

浅析古筝教学

陈晶瑞

(西南科技大学文学与艺术学院 四川绵阳 621010)

摘要:古筝的演奏和教学以及其艺术实践活动越来越受到人们的喜爱和重视。许多艺术院校均开设了相关课程,这些课程的开设对于发展学生个性、扩展知识结构、提升综合素质、活跃校园文化有着重要的意义,同时也是民族优秀文化遗产的继承和发扬。通过对古筝教学的概况、条件和意义的论述,探讨古筝的演奏技巧,提出在综合性大学推行集体课教学以实现古筝的普及与提高。

关键词:古筝教学;条件;演奏技巧;意义

古筝在我国民族器乐艺术中占有独特的地位。多年来,在众多筝家名流的共同努力下,出现了“华夏正声扬四海,古乐新韵播五洲”的可喜局面,这使中国古筝既立于世界民族艺术之林,又为祖国的文化艺术向世界争得荣誉,逐步形成古筝“国际化”的趋向。同时这种乐器还在国内和华人世界中以百万之众的巨大规模向青少年普及,而且也深得许多外国音乐家的喜爱并习奏。同时,在许多音乐院校和其他院校均开设古筝专业课、选修课,旨在弘扬民族文化、提升学生的综合素质,活跃校园文化。

一、古筝教学的概况

古筝这种乐器在其漫长的、动态演变过程中,乐器不断改革、技法不断丰富,历朝历代从宫廷到民间直至近现代的演奏家与教授、当代各流派古筝艺术家,以更加明确的音乐理念对古筝艺术从创作到演奏,从理论到教学,从乐器改革到乐器制作进行了全方位、大幅度的丰富与发展。随着经济的发展和科技的进步,随着筝艺水平的提升、技法的不断革新,古筝在教学方法上从口传心授、以曲相教的民间状态步入了专业化、学制化、系统化、规范化的轨道,产生了质的飞跃。

古筝在我国民族器乐艺术中占有独特的地位。在素质化教育的呼声日益高涨、高校古筝教育课程的大力推广和全面性演化的今天,尚存在诸多问题:教育资源匮乏;师资力量参差不齐;教育经费不到

位;学生基础不均衡等等。目前,部分省内外高校通过对古筝集体课的探索和研究,正在努力逐步解决这些问题,古筝的普及也才能得以实现。

二、古筝教学的条件

古筝是感知的艺术、审美的艺术、传情的艺术,要想达到完美的境界,就要使其理性与感性同步,就是说古筝教学既要讲授古筝的基础知识和演奏技巧,又要讲对古筝不同派别音乐作品的理解和表现力。教学中的顺序是先讲基本知识和弹奏技巧,再讲曲目所表达的内容,最后应用到音乐实践上。

随着古筝队伍的日益扩大,随着人们对古筝不断增加的偏爱,随着它的广泛普及,古筝教学如何适应时代的需要的问题,已迫切地摆在我们的面前。特别是上集体课需要详细地针对每个学生不同的基础差异、不等的练琴时间、教学进度的把握,以及怎样在有限的时间内完成相应的教学计划需进一步探索和研究。通过对绵阳、重庆市几所高校在古筝教学中的实践情况,以及西南科技大学古筝教学的实际,在此浅谈对古筝教学的认识和体会。

(一)基础条件

首先是师资。教师要有较好的专业技术水平、良好的文化艺术修养和高超的演奏技艺,不能安于现状,不思进取,总是按一套模式进行教学,而是要不断地总结、不断地更新、不断地丰富、不断地提高。对学生要求做到:学过的曲目要会背、会读、会弹,最

终达到完全理解,正确演奏。注重教学相长,师生共勉,德与艺并重,形成一种良好的教风和学风。

其次,要有保障教学的基本条件,如场地、乐器等。保证古筝教学的良好进行,要有固定的教学场所、演出场地,充足的教学用琴,系统的教材、科学的教学法,完整的教学设备,优化的音乐教育环境,使学生举手投足都沉浸在“音乐”的环境、“美”的环境中。在教材的选择上,上海筝会编印的《中国古筝考级曲目》(上、下册)收集了从初级到高级、南北各流派不同风格及表现技法的代表曲目,适宜在高校集体课教学中使用。

(二)普及与提高并重

古筝作为民族音乐文化的重要组成部分,它有着深厚的文化积淀和群众基础。它尽可能调动着听者更多的艺术和情感丰富演奏,以神带心,以心带情,以情带声,以声带形,眼到手到,手停形住。既有“此时无声胜有声”的意境,又有要“绕梁三日”之余韵。做到雅俗共赏,既有熟练的技巧,又有丰富的情感,心手合一,情景交融,理性和感性同在。

没有普及就没有提高,没有提高就没有真正意义上的普及,而提高需要广泛而深厚的基础。要想早出、多出优秀人才,必须要有雄厚的基础,要进一步普及古筝,扩大其队伍,只有在这个基础上才能选出高精尖的人才,反过来这些优秀筝手又会带动更多的筝手齐头并进。重庆师范大学古筝艺术团非常重视推广普及古筝的工作,他们采用了多种多样的方式来宣传它。另一方面经常让团员参加各种演出,一方面他们又举办古筝专场音乐会,还经常让筝手们参加市级、省级乃至国家级的古筝大赛,取得了优异的成绩。并且让筝手们参加全国民族管弦乐的考级,最高的已获得十级证书。这样他们用艺术实践深入了人心,得到了有关专家、领导和群众的一致好评,古筝队伍日益扩大,他们推广普及古筝的工作收到了良好的效果。

(三)演奏技巧

在古筝演奏技巧迅速发展的时代,作为一个古筝专业的教师,如何在教学中帮助学生尽快扎实地掌握这些技巧,是摆在我们面前的一个重要问题。

1. 传统技法与现代技法相结合

右手传统技法主要是指大、中、食三指的运用。不论是托、劈、勾、剔、抹、挑,还是撮、轮、摇等诸多技法,其核心原则是:以大指为轴心,五声音列八度内

的勾搭技法为特点的技法规律。左手传统技法是以吟揉滑按,以韵辅声为其主要特色,技法的种种变化又是地方流派的主要表现手段。随着时代的发展,现代技法的运用则是广泛地借鉴和吸取其它乐器的技巧来丰富自身的表现手段。从双手弹奏到特殊音响的表现,从五声和七声音阶的排列到特殊音阶的排列都大大丰富了筝的表现能力。根据旋律进行的规律安排用指顺序的“指序弹法”,适用于特殊音列和快速多变的旋律进行。“指序弹法”使弹弦的手指不局限于右手的大、中、食二指,而是双手的十个手指,强调指功能和手指的独立性,弹弦方法以“提弹法”为主。以点成线的“摇指技法”,使旋作连贯流畅,增强了力度,开阔了表现幅度,给现代乐曲的表现赋予了新的意义。

2. 处理“缓急”之分

乐曲旋律和乐句的进行有“迟速”、“缓急”,亦如人说话有语调、语速之差别。严天池有诗云“几回拈出阳春调,月满西楼下指迟”,如果你的手指一触弦就只知道匆匆忙忙地弹下去,就会给人以躁动不安之感;反之,过于凝滞,也会令人索然无味。把握“迟速”、“缓急”的关键在于“速”与“急”时(如乐曲的快板)要连接紧密,节奏急促却不杂乱,既要有如骏马奔腾之势,又要有如平步青云之感。“迟”与“缓”时(如乐曲的慢板、散板)旋律要连绵而不拖沓,从容而不呆滞,既要有如碧水深潭般的沉静,又要有如闲庭信步般的从容。

3. 做到“形神兼备”

宋代画家袁文在《瓮牖闲评》中说道:“作画形易而神难。形者其形体也,神者其神采也。”这是说绘画时形象容易表现而神韵却难以把握。形是物体外在的表现,而神韵则是内心精神状态的体现。音乐更具抽象性,就音乐表现而言,单纯的乐曲演奏容易,而要较好地表现出音乐的内在精神与气质就很难了。要演奏好一首乐曲,你必须知道乐曲的创作背景及乐曲的思想内容,还必须查阅曲作者的创作特点与乐曲的音乐风格,从而在宏观上对乐曲进行整体上的把握。在对音乐的理解上,不妨给自己的内心以想象的空间,在内心使音乐具象化、情绪化并将自己的内心感悟通过音乐演奏传达给听众。即:由心生意、由意至技、心音交融从而达到“形神兼备”。

三、古筝教学的意义

筝史,是一部不断改革、在动态中发展的历史,是一部以演奏家为主体代代相传、去粗取精、逐渐丰富、不断进化的历史。古筝在当今国际乐坛已赢得了十分重要的地位,这与国家强盛、民族兴旺、经济繁荣、科技发达密切相连。

高校古筝教学模式的转变,有利于古筝的进一步普及与提高。古筝教学,对高校音乐学、音乐表演专业器乐选修课以及全校素质选修课的课程建设起到良好的推动作用,有助于音乐器乐课(集体课)的普及和提高,并对学校校园文化建设具有积极的意义。在西南科技大学等一些综合性大学,高校古筝课由“一对一”的教学模式,试行“一对多”模式的探索、研究,并由音乐学、音乐表演专业器乐选修课逐步拓展至全校素质选修课,进一步实现了古筝的普及与提高。

古筝课程的推广,将进一步继承和发扬民族优秀传统文化遗产,同时有利于提升学生综合素质、促进校

园文化建设。经典筝曲将中国古代诗歌和民族乐器融为一体,古筝教学的普及,让更多的人了解、继承、传播中国传统文化,继承民族优秀文化遗产,赢得爱好者和观众群喜爱并习奏,促进筝人队伍日益壮大,筝艺不断丰富与发展。同时,寓教于乐,进一步促进学校校园文化建设,为展示学生风采、学院特色提供基础平台,提高高校学生的审美艺术能力。

参考文献

- [1] 曹永安,李汴. 曹东拂筝集[M]. 人民音乐出版社, 1984. 13~55.
- [2] 高哲睿,潮州古筝的用调和变奏[J]. 潮筝杂坛,1979(4):1~10.
- [3] 高哲睿. 略谈奏筝的“以韵辅声”[A]. 四川音乐学院论文集,1979,(4):10~12.
- [4] 张彤. 浅谈高等艺术院校古筝课的教学[J]. 艺术研究,2005,(4):28~30.
- [5] 张彤. 中国筝曲的继承与发展. 艺术研究,2006,(2):16~18.

(上接第64页)

参考文献

- [1] 孙传松. 以科学发展观指导高校实验室建设[J]. 实验室研究与探索. 2005,24(9):1~3.
- [2] 丁守成,袁桂慈,肖利梅等. 职业资格认证进入高校教育的探讨[J]. 实验科学与技术,2004,2(4):48~49.

- [3] 刘平辉,郭福生,孟显云. 高校专业实验室建设及管理浅谈[J]. 东华理工学院学报(社会科学版). 2004,23(3):86~89.
- [4] 向龙清. 论高职院校的职业技能培养[J]. 岳阳职业技术学院学报. 2005,20(2):21~23.
- [5] 赵亚东. 职业教育实验室的建设与管理[J]. 荆门职业技术学院学报. 1999,14(6):62~64.