项必学的技能。高职师范学校的毕业生踏入工作后大部分都是面向幼儿园授课，工作中必然会涉及特别多的儿歌教学。古筝课加入弹唱教学也可以给学生在日后教学中提供一种教学技能。职业技能与专业的纽带加强，更能加强学生对学习古筝必要的意识。

（二）教学模式灵活化

古筝美育内容的加入，应该辅之以全新的教学模式。

（1）“项目式”课堂

以美育“项目式”古筝课堂替代传统的“教——学”古筝课堂。教师可把曲目以项目的形式发放给学生。教师根据每个项目的情况设立技能目标，如曲目中所含演奏技法揉指、扫弦等；以及美育目标，如曲目中包含的文化内涵、创作背景等。学生接收学习任务后，按能力程度高低以各占50%的比例进行组队。古筝技能较好的学生重点负责分析曲目的技能情况，古筝技艺较弱的同学则着重负责解决曲目中的美育项目。以任务驱动学生探索学习古筝的兴趣，把学习古筝的主动权交还给学生。

（2）“线上——线下”教学

“线上——线下”教学相结合，整合线上古筝美育资源，让学生可以通过当今多媒体资源增进对古筝艺术的不同见解。同时，配合线上教学平台的使用，可以方便学生通过平台进行古筝文化知识的交流。同时，线上教学平台也是线下实践教学的补充通道。学生通过线上平台，随时对教师提问；教师也可通过这一渠道实时对学生的问题进行答疑，掌握他们学习情况，进行教学上的查漏补缺。线上平台的学习内容可以让学生打破空间和时间的限制，随时随地对所学内容进行消化。

两种教学模式的添加，主要目的是打造学生学习的主体地位，凸显以学生观为本的教学理念；更重要是为了调动不同程度的学生在古筝课堂的参与程度，以此来提高古筝教学的有效性。

（三）教学评价立体化

技能考核基本是所有器乐专业课程最为基本的评价方式，也是专业技能最常见的实践之一。这种考核方式固然可以测试演奏者的专业技能水平，但弊端也会存在。例如：有的学生心理素质不过硬的，哪怕在台下曲目练得再好，台上也很难发挥出稳定的水准。也有一些学生在得知考试内容是某曲子以后，只专注模仿示范视频练习该曲，这种情况也很难去判定该生是否掌握其他内容。另外，美育内容的加入也需要有相配套的评价方式去衡量该内容对学生是否起到一定的作用。

（1）判断和定性演奏技艺

诚如前文所叙述，古筝的技能技巧考核是衡量演奏者水平的一个最直观的标准，因此传统的古筝曲目演奏考试是必不可少的。但是，这种技能技巧的考核不仅局限于常见的考试场。观摩会、音乐会或者是社会性的音乐沙龙可以增设为技能考核的场景。由于这种类型的音乐表演场景会有观众加入，观演氛围浓郁会调动演奏者的演奏情绪。在这种考核场景下，除了可以看出演奏者的技能水平，还能更好地检查出他们的心理素质和音乐表现能力。综合考核也可以侧面促进演奏者精湛演奏技艺，并且重视古筝课程中美育方面的文化学习。

（2）衡量和跟踪美育成效

古筝美育不能只是一句空口白话，它在课程中的作用和成效也需要被印证。这部分的内容分成过程及结果。过程的呈现主要是体现在学生的个人能力和素养的成长。美育二字中“育”这一字展现出它具有育人效能。教师可以通过定期的心理访谈以及课后反馈中观察学生的增益情况；内容不局限于古筝文学内涵，给予学生更多人文上的评估。结果则通过一定的测试手段，如

前文提到的音乐沙龙或者是教学见习。音乐沙龙是需要演奏者与观众产生一定的语言交流，而教学见习则是考察音乐师范生的教学能力。这两种考核手段都需要学生对古筝知识进行大量的积累，并且能够进行内化从而反哺到实践运用。学生能够用自己的语言把课堂所学以交流或者教学的方式反馈给受教育者，这侧面印证他们掌握了该知识点。如《雪山春晓》这首筝曲，学生通过音乐沙龙的方式演奏给观众，并且能够在演奏前与观众就该曲的主要技法或者演奏背景以文字口述方式进行分享。过程和结果的有机结合，能让美育发挥最大的育人功效。

结语

高职院校的古筝课堂不应只是教授古筝技艺的课程，也要注重培养学生人文素质和审美能力。同时，要合理运用古筝这一艺术载体，把美育带给高职师范音乐生。让他们通过美育重新认识古筝，活化古筝艺术，从而真正树立起对古筝文化的认同感，最后继承筝乐中流传中华优秀传统文化，成为一名合格的未来教育工作者。

参考文献

- [1] 姚尧. 高校古筝教学的现状与改进策略探究[J]. 大众文艺, 2022, (06).
- [2] 《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》
- [3] 刘小璐. 地方音乐与高校古筝教学之思考——基于包头师范学院学生问卷调查分析[J]. 时代报告(奔流), 2021, (11): 123-125.
- [4] 贾阳果. 古筝艺术的社会功能和美育价值[J]. 工程技术研究, 2021, 6(11): 244-246.
- [5] 李妍, 冯晓婧. 古筝表演和音乐美学结合的策略研究[J]. 艺术大观, 2022, (07): 15-17.
- [6] 赵欣彤, 王成文. 高校音乐学专业古筝课程思政教学实施路径的探索与构建[J]. 大众文艺, 2022, (22): 178-180.

作者简介：张文婷（1994-05），女，汉族，广东江门人，硕士，广东江门幼儿师范高等专科学校助教，主要研究方向：音乐学、音乐教育。

注：本文系广东江门幼儿师范高等专科学校2022年教育教学改革项目（青年项目）《美育背景下音乐教育古筝教育的实践探索研究——以江门幼专为例》（J-2022Q04）研究成果