

当代民族器乐表演人才能力提升内生逻辑研究

孔文婷

东北农业大学艺术学院, 黑龙江 哈尔滨

收稿日期: 2024年10月14日; 录用日期: 2024年11月12日; 发布日期: 2024年11月19日

摘要

民族器乐人才的培养面临学生专业水平参差不齐、学习动力不足、缺乏明确目标和创新精神等方面的挑战。以提升教育质量为目标, 从演奏基础的客观性、音乐人才培养的主观性, 以及“五步”课堂模式三个方面入手, 通过有效的教学模式激发学生的学习动力, 培养其正确的世界观、人生观和价值观, 以实现教育的真正价值和魅力。

关键词

民族器乐表演, 表演人才培养模式, 音乐审美

Research on the Endogenous Logic of Improving the Ability of Contemporary National Instrumental Music Performers

Wenting Kong

Arts Academy of Northeast Agricultural University, Harbin Heilongjiang

Received: Oct. 14th, 2024; accepted: Nov. 12th, 2024; published: Nov. 19th, 2024

Abstract

The cultivation of national instrumental music talents faces challenges such as uneven professional levels of students, insufficient learning motivation, lack of clear goals and innovative spirit. With the goal of improving the quality of education, starting from the objectivity of performance foundation, the subjectivity of music talent cultivation, and the “five-step” classroom model, through an effective teaching model to stimulate students’ learning motivation and cultivate their correct world outlook, outlook on life and values, so as to realize the true value and charm of education.

文章引用: 孔文婷. 当代民族器乐表演人才能力提升内生逻辑研究[J]. 教育进展, 2024, 14(11): 959-964.

DOI: 10.12677/ae.2024.14112156

Keywords

National Instrumental Music Performance, Performance Talent Training Model, Music Aesthetics

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

我国高等教育进入了普及化时代,我国高等教育毛入学率已经达到 51.6%,在校大学生 4002 万,已经成为世界上高等教育规模最大的国家。但“量”的扩展,却缺乏“质”的变化。在普及化时代中,高等学校的民族器乐人才,以文化课分数较低的优势,进入到音乐学院、一本或 211 和 985 的大学。学生入学的专业程度差异性较大,有多年累积经过专业化训练,有扎实的基本功及音乐性,也有短时期集训上来的学生,基本功缺乏训练,存在音乐性很难表达的现状。入校后,大部分学生以终于上岸的心理,对专业学习处于松懈和躺平的状态,主观上和内心不能找到从事专业的意义、目标,没有形成正确的世界观、人生观及价值观,而处于迷茫,缺乏学习的动力,学校学习的课程,按部就班地学习,但缺乏思考性、好奇心、创新性、学习和练琴的勤奋度不足,参与活动的积极性不高,大四就业,面临没有足够的知识和能力储备就面对就业的形势和条件。无法在思想和精神上,充实自己,健全人格,对国家、社会作出贡献和服务。

目前国内学者对于学生能力提升以及艺术教育方面的研究主要集中在能力培养、核心驱动力提升、培养机制、创新教育形式以及思政融合等方面。徐浩等对学生能力培养进行研究,发现学生能力提升存在资源的利用率较低、提升意识淡薄、能力培养的重视程度不高以及课程结构设置不合理等四个问题[1],通过扎根理论对学生能力提升路径进行构建。李芳对学生职业核心能力提升路径进行研究,发现知识与技术相互吸收与转化的作用过程对学生的能力提升有一定的实质效果[2]。翟小蒙从思政融合角度对学生培养机制进行研究,发现随着高等教育规模的不断扩大,对于学生思政培养的优化改革也需要不断促进,具有很大的提升空间[3]。周徐基于美育思想对生态式艺术教育进行研究,认为生态式艺术教育是一种新型艺术教育范式和教育理念,也是一种美育思想[4]。李欣倩结合典型艺术教育案例详细讨论了推动铸牢中华民族共同体意识的具体方式方法,成为铸牢中华民族共同体意识的重要途径[5]。

本文主要通过从演奏基础的客观性、音乐人才培养的主观性和“五步”课堂教学模式,激发学生内在地、主动性地去学习,形成内生逻辑,从而让学生逐渐将基本功技术训练和中国民族优秀传统文化价值观、音乐审美精神上的升华、学生个体个性化相结合,培养学生的世界观、人生观、价值观,感受学习的意义和终身成长的学习思维,有目标感,能够服务于国家和社会,将中国优秀文化传统传承下去。下面从音乐人才培养的演奏基础客观性、主观性、课堂模式三方面来研究。

2. 音乐人才培养演奏基础的客观性

演奏器乐,离不开扎实的实践功底,也就是基本功,是任何技能学习的起点,它为后续的学习和发展提供了坚实的基础。以弹拨乐为例,右手演奏技巧中最常用的弹挑。练习弹和挑的力度、时值均匀、有余音、音色通透,都需要正确的方法,使之发力,并有控制地弹奏出来,速度越快越容易变形,力度越大越容易用力,这些基础的都需要时间的积累,增加手感对音进行控制,不是短时期一蹴而就就可以的。一首作品的完成,首先,听到的就是音,右手的弹、挑是创造音符的开始,基本功不足的表现,为力度

弱、声音虚或者力度极大、声音很硬，都不能将作品正常地进行舒适和准确的表达。技术是为音乐服务，只有基本功扎实，才能有控制地弹奏，将作品中的内容，用适当的音色和力度进行表达。比如：现在音乐本科生，一届几个学生在弹奏同一首作品，即使都能熟练弹奏乐曲的情况下，基本功音色的扎实，让乐曲的旋律音能够清晰干净地演奏出来，也是形成学生间巨大差异的地方。

节奏性的准确也是基本功的重点。乐曲的旋律是由音和节奏组成，节奏是音乐旋律的骨干，节奏在运动中，才形成音乐的韵律。比如有的本科新生，新生汇报，曲子弹得很娴熟，自己的演奏肢体和情绪也很高，但听到音乐却和肢体及情绪是不符的，音乐闷在里面非常难受，这时节奏的准确就至关重要，不能忽快忽慢，就需要对音符时值有很高的要求，就是准！四分音符、八分音符、十六分音符都有音符间时值要求的长度，要清晰音符的长度并演奏出来，需要细致而精准的训练，要不节奏会不在点的出来，发不上力，演奏者也会非常难受，无法在合适的节奏点上得到释放。

再次，分析乐谱的理论功底，也是演奏者识谱的能力，这也是客观内容。学习认识简谱和五线谱分析乐谱，调式调性、拍子、曲式分析、段落与乐句的划分、呼吸气口的分析都是对乐曲的理论分析。写在纸上的乐谱，只有经过演奏音响才产生艺术效果。受过专业训练的有读谱能力的人，固然从读谱中可以领略音乐作品，但那也是所谓内心听觉，把读到的乐谱在头脑中想象为声音，逐渐在脑海中形成旋律，才能感受到音乐的表现力，再指导手指的技术完成。

3. 音乐人才培养的主观性

音乐人才培养的主观性，是演奏者对演奏技巧开始进行控制，有助于学生思维的创造性，如：音乐性，包含的力度、速度、音色等；对音乐内容的理解；对音乐空间的塑造等，构建一套具有极强理论支撑以及目标明确的民族器乐表演人才思维能力提升的教学模式。

1) 音乐性。包括：音高、力度、速度、音色等，主要是人对音乐要素的控制力。在这里，人的主观内驱力开始发挥作用，思想和情绪上的起伏，赋予音乐的情感表现，比如：力度上的强弱变化、速度上的快慢变化、音色上的明暗对比、时值的长短、乐句的呼吸和律动，都使旋律丰富起来，因此对音乐要素的控制力，构成音乐内容的表现是非常重要的。音乐要素的控制还塑造了音乐的空间感、体积感和色彩感，这部分使我们要打开意象美学空间。

2) 音乐美学空间的构建，声音能够塑造空间感、体积感和色彩感。音乐中所构成的这种空间感不是实际的空间，而是“脑海”中的空间，是“意象”中的空间[6]。它是朦胧的、隐约的，这种空间感给我们以充分的联想和想象的可能，给我们的审美活动带来了广阔的空间。比如：丝路驼铃的引子，以泛音技巧开始，运用力度上，由弱渐强的变化，体现广阔的沙漠上驼队由远及近地走来，如图1谱例1。

【引子】由远而近 由弱渐强 $\text{♩} = 72$

The musical score is written in a simplified notation system. The top staff shows a melodic line with notes and ornaments. The bottom staff shows a bass line. The score is divided into two systems. The first system starts with a piano (p) dynamic and ends with a mezzo-piano (mp) dynamic. The second system starts with a mezzo-forte (mf) dynamic. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

Figure 1. Example 1: “Camel Bells on the Silk Road”

图 1. 谱例 1: 《丝路驼铃》

同样, 体积感也如此, 我们听声音会感到音色的分量, 如: 轻飘、厚薄等, 通常, 清脆的音色往往来自质量很薄的物体, 沉重的声音, 其发声体积大抵比较笨重。比如: 丝路驼铃慢板部分, 这一段体现的驼队行进沉重的脚步, 该段运用扫弦的技巧, 3/4 拍子, 扫弦压弦向下, 由内心做引导, 身体向下沉下去, 扫弦沉重而有共鸣, 体现了骆驼沉重的体积感, 而后面的两个双音, 采用弱的力度, 弹完手腕向上送, 体现骆驼深一脚浅一脚前行的状态, 如图 2 谱例 2。

Figure 2 shows a musical score for 'Camel Bells on the Silk Road'. It consists of two staves of music. The notation uses numbers 1-7 and 6-7, with some numbers having dots or lines above them. There are dynamic markings like 'mf' and 'f'. The score includes a 3/4 time signature and various articulation marks like slurs and accents. The first staff has a '强' (strong) marking above the first measure, and the second staff has '强' (strong) and '弱' (weak) markings above the first and second measures respectively.

Figure 2. Example 2: “Camel Bells on the Silk Road”
图 2. 谱例 2: 《丝路驼铃》

色彩感, 听觉比起视觉来, 其混合感是不一样的, 不同彩光混合起来, 就会形成一种新的颜色, 互补的彩色成为白色或灰色(如黄与蓝、绿与紫等), 不互补的则产生新色(如红与绿得黄、红与蓝得紫等)[6]。但同时听到不同的声音时, 尽管也会融合在一起, 成为所谓“和声”或“单音的混合音色”的现象, 比如: 丝路驼铃, 慢板最后的两个琶音(如图 3 谱例 3), 琶音一个上行, 演奏在弹奏上, 拨子贴着弦, 由深入浅的, 弹琴点逐渐上移, 一个下行, 拨子贴着弦, 由深入浅的, 弹琴点逐渐下移, 脑海想象, 太阳西落, 夕阳落入地平线这份桔红暖色调。

Figure 3 shows a musical score for 'Camel Bells on the Silk Road'. It consists of two staves of music. The notation uses numbers 1-7 and 6-7, with some numbers having dots or lines above them. There are dynamic markings like 'mf' and 'f'. The score includes a 3/4 time signature and various articulation marks like slurs and accents. The first staff has a '放慢' (slow down) marking above the first measure, and the second staff has '较自由地' (ad libitum) and '温暖的' (warm) markings above the first and second measures respectively.

Figure 3. Example 3: “Camel Bells on the Silk Road”
图 3. 谱例 3: 《丝路驼铃》

《松风寒》中的第一段, 如图 4 谱例 4 采用泛音的演奏技巧, 速度为自由, 右手弹琴点靠近琴码, 使音符更加明亮, 过弦速度较快, 使音符有力量, 使声音听起来清冷, 夜晚月光洒在有风的树林的感觉。

Figure 4 shows a musical score for 'Cold Pine Wind'. It consists of two staves of music. The notation uses numbers 1-7 and 6-7, with some numbers having dots or lines above them. There are dynamic markings like 'mf' and 'f'. The score includes a 3/4 time signature and various articulation marks like slurs and accents. The first staff has a '【引子】散板' (Introduction, Ad libitum) marking above the first measure, and the second staff has '模仿风声, 稍渐快起, 慢收' (Imitation of wind sound, slightly speeding up, then slowing down) and '清冷地' (Coolly) markings above the first and second measures respectively.

Figure 4. Example 4: “Cold Pine Wind”
图 4. 谱例 4: 《松风寒》

音乐美学空间的构建对音乐内容尽可能地联想和想象,给审美活动带来了想象的空间,能够让我们有更好的知识内化,让我们有思想地把音乐表现出来。

3) 人对乐曲思想内涵的理解,也是学生对音乐感悟的过程。在具备音、节奏和演奏技巧的基础,并对音乐性会控制的条件下,才能构架乐曲的灵魂。因为学生对乐曲内容了解越深刻,越有感悟,才有思想情感、有表达地演奏,这部分是演奏音乐的灵魂与火花。感悟,来源于对文化和正确思想价值观和精神的探索,也是我们能够有创新性,二度演奏的关键点。

如乐曲《满江红》这首作品，乐曲描写宋代抗金将领英雄人物岳飞，首先分析乐曲段落和理解音乐内容，共分四个部分，第一部分表现岳飞气吞山河的英雄气概、第二部分表现英雄昔日战场的生涯、第三部分是激烈且深情的母子之间的亲情和岳飞与百姓之间的亲密感情、第四部分表现岳飞对其命运的抗争，对于奸臣的诬陷，更是对未能实现自己“精忠报国”理想的遗憾和无限的哀痛[7]。从上文分析我们可以看出，乐曲体现了岳飞精忠报国的爱国主义精神、英雄气概、忠诚和信仰以及悲壮情感，在这个情感里来塑造完成音乐。以第一段来分析，主要体现的气吞山河的气势，采用扫弦技巧，需要运用极强富有爆发力的扫弦来体现人物的英雄气概，如图 5 谱例 5，在这里如果缺乏音乐内容的理解，没有精神情感基础，只能完成大而强，毫无感情的扫弦，将无法表达乐曲人物的理想、决心和气势。在这里演奏技巧和技巧的运用都是在对此段的音乐进行支撑表达。

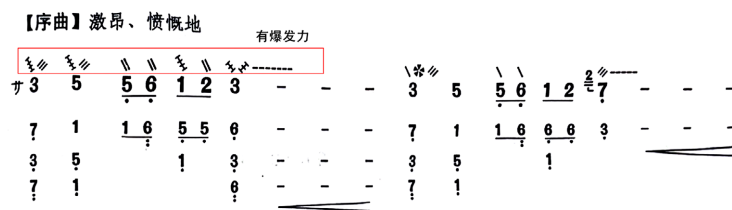

Figure 5. Example 5: “Man Jiang Hong”
图 5. 谱例 5: 《满江红》

4. “五步”课堂模式

课堂教学模式的安排是音乐表演人才质量的有力保障，合理顺利的模式有效确保了高校音乐人才培养模式的顺利实施。“五步”课堂模式是梳理出课堂的五个环节，即：预、检、探、思、固五个步骤。其教学环节清晰、目标明确、突出教学的重点与难点、培养学生的逻辑思维、独立的思考性、应用性，从内在提升学生的逻辑和能力。本人在近几年这种教学模式的实施过程中，学生在课堂上，逐渐建立一套学习思维和能力，清晰知道乐曲学习的重点与难点。如乐曲参赛的作品，不仅仅是比拼谁演奏的乐曲速度快和力度大，而是音乐适合的速度和力度、音乐的控制力、音质音色的把握、技巧的运用以及对音乐的理解和对音乐精神的把握。如：在2024年的中国文旅部主办的第八届全国青少年民族器乐教育教学成果展示比赛中，本校学生在比赛中成功入围，进入决赛的展演，取得优异的成绩。下面阐述一下“五步”课堂模式，包括：预、检、探、思、固五个具体步骤(图6)。

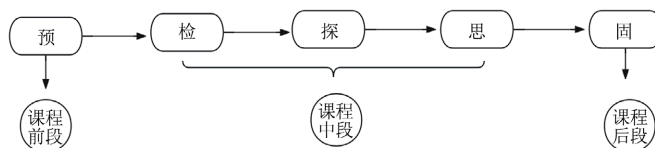

Figure 6. Map of “five-step” classroom model
图 6. “五步”课堂模式图

1) 预。学生在学期初对整个课程的大纲和目标有个初步了解,明确学习的方向和重点。在每节课前,学生对具体的知识点进行预习,尝试和解决一些基本问题。如:学生根据上周老师布置的课堂预习内容,将之前掌握的预习练习曲或乐曲的新内容的重点和难点(调性、音准、节奏、指法安排、力度标记)熟练运用。

2) 检。通过检查预习效果和上节课内容回课,将内容演奏一遍,了解学生对知识的掌握情况,问题是否解决,重点和难点是否掌握。如预习的内容,在调性、音准、节奏、指法安排、力度标记等环节上有不足的地方或疏漏的地方,进行补充;回课的内容,重点和难点没有体现出来或得到解决的,要完善思维,运用方法得到解决。

3) 探。引导学生共同探究问题。在课堂中积极讨论、交流、启发,共同解决问题。如:对新内容乐段技巧的运用、旋律的塑造、乐曲的分析和音乐情感的表达。

4) 思。在探究过程中,引导学生进行思考,培养学生的思维能力和创新意识,学生通过反思自己的学习过程和方法,不断改进和提高。如:乐曲《满江红》第一段体现的是岳飞的英雄形象,用扫弦轮、扫弦、扫拂弦来完成。首先分析乐曲的情感表现,运用有爆发力的扫弦来体现,那么学生有这个情感思维的意识,就不能弹出无力的扫弦,有这个情感基调,通过力度的张力将其更加形象和准确地表达,学生根据对作品的历史背景、人物分析,结合自己的审美,将其富有创造性地转化表达出来。

5) 固。课堂结束前,教师对本节课的重点内容进行总结和巩固,帮助学生梳理知识体系,加深记忆。突出拓展知识,学生通过查阅文献资料、视频等方式,加深对音乐内容的理解和感悟。

综上所述,作为音乐表演专业的本科学生,应专注于专业,在专业上不仅需要要在“功夫”(基本功)要扎实,音乐性有极强的控制力、音乐的理解也需要有深度才能更加准确地表达,教师在课堂模式的有效实践才能对学生的知识有效内化,达到本科的教学目标。中国民族器乐,植根于中国的传统文化、精神意境,演奏者通过民族器乐将其表达并传播出来,才能符合现在国家和社会的需求,学以致用,发挥其真正的价值和魅力。

基金项目

本文是黑龙江省文化厅一般课题《民族器乐表演人才能力提升逻辑与实现路径研究》(项目编号:2023B12)的阶段性研究成果。

参考文献

- [1] 徐浩,解春艳,王子豪,等.新工科背景下信息管理与信息系统专业学生能力提升策略研究——基于扎根理论的探索[J].图书与情报,2020(6):35-45.
- [2] 李芳.高职学生职业核心能力提升路径探析——基于产学研过程培育视角[J].职教论坛,2019(1):140-144.
- [3] 翟小蒙.论高校思政教育管理与学生培养机制[J].中学政治教学参考,2023(1):99-100.
- [4] 周徐.生态式艺术教育理念下的绘本舞蹈教学研究[J].教育理论与实践,2023,43(11):62-64.
- [5] 李欣倩.高校艺术教育铸牢中华民族共同体意识研究[J].原生态民族文化学刊,2023,15(2):13-21,153.
- [6] 叶纯之.音乐美学十讲[M].长沙:湖南文艺出版社,2024.
- [7] 孙伟.浅谈中阮和中阮经典作品《满江红》[J].艺术品鉴,2015(1):215.