

工作室民谣吉他面向成人的教育理念研究

马磊

东北石油大学 艺术学院, 黑龙江 大庆 163318

摘 要 : 民谣吉他作为吉他家族中的一员, 有着所有吉他的普遍性特点, 同时其本身也有与众不同的特点, 这导致民谣吉他的教育与其他乐器的教育既有一些相同也有较大的差异。在面向工作室的成人音乐教育之中, 民谣吉他的教育五线谱、节拍器、练习曲目的选择、授课方式、教育目的等方面都应向专业的音乐教育靠拢的同时依据成人教育的特点进行改进, 使其更加符合现实中工作室的实际需要。因此, 本文希望通过分析面向成人的吉他教育的特点, 并提出相应的实际教育方法, 从而对音乐工作室的运营、课程展开以及学生教育有所裨益。

关 键 词 : 民谣吉他; 音乐工作室; 成人教育

Research on the Educational Concept of Folk Guitar in Studios for Adults

Ma Lei

School of Art, Northeast Petroleum University, Daqing, Heilongjiang 163318

Abstract : As a member of the guitar family, the folk guitar has the common characteristics of all guitars, and at the same time, it also has its own distinctive features. This leads to both similarities and significant differences between the education of folk guitar and that of other musical instruments. In the adult music education in studios, aspects such as the teaching of musical notation, the use of metronomes, the selection of practice pieces, the teaching methods, and the educational objectives of folk guitar should not only align with professional music education but also be improved according to the characteristics of adult education to make it more in line with the actual needs of studios in reality. Therefore, this paper hopes to analyze the characteristics of guitar education for adults and put forward corresponding practical educational methods so as to be beneficial to the operation of music studios, the development of courses, and the education of students.

Keywords : folk guitar; music studio; adult education

引言

随着我国经济高速发展, 城市市民对精神生活的追求逐步提升。城市化进程进一步加快使得市民的日常时间被大量的机械化, 程序化的工作所占据, 人们由此产生大量的精神需求, 希望在精神世界中能够一定程度地平衡乃至超越物质生活, 摆脱现实的枯燥与烦恼。因此音乐成人教育便承担了一部分人们获得精神满足的任务。由于键盘乐, 弦乐的乐器具有较强的专业性, 并且对乐理和技巧有较高的要求, 往往需要一定的音乐基础以及较长的培训时间。相应的, 民谣吉他便于携带, 音色较为单一, 上手相对容易, 不需要太多的乐理知识, 甚至不需要认识五线谱就可以学习, 乐器学习成本较低, 这一系列的特点使得民谣吉他工作室更容易招收成人学员。^[1]这些特点使得民谣吉他在音乐的成人教育中占据着较大的比重。因此, 研究民谣吉他工作室中面向成人的教育理念对工作室的发展具有很大的实际价值。

一、民谣吉他的诞生

民谣吉他的原型为古典吉他, 而古典吉他最早可以追溯到欧洲文艺复兴时期的家庭独奏乐器鲁特琴(琉特琴)。随着时代的发展在浪漫主义早期吉他逐渐定型为六根单弦, 外形也更加接近

现代的“8”字型吉他。^[2]到了19世纪的美国, 民谣吉他才正式出现。民谣吉他相比于古典吉他使用的羊肠弦和尼龙弦来说, 最大的区别就是其使用的是钢弦。由于此时美国正处于西部大开发的历史时期, 钢弦的民谣吉他的音色恰好能将美国此时的西部荒原, 酒吧, 乡村的气息表现出来, 传承了美国西部音乐的随意

作者简介: 马磊(1992—), 男, 河北邯郸人, 东北石油大学艺术学院硕士研究生, 研究方向为艺术理论, 曾获第二届中国芜湖镜湖国际音乐节全国吉他邀请赛古典吉他公开组三等奖, 2023青岛国际吉他艺术节大赛古典吉他公开组三等奖。

特征，民谣演奏风格加入了大量的乡村因素和爱情、自由与随意^[3]，因此可以说民谣吉他在诞生之初便和普通民众有着极其密切的联系。

二、民谣吉他教育现状

近20年来，音乐工作室如雨后春笋般在国内各个城市中出现，尤其是在一、二线城市，音乐工作室、琴行、音乐教培机构的广告几乎随处可见。与吉他相关的音乐教育主要有古典吉他，民谣吉他，电吉他和尤克里里四类。其中古典吉他更多是希望去专业艺术院校深造的18岁以下的学生的选择，专业性较强。电吉他则是为现代乐队服务的一种旋律乐器，面向的一般是希望或者将要在乐队中担任吉他手的学员。民谣吉他则是主要应用于弹唱，指弹和演奏方面，其中弹唱占据的地位最高。^[4]由于成人学员大多有自己的工作，利用的是自己的业余时间学习弹琴，并且其中多数的人对流行音乐感兴趣，喜好唱歌，唱的歌曲大多也是流行音乐或者民谣，这些成人学员的特点恰好和民谣吉他的适用范围相一致。因而民谣吉他的教授便成为吉他学校和工作室的主要工作内容。在民谣吉他的教授上，应当与其他乐器乃至其他类型吉他的教授相区别。对于成人学员的要求和发展方向的设计也应当有所区别：学习民谣吉他的成人更多的需要流行，通俗的歌曲弹唱教授与欣赏。成人学员大多是音乐的爱好者，并非音乐专业的学生或者毕业生，对他们的民谣吉他的教育的最终目的，应当是“艺术心”的培育，^[5]辅以相对简单的乐器技巧。应当更加强调艺术人格的培养，使民谣吉他的教授和广泛的音乐教育乃至美育结合起来，使学员能通过学习，演奏民谣吉他，演唱歌曲，排解生活的苦闷，减缓繁忙的工作带来的压力和焦虑，使其恢复感性和理性的平衡。^[6]

三、民谣吉他教学中适应成人的理念分析

虽然在面向非专业的成人民谣吉他教育，并不需要严格的学院派的教学方式，但并不意味着在实际的教学实践之中，完全脱离乐理内容，曲谱的使用和体系的的教学任务。因此需要选取一些比较容易被兴趣爱好者接受并掌握的教学方法与内容。

（一）五线谱与六线谱的选择

在曲谱的选用方面，一般在正规的院校的音乐专业中毫无疑问选用的五线谱。由于五线谱的学习成本较高，需要较长时间的铺垫和记忆，并且这一过程较为枯燥，以至于很多音乐专业的学生对五线谱都有一定的抵触情绪。因此，在民谣吉他的成人教学中，个人认为还是应当兼顾使用六线谱。五线谱中线代表的是音高的位置，线间也是需要音符的，但六线谱的线仅仅对应着吉他的六根弦，六根线上哪个线上有数字，我们右手就弹响对应的琴弦即可，通俗易懂，简单明了。六线谱上的阿拉伯数字即表示左手在吉他指板上所按的品位，如此的六线谱即使一个初学者也可以快速的读懂并且对应在吉他之上。但六线谱相对于五线谱也有很多的缺点，如无法再谱面上表现音的高低，对节奏、音符的

时值也无法很好地表达，音程关系、调性关系、旋律走向、和弦走向都很难看出。^[7]事实上，面向成人的吉他教育，往往不会涉及到很深的乐理知识，因为成人学员大多是吉他爱好者，并非艺术专业学生，因此，在这类授课的前期，直接使用六线谱不失为一个权衡利弊的选择。而且，授课计划也并非一成不变，假如学员随着授课的进行表现出对音乐更多的兴趣以及一定的耐心，再将用谱转变为五线谱也并非不可。

（二）乐理与和声的讲授

关于音乐基本乐理和简单的和声学的传授。由于基本乐理和和声的绝大部分知识是基于五线谱的，六线谱实际上不能很好的体现出音乐乐理方面的内容。因此在配合六线谱进行民谣吉他的传授的时候，只需要讲授一些比较基本的乐理知识，不影响民谣吉他的演奏和弹唱即可。一般包括：曲目的节拍，音符的时值，乐句、段落的划分，乐曲整体的演奏速度，演奏力度的强弱，反复以及音名唱名的对应。其中最重要的内容应当是曲目的节拍和音符的时值问题。^[8]由于民谣吉他是定音高乐器，因此在弹琴的时候不需要调整音高，时值和节拍就显得尤为重要。对于民谣吉他的六线谱来说，节拍也相对比较好表示，只需要将符干画在六线谱的数字下面即可。此外，民谣吉他在弹唱的时候对节奏的要求也会比较高，需要将吉他的伴奏节奏和演唱的旋律节奏结合起来。因此，对于民谣吉他的乐理教授主要应集中在节拍和节奏的把控上。除此之外的关于音程关系，大小增减和弦，三、七和弦方面的基本乐理也可以稍加涉及，以增进学生对和弦使用和转换有一定的了解，从而加深弹唱中的民谣吉他伴奏和弦的理解和使用。^[9]

（三）演奏技巧和演唱的训练

在民谣吉他弹唱和演奏的技巧传授方面，也应当形成一套稳定的系统方法。首先是右手是否使用拨片问题。个人的看法是教学的初期，应当避免使用拨片，统一使用手指肉或者指甲拨弦。其次左手更不能带胶带或者戴手套，需要把左手指尖磨出茧，才能进行下一步的教学。在初始的民谣吉他学习中，更多的还是手指机能和机能的训练，这是和其他大部分乐器都是相似的，即使是相对易上手并且比较平民化的民谣吉他，在学习之初都要从最基本的手指机能训练开始。^[10]在左手指尖尖处茧，右手的手型都固定好之后，面向成人民谣吉他的教学可以直接进入分解和弦的联系和歌曲演唱的联系。如果按照专业的乐器学习，比如古典吉他，这个阶段实际上应当是联系的是练习曲，这是因为练习曲对学生的指板，五线谱的熟悉，左右手的技巧都会有很大的帮助。但是面向成人的民谣吉他教学，其目标并非培养出音乐专业的学生，其面向群体更多的只是音乐爱好者，并且枯燥的练习曲对于音乐爱好者来说较为难以接受。此外，民谣吉他的音乐形式还是以弹唱为主^[11]。因此，在第二阶段里面使用简单的分解和弦作为伴奏，加上简单的熟悉的歌曲作为旋律，直接用作品训练民谣吉他的学生，这样不仅可以提起学生的兴趣，也可以训练弹琴的手指机能，同时还可以一定程度的顾及到音乐工作室的招生问题。由于成人学员往往学习乐器是出于爱好或者兴趣，尤其是学习民谣吉他，很多时候甚至是一时兴起，这就造成了民谣吉他成人学

生往往坚持的时间较短，一般在3个月到1年不等，并且具有较高的功利性的目的，比如其学琴的目的就是为了演奏或者弹唱某首歌曲或者乐曲，甚至是在学校的晚会或者公司的年会表演。因此，无论是民谣吉他的教学目的还是授课内容，都应在保留传统的音乐教育的同时兼顾一些快捷性的特点，从而与这种成人音乐教育的特点相适应。

（四）音乐性训练与教育目标的选择

由于成人音乐教育的最终目标应当是广义的音乐教育所追求的目标，即完善人格，健全心智，恢复感性理性的平衡。因此无论是艺术培训学校还是音乐工作室，面向成人的艺术教育都应面向艺术专业学生的教育相区别。专业学生无论是在五线谱、乐理、基本功练习、演奏技巧、视唱练耳上都应当有较高的要求。而成人艺术教育的学生不适宜对琴艺给予过高的要求，要求学生掌握较为完整的演奏方法和相对基础的演奏技巧即可，更多的精力应当放在引导成人学生对音乐的鉴别和欣赏上，从而提高其对音乐的兴趣，甚至可鼓励其对音乐终身爱好。^[12]在成人音乐教育之中，民谣吉他占有非常重要的地位，其所使用的钢弦使得音色几乎没有变化，因而对比起古典吉他，提琴家族，钢琴，管乐器等等，民谣吉他的音色显得比较单薄明亮。但也正因为民谣吉他自己的这种音色特点，使得它极其适合作为歌曲的伴奏乐器，实现所谓的“不抢戏”，同时也符合民谣和流行音乐的通俗直白的特点。因而民谣吉他的发展方向实际上从一开始就和其他传统乐器不同，应当朝着最通俗最接近大众化的方向发展，如自弹自唱，现代乐队旋律乐器，街头表演，吧台驻唱等等。因此对应的民谣吉他教育也应当向这些方向上靠拢。但现阶段各大高校的流行音乐专业数量并不多，而这其中民谣吉他专业更是寥寥无几。这就导致了面向成人教育的民谣吉他教师的数量及其缺乏，^[13]大多是音乐工作室的民谣吉他教师没有专业学习的背景，从而进一步导致工作室民谣吉他教学水平参差不齐，缺乏理论指导，教授

课程不成体系，授课内容高度一致化等等一系列的问题。^[14]而聘用专业院校毕业的民谣吉他教师，可能又会造成工作室运营成本过高、师资不足等问题。因此，在未来的工作室民谣吉他的教育可以寻找更加新型的方式。

（五）授课方式的创新：线上授课

在线教育本身已经不是一个新鲜的概念，在过去的三年疫情期间，各大学校都将在线教育这一理念投入了实践，文化课方面的线上教育模式已经被实践证明确实可行。^[15]因此，面向成人的民谣吉他教育也可以向线上方向进行探索。同样由于民谣吉他的钢弦音色变化不大，因而民谣吉他的声音几乎不被录音设备以及音频压缩影响，教师在线上教授时只需要注意音高，时值的问题，就可以满足教学的基本要求，这是其他乐器专业课程无法比拟的优势。此外，线上吉他教育可以利用从互联网提前下载下来的图片、音频、视频等丰富的材料，从而最大限度激发成人学员的学习兴趣。最后线上教学甚至不需要实时连线，可以采用录播的形式传给学生，从而获得更大的时间和空间自由。^[16]因此，转为线上授课可以极大的节约工作室成本，不失为一种未来民谣吉他成人音乐教育的发展方向。

四、结论

民谣吉他作为一种较为年轻的乐器，一经亮相就以其便捷性，独特的音色，相对丰富的和弦效果，受到众多人们的喜爱，从而使面向成人的民谣吉他教育在近些年来也变得越来越火热。因此，对民谣吉他成人教育的相关理论研究变得越来越重要，在对乐谱、乐理、弹奏技巧、音乐教育目标与方法上都需要更多的创新，从而为音乐工作室的成人教育中提供更多的理论支撑，促进工作室音乐教育向更健康和完善的方向发展。

参考文献

- [1] 韩笑铮, 马雪松. 吉他在流行音乐中的运用及其引导性探析 [J]. 艺苑, 2023, (02):77-80.
- [2] 陈永超. 吉他造型设计研究 [D]. 昆明: 昆明理工大学, 2011.
- [3] 王嘉伦. 浅谈吉他的起源与发展 [J]. 当代音乐, 2017, 33(09):87-89.
- [4] 袁奔. 吉他的种类介绍以及在中国的发展形势 [J]. 神州, 2019(15):60.
- [5] 段龙吉. 浅谈古典吉他教学中的审美教育 [J]. 大众文艺, 2021(7):212-213. DOI:10.3969/j.issn.1007-5828.2021.07.108.
- [6] 彭吉象. 艺术学概论 (第五版) [M]. 北京: 北京大学出版社, 2019.
- [7] 李久祯. 初中社团活动中吉他教学的优势与实践探究 [D]. 河南科技学院, 2023. DOI:10.27704/d.cnki.ghnkj.2023.000168.
- [8] 刘健强. 论吉他潜在学前教育钢琴伴奏教学中的实践运用 [J]. 四川工商学院学术新视野, 2022, 7(04):16-18+40.
- [9] 吴杰. 学习吉他问答 [J]. 北方音乐, 2007, 27(07):60-61.
- [10] 郑剑. 指尖艺术——民谣吉他校本课程开发的实践和思考 [J]. 教育实践与研究 (中学版) (B), 2020, 22(07):21-23.
- [11] 申小超. 对比民谣吉他与尤克里里的异同 [J]. 艺术评鉴, 2016, 6(20):36-38.
- [12] 孙进根. 古典吉他在教学实践中的问题分析 [D]. 石家庄: 河北师范大学, 2015.
- [13] 郑野. 高等师范音乐院校增设吉他教学课程的可行性探索 [D]. 桂林: 广西师范大学, 2012.
- [14] 赵禹臣. 论国内吉他教育未来发展方向——以陈彦宏吉他学院为例 [J]. 乐器, 2021, 50(01):90-93.
- [15] 王刚. 后疫情时代高职教育线上教学有效性影响因素及提升策略研究 [J]. 产业与科技论坛, 2024, 23(24):286-288.
- [16] 崔晨. 教育社会学视阈下的线上音乐教育研究——以钢琴教学为例 [D]. 曲阜: 曲阜师范大学, 2023.