

音乐通感思维在二胡重奏教学中的应用

于秋阳

哈尔滨音乐学院，黑龙江 哈尔滨 150500

摘 要： 伴随着新时代二胡艺术体系的发展，二胡重奏进入了受众的视野，成为近年来的热门课题。相较于独奏，二胡重奏的表现力更强、音响效果更为饱满。在二胡重奏的实践过程中通过借助音乐通感思维触发演奏者的系列连锁体验，感知作品的音乐形象有着非常重要的意义。在演奏者的二度创作过程中，组员之间可以运用音乐通感思维共同演绎出饱满的音乐作品提升演出的舞台表现力。本文从音乐通感思维的特殊意义，音乐通感思维在二胡重奏教学中的作用，音乐通感思维在二胡重奏教学中的方法三方面进行有针对性的探讨。

关 键 词： 音乐通感；二胡重奏；教学；音乐表现力

Application of Musical Synesthesia in Erhu Ensemble Teaching

Yu Qiuyang

Harbin Conservatory of Music, Harbin, Heilongjiang 150500

Abstract： With the development of the Erhu art system in the new era, Erhu ensemble has entered the audience's field of vision and become a hot topic in recent years. Compared with solos, Erhu ensemble has stronger expressiveness and fuller sound effects. In the practice of Erhu ensemble, it is very important to trigger a series of chained experiences for performers and perceive the musical image of the work through musical synesthesia. In the process of the performer's second creation, members can use musical synesthesia to jointly perform full musical works and enhance the stage performance of the performance. This article explores the special significance of musical synesthesia, the role of musical synesthesia in Erhu ensemble teaching, and the methods of musical synesthesia in Erhu ensemble teaching.

Keywords： musical synesthesia; Erhu ensemble; teaching; musical expressiveness

伴随着全球化文化事业的融合发展，当代的音乐艺术文化发展水平得到了极大地提升，再次前提下，二胡教学的重要性凸显出来。作为高校音乐艺术和当代艺术教育非常活跃的形式之一，二胡艺术不仅能够让演奏者的综合能力得到训练，还能够提升相关领域的音乐审美表达，对于培养学生的瞬间思维、形象思维、重叠思维和灵感思维有着非常重要的意义。但在日常二胡训练中，相关的演奏和教学更多的重视二胡弹奏技巧的演奏和教学，缺乏对作品多方位和多角度的解读，更谈不尚与其他艺术的融合分析。因此，在二胡教学和演奏过程中运用音乐通感体验，可以从多维度的塑造音乐形象，最终实现作品内容的无限延展。通过音乐通感的应用，让二胡重奏教学不再是单纯的演奏技巧传授，而是带有多彩性的艺术融合体验，真正实现一种感觉到另一种感觉的相互通融。在二胡重奏的演奏中，通过通感的运用，调动演奏者和欣赏者的多重感官，让其在音乐活动中通过触觉、视觉和听觉深入的感知音乐，达到提升音乐表现力和审美力的联觉体验。

一、音乐通感中多感互通的特殊意义

所谓通感就是演奏者在味觉、听觉、触觉、嗅觉等感官之间的相互融通，也被称为是一种心理及生理的自然现象，通感可以说是一种从表象到意向的形成过程，在这一过程中实现的感统器官的转化和渗透，最终结果到互通挪移的心理过程。音乐通感即在演奏和诠释作品的过程中通过演奏者的演绎和表演完成感官系统的多维互通和转换。欣赏着通过演奏者的表演感受到音乐中呈现出的不仅仅是器乐演奏的技巧，还有多感官的互动灵动，通过

音乐嗅到音乐的芳香甜美场景，品尝到音乐的酸甜苦辣味道，透过作品的演奏感知创作者的人生阅历。在日常的社会生活中，通过跳动的音符，欣赏者就可以感知到作品内容的主旨，正所谓：“子在齐闻《韶》，三月不知肉味”“余音绕梁，三日不绝”，古文内容也充分体现了一种通感转换的美妙。在现代文化艺术活动中，音乐通感的意义和微妙也无处不在，通过演奏者和欣赏者的多觉贯通和互通转移，为受众最大限度的创作出带有完整艺术形象的音乐作品，给人耳目一新的感觉。

二、音乐通感思维在二胡重奏和教学中的作用

传统民乐二胡作为一种集体力和脑力劳动相结合的艺术演奏，在演奏时要求表演者思维敏捷，严格的按照二胡技巧完成换把和运弓，左右手的配合极大地调动了表演者心理和生理运动的极限。在高校的二胡教学中，通过日常训练来培养学生的艺术创作审美和社会文化形态创作也是教学任务的重中之重。拿到一首二胡曲目，大多数学生会集中精力主攻识谱和运弓，在练习中忽略二胡拉奏和视听的培养，尤其是对于各个感官之间的互通能力。如果在二胡教学和弹奏过程中能够融入音乐通感的理解和二度创作，会在一定程度上训练和培养学学生的动作协调、视听统一、音乐感悟、艺术审美等方面的能力，同时也能让演奏者在多种感觉交替中，获得更高的鉴赏水准和审美情趣。

（一）音乐通感能力及听觉能力的培养

在进行二胡重奏表演和教学的过程中，要求演奏者首先熟读乐谱，面对规范的乐谱，教师以自身的弹奏经验作为一种准则来指导学生完成一线教学的可行性不高。在二胡重奏的教学中，学生多数以弹奏技巧的应用作为演奏的唯一标准，在教学的过程中以学生二胡演奏技能的提升作为衡量教学效果的准则。这种教学模式就在一定程度上忽视了学生的拉奏感知能力的训练，即分析音乐通感在二胡重奏中的运用，可以精确地表达出作曲者的个体感情。这种心理活动也被一些学者称之为“音乐提前思维和连贯重叠思维”。除此之外，演奏者还应当重视演奏动作的练习，即要有“动作提前思维”。大多数学生在学习二胡重奏技术时，只注重表象的左手换把、重音、右手运弓的手型模仿，而忽略了手指在运动过程中轻柔力量转换的感觉。在二胡多声部训练中，传统教学惯常将乐谱解码与技巧实施割裂为独立环节，这种线性认知模式导致学习者陷入“声符—动作”的机械对应关系。实际上，听觉通感的形成依赖于感知系统的全息整合——演奏者需将谱面视像转化为听觉预判，进而触发听觉响应。此过程中，听觉皮层并非被动接收声学刺激，而是主动构建声部织体的空间拓扑模型。当学习者仅聚焦于指法位置的准确性时，其听觉系统处于低维运作状态，难以捕捉和声进行的张力变化。唯有通过建立“音色质地—空间方位”的双向映射机制，使高音区弦振与低音声部共鸣形成知觉闭环，方能实现多声部听觉的立体化觉知。

（二）音乐感悟能力的培养

在二胡艺术发展的过程中，演奏效果与演奏者的感悟能力、对音乐的敏感程度、性格特点有着密切的关系，有一些音乐感悟是无法通过后天的训练提升的。但是音乐通感的体验训练可以提升学生的音乐感知能力，同时提升其相应的鉴赏水平和审美能力。比如我们可以在学生二胡演奏时启发学生训练自己对曲子情感的联想和对二胡音色的感知，在弹奏是配合曲目让声音弹得“清脆或圆润”，通过借助音乐通感体验让学生感受音乐的立体复合感受并产生情感的共鸣。通过音乐通感体验的引导与训练，适当引导感知力强的学生，让他们能够进入格调更高、更复杂的审美境界，在二胡重奏技术和音乐意境诠释中获得最大限度的提高，从而改善其艺术感悟能力。

（三）动作提前思维的培养

二胡器乐同其他器乐演奏一样，需要演奏者通过心理感触调动手腕和手指完成相关的动作。二胡演奏中的动作效能本质上是意识流的外显化过程，涉及运动前区意念构建与动作执行的双向交互。传统训练强调肌肉记忆的固化存储，却忽视了意识层面对动作轨迹的预演能力。理想的演奏状态要求脑区在触弦前已完成弓段分配、力度层级的全息模拟，这种“意念驱动”模式突破了个体动作的经验局限。当学习者陷入单纯技巧模仿时，其运动皮层处于被动响应状态，无法形成对音色成因的溯源认知。建立运动意识的三阶整合模型，即“动作预期的概念形成、神经冲动的动态适配、运动反馈的知觉校准”，可突破机械重复的桎梏，使演奏行为升华为具有审美自觉的创造性活动。

（四）艺术综合能力的培养

音乐通感作为一种较为复杂的心理活动，是建立在对音乐艺术和相关理论经验的积累基础上的，通过大量的音乐理论积累和技术演奏才能完成音乐通感体验。可以说，音乐通感的体验与转换可以实现一定程度的音乐演奏技巧和音乐理论的相互融合与渗透。在二胡的实践教学过程中，我们会发现，一些学生在进行音乐理论学习时，鲜有会将音乐理论与二胡演奏相融合，更谈不上多维度应用与体会，如二胡重奏中特殊指法的训练与弹奏，大多数学生能够通过听觉找准音，但在重奏实践中不一定能找到演奏的感觉，即会听不会拉，这些都是缺乏音乐通感体验的一种表现。因此在二胡演奏中，运用音乐通感的训练完成理论与实践感悟的结合，将这种体验转换到二胡演奏的手腕和指尖中来，在演奏的过程中体验音乐艺术的完美享受。

三、音乐通感体验在二胡演奏和教学中运用的方法

二胡重奏与教学是当代传统民族器乐艺术教育的重要形式，其艺术形式与其他音乐形式有着相通之处，尤其是感官中介和情绪感知方面，通过演奏者对音乐的感知完成二度创作才能最大限度的呈现演奏艺术。在演奏中做到音乐作品的高度诠释，给受众提供更加全面的感官体验。笔者结合自身的教学体验，将二胡重奏中音乐通感的运用方法归纳为三点：

（一）通感联想法

二胡音乐是听觉的艺术，它通过旋律、节奏、音色、风格特点来表达人的情感，通过演奏者的二度创作表达出抽象的情感效果。而景色呈现是视觉的艺术，视觉效果通过线条、形状、色彩的不同表达某一样事物来呈现具象化的效果。弦鸣乐器的声学特质本质上建构着听觉感知的审美维度，而重奏艺术的深层价值在于其触发的跨模态知觉拓扑转换。在二度创作过程中，演奏者需突破声波振动的物理阈限，将高频泛音列转化为视觉暂留效应。如阿炳的二胡作品《二泉映月》就是作者在自然景观中找到灵感而作的，《二泉映月》的微分震动不再局限于时间线性展开，而是形成具有景深层次的意象场域，这种知觉再造过程遵循格式塔心理学的闭合性原则，当快速运弓产生的谐波序列达至临界密度时，听知觉会自发补全缺失的空间维度，在意识层面建构出“月

色-泉流-人影”的复合意象结构，在演奏实践中，要建立声波参数（频率/振幅/谐波比）与视觉要素（明度/饱和度/透视度）的动态映射机制，使单一听觉刺激转化为全息知觉事件。比如著名二胡作品《赛马》紧张而激烈的节奏，仿佛让听众感觉到战马奔腾的紧张；《一枝花》的悲壮；都在二胡的演奏中通过通感体验转化为美妙的音响效果。

（二）通感移情法

所谓“移情”，即将情绪和情感通过平台外放到其他事物上，通过情感的表达，实现物我的统一。二胡重奏中的通感移情法就是将演奏者的意志和情感通过音乐演奏移至到全新的事物和境界中，让演奏者在呈现作曲家思想和情感意志的同时，与欣赏者达到情感境界层面的共鸣。优秀的二胡作品，其审美效应源自演奏者与作曲家、演奏者之间、演奏者与听众的三重意向性投射，演奏者通过弓弦接触将乐谱符号转化为具身化体验，又在群体协作中经历主体知觉的交互校准，最终将演奏动作的动量变化转化为情感张力的梯度释放，完成从技术操作到意义生成的本体论转向。例如《喜送公粮》乐谱上并没有标注弓法，实际演奏中，有人将第一个音节中第一个6用推弓，第二个6用拉弓。但是，如果你把第二个低音6也改用推弓，且改变下这个推弓的擦弦距离，使它类似顿弓，就会出现很别致的韵味。所以在二胡演奏的过程中，运用通感移情法，可以让演奏者浮想联翩，由音乐想到音乐之外的更高境界，体验近乎完美的艺术享受。

（三）多感官感知法

二胡重奏音乐的通感培养旨在通过多感官联动深化艺术感知力。在训练中，演奏者可以将听觉（双声部旋律交织）、触觉（弓

弦摩擦的张力控制）、视觉（乐谱符号与肢体动作同步）统合为立体化的情感表达。教师可运用“色彩联觉法”，引导学习者将D调明亮音色对应暖色调，G调深沉音色类比冷色调；通过“空间构图”将高音区比作流云、低音区喻为大地，使抽象音乐具象化。重奏时要求演奏者捕捉同伴的呼吸韵律，形成触觉-听觉共振，如《赛马》快速乐段需通过指尖震颤传递骏马奔腾的动觉意象。这种通感训练能激活大脑梭状回与岛叶的神经联结，最终实现“闻声见景、运弓生情”的艺术境界。

四、结语

毫无疑问，在二胡重奏教学和演奏中灵活的运用音乐通感体验，不仅可以更好的呈现作品，还可以帮助学生启发思维、开拓思路、启发思维。通过音乐通感的融合赋予了二胡重奏艺术更高更深的艺术内涵。在教学中，教师通过引导为学生架接各门类艺术形式的“桥梁”，让我们在二胡演奏和欣赏中获得的不仅仅是听觉形象，还能最大限度地获得视觉、味觉、触觉的体验。笔者在二胡重奏及相关教学中音乐通感的实践应用还存在一些不足之处，笔者会在本课题上做进一步研究，尽可能地去完善重奏演奏视觉与听觉的平衡，实现整体效果的饱满融合，多维度的增强二胡演奏与教学的应用能力，将音乐通感运用于二胡重奏，引导学生们发挥想象力和创造力，建立音乐情境，更好地运用音乐通感聆听、感受和表现音乐，在与团队成员的相互配合下共同演奏音乐作品，发挥音乐通感在二胡重奏中的重要作用。

参考文献

- [1]陈思宇. 二胡重奏在演奏中的重要性[J]. 黄河之声, 2018(18): 50.
- [2]刘黎. 胡琴重奏教学实践研究[J]. 四川戏剧, 2021(6): 180-182.
- [3]汪鹭, 徐思. 体态律动在高校弦乐演奏技巧培养中的应用[J]. 艺术品鉴, 2019(2): 153-154.
- [4]史红彬. 音乐艺术中的通感现象[J]. 乐府新声, 1996.
- [5]樊禾心. 二胡教学论[M]. 上海音乐出版社, 2007.