

古筝教与学

张晶晶

(牡丹江师范学院,黑龙江 牡丹江 157011)

摘要:古筝是我国具有民族特色的乐器,以下是我从如何学好教好这门乐器入手进行了如何学习古筝、如何练琴、家长如何辅导孩子以及教师怎样才能做到一个合格的古筝教师等三方面进行阐述。

关键词:古筝;教学;练琴;辅导;家长;教师;教授;学习

古筝——我国最具有特色的民族乐器,自古就有“弹筝奋逸响,新声妙人神”的佳句,古典通俗的融合,优美典雅的音韵,动人美妙的特质,展现着古筝音乐的无穷魅力,古筝独特的风味韵致,西方把它称之为“东方钢琴”,是中国民族乐器的代表,也是民族文化的瑰宝,音乐是世界的语言,古筝是中国的国粹,一曲《高山流水》沁人心脾,“仁者乐山,智者乐水。”音符诠释情感,情感进入美景,心静如水,益智闲情,琴声响起,满室生香,温情四溢,这如此美妙的音乐到底蕴含着怎样的奥妙呢,我们又该如何教授和学习它呢,下面我就我的学习与教授古筝的经验从以下几个方面来阐述一下。

1 在学习古筝的过程中我们应该注意什么

(1)“无规矩不成方圆”。一首美妙的乐曲当然离不开正确的节奏,节拍,乐句的划分,再者就是我们弹琴的基本动作、姿势、手型、出弦的快慢,臂重、弹琴的角度、力度、速度等等这些基本因素,再者就是声音的衔接,动作的转换,如果刚开始学习古筝忽视这些问题那么将没有真正的音乐可言。(2)指法的确立。练一首新乐曲时确立指法前要非常的谨慎,指法对弹奏的影响比一般习琴者认为的要重要的多,但是一旦确定了指法,那么在以后的练习里一定要严格做到,尽快的养成弹奏的良好习惯,不要随便的否定或接受书上其他演奏者的指法标注,一定要明白一个指法的含义以后再接受它或否定它,一个不好的指法常常包含了指法连用,安排指法要特别的注意,所谓指法连用就是右手的统一指接连的使用(除了劈指),所以一定要交替使用;左手同样有这个连用,同一弦上的同一指可以连用,但是不同弦之箭的一定尽量避免。(3)如何练琴。每个阶段以致每次的练习都要有清晰的目的,如果练习的是七声音阶,那么可以考虑练习目的是音阶的起伏还是速度或是其他的目的,然后再考虑通过什么样的手段练习才能达到这个目的,这样的练习才能算是高效率的练习。如果练琴的时间不很多,但是又有几个练习类型要练习,那么应该以此就集中练习一个类型,下次再集中练习另一个类型,这样的效果要好于一次练习好几个不同类型的练习,同样的道理也适用于乐曲的练习。慢速练习的意义是非常大的,但是要注意在慢速的练习时,音乐的乐句呼吸和起伏同样也要做出来,不然到了乐曲正常速度的时候,这些就会因为养成了习惯而做不出来了,而且因为慢速练习在练习里占很大的成分,如果不注意音乐的表情,将会养成很不好的习惯,慢慢音乐就失去了活力,同时,我们在强调慢练时也要注意手指的力度、强弱,如果真的慢不下来那么我们就用节拍器来作为速度的衡量,然后逐渐的在乐谱弹奏正确无误,每个音都很清晰的基础上加快速度,每次加快5拍或者10拍,这样慢慢的速度就会提升上来,弹奏的质量也保证了。

在不能准确的完成乐曲的每一乐句的节奏下,先不要做一些自由式的处理。任何一个演奏家对某一部分自由处理时,他也可以弹奏那个部分的准确节奏,在明白准确节奏的基础上做自由处理,才是有源之水,时常见到很多学生问,老师我们应该弹什么,我们适合弹什么,如何选择练习曲或乐曲,没错“选择什么”是一个重要的问题,但更重要的是“如何弹奏”,就是说用什么样的方法来练习或演奏;而最为重要的是“表达什么”,即使有很好的乐曲,有很好的技术去操纵它,但是如果忘记了要“表达什么”,这样的音乐也是毫无意义的,其实这种情况在古筝演奏中相当的常见;由于古筝的某些曲目的演奏技巧有很大的难度,为了完成好一首乐曲,我们会对很多技术或处理的细节花费大量的精力和注意力,在细节的雕琢中,我们忘记了我们为什么要演奏音乐了——也就是我们常常说的:他在弹奏,但是他不知

道他在做什么。所以,任何时候我们不要忘记我们弹奏的音乐要表达的是什么,我们该如何表达它,如何弹奏好一首乐曲也要量力而行,不要好高骛远而忽视基础。

2 家长辅导孩子练琴的具体方法

当孩子开始学琴后怎样辅导孩子练琴有事让家长费神的事情,而很多学龄前的儿童因为不识字有些曲目内容还需要大人的讲解,所以这时候家长就要做好学琴的笔记并记下老师的要求,以便正确辅导孩子练琴。下面是我想到的一些具体的方法和建议。(1)每天最少让孩子练琴30分钟,如果孩子注意力不集中可以分两次练习,每次15分钟,当然,还在每天能练习1个小时是最好的,但是,幼儿注意力不够集中,少年的作业又很多,因此导致孩子是在挤时间练琴。因此,从实际情况出发,我强调我的学生最少每天要练30分钟,循序渐进,千万不能回课之前苦练一天,这样效果不好,因为量变的积累才会有质变的发生。(2)五岁以下的孩子家长跟着一起上课,并作记录,写下孩子所弹奏的曲目应该注意的问题,孩子在弹奏错误时家长可以指出来,或者能察觉到声音效果与老师所要求的不一样,并进行指正,练琴时家长最好坐近一些,让孩子有安全感,有条件可以和孩子一起练习,提高学习的兴趣,孩子练琴的时候尽量家里没有任何干扰因素,让孩子专心致志的练琴随时纠正不正确的练琴姿势,特别是练习的技巧。(3)每天记录练琴的情况,进行小结,及时的表扬批评,肯定进步,指出方向,比如说:如果认真练习,提高练琴的效率和质量就会越来越好。成为未来的小小音乐家。(4)不能粗暴的打孩子,更不能把演唱练琴时间作为对孩子的惩罚。更不能给其物质的许诺,这样孩子会有依赖性,会为了某种目的而去练琴。不要再孩子面前议论古筝老师的短处,因为在孩子心中,老师都是值得尊敬的,不要因为其他因素影响了教师在孩子心目中的伟大形象,不要在别的孩子面前批评自己孩子弹的不好,技不如人,这样孩子的内心会很失落,或者倍受打击而产生抵触的心理,因此而不喜欢弹琴。(5)不要在孩子弹到一半时停下来改错,等孩子完整的演奏完再纠正错误,做重点的练习,弹的好的地方给予表扬,不好的地方委婉的让起进行改正,孩子有思想情绪,疲倦不舒服的时候不要强迫练琴,有条件给孩子制作一些练琴的录像或音像带子,让他自我欣赏一下,增强成就感和明白不足的地方,培养自我鉴赏能力。孩子完成老师指定的曲目作业以后可以适当增加一些孩子学过的拿手的小作品进行演奏,这样可以激发孩子的表演欲望而且温故而知新。(6)与孩子一起根据乐曲的标题、旋律色彩等创设一些意境,培养孩子的理解力和表现力,学习古筝是融合技巧练习,基本乐理知识、表现力、理解力为一体的实践过程,而老师每个礼拜的上课时间有限,大量的时间是在家长的辅导下由孩子自行实践、操练,孩子人小,自制能力差,家长的陪练方法至关重要。

3 做一个善于思考合格的老师

在古筝教学中,如何教孩子,怎样教,成了我们古筝教师应该思考的问题。每个孩子的性格都不一样,但是大家的目的是是一样的,就是如何才能弹奏出优美的旋律,学好古筝这件乐器,掌握一技之长,这就要求我们教师有很好的教法和经验的总结,针对不同的孩子总结出一套好的教学方法,演奏与教学俱佳的老师才是真正的好老师,下面,我就我在教学中的一些小小的经验作以下总结。

(1)音乐源于生活:从孩子的兴趣出发,从生活出发,弹孩子耳熟能详的歌曲,孩子刚开始学古筝的时候,为了能调动她的兴趣让她喜欢这个乐器,喜欢弹奏这件乐器,我们可以教她们会唱的儿歌,或者她们正在学的音乐教科书上的歌曲,这样可以完全的调动他的积极性,他会觉得能弹奏出自己会唱的歌曲很是骄傲,这样会很大程度上的激发了孩子的学习兴趣,让孩子的学习有一个良好的开端。(2)从一开始学琴就让孩子养成一个好的习惯:让她知道正确的演奏方法,演奏姿势,演奏手型等等,否

则一旦养成不好的毛病将很难改正过来。(3)做孩子的良师益友:在课堂上老师严肃认真,有老师的一面,在课下可以做孩子的朋友,和他们一起游戏唱歌,聊天,让孩子和自己拉近距离,有朋友的一面。(4)让孩子做小老师,孩子教孩子更能促进他们的学习:我在给幼儿上大课时发现了这样一个情况,当一个孩子练琴出现问题问我时我不做回答,而是让另一个弹奏比较好的孩子去对她进行指导,告诉她应该怎样弹然后我再进行指导,我发现这个过程之中教的孩子与学的孩子都非常的认真,这样二者都有很大的提高,都对自己的乐曲更加了解,教的孩子因为自己当了“小老师”也很有成就感。(5)因材施教:根据孩子的性格和年龄选择乐曲,我有很多高考的学生,在他们每年的高考之前给他们选择什么样的曲子成了我头疼的问题,因为曲子的选择直接关系到他们高考的成绩,所以我很是慎重,性格比较开朗的孩子我一般都给他们布置比较热烈能发挥他们长处的曲子,性格内敛的孩子我一般都给他们布置一些传统的乐曲,对于孩子,像《亲桑曲》这样的作品他们难以理解,也很难弹出其中的韵味,对于成年人或者老人让他们弹一些儿歌就更没有必要了。(6)根据学生的能力适当的布置作业:孩子的灵性和学习的能力是不一样的,有的孩子上了初中之后由于作业的繁忙因此练琴的时间就很少,布置了太多的作业他们也难以完成,有的小孩子布置的作业多了他们的能力有限也许也无法完成,或者完成了质量不高,因此,我在给每个学生上了一段时间的课的时候都会进行观察,看他们完成作业的质量进行询问是否是作业太多或者没有时间练琴还是练了没有达到老师的效果,我会根据每个学生的具体情况在以后的作业布置中进行注意,根据学生的程度和能力布置他们能够游刃有余的完成的作业。(7)让学生多方面发展:学习音乐的人都知道,无论学习什么乐器音乐理论和视唱练耳(耳朵的训练)是至关重要的,没有正确的音乐理论,音乐术语都不了解怎样能弹出好的乐曲呢,没有一个好的音准和耳朵如何才能分辨自己弹奏的音准是否正确呢。因此我在教学中会让学生边唱边弹,(音太高的可以低八度演唱)锻炼其视唱练耳的能力,也可以一周上两堂课,对程度相同的学生进行大课的音乐理论知识的讲解和视唱练耳的教授,这样对他们学习古筝是大有裨益的。

4 努力做学生的好朋友,关注学生的心理变化

学琴是个枯燥的事情,怎么才能让学生保持住兴趣努力学

下去呢?这是我们老师必须要思考的问题。学生,尤其是年龄比较小的学生,例如五岁到十岁这个年龄段的学生,还有十岁到十五岁年龄段的学生,都该如何了解他们的心理,从而给予正确的辅导呢?比如五岁的孩子集中力不是很强,很难在椅子上稳稳的坐上一个小时,所以,就要灵活的安排上课的时间和节奏:

1)先从每节课40分钟开始,随着学习的深入和年龄的增长再加时间。2)在曲目选择上也要尽量找适合5岁孩子的曲子,比如刚刚学习就可以选择《两只老虎》、《小兔乖乖》这样他们听过的曲子来练习,减少枯燥的感觉。3)每节课的指法不易过多,过难,由浅入深,谆谆诱导把学生学习古筝的兴趣培养起来,慢慢的学生就自主练琴了。4)对于年龄比较小的学生,尤其是女孩子,很多比较内向胆小,开始的几节课尽量先和她们做朋友,要用温柔的语气和态度让学生放松,尽快投入到学习中。5)在初级学习过程中,年龄较小的学生很容易产生放弃的心理,从而拒绝练琴或消极练琴。这个时候教师就要和家长沟通,与学生聊天查明不想继续学习的原因,再根据原因给予帮助,鼓励,打消学生想半途而废的心理,让学生积极的去学习。6)对于十几岁年龄段的学生,更要注意观察她们的心理变化,因为正值青春期,有很多自己的想法和主张。这个时候,老师就要除了正常上课还要额外的找学生聊天,了解她们最近的学习和生活,从而帮助她们疏导情绪,建立正确的人生观。7)对于学到中级不想再学习的学生,要多次的谈话,了解不学的原因,如果是主观原因就尽量鼓励学生持之以恒,不要半途而废,从而形成良好的学习习惯。

教育学和心理学密不可分,只有掌握了学生的心理,才能在学琴的过程中,解决学生的问题,培养他们的兴趣和万事有恒的精神。总之,学好一门乐器除了要选择一位好的老师之外还要有正确的练琴方法和肯下苦工的刻苦精神,再就是孩子的天赋和灵性了,教学相长,在教的过程中也会从学生身上学到很多东西,希望所有教古筝的老师和学习古筝的学生都可以从古筝这个乐器中学到人生大道理。

参考文献:

- [1] 李重光,如何教孩子学音乐[M].
- [2] 中国音乐家协会主办.儿童音乐(中国文联十佳刊物)[J].
- [3] 音乐周报[J].音乐报刊.

(上接第373页)科学技术的进步。^[4]艺术的发展需要科学技术的进步,而科学技术的进步同样需要媒介平台与艺术的手法去表现。用科学的手段与方法实现人脑的“认知”世界,在有限的时间与空间中造出无限的感觉,这就是艺术与媒体的力量。

3.2 量子力学与相对论在视听媒体传播中的体现

(1)传播扩展粒度。量子力学理论反映在媒体作品制作上,也是有迹可寻的。在动态影像类作品制作时不妨提出一种假设:播放时,按事物原始的存在方式记录时,所进行的是匀速运动,所拥有的速度是一个常量,而在艺术表现的时候经常需要不同程度的变速。按照量子力学的方法,是频率乘以常数,结合人眼分辨事物的生理频率,需要的是一个参数来衡量传播的粒度,称为传播扩展粒度:

$$\text{Ratio} = \text{Frame} / 24$$

其中 Ratio = 质量比率; Frame = 拍摄时记录的帧数; 24 为人眼分辨动态影像的频率。

如果所得的 Ratio 值较大,客观上说明所得的数字影像频率越高,记录事物的细节越强,同时也说明在某段时间的信息流中人们所能获取的信息量越大。主观上说明,与人眼所看到的连续动态影像的最低值区间越大,人在其中可以操作的空间也越大,即人可以实现个人意愿的可能越大,同时对资源与素材进行整合的可能性越大,最终实现脑海中蓝图的可能性也就越大,对艺术的诠释形式就越好,反之亦然。例如按照自己的意愿抓取随机状态图片、洞析事物的发展规律、找到关键问题所在等等。

传播扩展粒度 Ratio 值代表。

(2)流媒体技术。流媒体技术是把影像和声音信息放在网络服务器中,可以让用户不需要等待视频文件下载完整即可以观看视频,即宏观上的一边下载一边观看,这样的网络传输技术

称为流媒体技术。

在传输过程中,主要利用传输技术,在之前提到的传输媒体与存储媒体上,将文件分成不同的网络数据包,利用每个数据包的标识,下载后在缓冲区进行排序,之后进行播放,这样在宏观世界中客户便可以看到流畅的视频。流媒体技术将资源分为很多份,每份与每份之间是相互关联的,每份的大小也依据数据量的大小而不同,每份发射和接收的情况也依据网络的情况而表现的并不连续。其间极大的体现了量子力学相关理论,同时在传输速率与视频发送与接收端的数据整合也加入了相对论中时间维度的设计。

综上,媒体、艺术与科学相得益彰,在人类社会过程中扮演着不同的角色,用科学的眼界看待媒体与艺术,将科学的研究方法带入二者的研究当中,使其得到更好的诠释。

参考文献:

- [1] 鲁晓波.新媒体艺术——科学与艺术的融合[J].科技导报,2007(25).
- [2] 谢成开.数字媒体艺术设计概论[M].重庆:西南师范大学出版社,2011:2-3.
- [3] 胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗[R].中国共产党十八大报告,2012(11).
- [4] 刘怡,荣婷.新媒体与社会发展:变革与转型——首届“新媒体与社会发展”全球论坛综述[J].现代传播(中国传媒大学学报),2012(09).

作者简介:高晓燕,女,硕士,山东商务职业学院教师,主要研究方向:数字媒体。

韩庆田,男,博士,海军航空工程学院教师,主要研究方向:仿真控制。