

# 浅谈扬琴教学的现状及改革

次仁央拉

(西藏大学艺术学院, 西藏 拉萨 850000)

**【摘要】**17 世纪, 扬琴从西方传入中国。在 400 多年的发展中, 它不仅融合了中国传统音乐的艺术气质, 而且在乐器形式、表演的体裁和曲目都得到了一定程度的发展和改进。特别是近 50 年来, 扬琴艺术在作品创作、表演技巧、乐器创新、教育理论研究、国际交流等方面取得了长足的进步。但是, 在发展中也存在一些问题, 如扬琴乐器的形式、学校共享、音乐活动的统一性、教材的结构等。这些事实影响了扬琴的发展, 导致扬琴在中国的发展缓慢。扬琴在中国有 400 多年的历史。它是一种历史悠久的外国乐器, 多用于伴奏、独奏和合奏, 但由于种种原因和西方文化艺术的影响, 还没有达到普及的程度。

**【关键词】**扬琴教育; 现状; 改革

## 引言:

扬琴是一种独特的中国民族乐器, 在中国已有 400 年的历史。它的成长和发展也证明了这种乐器独特的艺术魅力和存在价值: 从不成熟到成熟, 从难以驾驭到流行。在这种量级的推进和应用之后, 琴手的数量开始逐年增加, 扬琴教育也逐渐扩大。教育理念、教育方法、教授和教育软件开始科学和规范的发展。但我们也应该看到, 这个大趋势并没有真正传播和大规模应用。前景狭隘、急功近利的神话在许多地方和私立教育环境中继续广泛存在。不得不说, 传统的教育方式还是很占优势的。那么这种教育模式的典型性质是什么, 它的优缺点是什么, 我们如何改进或采用更有效的方法来指导未来的教学实践?

## 一、中国扬琴的源流

### (一) 扬琴的产生和传入

扬琴历史悠久, 选择面广。它是十七世纪在欧洲、中东和西亚广为人知的具有许多民族和国际特色的巡回乐器。扬琴是从中东的波斯(今伊朗)传入中国的。几经变迁后, 其形式已变得面目全非。不同于其他国家的钢琴。扬琴自进入中国以来, 久负盛名。当时, 扬琴的表演和歌唱属于清朝以后最低级的民族文化。随着说唱音乐的发展和扬琴传统地方戏曲的发展, 扬琴在表演艺术中得到了发展。

### (二) 扬琴的发展

经过众多民间音乐家的发掘、收藏和编排, 扬琴终于形成了现代的规模和风格。同时, 党和政府重视扬琴艺术教育, 在全国培养了众多扬琴艺术人才, 但这远远不能满足社会需要和引进。

### (三) 扬琴结构与技术的完善

原来的扬琴有一些局限性, 如音色转换困难和范围窄。因此, 扬琴主要用作歌剧、棋曲等的伴奏。

1949 年后, 由于许多扬琴演奏家、演奏家和艺术学生的精心研究和创新, 扬琴取得了长足的进步。由于扬琴的外形有了很大的发展, 在技巧上有了很大的进步, 明代扬琴大师向祖华, 呈现了中国扬琴的技法特征和审美观念: “左右力行一致, 乐曲简练, 十六纵横相连的古筝纹样,” 促进了扬琴教育的发展。

## 二、扬琴发展现状

随着生活水平的不断提高, 音乐慢慢成为许多人成长和发展感官的重要途径。与流行音乐不同, 古典音乐通常依赖于某种古典乐器。扬琴是一种弦乐器, 扬琴的音量具有强弱融合的特点。慢弹的时候, 可以把扬琴的声音调成山泉叮咚的声音; 相反, 如果作家想用扬琴表现开心, 也很容易实现。而且, 扬琴的表现力也十分丰富。不仅能满足人们对 Solo 的需求, 还能起到团队的作用。当然, 你也可以把角色身份分开, 充当配角。基于扬琴的这些特点, 人们通常允许它扮演民间音乐和民族乐团演奏的“钢琴伴奏”的角色。

可以说, 扬琴虽然是外国乐器, 但在中国古代乃至现代音乐史上占有重要地位。在中国, 扬琴已经发展了 400 多年, 对中国音乐领域的发展起到了成功的推动作用。在扬琴稳步发展的过程中, 其优势和特色更加明显, 使得扬琴的音色部分更加完善, 为扬琴在中国乐器领域的地位提升奠定了基础。扬琴的不断发展也催生了许多以扬琴为主的管弦乐团形式, 这让很多乐器专家更加关注扬琴的未来。扬琴虽然有诸多优势, 但不可否认的是, 扬琴在中国的发展并不乐观。很多年轻人对扬琴知之甚少, 甚至有的年轻人根本没听说过, 所以扬琴未来的发展是不容乐观的。

## 三、传统扬琴教学法特点分析

### (一) 教学目的单一

与扬琴教学相关的传统工作通常是为了有限的教学

目的而完成的,例如学习音乐或旋律的片段,或者因为使用演示技巧。在这种情况下,教师往往只注重对学生某一方面能力的理解和传承,而没有考虑到学生广泛素质的提升,如传承特定的旋律、节奏,改变规律。强与弱,继承音乐情感,必须说,培养学生的综合素质,是可以慢慢地、潜意识地培养和发展的。一些经验不足的教师往往一味追求成功,大大降低了教学质量。

#### (二) 扬琴的使用受到教科书的限制

扬琴教材可以是练习曲和音乐的一部分。学生可以学习基本的演奏技巧,而音乐是检验学生演奏能力的必要途径,两者相辅相成。在实际教学中,两者的结合不仅可以提升学生的能力,还可以让教师快速找到问题,提供及时指导。但是,在实践中我们看到,在扬琴教学过程中,仅仅使用了一本课堂教材就算达到了教学目的,学生钢琴教学的发展也是以课本为基础的。学生真的会管理和使用这些设备吗?事实上,任何艺术家技艺的获得不仅需要好好学习和练习,更需要技巧和方法,扬琴的教学也是同样的。学生扬琴能力培养、练习曲教育和基础知识是学习、理解和热爱这种能力的关键。可以说它从头到尾都应该在扬琴教学指令下运行。如果在标准教学过程中加入这样的培训和辅导,也可以事半功倍,对扬琴教学过程要特别注意

#### (三) 缺乏基础教育

可以说,扬琴基础训练涉及扬琴演奏的方方面面。除了练习各种描写技巧外,还包括弹奏姿势、各部位(如肩、臂、腕)的放松、击弦关键点、谱识别技巧(包括了解基本乐理)等。这些练习看似简单,但最容易被忽略。如果有什么问题,就会导致一系列的坏习惯。久而久之,学生就会在不经意间养成错误的练琴方法,最终影响到日后练琴方法的练习。因此,教师在日常教学中要注重细节,培养基本功。除此之外,值得注意的是,多普勒在教学过程中的发生在很多领域都相当普遍,这说明教师对学生基础教育的知识并不了解。当然,我并完全反对这种情况。最终,具有一定基础和独立性的学生可以通过这种方式不断提高自己,甚至有效地提高他们的音乐潜力。但实际上,大多数教师并没有关注学生自身的身心特点和实际情况,与原有的课程设置的规律背道而驰。这个模型的结果是可以想象的。因此,基础教育的缺失是必须解决、值得思考的一大环节。

#### (四) 缺乏师生互动

由于传统的扬琴教学方式以教师为主,学生处于次要地位,师生互动相对较少,这堂课经常出现模糊现象,没有清晰感,不仅是学生学习钢琴的兴趣较弱,对教师的影响和号召力是很大的。目前,教师正确的做法是增加学生弹奏扬琴的兴趣,教学生弹得又快又清楚,而不是直接告诉学生的乐谱学习,让学生发展自己对独特音

乐或旋律的认识。它不仅是增进师生互动的一种方式,也是培养学生独立音乐思维的有效途径。

### 四、创新改革新路,助推扬琴发展

#### (一) 提高扬琴教育

为了扬琴的未来更好,我们需要充分利用教育模块,通过加强对学生和公众的教育,促进扬琴的发展。一方面,学校可以提供扬琴课程,让有兴趣的学生可以系统地学习这种设备。在这个过程中,学校必须有高素质的教育工作者,通过聘请高薪专业人才,并有深厚的研究基础和实施基础,确保有足够的师资。另一方面,政府可能会设立一些扬琴学习机构,让扬琴学习者免费学习设备,为全社会学习和使用扬琴创造良好的环境,不断提高扬琴的地位和影响力。

#### (二) 继续挖掘扬琴乐器的潜在价值

从目前的情况来看,虽然国内很多扬琴专家在扬琴的使用上取得了很多成功,但在真正满足人民群众需求的方式上,还有很长的路要走。因此,我们需要继续利用扬琴的潜在价值,让我们在研究这件装备时有很多选择,而不是把他们的视角局限在一个很小的选择上。扬琴是一种外国乐器,所以在挖掘扬琴的潜在价值时,我们需要通过比较国内外扬琴的特点,了解扬琴的优缺点,从而“把握它的重要性”。并消除其重要性,以提高人们的享受和认可度,为扬琴创造条件。

#### (三) 扬琴艺术的发展方向及需要注意的问题

通过扬琴音乐家、表演者、民间艺术家和乐器制造商的传承和创新,扬琴已发展成为中国领先的民族音乐剧之一。从原来的歌剧合唱层次提升到单独合奏的艺术层次,扬琴出现了大量的曲目。通过对扬琴表演的不断改进和提升,音乐界对扬琴越来越重视,扬琴也越来越受到人们的喜爱。

大多数人不了解扬琴的艺术,认为它有一种神秘感,而且是高不可攀的。人们对扬琴的艺术存在误解。去年,我有幸跟随当地文化办的带头指导老师学习,指导不同城市中心的乡村文化建设、全市一些村街文化事例、文化书店等调研问询。城市文化机构和村街文化机构的工作人员对问卷中提出了中国民族乐器的种类进行了研究和统计。据1000份问卷统计,90%的受访者认为长笛、二胡、铜锣、鼓是民族乐器。63%的人们认为,除了扬琴、古筝和葫芦丝都是民族乐器,只有2%的人很清楚扬琴是民族乐器。在学习的时候,我口头问了很多。而有些人认为扬琴是外国乐器。主要原因是他们没有亲眼看到扬琴。一听到扬琴这个名字,就觉得是个外国乐器。多年来,一直投身扬琴教育,参加过很多演出,鼓励学生参加很多比赛和表演,促进了扬琴的成长。这种情况的存在与阳城的教育发展有关。扬琴艺术学校要消除“尴尬”现状,打破这

个“瓶子”，推动扬琴艺术教育的产生、演变和发展，让扬琴教育深入人心，达到传播成果的目的，这是今后努力的方向。

当前优秀的民族文化也为普及和发展扬琴艺术教育提供了良好的契机。推进扬琴教育普及应采取以下措施：1. 在党和政府的正确领导下，文化、艺术、教育和信息等部门将加大投入，营造氛围，创造条件，培养更多的同仁，推动扬琴的教育事业。2. 打造独一无二的中国扬琴系统。在统一课程和教材的基础上，不断收集、浓缩、创新。从乐器形式到演奏，从软件聚合整合到音乐创作风格，都应该有中国特色，融合东西方音乐的精髓。3. 高校扬琴专家学者和专业音乐团体要深入基层和群众做扬琴普及专题报告或讲座。4. 对大众教育很重要。一要把握背景，从儿童入手，培养他们对琴艺的浓厚兴趣，提供扎实的“基本功”，提高少儿音乐素养，为进一步学习和发展做准备。5. 建议中小學生上揚琴課，讓學生喜歡揚琴藝術，熱愛揚琴音樂。6. 各種媒體將推動揚琴的教育和宣傳，引起社會的關注，逐步使人們喜歡揚琴。7. 成立民間音樂團體，打造揚琴表演與傳播的平台，提升揚琴藝術的認可度和欣賞力。8. 在全國和地方大型音樂會中，特別是揚琴曲目，應增加民族音樂的元素，不僅限於揚琴的伴奏，還包括獨奏和合奏。9. 有條件的地方，將舉辦大型揚琴演出，發揮中國民族本能、體現時代精神的劇場，讓廣大群眾更多地欣賞揚琴藝術。10. 經常組織揚琴培訓教學交流會和揚琴獨奏，促進揚琴藝術教育的发展。

## 五、未来扬琴教学实践的初步设想

### （一）学生兴趣和学生潜能的培养

示范法。我认为这是非常重要的。教学过程中，教师可选择相近或相近的表演节目呈现给本班，如扬琴等具有地方色彩的作品，歌曲、风景、思想描写等各种兴味盎然的作品。由不同的文本，以及所有浩瀚而难忘的作品，或教师播放舒适的儿童歌曲和音乐，如“蓝精灵”和“找个朋友”。它不仅是增加知识的有效途径，也是促进学习的有效途径。听看法。它主要是指通过娱乐设备上的视频和音频对作品或技能进行评价或呈现。一方面可以让学生感受到最直接的听觉冲击。另一方面，它也可以帮助他们早期开发扬琴练习和标准化方法。培养兴趣的方法有很多，其最终目的是提高和促进学生的音乐能力，以学生可以接受的方式增加音乐的认知。教师可以根据学生的经验和特点，选择合适的日常教学方法。

### （二）注重基础训练和严格的绩效标准

培养扬琴的基本功，不是一天或几天的事，而是长期积累的问题。因此，从一开始，教师就应密切关注练习的基本规则，并在必要时结合学生的年龄特点，

培养他们每天应该练习的基本技能或特定技能。持或弹竹、单音或旋音等基本姿势，不同音阶及常用的知识，阅读音乐效果及一些基本的乐理知识。此外，可以随心所欲地定制扬琴教科书，边练习边演奏音乐，增强学生的学习动力。

### （三）采取灵活措施加强能力建设

而扬琴教育所包含的教材的特点更为广泛和复杂，如果教师遵循正规的教学理念和教学实践，其成果难免会在目标领域受到损害和制约。因此，教师需要灵活运用，在复杂多变的教学环境中运用不同的教学方法，使不同的学生有不同程度的提高和适应。我特别想考虑以下几个方面。

参加小组班，完成班级（班级考试）教学法。小组课程使教学内容更有意义和全面，注重教学成果和师生互动。在扬琴教育中具有很大的应用价值。最重要的一点是能够有效地培养学生的节奏、旋律、声音和各种集体的音乐感悟。小组课提高学生的心理素质。当学生处于同一水平时，避免心理差异，营造平等、融合、与时俱进的学习环境，不断营造竞争环境，帮助学生鼓励和提升自己，快速了解自己的情绪。同时，同级别学生之间几乎没有年龄和性格差异，有利于教师更好地组织教学。

注意音乐练习。旋律可以指一组标准旋律，例如五声音阶和七音练习、和弦减压练习、单音、模式生成或花艺练习。它可以指音乐或活动，如技巧或音乐形式（一首旋律）、复调练习、速度练习、二旋律钢琴和竹子。例如丰富多彩的课堂和飞翔的蜜蜂来培养学生的好奇心，枯燥的技能训练是更好的音乐教育的良好基础。教师可以根据学生的需要组织教学。

### 结语：

跨越中国扬琴400多年的发展和完善，从简单的技巧到技术表演技巧，从传统的选择和简单的改编，各种国内外的原创作品，从职业教育到最终教育，从民间艺术到大学音乐厅，扬琴从昔日的外国乐器已经成了享誉世界的中国特色乐器。扬琴音乐创作与演奏技法体现了中外扬琴音乐文化的不断交流与融合，日益流行。但是，扬琴艺术教育中西方文化艺术的原因和影响是多方面的。但是，我们坚信，在党和政府的正确领导下，在各级文化艺术教育和部门的大力支持下，在艺术家、教师、音乐家和演员的努力下，可以快速推动中国优秀的民族音乐艺术的发展和进步，实现扬琴艺术教育的目标。同时，扬琴作为一种独特的乐器，为中国带来了最美的春天和千年的文化遗产。

### 参考文献：

[1] 戴珊. 改革开放以来中国扬琴教学研究综述[J]. 艺术评鉴, 2020(16):80-84.