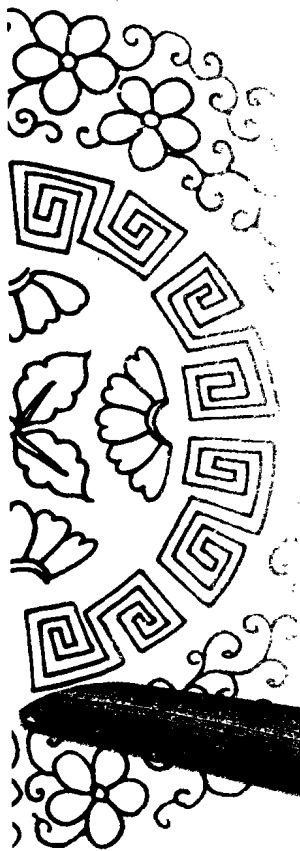

谈 课外音乐活动 古筝合奏的排练艺术

武汉江汉大学实验师范学院 / 刘红

新《义务教育音乐课程标准》提出：课外艺术活动是音乐课程资源的重要组成部分，推动、指导课外音乐活动是音乐教师的职责。本人在指导古筝课外活动小组排练合奏《春到拉萨》一曲的过程中，深感排练是一项创造性的艺术活动，合奏排练的过程是师生共同体验审美情感、丰富联想和想

象、创造和表现美的过程。教师是排练的组织者，应充分挖掘学生的潜力，激发想象，引导学生把握作品内涵，营造、拓展作品的意象，启发学生的创新意识，使学生置身于美的体验与创造中，推进素质教育。本文就排练中的做法与体会作一归纳，以就教于各位同仁。

一、感悟意象，拓展意象，营造作品的美学意境

音乐用声音来表达感情，意境的营造是非常重要的。排练的第一步是感悟作品，研读乐曲。首先是初步感悟：了解作品的作者、写作背景、主题思想、乐曲的主体风格和弹奏技法。然后启发学生深入感悟：激发联想，拓展意象，引导学生逐节逐段地弹奏、欣赏和研究。

《春到拉萨》旋律优美，以藏族民间常见的羽调式五声音调，描绘了雪域高原的春景，表现了民主改革后的藏族人民载歌载舞，欢乐酣畅的美好生活，具有浓郁的民族风格和艺术韵味。在总体意象的把握上，要突出一个“春”字，描绘的是春景，表现的是春情（藏族人民如春的情感），乐曲交织着明朗欢快与优美抒情的音调和情绪。引导学生充分调动自己的生活体验，联想春光春色的无限美好：鸟语花香，万紫千红……，从而给作品在情绪上定下一个总的基调：喜悦，欢腾，振奋，奔放。

开头八小节的引子部分节奏自由辽阔，力度强弱变化很大，既是乐曲的引起部分，也是意象画面的引出：春天的青藏高原一步步向眼前逼近，绮丽、雄伟、广袤、辽远。无不让人发出“岱宗夫如何，齐鲁青未了”的感叹。使同学们仿佛看到了盛开的格桑花，感受到青藏高原浓浓的春意扑面而来的意境。

A段具有很强的舞蹈性，完整地采用了藏族的弦子音乐，左手低音的固定节奏型和音，使主题显

坚韧不拔的毅力和精神。由此可见，我们必须把音乐教育中的审美教育功能贯穿在整个中小学音乐教学的始终：

- 1、始终把热爱祖国、热爱党、热爱社会主义的教育放在音乐教育的突出位置，以提高学生的思想素质。
- 2、坚持德育渗透，加强艺术熏陶的效应，因材施教，循序渐进。
- 3、根据新的教学内容、教学形式、结构图式，加强素质教育的培养，强调唱游、唱歌、欣赏、演奏、学习小知识、音乐故事、创作、练习等形式的兼容并蓄，相互交叉，相互渗透。
- 4、器乐进课堂，既增强了学生的参与意识，又提高了学生的学习兴趣，更培养了学生在音乐方面的音乐素质。尤其是针对学生中独生子女的孤独、自私等方面的毛病，通过音乐教育中的齐唱（奏）、合唱（奏）、领唱（奏）等多种形式的培养和锻炼，增强了学生的集体主义精神和荣誉感，增强了学生间的团结协作精神。

音乐教育对于人的情感有着陶冶和净化的作用。通过音乐教育来培养人们和谐的情感和心灵，从而实现完美人格的建构。音乐教育作为审美教育的核心内容和主要手段，正是通过“以情感人”、“潜移默化”、“寓教于乐”的方法，陶冶人的情操，美化人的心灵，使人进入一个更高的精神境界，成为一个具有全面发展和高尚情操的人。

实现向素质教育的转轨，音乐教育必须首先适应素质教育的要求。要做到这一点首先是领导重视，转变观念，认真地把艺术（音乐）教育放在素质教育的前卫；其次从教材的编撰入手，力求题材广泛，体裁、形式和风格多样化，既要适应中小学生的年龄特点，又要有时代气息，增加审美内容，开阔学生视野；再次是要加快音乐教育的改革，教学必须多样化，力求生动活泼，以此提高学生的兴趣，使之能够热爱音乐，主动自觉的要求学习音乐，勇于探索音乐领域那神秘奇特的理想世界。

得庄严、有力，而第二次的加花变奏，左手的分解和弦则带来了一种明朗、欢快的情绪，使音乐顿显柔和。启发同学们想象豪放彪悍的藏族男青年和婀娜多姿的藏族少女们欢快的舞蹈着，洋溢着翻身的喜庆。

B段充满了激动之情：奔放自由的节奏，上方声部高亢的音调与婉转连绵的弦子音乐，描绘了心中跌宕起伏的情绪，似春风拂来，荡尽心底的尘埃。拉萨之春优美的意境再现在同学们的眼前：冰雪融化了，流向了江河；春风吹来了，百花欢笑绽放；万物苏醒了……。借助“红杏枝头春意闹”，引发学生联想雪域高原——拉萨春意闹的意境。

C段音乐节奏舒缓、流畅，如行云流水，情绪温柔恬适，轻松愉快。当老师发问：这时拉萨之春的意象画面中出现了什么呢？有的说：“月上柳梢头，人约黄昏后”，是青年男女在甜蜜地约会；有的说：“慈母手中线，游子身上衣”，是老阿妈在给儿子做衣服；还有的说：我看见儿童们在花丛中翩翩起舞……。优美如歌的旋律，展现了一幅甜美的异域风情图，意境极富诗情画意。

D段与尾声之间没有明显的界限，同音十六音符的大指快速劈托，热烈奔放，似万马奔腾，响彻雪山、高原，烘托了藏族人民跨骏马，奔向美好明天的意境。

二、融情于曲，深化直觉，对作品进行二度创作

充分领悟作品意象之后，排练转入关键阶段，即融感情于演奏之中，创造性地演奏作品，引导学生将眼中之音变为手中之音、心中之音，使心灵情感融入作品之中，使情感激发想象，使意象得到充分的表现。经过初步的排练阶段使学生们对《春到拉萨》音乐主题的发展以及段落结构、速度、力度、音乐表现归纳出这样一个总的轮廓：

引子	A	B	C	D	尾声
散板	中板	散板	慢板	快板	快板
1-8 (小节)	9-27	28-58	59-98	99-137	138-167
很弱、 很强、 强、弱	强、 中强、 弱	中强、 强、 很弱、 弱、很弱	渐强、 渐弱、 强、 弱、	强	很强
自由 辽阔的	庄严有力 明朗欢快	激情自由	抒情优美 如歌	奔放有力	激情

合奏表演作为二度创作，既要忠实再现作曲家的创作意图，又要通过创造力的表演使音乐作品更加完美。在二度创作中，教师要不断诱导学生音乐直觉（音乐感）的深化，激发学生的创造热情，激励想象的驰骋，带着深厚的情感去演奏，才能在合奏表演中感受到音乐的升华之美。在音乐速度、力度的处理上，既体现对比又要求紧凑，通过声音力度的变化和流动的音乐速度表达情感，作好渐快、

渐慢、突快，渐强，渐弱的处理，使合奏达到“快而从容，慢而不沓；强而不躁，弱而不虚”的音响境界。在排练中，我们总是经过反复多次的弹奏、比较，让学生们能发现更好的表现方式，以利于更好发挥合奏效果。在反复的对比、体验、实践中，使学生们获得了二度创作的喜悦。

三、把握情韵、协调、合一，展现合奏美的魅力

随着排练的不断深化，有关音乐表现、情感体验和演奏技术上的要求要不断提高，逐步达到合奏的统一与默契，以“美”的直觉贯穿整个表演。以“情”传琴，使琴声在学生们富于感情的演奏中更具情韵，展现合奏美的魅力。

动作美：讲究合奏中的手形与身形，“未成曲调先有形”。如起势、收势，呼吸、气口的统一，扫弦、刮奏的动作，其原则是自然松弛，体现“合”的整齐一致。

琴韵美：在合奏中讲究“合”的揉、按、吟、颤时的深浅及快慢，以免造成不协和的音响效果，演奏时要求学生滑、按音到位，着重训练，使学生体会那独特的古筝韵味。

音色美：音色是音乐表现的精华，是架起音乐与人情感之间的桥梁。在合奏中，根据乐段的感情色彩改变音色，可通过触弦方法及触弦位置来变化，特别是乐曲中明显的标记处。利用合奏的优势，安排领奏、齐奏、分声部奏来表现各种力度变化和音色的变化。

表情美：音乐作为心灵的语言，善于表现人对现实生活的心理感受，而引起人的生理反应，产生一定的表情动作，“合奏”美的音响引起了学生生动的表情变化，产生表情美。

合奏排练是一项浩大而纷繁的音乐实践活动，合奏讲究的是协调统一，讲究的是集体意识和团队协作精神。在合奏《春到拉萨》的排练中，不断启发学生去体验乐曲中高低、强弱、织体、和声、节奏等音乐美的对比变化，以细腻流畅的乐音，去表现《春到拉萨》的艺术境界。通过合奏排练引导学生深刻地感悟音乐，张开想象的翅膀，激活创新灵感，从而创造性地表现作品，培养学生的创新品质。使学生充分领略演奏古筝时的快乐并得到美的享受，最后达到合奏表演的共识。演奏技术技巧行为，在于表达音乐中丰富的内涵，不仅需要提高自己的表演技巧，而且还要有深厚的文化底蕴，丰富的人生体验和广博的艺术修养。中国古典乐论《乐记》说：“为乐不可以为伪”，只有自己具有深刻的人生体验和丰富情感，表演才可能真实动人，才可能深刻的去感悟音乐作品。

参考文献：

1. 张前、王次炤著：《音乐美学基础》人民音乐出版社
2. 吴文漪著：《思维、情感与音乐教学》北京科学技术出版社
3. 朴东生著：《乐队指挥法》人民音乐出版社
4. 音乐课程标准研制组编写：《音乐课程标准解读》北京师范大学出版社