

美育视域下古筝演奏技能与文化素养协同教学研究

张娜

内蒙古呼伦贝尔市艺术剧院, 内蒙古 呼伦贝尔 021008

DOI:10.61369/ETI.2026030028

摘 要 : 本文对准了美育视域, 深入研究古筝演奏技能和文化素养协同教学的相关事宜, 通过分析现有的古筝教学中演奏技能和文化素养培养的状态, 阐述二者协同教学的重大意义, 提出协同教学具体的策略, 包含课程设置的相关内容、教学方法的创新实践、师资队伍的建设事宜等方面, 目标是为古筝教学给出新的思路, 加大古筝教学的美育效果, 造就出既有高超演奏技巧又有深厚文化素养的古筝人才。

关 键 词 : 美育; 古筝演奏技能; 文化素养; 协同教学

Research on the Collaborative Teaching of Guzheng Performance Skills and Cultural Literacy from the Perspective of Aesthetic Education

Zhang Na

Inner Mongolia Hulunbuir City Art Theatre, Hulunbuir, Inner Mongolia 021008

Abstract : This paper adopts an aesthetic education perspective to conduct an in-depth study on the integrated teaching of guzheng performance skills and cultural literacy. By analyzing the current state of skill and cultural literacy cultivation in guzheng instruction, it elucidates the significant importance of this integrated approach and proposes specific strategies—including curriculum design, innovative teaching methodologies, and faculty development initiatives. The aim is to provide new insights for guzheng education, enhance its aesthetic education outcomes, and cultivate guzheng practitioners who possess both exceptional performance skills and profound cultural literacy.

Keywords : aesthetic education; guzheng performance skills; cultural literacy; collaborative teaching

引言

美育是使学生认识美、酷爱美和创造美能力的教育, 是全面发展教育的重要一块, 古筝作为中国传统乐器颇具代表性的一个, 具有长远的历史和多元的文化内涵, 在古筝教学当中, 不光要注重学生演奏技能的培养, 更要加大对其文化素养提升的重视, 达成演奏技能和文化素养的共同发展, 当下古筝教学中有着演奏技能与文化素养培养脱钩的问题, 造成了古筝教学的美育效果和学生全面发展受影响。

一、古筝演奏技能与文化素养培养现状分析

(一) 演奏技能培养现状

古筝演奏技能培养侧重于技巧方面的训练, 就像指法、节奏、音准等方面的练习, 在教学的时候, 教师一般会运用示范教学、练习指导等办法, 帮学生学会演奏本领, 诸多学生经过长期的学习训练, 可以熟练地弹奏各类乐曲, 演奏技巧达到了比较高的水平, 这种仅着眼于技巧训练的教学方式有一些毛病, 部分学生演奏时没有情感表达, 只是机械地将音符演奏出来, 没办法将作品中的内涵、情感传递给听众^[1]。

(二) 文化素养培养现状

文化素养是古筝演奏者弄懂作品、抒发内心情感的重要基础, 可在实际的教学活动里, 文化素养培育常常被抛之脑后, 一些院校

和老师在教学的时候, 没把古筝相关的文化知识添加到教学里, 学生对于古筝的历史、文化背景、音乐风格等方面了解不够多, 这造成学生演奏时难以透彻理解作品的内涵, 不能确切地把握作品风格和情感的要点, 使演奏的质量和艺术感染力有所下降。

(三) 演奏技能与文化素养培养脱节的原因

造成演奏技能与文化素养培养脱节的原因是多方面的。从教学理念上看, 部分教师和学校过于注重演奏技能的培养, 认为只要学生掌握了演奏技巧就能成为一名优秀的古筝演奏者, 忽视了文化素养在古筝演奏中的重要作用。从教学方法上看, 传统的教学方法以教师为中心, 注重知识的传授和技巧的训练, 缺乏对学生自主学习和创新能力的培养, 不利于学生文化素养的提升。此外, 课程设置不合理、师资队伍缺乏文化素养等方面的问题也影响了演奏技能与文化素养的协同培养。

二、古筝演奏技能与文化素养协同教学的重要意义

（一）提升美育效果

美育强调培养学生的审美能力和艺术修养，古筝演奏技能与文化素养的协同教学能够为学生提供更全面的审美体验。通过学习古筝演奏技能，学生能够感受音乐的节奏、旋律和和声之美；通过了解古筝的文化背景和历史渊源，学生能够深入理解音乐作品中所蕴含的文化内涵和情感表达，从而提高自身的审美能力和艺术修养，实现美育的目标。

（二）促进学生全面发展

古筝演奏不只是一种艺术表演种类，更是一种开展文化传承交流的手段，演奏技能和文化素养协同培养，可使学生在掌握演奏技能的那个时候，知晓中国的传统文化，增强民族的自尊感和文化自信感，学习古筝还可培养学生的专注力、创造力以及团队协作的能力，助力学生各方面的发展。

（三）推动古筝艺术的传承与发展

古筝艺术是中国传统文化重要的组成方面，有着长久的历史和特别的魅力，开展演奏技能与文化素养的协同教学，能培养出更多既具备精湛演奏技能又富有深厚文化素养的古筝人才，为古筝艺术的传承和发展给予有力的人才助力，这些人才不光可以演奏出高水准的古筝曲目，还能够深入挖掘古筝艺术的文化要义，推动古筝艺术创新发展态势。

三、古筝演奏技能与文化素养协同教学的策略

（一）优化课程设置

在古筝教学相关的体系里，为达成演奏技能跟文化素养共同提升，适度增加文化课程的占比十分重要，学校跟老师要用心规划，开展一系列跟古筝紧密相关的文化课程，好似历史文化课程，可以引领学生探究古筝的起始，从古老的弦鸣雏形一路探究到现代古筝的演变，了解不同历史时期社会文化对古筝发展造成的作用；和古筝相关的音乐理论课程，对准古筝音乐的内在规律，让学生学会音阶、调式、节奏等内容，搞清楚不同流派音乐风格的特点跟成因；文学鉴赏领会课程，可为教学赋予人文色彩，因为诸多的古筝作品跟文学经典联系紧密，学生可利用解读诗词歌赋，更充分地领会作品情感内涵。凭借学习这些文化课程，学生能全方位了解古筝的起源、发展过程、音乐风格的演变等知识，透彻领会作品的文化背景和内涵，给演奏技能的提高夯实坚实的文化底子，还可研发综合性课程，使演奏技能训练和文化素养培养有机结合，就如在教授一首古筝曲目这个时候，教师先详细地介绍作品的创作背景、文化内涵还有音乐风格，使学生建立起对作品的整体认识；接着引导学生对作品的结构和演奏技巧进行分析，把握演奏的逻辑跟要点；最后让学生开展演奏方面的实践，把所学文化知识跟技巧融会整合，学生可于提升演奏技能的时候，好好了解作品的文化背景，加强自身文化方面素养^[2]。

（二）创新教学方法

在古筝教学的多元手段体系里面，情境教学法好似一把奇妙

的钥匙，可让学生打开理解音乐作品的全新大门，它突出精心创设特定的情境作用，使学生仿佛进入音乐所勾勒的世界当中，于是更确切地感受和理解音乐作品的内涵，在古筝教学实践工作中，教师可充分借助多媒体手段强大功能的优势，为学生搭建生动有趣的学习场景。播放与古筝作品高度相关的视频资料，使学生直接瞧见古筝演奏时的指法技艺、肢体表现以及演奏者投入的神情，好像自己就在演奏现场一样；播放细心挑选的音频资料，使学生沉浸于古筝婉转悠扬、韵味十足的音色里面，感受不同曲目所具有的独特情感；亮出古筝演奏相关的历史图片，领着学生走过时空，清楚古筝在不同历史时期的发展跟演变，体会到其中深厚的文化积淀。教师也能积极组织学生去参加古筝音乐会、文化展览等多彩的活动，在音乐会举办之时，学生可亲身去聆听专业演奏家高水准的古筝演奏，体会到古筝艺术的无穷妙处，从而唤起内心对古筝学习的浓厚兴趣以及对文化探索的强烈欲念；在文化相关展览时，学生能够通过参观古筝实物、有关文物以及历史资料等，进一步拓展对古筝文化的认识范围，加大对古筝艺术的理解深度。小组合作学习法在古筝教学里也有着不可小觑的重要价值，它就好似一座桥梁，能够很好地培养学生的团队协作和自主学习能力，在古筝教学进程里，教师可根据学生实际所呈现的情况，用科学法子把学生分成若干小组，还为每个小组安排一个演奏任务或者研究课题。叫学生小组合作着演奏一首大型古筝作品，演奏进行的过程中，学生们好似一个密切协作的群体，每个成员都拥有独特的角色以及任务，他们要相互配合着来，根据作品节奏、旋律以及情感，准确地拿捏自己的演奏板块；需要彼此做交流，交流自己对作品的领会和演奏体会，一同研究怎样更有效地诠释作品；还需一起解决演奏期间碰到的各种问题，像指法不熟练、节奏不一致这类问题。借助这种小组合作的办法，学生们不仅可大幅提高自己的演奏技能，还能在合作共事当中增强团队协作意识，学会听取他人的意见跟建议，加强沟通本事，为以后能更好融入社会和团队奠定稳固基础，实践是判定真理的唯一法子，这一真理名言在古筝教学中体现得十分显著，实践教学法于是成为古筝教学里必不可少的重要方面。在古筝教学当中，教师可大力组织学生参与各种演出活动、比赛等项目，处于演出活动当中，学生能够站到舞台上，把学到的古筝知识和技能充分展现，这不仅是对学生演奏技能的一回综合训练，更是对学生心理素质以及舞台表现力的一回检验^[3]。依靠多次演出活动，学生可逐步累积大量的舞台经验，克服紧张心理，更自信地开展演奏，教师还可引导学生参与古筝作品的创作及改编，在这个进程之中，学生要深刻掌握古筝的音乐特点和文化底蕴，发挥自身的想象及创造天赋，试着把新元素加入到作品当中^[4]。

（三）加强师资队伍建设

在古筝教学的体系当中，教师作为教学活动相关的组织者和引导者，其文化素养就如基石一般，直接又明显地影响教学质量高低，古筝艺术有着长久历史，包含着大量的中华文化内涵，要是教师自身文化涵养不够，就不容易把古筝作品里的精髓生动、精准地传达给学生。学校要积极负起提升古筝教师文化素养的使命，通过有序组织并鼓励教师参加各类文化讲座、学术研讨会等

活动,给教师搭建拓宽文化眼界的桥梁,在文化讲座开展时,教师能够接触到不一样领域的文化知识,吸纳多元文化的营养;学术研讨会为教师搭建了跟同行交换思路、碰撞智慧的平台,协助他们在专业领域不断深入精进。教师自身还应秉持终身学习的思想,积极并不断地学习与积累文化知识,把自身深厚的文化素养顺畅地融入日常教学里面,让古筝课堂不只是有技巧传授的内容,更散发着文化的气息,协同教学作为一种有着创新和高效特性的教学模式,对古筝教学起到重要的促进作用,但它要求教师有跨学科教学能力以及优秀的团队协作能力。为使教师可以更好地适应协同教学,学校需主动开展有关的培训与研讨活动,详尽全面地讲解协同教学的理念和方式,使教师清楚如何打破学科的界限,做到知识的有机融汇;凭借研讨活动,教师们可以分享做实践的经验,一起商量并掌握协同教学的技巧与方法。

(四)完善教学评价体系

在传统古筝教学旧有的评估机制里,演奏技能好比一座雄立的孤峰,被位于评价天平的绝对中心位置,成为评定学生优劣的差不多唯一尺度,在这单一的评价维度的设定下,学生的文化素养就像被丢在角落无人问津的宝贝,没几个人去探寻其灿烂的光芒,其培养自然也就被大大忽略了。那一个个灵动的音符背后有着的深厚文化底蕴,那度过千年的历史故事和情感脉络,都在这种片面的评价当中慢慢隐匿了身影,当协同教学的春风轻轻吹过古筝教学的范围,一场评价体系的革新似春日花朵般静静开放,我们迫切需要搭建一套全方位、多元化的评价指标体系,它应似一幅色彩绚丽的画卷,把演奏技能、文化素养、创新能力和团队协作能力等诸多方面元素巧妙融合在一起。演奏技能是古筝学习的基础,是打开音乐大门的钥匙;文化素养好似一个指引的灯,照亮学生切实理解作品内涵的路途,使他们在演奏的时段中可以展现技巧,还可将情感传递;创新能力好比灵动的小仙女,使学生获得突破传统、展现个性亮点的胆量和智慧;团队协作能力是

协同教学这艘大船的扎实船桨,助力学生于合作里共同推进,驶向胜利的目标处。运用如此全面又多样的评价指数,我们好像有了一双“火眼金睛”,能够以更客观、更全面的视角去评判学生的学习成绩,为他们的全面发展开拓一条坚实的路线,评价方式的多元化好比潺潺溪水,给古筝教学赋予了新的活力,以往的教师评价,好似一位经验老到的长者,以其权威又专业的眼光判断,为学生点明前行的方向。而学生自评和互评好比两颗闪耀的星星,在评价世界里交相照耀,好似一面明净的镜子,使学生得以安静下来静下心,好好审视自己在学习之路上的脚印,思考个人学习的过程和收获,在这面镜子所映照的情况下,他们可以明确地发现自身的优点和缺点,于是有目的地改变学习策略,就如同一位手艺精良的工匠,精心打磨自己的能力,不断提高学习质量^[5]。就如同沟通的桥梁,搭起每一位学生心灵的联系,在相互评价开展的过程中,他们如同关系要好的伙伴,相互交谈、相互学习、相互参考,他们可于同伴身上发现闪光点,汲取别人的长处,填充自己的不足点,在共同进步的道路上一同前行,创造出一种积极乐观、互助互学的良好学习氛围,让古筝教学课堂富有温暖与活力。

四、结论

于美育视域之下,古筝演奏技能和文化素养协同教学是古筝教学发展的必然走向,通过优化课程设置情况、创新教学方法样式、加强师资队伍建设和完善教学评价体系内容等策略,可做到演奏技能和文化素养的协同培养,拔高古筝教学的美育成果,带动学生达成全面发展,带动古筝艺术的传承与演进,在以后的古筝教学开展时,我们要持续探究和开展协同教学的模式及办法,为造就更多优秀的古筝人才贡献自己的一份力。

参考文献

- [1]冯晓婧.古筝教学如何培养学生的审美能力[J].戏剧之家,2023,(35):106-108.
- [2]杨思琪.高职院校古筝技能教学策略研究[D].福建师范大学,2022.
- [3]朱博.古筝演奏对4-5岁幼儿精细动作发展的影响研究[D].辽宁师范大学,2021.
- [4]岳洋.古筝演奏中的情感表达研究[J].北方音乐,2019,39(20):64-65.
- [5]汝漪.中职古筝教学现状及解决对策研究[J].北方音乐,2019,39(19):130-131.