

Perceiving Traditional Aesthetics and Cultural Confidence from Guzheng

Narentuya

Hulunbair Xinbalhu Zuo Banner, Ulan Muqi, Hulunbair, Inner Mongolia, 021399, China

Abstract

Guzheng has a wide range, beautiful timbre, unique sound, and the expressive and visual power of music, which is deeply loved and listed as China's intangible cultural heritage. The guzheng has been widely circulated since the Warring States period, with a long history. It has been preserved as a traditional instrument due to its attractiveness. As the performance methods of the guzheng become more international and gradually integrate into the international stage, it has become a representative of Chinese national music and one of the representatives of traditional aesthetics in China. Against the backdrop of cultural confidence, perceiving traditional aesthetics from guzheng has become an important way. This paper mainly analyzes how to perceive traditional aesthetics and cultural confidence from guzheng.

Keywords

guzheng; traditional aesthetics; cultural confidence

从古筝感知传统美学与文化自信

娜仁图雅

呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌兰牧骑, 中国·内蒙古 呼伦贝尔 021399

摘要

古筝具有宽阔的音域, 优美的音色, 独特的声音, 音乐的表现力和形象性深受喜爱, 被列为中国非物质文化遗产。古筝自战国以来就广为流传, 可以说历史悠久, 以其吸引力作为传统乐器保存下来, 随着古筝的演奏方法越来越国际化, 逐渐融入国际舞台, 成为中国民族音乐的代表, 也是我国传统美学的代表之一。在文化自信的背景下, 从古筝感知传统美学成为重要的方式。论文主要分析如何从古筝感知传统美学与文化自信。

关键词

古筝; 传统美学; 文化自信

1 引言

中国传统美学特别注重人与自然的和谐统一, 古筝的美学以其独特的艺术表现形式, 使演奏家和鉴赏家在演奏和评价的过程中产生心灵自由感, 是我国传统美学的代表之一。古筝音乐的审美价值蕴含着丰富的内涵, 从古筝感知传统美学与文化自信, 不仅关乎于传统音乐的传承, 也加速了古筝音乐与世界文化的交流。

2 古筝的审美价值

审美价值是通过人的实践能力和审美能力, 发现万物中有价值的东西, 通过教人欣赏、创造、感受事物之美而发现给人精神愉悦的心理状态。古筝以其独特的文化艺术, 对培养人们的感官具有重要的审美价值。许多大学和音乐教育

机构一直在开展与音乐相关的审美价值研究, 尤其是古筝提出独特的魅力。古筝最初是作为武器而存在的, 当用作武器时, 它被握在手中并挥舞以击中敌人, 后来添加了琴弦, 在捏住时会发出悦耳的声音。后来随着武器的发展, 轻便易携带的武器开始被使用, 不再使用古筝等大型武器, 最后直接将琴弦和装饰品作加入, 成为一种传统的乐器, 其能够流传至今, 与其审美价值有着一定的关系, 对推动中国文化产业的发展具有现实意义。

古筝音乐的魅力和理念要注重演奏技巧和乐谱的协调, 充分表达艺术理念、框架和情境。古筝不仅善于表达优美的抒情旋律, 而且古筝艺术文化内涵融合了中国传统诗歌, 以及来自数百种流派的思想, 最终逐渐形成了独特的艺术, 如《高山流水》《秋山居》《梅花三弄》等有效融合了中国传统文化, 《关山月》《昭君出塞》等古筝曲背后有大量的传统悲剧文化。其中悲情美学在古筝中占有重要地位, 比如《临安遗恨》充分表达了岳飞在战场上的感受, 具有极强的感染力。古筝美学的发展过程可以简化为以下几个阶段: 战

【作者简介】娜仁图雅(1981-), 女, 蒙古族, 中国内蒙古呼伦贝尔人, 本科, 四级演奏员, 从事艺术研究。

国末年 是古筝悲情的萌芽阶段；两晋南北朝，以及隋唐两代，古筝悲情的美学大多是肤浅呈现的；直到宋代以后，古筝的悲情美学才成为主要元素，随后悲情美学的发展趋势保持稳定，历经不同时期不同阶段，最终成为古筝根深蒂固的美学特征^[1]。

3 文化自信背景下古筝发展的方向

文化对国家和民族的重要性不仅在于文化生活的丰富，而且要清晰地阐释如何做、怎么做，这明确了民族音乐家未来创作的方向。民族音乐家不仅要挖掘传统音乐留给我们的精髓，更要结合时代和人们生活的需要进行创新突破，进入民族乐器的新时代。古筝是中国传统民族音乐和文化遗产的重要代表，因此一方面要继续挖掘一些保存下来的重要古筝资料；另一方面有必要不断创新和改进，让大众更加感受到古筝的审美价值，从而促进其有益发展。当前，古筝无论是在学习人口基数上，还是在实践条件上，教材和教学方法已经不能满足新生代青少年的多方面需求，大量古筝音乐产品盲目结合西方方法，无法真正反映现代人的生活和精神需求。古筝在学习时要不断提高自身的演奏水平，最大程度地融合新的演奏方式。比如从古筝的指法开始，不仅要掌握基本的游戏技巧，包括：用左手揉、捏、滑、摇，还有勾手等。右手在此基础上还配合各种演奏技巧，只有这样古筝演奏者才能表现出对古筝曲目的理解^[2]。在研究古筝的审美价值时，还必须关注和探索，比如在现代古筝协奏曲中，有一首古典作品叫《临安遗恨》，充满了激情悲剧。这部作品以《满江红》传统音乐为蓝本，表达岳飞的行刑前夕，忧心社会面临的危险，忧心家人处境，怨恨卖国贼却又无力报国的复杂处境。整首曲目跌宕起伏，在演奏的过程，观众可以感受到岳飞报国的忠诚，征服战场的功劳，兴山回水的渴望，国仇家恨的无助，是古筝传统美学的代表之一。因此，继续研究和发现民俗文化艺术，尝试发现保存下来的关于演奏古筝的技巧和方法的材料，是非常重要的。

4 从古筝感知传统美学与文化自信的意义

当前，在社会多元化的现代发展背景下，以及流行音乐文化带来的差异的影响下，人们对传统音乐作品逐渐排斥。主要原因是：首先对传统音乐作品产生的原因、精神及其时代价值不被理解；其次，由于传统音乐作品产生的背景和时代、层次和观念与现代社会存在巨大差距，对价值观和世界观具有很强的影响，学生更喜欢当代流行音乐；最后，生活在快餐时代的学生没有足够的机会从容学习传统音乐作品。由此可见，从古筝感知传统美学与文化自信的现状是黯淡的，主要有以下体现：在古筝的发展中，很多人没有强烈的传承意识，没有充分意识到从古筝感知传统美学与文化自信的重要性，导致教师缺乏开发设计古筝经典音乐内容的动力，以及将学习传承传统美学实践的学习过程正规化，难以满足古筝对传统美学多元文化内涵的培养需求。从古

筝感知传统美学与文化自信是帮助学生吸收积极精神力量，并将其引入教育过程的重要途径，一方面有助于我国传统美学的传承与传播，另一方面可以通过传统的古筝教学，促进音乐教育的发展，为新时代中国传统美学和文化自信的更好传承贡献力量^[3]。综上所述，从古筝感知传统美学与文化自信有助于引导现代人们树立正确的思想价值观，能让现代人们在积极思想和情感的影响下，坚定理想信念，逐步提高思想道德。主要体现在以下方面：①美育功能：美育是古筝的重要组成部分，在古筝教学实践过程中推动学生走向美的创造。学生的音乐审美具有一定的个人喜好特征，大多数学生会多对多变直白的现代音乐产生热情。古筝以其强烈的信仰魅力和高尚的艺术表现力，可以增强学生欣赏音乐的能力和想象力，提高审美水平。②传文化教育功能：通过传古筝可以保障学生教育的全面发展，真正体现了传统美学的文化教育功能。③传德育功能：德育就是的自我完善，改善个人的品格，形成良好人格的过程。古筝具有优秀音乐资源，可以为培养品德高尚、信念坚定的新一代建设者和接班人起到积极作用^[4]。

5 从古筝感知传统美学与文化自信的体系构建

传统美学传承的意义在于潜移默化影响，体现多种民族精神和文化，应该通过古筝教学体系构建的研究，将传统美学从古筝进行传承，要以传统美学的传承与传播为跳板，积极探索与古筝相关的古筝教学资源，积极寻找多种古筝教学方法，利用网络媒体将传统美学以崭新的面貌呈现给学生，积极引导和培养学生对传统美学的兴趣，逐步提高学生的文化自信。

5.1 加大古筝教学资源开发力度

在古筝的古筝教学过程中，教育工作者要重视传统美学的重要性，加强传统美学的传承与传播，也需要教师积极研究与古筝相关的教育资源，丰富音乐课程的教育内容，使这些教育资源以多种形式呈现给学生，吸引学生的注意力，培养学生对古筝音乐文化研究的兴趣，加强学生对传统作品艺术水平和精神文化知识的理解^[5]。教师在古筝教学实践过程中，要高度重视传统美学的传承与传播，积极转变古筝教学观念，以提高古筝教学内容，吸引学生对传统美学学习的重视，营造学习音乐的良好氛围。要结合学生实际学习需求的特点和传统美学的属性，将音乐专业课程与传统美学有效结合，有助于提高古筝教学效果，让学生直观生动地感受传统美学的文化氛围，加深对传统美学的理解和认识，以及培养学生优秀的民族精神和文化自信。比如，在古筝教学资源开发中可以根据课程模式的不同，设计不同的资源模块。比如：根据表演内容设计表演服装、道具设计和制作，从而实现体验式古筝教学。

5.2 创新传承与传播传统美学的形式

基于目前我国古筝教学的实际情况，很多教师采用非

常统一的古筝教学形式。在传统美学传承与传播的过程中,教师必须采取多种古筝教学形式,充分发挥传统美学的教育作用。为了让学生在学习传承传统美学的过程中更加积极,教师要加强创新意识,使传统的音乐教育形式更加多元。比如:详细介绍音乐作品的背景文化,然后组织引导学生实际参与音乐作品角色扮演活动,在氛围中体验和感受传统美学。古筝要想为传统美学传承教育的稳定可持续发展做出贡献,就必须最大限度地发挥课堂在传承文化中的重要作用,教师必须将传统美学与古筝教学的内容穿插在一起,组织学生开展丰富多彩、趣味性强的音乐活动,满足学生在古筝教学中的需求。此外,也要积极营造良好的学习环境,营造学习传统美学的和谐氛围。因此,应将古筝作为传统美学的重要类型,让学生在更具教育意义的案例中体验到传统美学的文化意义和精神魅力。另一方面学生也可以对传统美学有更完整的认识,从而为传承传统美学奠定人才基础^[6]。

5.3 分解优化古筝教学任务目标,应用项目古筝教学模式

对古筝教学任务进行分解和优化,应用项目式古筝教学模式来实现延伸的作用。在古筝教学中,教师可以将这个古筝教学任务分解为三个层次:一是了解曲目的来源和背景;二是通过聆听寻找美的感受;三是帮助学生自主创建课程,尝试转化所学知识,将其应用于古筝教学。在这种古筝教学模式下,古筝教学项目可以通过将过程从简单到复杂进行执行,实现分步教学。同时,可以引入多媒体,以提高教育演示的有效性,利用在线教育平台拓展古筝教学时间和空

间。此外可以通过在手机扫描二维码打开相关链接,看到丰富的样本图片或相关的记录视频,多媒体干预可以直观地表达许多抽象的事物,不仅可以提高音乐评价水平,还可以拓宽音乐评价的视野。

6 结语

古筝音乐文化既是音乐又是史诗,是一座闪耀在艺术殿堂中的星辰。在这灿烂的星辰中,中华民族的精湛文化与伟大民族精神层出不穷。因此,古筝音乐文化教育将继续传承珍贵的精神财富,让人们坚定奋斗目标,捍卫社会主义核心价值观,助力新时代中国特色社会主义路线的贯彻落实。综上所述,我们可以从各个方面认识到古筝音乐的艺术价值和社会功能,要善于从古筝感知传统美学与文化自信,确保充分调动人们传承与传播的积极性和主动性,引导人们积极转变传承与传播理念,优化创新古筝音乐文化的传承与传播方法。

参考文献

- [1] 朱嘉文.刍议古筝艺术中的美感[J].北方音乐,2020(16):60-61.
- [2] 王晓旻.弦与指和,指与音和,音与意和:《谿山琴况》美学思想对高校古筝课程线上教学的启示[J].音乐创作,2020(4):173-176.
- [3] 钟超.传统美学与古筝表演的融合研究[J].中外企业家,2020(17):236.
- [4] (德)达喜道尔吉.人民天才[M].乌兰巴托,2015.
- [5] (斯)朝德乐.江格尔的故事[M].乌兰巴托,2011.
- [6] 其仁浩日勒.竖琴音乐教材[M].乌兰巴托,2008.