

高校琵琶教学中学生审美能力的提升策略研究

王赞珍

(山西大学音乐学院 山西太原 030006)

内容摘要: 琵琶教育是高校音乐教育的一部分,随着音乐艺术的发展,许多教师和学生将琵琶教学的注意力集中在演奏技能与演奏技巧上,而忽略了对音乐作品美学的教育,造成教学上的顾此失彼现象。文章从美感培养方法和审美能力提升两个方面对高校琵琶教学进行论述,旨在提高学生的审美能力,进而去挖掘音乐艺术作品中的美。

关键词: 琵琶教学 美感培养 审美能力 提升策略

中图分类号: J6

文献标识码: A

文章编号: 1002-8900 (2021) 01-0074-04

琵琶是我国民族乐器之一,具有深厚的文化底蕴和复杂多变的演奏技巧,然而在琵琶教学中,人们关注的更多是琵琶演奏技能与演奏技巧的学习,而对琵琶蕴含的美学却关注很少,这对琵琶艺术的传承和发展极为不利。为更好地传承和发展这一艺术,吸引更多的学习者参与其中,有必要对琵琶音乐中的美学进行研究,让学习者感悟琵琶音乐作品的美学价值。当学生掌握了音乐作品中的美,可以促进对作品内涵的进一步理解,二者可以相互促进,互为补充。

一、高校琵琶教学中学生美感培养的方法探索

(一) 注重形态美

观众在欣赏琵琶作品时,欣赏的不仅仅是琵琶作品本身,同时对演奏者也进行欣赏。在登台演奏的一刹那,观众首先欣赏到的是演奏者的仪表仪态和演奏姿势,这是演奏前欣赏的第一步。演奏者的外衣外表、言谈举止、行为动作等,在登台面向观众的时候,观众通过这些就会在心中有一个大致的评价标准。对于大学生而言,购买昂贵华丽的

衣服也许不太现实,但穿着得体是最基本的要求。之后是演奏姿势,在高校的琵琶教学中,对于初学者而言,起初只要掌握正确的演奏姿势就达到标准,待演奏技术和演奏技能提升之后,演奏不仅要求正确的演奏姿势,同时还要具备美感的形态活动,只有将二者结合起来,才能更好地渲染作品的音乐情绪,让音乐表现力表现得更加充分^[1]。

例如,在琵琶曲《霸王卸甲》中,作品塑造的音乐形象是正在垓下决战的失败者——项羽,乐曲着重渲染了项羽的人物性格特征,尤其是他的英雄气概,而作词者和作曲家则更多地从同情的角度出发,歌颂了这位“力拔山兮气盖世”的英雄人物。所以该乐曲的主要特色是沉闷和悲壮,音调中处处透着悲凉的气息,低沉而带有悲壮的情感。音乐中到处流淌的悲美特性正是《霸王卸甲》的艺术风格和乐曲意蕴。

在《霸王卸甲》的扫弦乐段和升帐乐段中,扫弦动作一定要与呼吸和抬臂动作相协调,过弦动作要迅速,右手指尖立起,弹奏时与面板上的琴弦成90度角。扫弦动作完成之后,右手还需要一个弹回来的动作作为声音的后续补

作者简介: 王赞珍,山西大学音乐学院副教授,研究方向: 音乐表演。

充。这样弹奏出的扫弦声音既富有弹性又富有气势，可以将乐曲中的内容完美呈现出来，同时可以让乐曲呈现出一种悲壮感。

（二）注重声音美

弹奏琵琶的最终目的是让观众欣赏到美妙的声音，获得精神上的愉悦和享受，体会和领悟演奏者带给观众的思想与情感，在这种双向共鸣和相互作用下，让听众充分欣赏到音乐的美感。

首先，琵琶教师应注重学生内在情感的培养和激发，让学生多读乐谱，多研究歌词，将注意力和情感全部投入到音乐作品中，挖掘作品的深层次涵义，分析乐句与乐段表达的思想情感，解析乐曲的结构和旋律。待学生对作品基本熟悉之后，在课堂上指导学生对学习的音乐作品进行二次创作，进一步增强学生对音乐作品的理解，增强对曲式结构、旋律等的把控，并在演奏实践中逐渐增加对作品内涵的理解，最终实现演奏技能技巧与音乐情感的完美结合。

其次，琵琶教师要注重对学生音色分辨力的培养，这是由琵琶在形制上的缺点造成的。从外形上看，琵琶是扁形的，其音孔的大小与其他乐器相比较小，所以其自然音色就显得薄而硬。同时，由于琵琶的演奏技术和演奏技巧较为复杂，必须借助指甲进行发声，这在演奏中极易出现杂音现象。为避免演奏中杂音的出现，演奏者在演奏中必须对音色进行有效的控制，只有控制好音色，才有可能保证演奏质量和演奏效果。

最后，琵琶教师还要注重学生的习惯培养，让他们永远保持对音色美的无限追求，学生只有从内心深处真切地感受到声音的美感，才能将音乐的演奏技能、演奏技巧充分地展现出来。

综上，教师不仅要提升学生的听觉能力，还要提升学生的感受力、理解力、领悟力、想象力等，从而加深学生对作品内涵、音色旋律、情感表达等方面的理解，为演奏技能的提升打下良好的基础。

（三）优选教学模式

在课堂上，教师选择的教学模式不同，其产生的教学

质量和教学效果就不同。从美学的角度而言，高校琵琶教师在教学中需要将音乐作品的美感传递或传授给学生，让学生领略并体验到作品中蕴含的美学意义和美学价值。面对众多的教学模式，没有一种教学模式可以说是万能的，这要依据学生的实际情况而定，选择最恰当的教学模式进行教学。目前，广大学生对探索型教学模式、体验型教学模式、表现型教学模式接受程度较高，而对灌输型教学模式、填鸭式教学模式较为抵触，这是因为这些新型的教学模式适应现代社会发展的需要，可以在很大程度上激发学生的积极性，使他们乐意学、善于学，可以体验到学习带来的乐趣。而过去的教学模式则渐渐地退出了教学舞台，虽然在某方面仍然可以起到作用，但使用的频率却在逐渐减少。

探索型教学模式是指在培养学生美感的过程中，让学生具有不断探索的精神。这种探索包括对已知知识的探索和对未知知识的探索，探索其起源、发展现状以及发展的趋势；探索其存在的目的、意义、作用以及价值等。探索型教学模式可以激发学生的学习兴趣，同时还可以培养学生的探索精神，所以这种教学方法很受学生的欢迎。

体验型教学模式是指教师在向学生讲授某一音乐作品时，将该音乐作品的人文精神、艺术特色、意境美学等进行阐述。因此，需要学生多读该音乐作品，边读边思，不断地将注意力、理解力、想象力等能力融入音乐作品中，从中体验作品的艺术之美、意境之美、旋律之美等美感。

表现型教学模式是指教师在课堂教学中不断激发学生的创作热情，让学生在音乐活动中将这种创作热情大胆地表现出来，进而引导学生的创作思维和创作意愿。每一位学生都有极强的表现欲望，都希望自己的表现能够吸引教师和其他学生的注意，而这种表现欲望一旦被教师和其他学生认可，会更进一步激发学生的表现欲，从而提高学生的学习热情和创造能力。

在选用教学模式时，尽量不要将一种教学模式贯穿于教学的始终，要依据学生的学习兴趣、知识掌握的深浅程度、教学内容的难易程度等进行多种教学模式的穿插，有时单独使用一种教学模式，有时使用两三种教学

模式,根据课堂的实际情况灵活运用,最终完成对学生的美感培养。

(四) 积极参加艺术实践

理论只有付诸于实践才能检验理论的正确与否。琵琶的演奏从本质上来说是一门表演艺术,所以琵琶教学必须具有实践性。学生要明确自己是否真正掌握了琵琶的演奏技艺与演奏技巧,而这只有通过参加实践锻炼才能明白,也只有通过实践锻炼才能让自已的演奏技能和演奏技巧得到提高,从而不断地提升演奏能力。

在高校琵琶教学中,教师也可以将琵琶教学视为音乐艺术的实践过程,因此教师要创造一切机会为学生提供艺术实践,并对他们的演奏技能和演奏技巧进行科学有效地指导,让学生在实践活动中得到充分的锻炼,这样才能让学生走进音乐世界,在实践中增强对音乐的体验^[2]。此外,学生在实践活动中,由于对音乐作品的理解不断深入,所以演奏技能与演奏技巧不断提升,演奏的自信心不断增强,尤其是与其他乐器合奏时,更能促进乐队成员的合作意识,这对团队意识的形成极为有益。

如今的教学是一种双向活动,而艺术实践犹如一面镜子,在这面镜子面前,学生正确的演奏动作以及错误的演奏动作都能得到反映。教师要针对学生的错误动作进行有效的指导,在短时间内改正这些错误动作。倘若错误动作不能在短期内得到改正,一旦动作定型,后期改正就会变得非常困难。因此,教师在平时的训练中应加强学生的基本功训练,待他们基本功熟练之后再进一步进行艺术实践的检验,这样有利于在短期内提高学生的演奏技能,从而更好地培养学生的艺术美感。

二、高校琵琶教学中学生审美能力的提升策略

(一) 加强对声音辨识能力的培养

一部音乐作品能否打动观众,要看这部音乐作品有没有扣人心弦的声音让观众留恋和向往。优秀的音乐作品之所以流芳百世,与声音之美脱不了关系。琵琶的每一根琴弦都可以发出美妙的声音,但每一根弦发出的声音却又是千差万别的,即使是同一根琴弦,由于力度大小的不

同、发音区域的不同,其发出的声音也是不同的。而教师要教会学生辨识这些声音的方法,一个声音从琵琶上传递出来,学生应大体明确这个音的发音位置、力度大小等。因此,在平时的教学中,教师应对琵琶的演奏动作进行分解教学,让学生聆听和体会这个声音,并在实践中去巩固这个声音,这个声音熟知之后,再进行下一个声音的练习,待全部的声音熟知之后,就可以练习这部音乐作品了。对声音的辨识能力不是一蹴而就的,需要学生不断地练习和体会,当学生提高了对声音的辨识能力,自然会感受到音乐作品中的声音之美,从而提高学生的审美能力。

(二) 将演奏技能技巧与演奏情感融为一体

演奏一部完美的音乐作品光靠技能技巧是远远不够的,需要演奏者感情的融入,这样演奏出来才会感人至深。没有情感的投入,演奏就是机械式的,虽有变化,但缺乏生机;有感情投入但没有完美的演奏技能与技巧,演奏出的内容就不够全面,作品情感的表达就会大打折扣。只有将二者统一起来,才能将作品中的内容之美、情感之美完美演绎出来,听众才不会觉得枯燥。

要想将情感融入演奏技艺中,就需要对音乐作品的创作背景、词曲内容、作词者的情感有所了解,多读乐谱,多分析歌词内容,将自己的情感融入作品中。理解了作词者的思想情感之后,在演奏的过程中,再将这种情感融入演奏技艺之中,就可以传达出作词者、作曲者的情感,从而在听众的心里留下情感烙印,使听众感受到音乐作品的美,欣赏到演奏者的技艺之美。因此,教师要对音乐作品的情感进行深入剖析,并把这种情感传递给学生,而学生也需要体味这种情感并进行转化,最终化为自己的情感。

(三) 让学生的想象力插上飞翔的翅膀

艺术来源于生活而高于生活,没有丰富的想象力,音乐作品就会显得很局限。而艺术的想象与加工需要依据实际,不能是不着边际的空想或妄想,那样会使音乐作品变得缥缈而模糊,没有实际意义和价值。因此,教师要根据实际情况去培养学生的想象力。例如,在演奏《十面埋伏》时,学生可以将自己想象成埋伏于竹林中的士兵,通过演奏者划、排、弹等指法的运用,表现出竹林中士兵搏杀的

场面^[3]。音乐作品需要艺术想象作为支撑,这种想象可以是内容方面的想象,可以是技能技巧方面的想象,也可以是情感方面的想象,不论哪一种想象,都可以为理解音乐作品插上飞翔的翅膀。

(四) 让学生体悟音乐作品中的文化之美

琵琶从诞生发展至今,其深厚的文化底蕴闪耀着璀璨的光芒。对于具体的作品而言,演奏者需要向听众传递出深厚的文化内涵,让听众领略到音乐作品的文化之美。挖掘一部音乐作品的文化之美,需要演奏者具有渊博的知识,不仅要了解作品的创作背景,还需要了解乐曲背后的故事内涵等,有时还需要借助其他姊妹艺术了解其文化内涵。因此,在琵琶教学过程中,教师不仅要讲解该作品的文化内涵,还应穿插讲解一些与该作品有关的文化知识,一方面可以拓展学生的视野,另一方面也可以让学生明白其他艺术对理解本音乐作品的辅助作用,音乐不是孤立存在的,彼此之间是有一定联系的。当学生对音乐作品的内涵熟知之后,就会慢慢发现作品中的文化之美,从而提高自己的审美能力。

(五) 努力提升学生的文化知识素养

学生审美能力的提升需要一定的文化知识作为后盾,没有文化知识的积累,发现的美就不够全面和深入。例如,听众在欣赏一首琵琶作品时,一般的听众只欣赏到乐音之美,而稍有一定文化基础的人,不仅欣赏到了乐音之美,还欣赏到歌词之美,对于音乐家而言,他欣赏到的不仅有乐音之美、歌词之美,还欣赏到了旋律之美、意境之美、演奏技巧之美等。所以,文化积淀深的人可以发现多处美学,文化积淀浅的人则只能发现几处美学,没有文化积淀或稍微有点文化积淀的人只能欣赏到一两种美。

文化知识的积累不是一朝一夕就可以完成的,它在于平时的日积月累,尤其是积累艺术知识,由于彼此之间存在着一定的联系和相似性,所以在美学方面也存在一定的联系和相似性。积累文化知识不是死记硬背,需要学其本质和精髓,并能在具体的实践中灵活地运用,这样才有助于学生审美能力的提升,否则只知道积累,不会加以运用,是不会提升审美能力的。

提升文化知识素养并不是全盘吸收,在掌握时一定要注意学习的目的性,先掌握与之相关的文化知识,然后再掌握较远范围的文化知识,也就是学习要遵循的临近原则。文化知识提升了,自然也能发现其他人所不能发现的“美”。

结语

琵琶具有动听的乐音和优美的旋律,每年吸引着众多的学习者参与其中,人们通过琵琶文化知识的学习、演奏技能的学习、演奏技巧的学习、演奏心理的学习、美学艺术的学习,从中领略到琵琶艺术的魅力。对于高校学生而言,提高他们的审美能力,对于更好地理解音乐作品、传承琵琶艺术都具有积极的意义。

参考文献:

- [1] 闫芳.地方高校琵琶教学刍议[J].韶关学院学报,2015(5):174.
- [2] 冯卉.从培养优秀人才的角度谈高校琵琶教学[J].艺术教育,2016(7):104.
- [3] 谢娜.高校琵琶教学中学生审美能力的培养初探[J].艺术科技,2019(13):197.

(责任编辑:张斐然)