

The Value and Improvement Suggestions of Artistic Cultivation for Qin Players

Dongsheng Liu

Nanchang Vocational University, Nanchang, Jiangxi, 330500, China

Abstract

Artistic cultivation refers to the self-cultivation expressed through various forms of art. Music is an art that places great emphasis on self-cultivation. It not only cultivates people's sentiments, but also enhances their artistic literacy. Music performers have good musical cultivation, which can help them better interpret their works and give them stronger vitality and infectiousness. However, currently many students still have some shortcomings in learning music. They have a fear of music and believe that learning music is a very difficult thing, and they cannot master the skills in a short period of time. In fact, these students lack interest in music and only see it as a learning task and burden. To enhance students' interest and enthusiasm for learning, teachers need to use appropriate methods to guide and inspire, continuously improve students' enthusiasm for learning music knowledge, and enable students to continuously progress and grow in a relaxed and pleasant atmosphere.

Keywords

Qin player; artistic cultivation; enhancement strategy

琴演奏者艺术修养的价值及提升建议

刘东升

南昌职业大学, 中国·江西 南昌 330500

摘要

艺术修养是指通过各种艺术形式所表现出来的自身修养。音乐是一门很注重自身修养的艺术,不仅能够陶冶人的情操,还能够提升人的艺术素养。音乐演奏者具有良好的音乐修养,能够帮助演奏者更好地诠释作品,并赋予作品更强的生命力和感染力。但是目前很多学生在学习音乐方面,还存在一些不足之处,对于音乐有一种畏惧心理,认为学习音乐是一件非常困难的事情,无法在较短的时间内掌握好技巧。其实这些学生对音乐缺乏兴趣,只是把它当成了一种学习任务和负担。想要提升学生的学习兴趣 and 积极性,需要教师采用合适的方法进行引导和启发,不断提高学生对音乐知识的学习热情,让学生在轻松、愉悦的氛围中不断进步和成长。

关键词

琴演奏者; 艺术修养; 提升策略

1 引言

教师在教学过程中要注重培养学生的艺术修养,让学生能够更好地理解作品内容和情感,从而更好地感受音乐作品的魅力。另外,教师在教授艺术修养知识时还要注重培养学生的想象力和创造力,只有这样才能让音乐作品变得更加生动、形象、有趣,让音乐作品与生活结合起来,使学生更好地感受到音乐作品中所包含的情感和思想,从而为其今后更好地演奏打下良好基础。

2 激发学生的学习兴趣,鼓励学生进行自主学习

音乐是一门具有很强艺术性的学科,只有在音乐中才

能体会到快乐和幸福。在学习的过程中,如果没有兴趣的推动,是无法实现自主学习的,也不能取得更好的效果。所以,教师在教学过程中要想提升学生对音乐课程的学习兴趣,需要激发学生的学习兴趣,并让学生学会自主学习。

2.1 教师要以一种轻松、愉悦、活泼的方式对学生 进行引导

如果教师将自己看作是一位教授者,总是板着脸、严肃地去上课,必然会引起学生的反感和抵触心理。教师要和学生建立平等和谐的师生关系,尊重每一个学生,在上课时不要带有任何偏见。教师要经常对学生进行鼓励和赞美,并给予适当的表扬和奖励。教师在教学过程中要以一种平等和 藹的态度与学生进行交流、沟通。只有这样才能拉近与学生之间的距离,使自己与学生之间有一个良好的沟通桥梁。

教师要适当地为学生创造一些动手机会。例如,在学习乐曲《美丽的草原我的家》时可以让学生在过程中自

【作者简介】刘东升(1970-),男,中国山东人,本科,二级演奏员,从事钢琴研究。

己去谱曲、演奏。虽然这个作品比较简单，但是却需要很多技巧和知识才能完成。如果按照教师所教给的谱子来演奏的话，肯定会使整首曲子变得单调乏味。因此，可以让学生自己去尝试谱曲并演奏出来。在此过程中需要教师在一旁进行指导和纠正，并且引导学生去发现和分析作品中所表现出的情感。这样做不仅能够激发学生对音乐知识的兴趣和积极性，还能够促进其在音乐方面能力不断提高和发展。

2.2 教师要让学生充分了解学习音乐知识时需要具备哪些能力和素养

音乐知识涉及很多方面的内容，包括乐理知识和声乐知识、旋律知识等。而这些都需要在不断地实践和练习中不断掌握和提高。为了让学生了解到更多方面的内容和知识，教师可以将这些知识以小故事、小诗歌、小歌曲等形式表现出来。这样做不仅能够提高学生在学习音乐知识时所具备的能力和素养，还能够让他们在轻松愉悦的氛围中体验到学习音乐所带来的快乐和幸福。

3 注重学生的基本素质培养

音乐教学是培养学生音乐素质和修养的重要途径，但是很多教师对于学生音乐素养的培养重视度不高，只是在教学过程中把音乐知识作为一项任务来完成，而忽略了对学生基本素质的培养。其实音乐素养和个人修养并不是对立关系，而是相辅相成的。音乐教师在教学过程中应该注重学生的基本素质培养，让学生对音乐知识有一个全面的认识，并养成良好的学习习惯。

3.1 加强对音乐基础知识的教学

很多音乐教师在教学过程中只注重学生对于知识的掌握程度，而忽视了对学生音乐基础知识的讲解和教学。音乐教师在课堂上应该加强对学生音乐基础知识的讲解，帮助学生掌握基本的音乐理论，提高学生对音乐作品的理解能力和鉴赏能力。例如在讲解乐理知识时，教师可以通过让学生找出一段音乐作品，并在此基础上让学生对作品进行分析和思考，通过这种方式让学生了解到作品的结构以及各部分之间的联系。教师还可以通过播放一段音乐会的视频来让学生了解作曲家创作这首乐曲时所表达的情感，并帮助学生分析乐曲中所包含的音乐元素，让学生从这些音乐元素中感受到乐曲所传达出来的思想感情。

3.2 注重对学生音乐想象力和创造力的培养

音乐是一门艺术，而艺术作品的诞生离不开想象力和创造力。在音乐教学过程中，教师应该注重对学生想象力和创造力的培养，通过培养学生的想象力和创造力来提高学生的音乐素养。例如，教师在教授《欢乐颂》这首曲子时，可以引导学生用自己的想象来创作一段乐曲，比如在第一小节中可以让想象出各种乐器的声音，在第二小节中用“叮叮当当”的声音来表现乐器的声音，在第四小节中让学生想象出一种节奏感强的旋律，在第五小节中用“咚咚咚”

的节奏来表现这种旋律。通过想象和联想来创作乐曲，可以让学生感受到乐曲所传达出来的情感和思想。在学生创作出具有想象力和创造力的作品后，教师可以适当地对他们进行鼓励，让他们感受到自己所创作出来的作品受到了教师的肯定。通过这种方式，可以激发学生学习音乐的兴趣和动力，使学生能够更加主动地参与到音乐教学活动中来。这种方式不仅能提高学生对音乐知识的理解和掌握程度，还能使学生发挥自己的想象力和创造力。

3.3 培养学生的人文素养

人文素养是指人在文化和社会中所获得的思想、智慧、品格等。人文素养作为一种文化修养，体现着人的内在修养和道德品质，它是人的综合素质中非常重要的一部分。一个人只有具备了优秀的人文素养才能够更好地理解音乐，更好地体验音乐。因此，音乐教师在教学过程中应该注重培养学生的人文素养，让学生学会在音乐中表达自己的思想情感，从而让学生通过音乐感受到更多的人文精神和价值观。例如在钢琴课中，教师可以通过讲解作曲家所处的时代背景、创作背景来帮助学生了解作曲家所要表达的情感和思想，让学生能够更好地体会到作品中所蕴含的情感，从而培养学生的人文素养，使其成为一个更加有内涵、有深度、有情感的人。

4 不断加强专业理论知识学习

很多学生在学习音乐知识时，往往都是依靠自己的兴趣爱好，凭借自身的热情来进行学习，没有将理论知识应用到实际生活中去。要想让学生更好地理解音乐作品，就需要教师在课堂上不断向学生讲述一些音乐作品中所包含的内涵。例如，《二泉映月》这首曲子是阿炳先生创作的一首钢琴协奏曲，它的旋律优美动听，情感丰富细腻，具有很强的感染力。首先，在演奏这首曲子时，要了解曲子所表达的情感，才能更好地表现出作品的内涵。其次，要深入了解阿炳先生创作这首曲子的背景。阿炳先生创作这首曲子是生活在社会动荡时期，是他对当时社会黑暗腐败、人民疾苦的一种情感表达。在演奏时要将自己内心真实的情感表达出来，从而能够让观众感受到阿炳先生当时所处的悲惨社会环境以及内心的痛苦之情。最后，教师还要引导学生以饱满的热情去演奏这首曲子，从而更好地理解和表现作品中所包含的情感。

4.1 注重学生的艺术修养培养

对于大多数学生而言，教师在进行教学时，更多的是让学生掌握演奏技巧，但对于学生而言，这些技巧是非常枯燥的，会让在学习过程中感到厌烦。因此教师需要在教学中注重学生艺术修养的培养，让学生对音乐作品产生共鸣。首先，教师可以为学生选择一些经典的作品进行学习，因为经典音乐作品具有很高的艺术价值和感染力，如《黄河大合唱》《保卫黄河》等都是经典的音乐作品，通过学习这些经典音乐作品可以让学生感受到音乐的魅力。其次，教师

还可以为学生挑选一些适合演奏的曲目进行学习,如一些适合儿童学习的乐曲或者古典乐曲等。因为这些曲目通常比较短小、具有一定难度,可以让学生在演奏时能够更加有自信。再次,教师还可以在音乐教学中渗透美学思想以及人文精神等。只有这样才能让学生在演奏中将自身所蕴含的情感表现出来。最后,教师还可以为学生提供一些专业的音乐表演培训和指导,如参加一些钢琴比赛等,让学生在比赛中锻炼自己的能力。

4.2 多进行音乐实践活动

在日常学习和生活中,学生应该多进行音乐实践活动,这对提高学生的艺术修养和演奏能力有很大的帮助。教师可以在班级中开展音乐实践活动,如举行音乐会、小型音乐会等,让学生能够充分展现自己的音乐才能和演奏水平。在音乐会上,学生可以展示自己的演奏技巧和舞台表现力,让观众更好地感受到作品中所包含的情感。同时,学生还可以与同学一起进行交流,从不同角度评价自己在音乐会中的表现。教师在举办这些活动时也要注意细节,如要让学生做好充足的准备工作,要选择适合的音乐作品。同时还要注意音乐会中所用到的乐器及道具是否适合现场演奏,这些都是影响学生演出效果和质量的重要因素。

4.3 引导学生对作品进行分析

音乐的魅力在于其蕴含着丰富的内涵,一首优秀的作品,它所表现出来的不仅仅是音符的跳跃,更是作者内心情

感的表达。音乐作品中的情感,只有通过演奏者演奏出来,才能够得到完美地表现。因此在欣赏一部作品时,需要对作品进行细致的分析和研究,理解其中所蕴含的情感和意义,在演奏过程中才能够更好地表现出来。在学习小提琴演奏时,教师可以根据学生自身实际情况进行有针对性的指导和启发,让学生在欣赏一部作品时,能够有更加深刻的感受。

5 结语

总之,想要提升钢琴演奏者的艺术修养,需要加强自身的文化修养,让自己的音乐审美能力得到提升。同时要加强对音乐作品的分析和理解,从不同的角度去看待和分析音乐作品,通过反复聆听来增强自己对音乐作品的感悟能力。此外还要加强对乐理知识的掌握,只有具备扎实的乐理基础,才能更好地将所学到的知识进行应用,在演奏时才能够运用自如。在平时学习中还要加强自己的创新思维能力,要善于思考、敢于尝试新事物,只有具备了这些素质和能力,才能在演奏中表现得更好。只有不断地进行学习和实践,才能提升自己的艺术修养和演奏水平。

参考文献

- [1] 王祖越.钢琴演奏心理素质的培养[J].艺术评鉴,2017(12).
- [2] 李卓姝.钢琴演奏者如何具备良好的心理素质[J].音乐时空,2015(19).
- [3] 杨泽.论钢琴演奏者的修养[J].四川戏剧,2015(1).
- [4] 王旭东.钢琴演奏者心理因素对演奏的影响[J].戏剧之家,2016(1).
- [5] 孙晓杨.钢琴演奏者的心理素质培养小议[J].黄河之声,2016(20).