

民间小调在古筝教学中的应用分析

阴明娟

太原师范学院, 山西 太原 030619

摘要: 古筝, 这一蕴含深厚中华文化底蕴的传统乐器, 以其悠扬的音色和古朴的旋律, 自古以来便是文人雅士表达情感、描绘景致的重要媒介。在漫长的历史进程中, 古筝音乐不仅记载了民族的盛衰变迁, 还蕴含了丰富的地域文化与民俗风情。其中, 民间小调作为古筝曲目的一大组成部分, 因其贴近生活、情感真挚而深受演奏者与听众的喜爱。将民间小调融入古筝教学, 不仅能丰富教学内容, 提升学生的学习兴趣与实践技能, 还是传承与弘扬民族音乐文化、增强民族文化自信的有效方式。本文分析民间小调定义以及其与古筝的关联点, 论述民间小调在古筝教学应用路径。

关键词: 民间小调; 古筝教学; 应用分析

Application Analysis of Folk Tunes in Guzheng Teaching

Yin, Mingjuan

Taiyuan Normal University, Taiyuan, Shanxi, 030619, China

Abstract: Guzheng, a traditional musical instrument with profound Chinese cultural connotations, has been an important medium for literati and refined scholars to express emotions and depict sceneries since ancient times with its melodious tone and simple melody. In the long historical process, Guzheng music not only records the rise and fall of the nation but also contains rich regional cultures and folk customs. Among them, folk tunes, as a major part of Guzheng repertoire, are deeply loved by performers and audiences because of their closeness to life and sincere emotions. Integrating folk tunes into Guzheng teaching can not only enrich teaching content and enhance students' learning interest and practical skills but also is an effective way to inherit and promote national music culture and enhance national cultural confidence. This paper analyzes the definition of folk tunes and their connection points with Guzheng and discusses the application paths of folk tunes in Guzheng teaching.

Keywords: Folk tunes; Guzheng teaching; Application analysis

DOI: 10.62639/sspips19.20240103

古筝教学作为传承并发展中国传统音乐文化的关键环节, 其教学方法与内容的革新始终是学术界与实践领域关注的焦点。民间小调, 这一植根于民间、通过口耳相传的音乐形式, 不仅是音乐的简单表述, 更是民族文化心理、生活智慧与社会风貌的鲜活展现^[1]。将这一充满活力的音乐元素融入古筝教学之中, 不仅能拓宽学生的音乐视野, 使他们接触到更为丰富多彩的音乐风格与表现手法, 还能加深学生对传统文化的深刻理解与情感共鸣。通过深入分析民间小调的旋律结构、节奏特性及情感表达手法, 并将其巧妙地融入古筝技巧训练与曲目演绎之中, 可以显著提升教学的有效性与趣味性, 引导学生在掌握传统技艺的同时, 也能成长为具备创新意识与文化传承使命的新时代古筝艺术人才。

一、民间小调定义

在探讨民间文化的丰富多样性时, 民间小调作为一种独特的音乐表现形态, 占据了举足轻重的地位。它不仅承载着地域文化的深厚内涵, 还蕴含着民众生活的真挚情感。顾名思义, 民间小调是源于民间、流传于民众之中的一种短小精悍、

旋律简洁、易于传唱的歌曲形式。它不同于宫廷雅乐的高雅庄重, 也区别于宗教音乐的神秘庄严, 而是以其质朴无华、贴近生活的特质深受百姓喜爱。

民间小调的产生, 往往植根于民众的日常劳作、节庆习俗及情感表达等丰富多样的生活场景, 是人民群众智慧与情感的结晶体。它们通过口耳相传的方式, 在历史的长河中不断演变与丰富, 逐渐形成了各具特色的地域风格^[2]。这些小调内容丰富多样, 有的歌颂爱情的甜蜜美好, 有的反映劳动的艰辛不易, 有的抒发对家乡的深切眷恋, 而有的则是对社会现象的幽默讽刺。因此, 民间小调不仅是一种独特的音乐形式, 更是民众生活状态、情感世界和价值观念的生动体现与重要载体。

二、民间小调与古筝关联点

(一) 历史渊源与文化背景

古筝, 作为中国古老的弹拨乐器之一, 其历史可追溯至春秋战国时期, 不仅承载着深厚的文化底蕴, 还见证了中华音乐文化的演进与发展。民间小调, 则是广大人民群众在劳动与生活中自发创作、口口相传的音乐形式, 同样蕴含着丰富

(稿件编号: IPS-24-3-4006)

作者简介: 阴明娟 (1981-01), 女, 汉族, 籍贯: 山西省太原市, 太原师范学院音乐系, 职称: 副教授, 硕士研究生学历, 研究方向: 古筝演奏及教学, 太原锣鼓研究。

的历史信息与地域特色^[3]。两者在历史长河中并行发展,相互影响,共同塑造了中华民族多元一体的音乐文化格局。在古筝艺术的形成与发展过程中,它不断吸纳民间小调的元素,使得其音乐语言更加贴近民众,富有浓厚的生活气息;而民间小调也因古筝的演绎而得以广泛传播,进一步丰富了其文化内涵和艺术表现力。这种深厚的历史渊源与文化背景的交织,为古筝与民间小调之间的紧密关联奠定了坚实的基础。

(二) 形式内容相互影响

古筝作为一种表现力极为丰富的独奏乐器,其曲目广泛,涵盖了从古典雅乐到民间俗曲的多种类型,其中不乏对民间小调的吸收与改编之作。这种改编不仅保留了民间小调原有的旋律特色和地域风情,还借助古筝独特的音色和演奏技巧,赋予了它们新的艺术生命力。同时,民间小调也为古筝创作提供了丰富的素材和灵感源泉,激励古筝艺术家们在创作过程中不断探索新的音乐形式和表现手法。在内容上,古筝与民间小调都擅长表达人民生活的喜怒哀乐,传递着朴素而真挚的情感。这种深刻的情感共鸣,使得两者在形式与内容上达到了高度的契合,进一步强化了彼此之间的关联性。

(三) 演奏技法融合创新

古筝因其多样的演奏技巧与丰富的音色变化而闻名,民间小调则以其纯真自然、变化多端的特性深受大众喜爱。在演奏实践中,古筝艺术家们巧妙地将民间小调的旋律特色与古筝的演奏技巧相结合,创作出了一系列富有鲜明民族风格的新曲目。这些曲目在保留民间小调原有风情的基础上,借助古筝特有的颤音、滑音、刮奏等技法,使得音乐表现更为细腻生动,情感表达更为丰富多样。同时,随着古筝演奏技巧的持续创新与发展,部分现代演奏手法也被融入到民间小调的演奏之中,为传统音乐带来了新的生命力。演奏技巧的融合与创新不仅扩展了古筝与民间小调的艺术表现范畴,也推动了两者在音乐艺术领域的深度融合与共同发展。

三、民间小调在古筝教学中的应用路径

(一) 挖掘民间小调资源,构建古筝教学新素材库

在古筝教学的范畴内,深入发掘并妥善运用民间小调资源,不仅是传承民族文化的重要渠道,也是丰富教学内容、激发学生兴趣的有效策略^[4]。随着《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》的颁布,其中“以美育人、以文化人”的理念得到强调,民间小调作为中华优秀传统文化的瑰宝,将其融入古筝教学显得尤为紧要且意义重大。构建依托于民间小调的古筝教学新素材库,不仅能够拓宽学生的音乐视野,还能推动古筝艺术与现代审美需求的融合,实现传统与创新的双重提升。

例如:在构建新素材库的过程中,可以选取湖北地区具有典型性的民间小调,例如《龙船调》、

《绣荷包》等,作为重要资源。建设素材库之初,要组织专业教师深入剖析民间小调,提炼出它们特有的旋律线条,节奏特点和情感传达方式等,保证材料既具有学术价值又具有教学实用性。之后,使用音频编辑软件精细地处理原始音频,其中包括去除杂音和调节音量均衡,从而确保清晰而有层次的音质。然后,将民间小调按其种类,风格以及其所应用的教学阶段——初级入门,中级进阶和高级深化——加以分类编排,以方便教师对不同教学阶段的学生灵活地选择。教师在授课过程中要引导学生通过听,仿,改等多种方式逐渐熟悉和掌握这类民间小调核心元素。如在初级入门阶段通过精简的旋律线条和平稳的节奏型来带领学生领略民间小调的风味和格调;到了中级进阶的阶段,促使学生们尝试用古筝技法创造性地改编民间小调,比如加入刮奏和颤音这些装饰性的手法来丰富自己的音乐表现力;并在高级深化阶段指导学生挖掘民间小调文化内涵与古筝演奏技巧相结合,打造富有个性。该系列教学活动既能够有效地促进学生古筝演奏技能的提高,又能够加深学生对于民间小调的了解和喜爱,进而达到技能和文化双传承的目的。

(二) 融合民间小调旋律,创新古筝技法训练模式

将民间小调旋律融入古筝技法训练之中,构成了一种创新且高效的教学模式。这种模式不仅使学生在熟悉的文化背景下领略古筝艺术的独特魅力,还借助民间小调的独特旋律,有效激发学生的创造力与表现力,进而推动古筝技法训练的深化与拓展。在实施此模式时,教师应精心选择与古筝技法训练相匹配的民间小调旋律片段,并运用示范演奏、分段讲解、集体练习等多种教学手段,引导学生逐步掌握旋律中的关键技法要点。同时,鼓励学生将所学的技法灵活应用于民间小调旋律的演奏实践之中,通过不断的练习与调整,实现技法与旋律的和谐统一^[5]。此外,教师还可以设计一些富有创意的教学活动,例如民间小调旋律改编大赛、古筝技法挑战赛等,以此激发学生的参与热情与创造潜能,进一步提升教学效果。

以江苏民歌《茉莉花》为实例,在古筝课堂上,教师深入剖析了该曲的旋律特性与情感传达,引导学生领略其清新雅致、温婉动人的音乐风貌。随后,针对古筝演奏中的提弹法与夹弹法这两种基本触弦技巧,教师设计了专门的训练环节。在提弹法训练中,教师选取了《茉莉花》中节奏快速、流畅的部分,通过示范演奏与慢速跟弹相结合的方式,帮助学生掌握提弹法的技巧精髓与音色调控;而在夹弹法训练中,则选取了旋律中悠扬抒情、情感深沉的片段,引导学生体验夹弹法所带来的饱满音质与深情表达。在掌握基本技法的基础上,教师进一步指导学生尝试将所学技法运用到《茉莉花》的完整演奏中。通过分段练习、攻克难点、整体合奏等一系列步骤,学生不仅加深了对古筝技法的理解与掌握,还能够在演奏中充分展现民间小调的独特韵味与丰富情感。此外,教师还鼓励学生根据个人理解与感受,对《茉莉

花》进行个性化的改编与创作,如加入滑音、颤音等装饰性技巧,以丰富其音乐表现力。通过这一系列的教学活动,学生不仅在古筝演奏技能上得到了提升,还增强了对民间小调文化的认同感与自豪感,实现了技能与文化的双重提升。

(三)解析民间小调风格,强化古筝演奏表现力教学

中国传统音乐的重要组成部分——民间小调,凭借其独特的旋律走向、节奏律动及情感抒发,为古筝演奏艺术贡献了丰富的素材与灵感源泉。教育部所颁布的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中明确指出,应弘扬中华美育精神并传承中华优秀传统文化,这一政策导向为民间小调在古筝教学实践中的应用提供了明确的指引。通过深入剖析民间小调的风格特征,指导学生把握其核心要领,不仅能够提升学生的演奏技艺,更能够增进他们对传统音乐文化的理解与感悟,使他们在演奏中展现出更为细腻、生动的表现力。

以《孟姜女调》这一广泛流传的民间小调为例,其哀怨缠绵的情感表达与细腻的音乐处理方式,使其成为古筝教学中增强表现力的宝贵素材。在师范学院的古筝课堂上,教师首先引领学生聆听并分析《孟姜女调》的旋律特色,诸如徵调式的运用、以级进为主的旋律发展手法以及深情的润腔技巧。随后,教师将此小调的精髓巧妙地融入到古筝曲目的教学与编排之中,例如选取或改编具有相似情感色彩的古筝曲目,并通过对比练习的方式,使学生深刻领悟民间小调与古筝演奏之间的内在联系。在具体的教学实践中,学生不仅需要熟练掌握古筝的基本弹奏技巧,还需特别注重左手“吟、揉、滑、按”等技法的运用,以精准模拟小调中的细腻情感变化。通过这种教学方式,学生不仅在古筝演奏的技术层面获得了显著提升,更在情感表达层面实现了质的飞跃,使得他们的演奏更加富有感染力和表现力。

(四)编排民间小调曲目,丰富古筝教学实践内容

在古筝教学实践中,积极策划并融入民间小调曲目,不仅能够丰富教学内容,亦能有效激发学生的学习热情,拓宽其音乐视野。经由精心策划的民间小调曲目,教师可引领学生从多维度认识并学习传统音乐。同时,这些蕴含显著地域特性与民族风格的曲目,亦能成为学生创作的灵感源泉,促进其个性化发展。

例如,在古筝课堂上,教师可选取具备浓厚湖北地方特色的民间小调《催咚催》,在教学实践中,将其改编为适宜古筝演奏的曲目,并整合进教学计划之中。教学进程中,教师首先阐述《催咚催》的文化背景与音乐风格,引导学生体会其独特的劳动号子韵味与质朴的情感抒发。继而,通过分段讲解、示范演奏与集体练习的结合方式,逐步帮助学生掌握该曲目的演奏技巧。此外,教师还激励学生尝试将《催咚催》的旋律元素与其他古筝曲目相融合,进行再创作,旨在培养学生的创新思维与实践能力。此种策划民间小调曲目

的教学模式,不仅充实了古筝课堂的教学内容,亦激发了学生的学习兴趣与创造力,使他们在掌握古筝演奏技艺的同时,深刻领略到中华优秀传统文化的独特魅力。

(五)研习民间小调文化,提升古筝教学的文化内涵

古筝,作为中华民族传统乐器之瑰宝,其教学理应深植于民间音乐的丰饶土壤之中。民间小调,凭借其短小精悍、情感真挚、地域特色鲜明等特质,为古筝教学提供了丰富素材与灵感之源。研习民间小调文化,不仅能丰富古筝教学内容,还能使学生在技艺精进的同时,深刻理解中华民族音乐的深厚底蕴,进而提升古筝教学的文化内涵,实现技艺与文化的双重传承。

在师范学院古筝课堂上,教师精心择取富有浓郁江南水乡特色的民间小调《无锡景》作为教学案例。在课堂导入阶段,教师引导学生通过文献查阅、网络搜索等途径,全面探究《无锡景》的历史背景、创作故事及地域文化特色,以激发学生对小调之浓厚兴趣与文化认同感。继而,在古筝演奏技巧之教学中,教师将《无锡景》之旋律特点与古筝演奏技法相融合,如运用古筝之颤音模拟江南丝竹之细腻韵味,通过滑音展现小调之婉转流畅。此外,教师亦鼓励学生尝试以古筝为《无锡景》编配伴奏,使学生在实践中体悟民间小调与古筝音乐之和谐共生。此教学过程不仅提升了学生的古筝演奏技能,更使他们在研习民间小调文化之历程中,深刻感受到中华民族音乐的独特魅力,有效拓宽了古筝教学的文化内涵。

四、结语

民间小调,作为中华民族传统音乐文化的瑰宝,其在古筝教学中的应用不仅丰富了教学内容,提升了学生的学习兴趣与实践能力,还成为了传承与弘扬民族音乐文化、增强民族文化自信的重要途径。通过深入探究民间小调的音乐内涵与演奏技巧,并将其系统地融入古筝教学体系之中,古筝教学展现出了新的生机与活力。师范学院,作为培育未来教育人才的关键基地,更应着重于民间小调与古筝教学的有机融合,通过构建新颖素材库、创新技法训练模式、强化表现力教学、丰富教学实践内容以及提升文化内涵等多维度策略,致力于培养出兼具创新意识与文化传承使命感的新时代古筝艺术人才。

参考文献:

- [1] 宋芳. 临泽县民间小调在校园的传承与创新实践[J]. 琴童, 2024, (07): 39-41.
- [2] 刘宇琨. 民间小调《绣荷包》歌族的艺术特色分析[D]. 辽宁师范大学, 2018.
- [3] 袁吉红. 民间音乐在中小学课堂中的传播刍议[J]. 天津教育, 2021, (05): 141-142.
- [4] 付珊珊. 浅谈浚县民间小调走进本地小学音乐课堂的重要性及方法[J]. 考试周刊, 2018, (71): 22.
- [5] 石静仪, 薛伟. “韵”的启蒙——民间小调在少儿古筝教学中的应用研究[J]. 戏剧之家, 2024, (08): 102-105.