

初探基于素质教育下的扬琴教育

蔡欣彤

云南艺术学院，云南昆明，650000；

摘要：教育是为社会发展服务的。在应试教育高强度的学习压力下，很多孩子因为分数而失去了对学习的兴趣。素质教育是关注学生全面发展，注重德智体美劳共同进步，落实美育教育方针，关注教育对象身体、人格、心灵为主的一种教育方式。

美育教育是素质教育的重要环节，扬琴教育是提升学生音乐素质、审美意识、综合能力，以及实施美育教育的有效途径之一，笔者以期通过呈现扬琴教育的变化，来印证它是如何适应素质教育发展需求的。

关键词：素质教育；美育教育；扬琴教育

DOI：10.69979/3029-2735.25.08.047

前言

国家颁布“双增”“双减”政策的目的，在于提升学生全面素质的同时完成健全人格和顽强意志品质的培养。音乐教学在素质教育中不仅有着丰富的理论知识，还有着独特的艺术感知功能。它可以通过听觉让人在潜移默化中逐渐确立内心的审美倾向，做到以情感为基础进行思想教育。它强烈的共鸣可以满足人们内心的情感需求、慰藉心灵、陶冶情操，是构成美育教育的重要组成部分，也是辅助完成素质教育的重要途径。

一个人的综合素质体现在审美意识和文化修养的提高，素质教育是其必要的教育手段，是引导学生正确认识自己人生观、价值观的有效途径。在成长过程中，认识自我是一项很重要的教育内容，它常常被家长老师忽略，因此有很多学生厌学情绪严重，上课注意力不集中，或盲目跟风，因找不到自己的发光点而自卑敏感，又或是过度依赖，遇事就退缩，总是寻求他人帮助，不会自己多动脑筋。更有大部分学生用“叛逆期”当借口，过度以自我为中心，遇到不顺心的事就情绪失控，造成很严重的心灵问题。所以在学习过程中，重视学生心理健康、健全人格培养、提升精神境界与文化素养，是素质教育的重要任务。

1 音乐教育的作用

我国伟大的教育家孔子提出以人为本、以德为先的教育思想。将“礼、乐、射、御、书、数”作为当时读书人的一种衡量标准加以推广。对于当代学生来说，“乐”不仅是掌握乐舞技艺，更是学习以美助德，培养孩子感

性思维和审美意识的重要手段。近代杰出的民主主义革命家、教育家蔡元培先生提出“所以美育与智育相辅相行，以图德育之完成者也”，可见德育教育与美育教育在教育历程中有着其他学科不可替代的作用。音乐教育在德育美育教育中的地位不容小觑，它可以使学生扩展想象空间、开阔思维，通过老师对乐曲的处理和意境的描述，培养学生的感受能力、理解能力。长时间耳濡目染下的孩子可以发挥自己的想象力与创造力，在听到好听的音乐时，大脑里也能自主想象优美的画面，在初步认识美的同时提升对美的追求，用心感受乐曲传递的情感，丰富内心生活，正确宣泄情绪，经过日积月累的沉淀，起到审美教育的作用。

器乐教育是隶属于音乐教育的，它体现了音乐教育中“听觉优先”的理念，将音乐听觉（练耳）、音乐视觉（识谱）、音乐触觉（演奏）完美融合。扬琴，是中国常用的击弦乐器，自明朝末期由波斯传入我国后，因其转调方便、演奏形式多样迅速得到推广运用，形成了多种地方流派与音乐风格，在民族乐队中具有举足轻重的地位。它可以进行多声部演奏，是一件可以全方位培养学习能力的乐器。在声部切换与配合时可以开发学生的左右脑，提高双手协调性。既可以演奏线条式的旋律，又可以演奏点状式的快板，不论是跳跃的音符或是平稳的铺垫，都在作品中得到运用，例如扬琴二重奏作品《苗岭的早晨》，这种标题性音乐可以从题目引导学生思考。先对特定的词语发挥想象力，再代入乐曲印子部分的鸟鸣声让学生体会音乐的多种趣味，调动学生学习音乐的积极性，想象苗族清晨的秀丽景色，再到主题欢悦的旋

律让学生感受苗族人民快乐的幸福生活。发挥音乐的自由性,让学生与音乐搭起互通的桥梁,帮助学生集中注意力。通过多声部演奏形式培养学生的协作能力。

2 素质教育对扬琴发展的影响

在当今社会,随着音乐作品的创新,艺术审美的提高,听众与教育者都更加重视音乐欣赏能力的培养,如同扬琴制音器的制作也是为了能更好的呈现乐曲。扬琴传入我国已有四百多年历史,但在改革创新的道路上,一直以增加琴码、增加音位、增添半音、扩宽音域为主要目的,直到近代,随着对如何提高扬琴普及率的思考,出现了越来越轻越来越小的便携式扬琴,伴随着作曲家、演奏家们对乐器演奏性能及音色在审美方面的更高追求,扬琴的发展空前繁荣。

2.1 扬琴形制的改变

扬琴自明朝传入后,演奏形式不断进步,形制也在不断改进。从建国开始,扬琴演奏家们不仅注力于教学普及还在乐器形制的改变上煞费心血,为了能让扬琴携带更方便,演出场所更多,更能吸引听众,中国音乐学院李玲玲教授设计研发了琴弦少、好调音、体积小、重量轻、便于携带的蝶梦 Mini 小扬琴。它对比我们常用的 402 型扬琴(图 1),通过缩小音区减少琴弦数量,来尽可能做到既能够演奏作品,又便于携带。

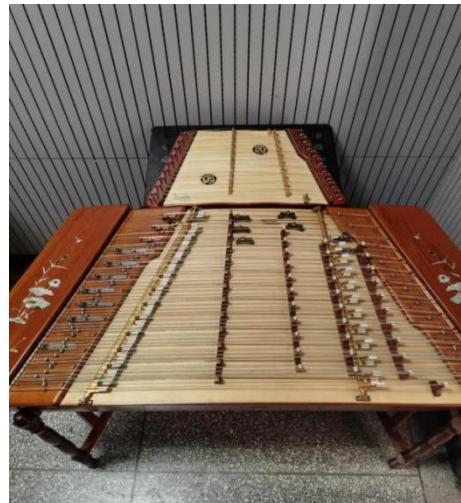

图 1. 蝶梦 Mini 小扬琴与传统 402 型扬琴的对比

Mini 扬琴音色清脆悦耳,较于 402 型扬琴虽显得音色较薄,但其造型精美,像小书包一样轻巧方便,让孩子在不依赖家长的同时增加了练习时间和演出机会,还可以进行合奏,让许多小朋友在一起练习学习,这种愉快的气氛可以更好的提高孩子的积极性。

2002 年,中国音乐学院李玲玲教授申请了制音器的技术专利,研发了与钢琴止音正好相反的踏放式制音器,踩下踏板时正常击弦演奏,可以发出声音,松开踏板使金属杆向上顶,将贴有毡垫的止音条升起,在演奏停顿或乐曲结束时很好的止住余音,弥补了这种余音比较长的乐器在表达需要短暂收音的片段和干净的结尾时的遗憾。

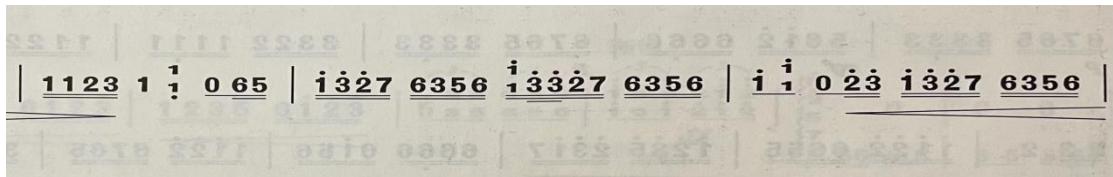

图 2. 《欢乐歌》

可以从渐弱符号与第一小节第三拍的休止符中看出这里需要止音后弱奏,从而突出江南音乐细腻、典雅的特征,证明了每个音符的重要性和制音器在乐曲演奏时的需要,在不影响节奏的情况下解决了双手止音的困难,培养了手脚协调能力,提高了孩子的专注力、反应速度和节奏意识、强弱概念。在很大程度上使演奏者能更好的呈现作品,提高了乐曲质量,提升了初学者对于乐曲的审美追求,成为了扬琴不可替代的乐器装置。

2.2 扬琴作品的改编

如同每件乐器的发展一样,学生要不断接触新事物,探索生活中的小惊喜,才能保持童心。作品要不断创新,增添趣味性,符合大众审美才能吸引更多的听众,例如苏霍姆林斯基曾说:“让学生体验到一种自己参与掌握知识的情感乃是唤起少年特有的对知识的兴趣的重要条件。”所以老师在进行教学时可以先领学生唱谱,摆脱枯燥的语言描述,营造一个轻松愉悦的氛围,让学生快速接受并主动地学习,从而提高识谱效果。例如由约翰·奥德威作曲、李叔同填词、李玲玲改编的家喻户晓的《送别》

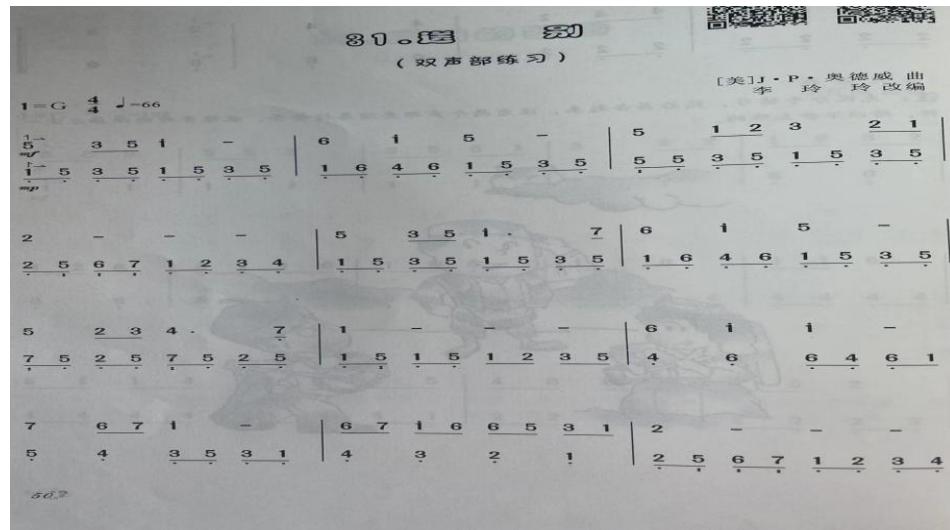

图3. 《送别》

老师在教学时可以先通过哼唱曲调给学生内心留下一个乐曲的大致结构，再带领学生唱诵歌词体会古典诗词的文雅，感受离别的悲痛，再逐字逐句的教学生处理乐曲，通过音符表达内心的情感。

改编的这些作品即可以独奏也可以齐奏，Mini 小扬琴也可以演奏，它们不包含太多华丽的技巧，刚开始学习的孩子也不会因为练习任务重感到厌烦枯燥，在激发孩子自主学习能力和对音乐热爱的同时突破了扬琴局限于古典乐的刻板印象，符合大众审美紧跟时代脚步，还能让更多人认识扬琴看到扬琴的多种可能性。从日常放松到专业培养的过程中，起到修身养性的作用，在学生因为繁重的课业烦恼时增添一个正确的解压方式，还可以在学习一项技能的同时循序渐进的培养学生的审美意识，是满足心灵需求，陶冶情操的不二之选。

3 多元化扬琴教学模式

2021年10月26日教育部相关会议上教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示在减轻校内课业负担的同时，给学生腾出更多参加户外活动、体育锻炼、艺术活动的时间和机会，与此同时将体育和美育培训列入非学科类培训。通过这项政策的引导可以看出，国家大力支持音体美进中小学则标志着那个以文化课成绩论高低的时代已经过去，未来的人才要注重德智体美劳全方面发展，要以受教育者本身为关注对象。所以如何实施美育教育，通过美德助力学生健康成长，提高学生自主学习能力等都是需要教师认真思考的问题。

3.1 扬琴独奏教学模式

由于在多数家长眼中，从小让孩子接受音乐教育的目的不仅仅是提高审美意识，而是希望孩子能学习并掌握一项技艺，以便于在今后成长中有过人的发光点或是在未来文化课不理想的时候帮孩子多铺一条路，因此这种成旧的教育观念就造成了许多孩子厌学的心理，部分老师也因为需要让家长看到效果且过于在乎生源丢失了本该履行的“育人”根本。但音乐教学应当以传授技艺、陶冶情操、提高审美追求为目的，所以在扬琴初步教学时先给学生讲授扬琴历史，培养学生兴趣，后通过讲授乐理知识，让学生掌握音乐基础理论，帮助学生分析乐曲，提高音乐鉴赏能力。再教授学生基础技法、督促练习、打好基本功、传授学生处理乐曲的方式方法，提高乐曲质量与专业素养，避免拔苗助长，因过度追求乐曲数量造成日后出现“捡了芝麻丢了西瓜”的现象。随着音乐理论知识的积累与专业技术的提升学生经过长时间的熏陶便也能有自己对乐曲的认知。如此，在这种循序渐进的方式中，可以针对性的对学生设计教学方案，以便于学生巩固加强基本功、强化演奏技术、深入塑造学生音乐才能。

3.2 扬琴重奏教学模式

音乐教育在提高审美意识的过程中，培养欣赏美、认识美、创造美是重点关注的问题。如今，许多音乐作品都是以多声部和声编写的，注重于演奏者之间的配合与对乐曲的理解，增长音乐知识，这种音乐交流方式可以让学生体会团结合作的力量，每个学生的亲身参与可以加深演奏者之间的配合与对乐曲的理解，提高演奏者的意识交流并从中体会自己创造美的惊喜，激发学生对

音乐的喜爱之情。它与独奏教学相比,对学生团队意识的要求更高,更加重视综合能力的强化,两者在演奏技巧与音乐表现上有各自的侧重点。独奏教学着重于作品技巧的展示,对技术有着严格要求,而重奏的重点是需要学生相互配合从而提高音乐表现能力,但两者是相辅相成的。不论是演奏技术和审美意识都是学习音乐的必要条件,因此老师应该依据学生不同情况因材施教,让每一位学生都体会到音符带来的乐趣。

3.3 乐团教学模式

少年和儿童时期是成长过程中最值得被关注的阶段,也是人生最美好的开端,是实施素质教育的关键时期。坚持“以人为本”的原则,采取因材施教的教育模式,建立中小学民乐团,让学生的优势特长得到充分发展,满足学生个性化需求与多样化的发展方向,促进学生的兴趣培养,让学生在实践中求真知,引导学生正确的发展方向,让学生在共同协作的过程中主动交流,无形地培养学生的应变能力和整体意识,在排练过程中培养学生团结友爱精神,全方位提高音乐教育质量。弘扬民族音乐,改变大众对民乐的心理偏见,使学生学习一技之长的同时能了解和热爱中国传统的音乐文化。遵从“教育从娃娃抓起”的观念,让电视或剧院中常见的民乐团与传统乐曲走进校园,比如民乐团常奏乐曲《金蛇狂舞》,也是家喻户晓、流传极广的传统乐曲,是由聂耳先生在1934年根据民间乐曲改编的民族管弦乐曲,它浓郁的中国特色能烘托各大节日的欢腾气氛,可以让学生在欢快的节日氛围中体验到国乐强烈的感染力,感受到中国独特的民族音乐风味。

4 结论

综上所述,可以见得只有做到以学生身心健康为关注点,音乐教育才能一步一步实现素质教育的目标,如今扬琴在音乐教育中也不再是一件冷门的乐器,它为了辅助中小学实施素质教育,适应素质教育的不断进步,仍在教学模式与乐器形制的改革中探索着,在适应大众

审美追求的作品中完善着,在音乐教学中拓展了一片天地,得到了越来越多的认可与关注。在这份费尽心血的努力和得来不易的支持下,扬琴教育模式也应该积极踊跃的尝试不同教学方法,多关注学生身心需求,让祖国的花朵灿烂绽放,让中国传统文化步步辉煌。本文有许多改进的地方,对中小学开展音乐教育仍需进一步研究,特别是探索扬琴如何适应中小学音乐教学进度,能快速有效地为教书育人增添一份力。

参考文献

- [1] 李玲玲、吴璜璜. 儿童趣味扬琴入门 [M/CD]. 安徽. 文艺出版社. 2014.
- [2] 李玲玲. 扬琴当代音乐作品精选 [M]. 上海. 音乐出版社. 2019: 30-48..
- [3] 潘红. 艺术概论 [M]. 北京. 中国言实出版社. 2015.
- [4] 王静. 当代扬琴教学研究 [M]. 哈尔滨. 黑龙江教育出版社. 2019.
- 期刊文章:
- [5] 宋萍、符明弘. 器乐教学中学生自我调节学习能力的培养 [J]. 美育美学研究. 2010: 120-121.
- [6] 李灵漫、邱秋燕. 一腔心血注扬琴, 满园桃李艳中华 [J]. 漫步乐林. 2019; 68-71.
- [7] 高佳一. 扬琴重奏的演奏与教学实践探讨 [J]. 戏剧之家. 2021 第六期: 75-76
- [8] 周原竹. 文化现象中的音乐教育 [J]. 艺术评鉴. 2021 第 14 期
- [9] 刘畅. 当代民族室内乐发展的宏观思考 [J]. 戏剧之家. 2016 第十期: 78-79
- [10] 郭宏宇. 家庭音乐教育的作用及问题浅析 [J]. 艺体教育. 2019 第二期: 71-72

作者简介: 蔡欣彤 (2002.01), 女, 汉族, 籍贯: 甘肃省武威市, 硕士, 研究方向: 中国乐器演奏。

指导老师: 王静