

双线混合式教学模式在高校传统箏乐作品教学中的运用*

——以乐曲《渔舟唱晚》为例

桂欣

(宜春幼儿师范高等专科学校, 江西 宜春 336000)

摘要: 本文以传统箏乐作品《渔舟唱晚》为例, 探析线上教学与线下教学相结合的双线混合式教学模式在高校传统古箏作品教学中的运用。通过线上教学与线下教学的两个“三步走”, 具体分析了高校古箏教学中传统箏曲的教学改革模式。充分利用双线混合式教学模式的优点, 将线上与线下教学模式有效结合、衔接, 提高高校古箏教学, 尤其是传统箏曲教学的效率, 优化教学效果, 做到扬长避短、优势互补。

关键词: 古箏 双线教学 渔舟唱晚

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.28.67

互联网时代, 线上教学模式日益普及, 丰富了器乐教学的形式与内容。在高校古箏教学中, 线上教学与线下教学相结合的双线混合式教学模式不仅适用于现代箏乐作品的教学, 对传统箏乐作品的教学也同样非常适用。

一、高校古箏教学中传统箏乐作品的教学现状

传统箏乐历经数千年时间的洗礼, 蕴含了深厚的中国传统文化, 是现代古箏乐的根基。但是, 与现代古箏作品在演奏与教学上也存在很多差异。现代古箏作品具有曲目篇幅较大, 演奏技巧复杂等特点, 而传统古箏作品却与之大相径庭, 通常具有篇幅短小精悍、演奏技巧单一等特点。传统箏曲看似简单, 但想要把韵味与各流派的音乐风格弹好却很难。高校古箏专业的学生通常在专业艺考时学习的都是技巧难度较大、篇幅较长的现代古箏作品, 这对于艺术高考而言更占优势。因此, 很多学生把重心都放在了现代箏乐作品的学习与演奏上, 对于传统箏乐作品知之甚少, 对于传统箏乐作品的处理更是毫无头绪, 存在“重现代轻传统”的现象。很多学生在演奏传统箏曲时, 只是简单地把乐曲谱面上的音弹出来, 忽视了乐曲中所表现的情感与意境, 最后演奏的效果也十分不理想, 把一首内涵与底蕴丰富、深厚的传统古箏作品弹成了一首简单、乏味的古箏练习曲, 听不到学生对于乐曲的理解与音色上的处理。这是高校古箏专业学生在演奏传统古箏作品时常出现的一个问题, 也是非常值得重视的问题。将双线混合的教学模式运用在传统箏乐作品的教学上能够很好地改善这一问题,

充分发挥双线混合式教学模式的优点, 提升学生对于传统箏乐作品的演奏与处理水平。

《渔舟唱晚》是我国流传最广、影响力最大的传统箏乐作品之一, 非常具有代表性。乐曲描绘了傍晚时分, 渔船停泊在波光粼粼的湖面上, 渔民们满载而归、怡然自得, 随着夕阳西下, 渔船渐行渐远, 逐渐消失在人们视线中的美丽景象。乐曲旋律优美动人, 如诗如画, 如梦似幻, 令听众流连忘返, 深受广大听众与专业演奏家的青睐。这首传统箏曲在演奏时尤其注重的是乐曲音色与意境的把握, 需要演奏者将乐曲中的每一个音符都用心、用情地处理。乐曲没有过于复杂的演奏技巧, 但却难在将每一个看似简单的音符处理得有内涵、有深度, 把每一句看似简单的乐句处理得有层次, 有呼应, 这一点对于很多高校古箏专业的学生而言都很难做好。在高校古箏教学中采用双线混合的教学模式, 能将现代科技与传统音乐相结合, 优化高校古箏教学的教学效果, 令人耳目一新^[1]。

二、双线混合式教学模式在高校传统箏曲《渔舟唱晚》教学中的运用

双线混合式教学模式在传统箏曲《渔舟唱晚》教学中的运用具体可概况为两个“三步走”, 分别是: 通过线上学习的模式做到“体会”“模仿”“练习”三步走, 与通过线下学习的模式做到“检查”“修改”“实践”三步走^[2]。

(一) 线上学习“三步走”

线上学习三步走, 第一步: 体会。很多高校古箏专业

* 本文系 2021 年宜春幼儿师范高等专科学校校级教学改革课题: 《高校器乐课程线上+线下混合式教学模式研究——以古箏课程为例》研究成果(立项编号: YZJG-21-06)。

的学生之所以弹不好传统筝曲，有很大一部分原因是学生不了解乐曲的创作背景以及乐曲所要表达的内容，所以只能将传统筝曲当作是简单的练习曲来演奏。因此，双线混合式教学的第一步就是让学生在线上先体会乐曲中的情感与内容，这一步也是在传统的古筝教学中很少运用的，具体表现为：首先，教师课前在线上将唐代诗人王勃的诗作《滕王阁序》分享给学生欣赏，包括的诗的原文、解析与朗诵视频等，让学生了解诗句中的内容，了解乐曲《渔舟唱晚》的创作背景。由于《渔舟唱晚》这首作品取材于《滕王阁序》中的诗句：“渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨”，因此，先欣赏、了解《滕王阁序》是非常必要的。并且，诗歌地朗诵与古筝地演奏在气息、情感与肢体动作上有着很多异曲同工的相通之处，欣赏古诗《滕王阁序》的朗诵视频能够培养学生对传统筝曲、传统文化的兴趣与乐感。其次，在欣赏完古诗之后，教师再将筝曲《渔舟唱晚》与图画相结合，将能表现《渔舟唱晚》情景的绘画作品或摄影作品在线上分享，让学生在视觉上有直观的画面感，能帮助学生在演奏《渔舟唱晚》时脑海里浮现出乐曲中多表现的画面与情景，这样学生就不会将乐曲弹成练习曲了。然后，欣赏《渔舟唱晚》的演奏视频。在《渔舟唱晚》这首乐曲的古筝教学中，学生经常因为乐谱的谱面技巧简单就直接上手弹，而不注重在弹之前去做功课，所以很难把握乐曲中的韵味。课前让学生在线上多听、多看演奏家的演奏视频能够帮助学生培养乐感，品味乐曲中的韵味与情感。在潜移默化中，提升学生对于乐曲的理解与欣赏水平，并让学生将这些对乐曲的理解总结成文字，为之后的演奏、练习做准备。

线上教学三步走，第二步：模仿。在“体会”之后，我们让学生进入到“模仿”阶段。具体表现为：一方面，让学生选择一个和自己风格接近的演奏视频，观察视频中演奏家的处理方式与肢体动作，把视频中演奏家的每一个呼吸，每一次抬手与落手，每一次强弱的对比与层次的递进，甚至细致到每一个面部表情都在谱子上做好笔记。很多学生在演奏传统筝曲时没有表现力，没有肢体动作，没有层次也没有对比，要改善这一点，首先就要让学生懂得观察，并在观察的同时模仿，哪怕这时模仿地较为生硬，甚至不太自然，后期也可以慢慢在线下教学中调整。另一方面，在学生模仿时要提醒学生不能机械地生搬硬套，还要学会思考。思考演奏家为什么这么处理，分析其中的缘由，并且最重要的是要总结大致的规律。虽然音乐是没有模板的，每个人都有自己的音乐风格与处理方式，但是其实很多大致的规律是相似的。在总结出大致的规律后就可

以让学生逐渐在模仿的过程中加入自己对乐曲的理解与处理，进而逐渐形成属于自己的演奏风格。在乐曲《渔舟唱晚》中，第一段的慢板部分有很多左手按音、滑音与颤音的处理较为自由，还有一些乐句在各个不同版本的乐谱上也会有些差异，所以慢板部分是最能彰显出演奏者对于乐曲的理解的部分，也是传统筝曲中看似简单，其实最难弹好的部分。学生在观看演奏视频时，会发现每个演奏家在细节的处理上都有些许不同，这时学生就会很容易产生疑惑，不知道到底应该模仿谁的，到底怎么弹才是最好的。在学生产生疑惑的同时，教师可以把自己的理解在线上与学生分享，并且对比每一种处理方式之间的差异，让学生逐渐对《渔舟唱晚》这首乐曲的处理方式有自己的见解。

线上教学三步走，第三步：练习。台上一分钟，台下十年功。古筝和所有乐器一样，需要大量的练习，才能形成肌肉记忆。在课前的线上学习阶段，学生不用练习到熟能生巧的程度，但是也需要能够把乐谱较为流畅的弹下来。学生在线上准备的越充分，老师在线下才能指导地越深入。在线上学生把自己能够做到、能够练好的部分完成好，在线下老师就能够在此基础上挖掘学生更深层次的音乐情感与风格，而不是把时间浪费在简单、浅显的识谱和重复性地练琴上。教师可以在线上给学生制定好练习的方向与要求，同时，让学生把练琴过程中遇到的疑问与难点记录下来，反馈给老师，老师在线下课堂上就可以有针对性答疑解惑。在乐曲《渔舟唱晚》中，快板部分是一段相同的旋律用三个逐渐递进，不断加强的速度与力度重复演奏三遍，从而达到乐曲高潮的部分。快板的第三遍，也就是速度最快，力度最强，情绪最高潮的一遍，对学生的技巧有一定的要求，需要学生在前期具备一定的熟练程度，为之后的线下教学打好基础。

（二）线下教学“三步走”

线下教学三步走，第一步：检查。学生在课前通过线上学习的模式已经做足了功课，对乐曲的背景与理论知识已经较为了解，并且能够将乐曲大致弹下来。此时到了线下教学阶段，教师的教学应该更加有针对性与目的性。首先，在线下教学时，教师不需要将线上教学的内容再做复述，只需要用总结性地几句话将重点提出来即可；其次，在线下教学时教师应该重点检查学生线上学习的成果，了解每一位学生的自学能力以及自学程度，并且指出学生在线上学习阶段所出现的一些错误；最后，教师在检查的过程中还需要收集学生们在线上自学阶段所出现的疑问与困境，并且鼓励学生多思考、多提问，同时重点针对学生提

出的疑问与困境，有针对性的答疑解惑。在传统箏曲《渔舟唱晚》的教学中，很多学生在线上模仿、练习时会把慢板弹得过于生硬，特别是在按音、滑音的细节处理上，很难把演奏家的精髓模仿到位，往往失之毫厘差之千里，这就需要教师在线下将这些细节的部分为学生抽丝剥茧，手把手地指出来。在乐曲《渔舟唱晚》的快板部分，很多学生会把快板的三段重复用快、中、慢三个速度来诠释，一遍一个速度，忽视了三遍重复段落之间的过渡与衔接，没有把逐渐渐快的过程演奏出来，听起来非常不自然。在乐曲的尾声部分，音乐从高潮处突然戛然而止，回归平静，此时需要学生运用气息将音乐中的意境与旋律融合在一起，体现出此时无声胜有声的韵味，这时很多学生在处理时会显得仓促，气息不够，最后让音乐草草收尾。对于学生在线上学习阶段出现的问题，教师可以在线下检查指出，同时加深学生对于自己薄弱环节的印象，才能有针对性地解决学生的问题，起到提升教学效率，优化教学效果的作用。

线下教学三步走，第二步：修改。在教师完成了对学生的检查之后，学生已经对自己前期所出现的问题与错误有一定的了解，那么第二步就是要将这些问题解决，将学生的演奏错误修正，这也是我们器乐教学中最为重点的部分。学生的演奏错误大致可以概括为：指法的手形不规范、发力方式不正确、肢体动作不自然、情感处理不到位等几方面，这些问题中有的属于长期错误习惯所导致的，例如：学生演奏指法的手形不规范、发力方式不正确；有的属于学生对于乐曲的理解不深入所导致的，例如：学生演奏时的肢体动作不自然、情感处理不到位。对于长期错误习惯所导致的问题，修改起来是最耗时、费力的。由于学生在初学阶段就形成了错误的手形与发力习惯，形成了错误的肌肉记忆，所以在改正的时候教师需要在线下给学生制定一套循序渐进的方案，同时，让学生把改手型、改发力习惯融入生活中的每时每刻，有强大的毅力才能尽快改正。对于乐曲理解不深入所导致的问题，学生在线上的学习阶段能够打下一个很好的学习基础。在线下，教师重点应该针对学生细节的部分做出修改与调整，例如：肢体动作与情感处理与呼吸的配合。演奏中的呼吸是非常重要的，也是很多学生在线上学习时最容易忽视的。通常学生肢体动作的不自然就是由于在抬手、落手时没有配合呼吸，没有在抬手时吸气，落手时呼气。在《渔舟唱晚》这首乐曲的慢板部分与尾声部分，很多学生的肢体动作没有配合呼吸，就会显得生硬，没有韵味。要想让学生学会演奏

时的呼吸，教师可以首先让学生不在琴上练习动作，手把手地带着学生将肢体动作与呼吸的结合单独练习，等学生已经熟练学会之后，再回到琴上练习，这样可以降低练习的难度，将一个大的难点划分成为几个小的难点来单独练习，各个击破。在乐曲《渔舟唱晚》的快板部分，很多学生提不了速度、力度，就是因为错误的发力习惯导致演奏动作幅度太大，手上下跳动不平稳，要想改正，需要学生会运用手指的小关节发力，平稳过弦，将线上教学做不到的部分，在线上教学中修改、调整。

线下教学三步走，第三步：实践。在学生已经学会了乐曲的演奏之后，登上舞台进行实践演出是非常必要的。实践演出能够增加学生的自信心，丰富学生的舞台经验，提高学生的学习兴趣。很多古筝专业的学生在演出时喜欢演奏华丽的现代箏曲，这时，教师应该鼓励学生增加传统箏曲的演出实践经历，并且，在演出实践过程中，逐渐鼓励、指导学生将传统箏曲也演奏的精彩出色。首先，教师应该转变学生的思想观念，让学生懂得传统箏曲的美，克服学生害怕自己弹不好的心理障碍；其次，教师可以通过不同的演奏形式，不只限于独奏，还可以通过合奏、重奏等形式对传统箏曲进行演绎。最后，教师还可以鼓励学生对传统箏曲进行适当的改编，或在演出时与其他领域进行融合，不断创新，将古曲新奏。在乐曲《渔舟唱晚》的舞台演出中，合奏与重奏的形式就非常合适，更有百人大合奏的演出场面。还可以将《渔舟唱晚》的古箏演奏与《滕王阁序》的古诗朗诵或茶艺表演相结合，带来全新的舞台效果。

三、结语

本文以传统箏乐作品《渔舟唱晚》作为教学案例，通过线上教学与线下教学的两个“三步走”，逐步、具体地分析了高校古筝教学中传统箏曲的教学改革模式，具有较强的操作性与可行性。在对《渔舟唱晚》这首作品进行重点教学剖析得同时，也为其他传统箏乐作品的教学提供了示范与参考。通过线上与线下相结合的双线混合式教学模式在高校古筝教学，尤其是传统古筝作品教学中的运用，优化高校古筝教学的教学质量与教学效果。

参考文献

- [1]王燕.浅谈箏曲《渔舟唱晚》音质教学及艺术处理[J].黄河之声,2020(08):70-71.
- [2]谢欢.高职院校基本乐理课程“线上+线下”的教学模式研究[J].戏剧之家,2021(15):179-181.