

拓展艺术发展空间，让满园春色更缤纷

——古筝社团建设教学与实践探索

郝喜骅

摘要：社团是素质教育观念在少儿层面的一个具体化、实践化的有效载体，是当代少年儿童充分张扬个性，展示自我的成功舞台。社团是“窗口”，是校外培训步入提高阶段的具体展现。如何更好的培养学生之间的协作能力、拓展学生艺术发展空间，本文就古筝社团建设展开了教学与实践的探索。

关键词：古筝；社团；实践；发展

社团是素质教育观念在少儿层面的一个具体化、实践化的有效载体，是当代少年儿童充分张扬个性，展示自我的成功舞台。社团是“窗口”，是校外培训步入提高阶段的具体展现。近几年来，凭借古筝这一古老民族乐器特有的魅力和显著的教学成效，少年之家古筝兴趣项目深受学生及家长的青睐。在提高学生古筝弹奏水平的同时，为了更好地培养学生之间的协作能力，拓展学生艺术发展空间，少年之家组建了朝阳花筝乐团，把古筝排演加入到日常教学中来。在筝乐团教学与实践的过程中，我做了以下一些探索。

一、教学管理制度化。

教学管理方面的制度化是筝乐团建设和发展的基础。少年之家筝乐团面向少年之家古筝班学员，招收有一定演奏基础的优秀学员，通过自愿报名、面试选拔的方式进行培训。筝乐团的进步必须经过坚持不懈的训练与学员之间的通力合作才能见效，具有一定的特殊性，因此教学管理方面的制度化、规范化尤为重要。

1. 将筝乐团的教学纳入正常的教学项目进行管理。

近年来，少年之家以广大少年儿童的实际需求为导向，创新教育活动形式，强化兴趣培训的优势项目，着力加强社团建设，为青少年健康快乐成长、提高青少年综合素质而努力。从2010年起，各个社团相应成立，筝乐团也被纳入到教学工作计划之中，作为正常的培训班进行制度化管理。如要求期初制订出培训计划，记载好教学内容，每次活动都要有方案，期末统一进行考核，做好期末社团总结等。上课教师必须按照规定认真备课、编写教案、实施教学。在每年的暑期进行筝乐团新生面试选拔，通过选拔的学生颁发筝乐团团员证，从而取得培训学习的资格。

2. 健全管筝乐团管理制度，保证教学培训的顺利进行。

筝乐团是一个社团，是实践性、合作性较强的艺术学习过程。筝乐团的建设和发展，不仅依赖乐团学员个人演奏技术的提高和艺术修养的提升，也依赖乐团指导教师、学员之间协调合作，乐团的进步需要全体成员长期不懈的努力才能取得。

筝乐团的学员分别来自于各个不同的古筝教师，各人的弹奏风格、方法技巧上有些微的差异；学员的级别不同，演奏水平差异也大；再加上最初家长对筝乐团的了解不够，碰到与其它培训课程或者其它事情相冲突的时候，首先考虑的就是筝乐团请假缺席，这些情况常常给教学带来困难。因此在筝乐团成立之初，我们制定了筝乐团的面试要求、乐团纪律、考勤制度、奖惩制度、团员的入队与退队管理制度等等，没有规矩不成方圆，通过规章制度的制定，更加规范筝乐团的

日常教学管理，使得筝乐团的培训活动得以正常进行。

3. 坚持公益原则，扩大社会效益。

少年之家是综合性的校外教育机构，随着改革的深入和社会的发展，人们对教育的重视程度越来越高，对校外教育的选择和要求越来越高。在市场竞争异常激烈的今天，百姓始终期盼的是高质量的公益性校外教育。少年之家筝乐团正是本着公益性的原则，以“服务公益，奉献社会”的理念，认真做好服务青少年的各项工作。筝乐团的教学培训全都是免费的，不需要家长承担任何的费用，而只有通过面试选拔的优秀学员才能接受培训，对学员来说也是一种激励。排练好节目之后，发挥筝乐团的特长，积极开展展示活动，参加各类公益活动，扩大社会影响，吸引更多的优秀古筝学员加入到筝乐团中来。

二、教学过程规范化。

规范的古筝教学是学生在筝乐团学习中提高、发展、创新的基础。在古筝教学中，如果教学上不规范，就不能引导学生走上正确的轨道，更不能把握古筝的弹奏技术及表演艺术。因此筝乐团的培训排练，必须要有科学性和系统性，规范化的教学有利于提高课堂教学的有效性，保证教学的质量。

（一）重视视奏能力训练。

视奏能力是考核团员的重要一环，古筝有D、G、A、C几个常用的调，同样位置的弦，由于调的不同，音位也就不同，比如在D调上是dol re mi sol la，G调是sol la dol re mi，A调是mi sol la dol re，C调是re mi sol la dol。拿到一个陌生的乐曲，如何快速过谱，用最短的时间在筝上弹奏出来，我是这样进行训练的：

首先，每次上课时，进行1到2个调的音阶练习，从慢练开始，逐步熟练准确地掌握各调的音位。相同的一条练习，可以用不同的几个调进行练习，从简单的音阶练习开始，慢慢增加难度，加入指序练习、双手合奏练习和一些其它技术性的练习，这样既进行了基本功的训练，对提高视奏能力也会有很大帮助。

其次是在训练量上要有一个积累，训练视奏的最好方法就是多看谱、多练习、熟能生巧，这样才能减少眼睛、大脑、手指传递的时间，让眼睛和大脑的反应先于手指，对后面要演奏的乐句有提前的预知，这样就会大大提高音乐的流畅度和排练的效率。每次上课提供一小段乐谱，要求学生原速过谱，乐谱的长度可以从刚开始的几个小节，慢慢增加直至一首短小的乐曲。这样训练下来，学生的视奏能力都有了一定程度的提高。

（二）培养稳定的节奏意识。

德国当代著名的作曲家卡尔·奥尔夫认为：一切音乐的开始和基础，便是节奏。节奏是音乐的生命，是音乐生命力的源泉，也是音乐构成的第一要素。稳定的节奏是准确表达音乐情感和塑造音乐形象的前提，也是是筝乐团团员必备的基本素质。我们可以通过以下几种途径来练习：

1. 学会划拍。

在训练中从基本节奏练起，学习如何进行划拍。我们的划拍是手指上下上划V字形，并在筝盖上敲击出声音，这样做的最大好处就是拍点清楚，而且听得见，这一点对训练节奏节拍是极为重要的。把划拍放到日常练习中来，每拿到一个新谱，先划拍轻轻唱一下，拍准每一个节奏，养成划拍的好习惯。然后再来培养节奏意识，如2/4拍的节奏重音是强、弱；3/4是强、弱、弱；4/4是强、弱、次强、弱等，抓住节拍本身的律动，在划拍的时候体现出来。多次练习以后，掌握乐曲中出现的基本的一些节奏型的划拍方法，眼到手到口到，培养学生初步的节

奏意识。

2. 用节拍器。

一首曲子排练完，即使学生们的节奏感已经训练得很准了，十几个人一起弹奏时，速度总会不容易稳定，往往出现越弹越快的现象。这时，可以使用节拍器来规范学生们的速度。节拍器是一种可以设定每分钟发出有规律的特定节拍的机械，在学生初次接触节拍器时，可以让学生先感受节拍器不同速度的快慢和不同的拍子。使用时，先仔细听几个小节，当学生确定自己抓住节奏的感觉之后再开始，如果在弹奏中间和节拍器错位了，可以先停一下，再仔细的听，找到节奏的感觉再继续练习。古筝曲的速度每段各有不同，且还有一些速度较为自由的段落，因此节拍器只是起到辅助的作用，不能全程使用，比较适合于快板、快速点弹、大量的快四点、扫摇等段落。通过使用节拍器，逐步在内心形成稳定的节奏律动，再脱离开节拍器，培养内心节奏记忆和感知能力，久而久之一定会形成稳定的节奏意识。

3. 解决技术问题。

古筝有“右手主音，左手主韵，以韵补音”的演奏特点，而左手滑音、花音、揉弦等技术的掌握都会影响节奏的稳定，因此解决技术问题也是训练稳定节奏的必要条件。相对于右手的弹奏，左手更难把握，左手在筝马左侧弦段的各种按弦技巧，都不是能用眼睛来判断的，要用耳朵识音来控制左手。在课堂练习中加强左手的训练，重点是多听范奏多模仿多练习，确保左手所作出的韵在规定节奏范围内，让演奏时的节奏保持稳定统一。

（三）培养重奏的能力。

为了更好的培养学生之间的协作能力，在筝乐团的日常教学中，加入重奏乐曲的练习，重奏要求演奏者通过对作品的共同理解和诠释来更好地表现作品，通过“和而不同”的处理来共同发挥自身的个性，对于培养学生的音乐合作精神有着潜移默化的影响。

在练习过程中，首先要为学生们选择适合能力范围的重奏曲，刚开始的时候，可以布置一些旋律简单明了、技术难度不大、篇幅较小、易于掌握的二重奏曲目，不要盲目拔高，否则容易挫伤孩子们对音乐的热情。同时要根据学生的情况特点，为不同的学生选择不同的声部角色，以助于他们更快更好地进行练习。

经过一段时间训练，当学生能够很好地完成简单重奏作品之后，可以循序渐进地布置一些有一定难度、篇幅的重奏曲。并且在声部角色还没有确定之前采用不同组合的方式、尽可能使每个学生都得到各个声部的不同适应性练习，以便在角色确定之后每个学生都能听到别人的声部。在练习过程中，各个声部之间的配合是相当重要的，要使每个学生都要了解作品，什么地方是主旋律，什么地方是副旋律，为主旋律作伴奏和补充的，学会聆听自己所演奏的声音和其他声部是否协调。

通过教学实践证明：重奏曲的声部线条更加完整，织体表现更加丰富，重奏曲练习能够提高学生对音乐的感受力和理解力，尤其对于演奏技术还不很完备的学生来说尤其如此。

（四）重视肢体语言的训练。

美国肢体语言专家托尼亚·瑞曼认为：肢体语言“不仅能帮助听众理解你传递的信息，而且还有益于你清晰表达这些信息。”筝乐团的节目排演，要求学生把对不同情绪、不同节奏和不同风格的音乐感受和不同的外在肢体动作恰到好处地综合表现出来，不仅要给予观众听觉上的享受，同时也要具有视觉上的美感。

除了用演奏技巧来表达乐曲本身的声音，还需要用肢体语言与观众交流。

古筝演奏中的肢体语言，可以用身体、手势来表达实际的音乐，同时也用眼神、脸部表情、呼吸等来表达内在的情感。在训练时，先从单一的手腕、手臂动作开始，比如说单音4拍的托指、抹指：先练习慢提轻放的提腕、提臂动作，然后再加上呼吸，要求提腕同时双脚支撑全身，提腰吸气，身体略往前倾，大臂主动，带动小臂，手腕放松，最终着力点在手指尖上，弹完慢慢提起，松腰呼气。这样的演奏体态才会大气，力度才会有爆发力，演奏出强而不噪、弱而不虚的音响效果。平时注重单独的动作呼吸练习训练，让学生“操之于琴，发之于心，动之于手，得之于乐”，养成习惯后，再延伸到乐曲排演中，乐曲的表演就水到渠成了。每次筝乐团的演出，演奏到位，肢体语言表达适当，总是能够得到观众的热烈掌声。

三、教学实践灵活化。

实践活动是影响学生主体性发展的决定性因素，筝乐团的教学如果离开了活动，那么以审美为核心的各种能力的培养都将成为空话。少年之家筝乐团成立之后，开展了大量实践活动，为学生创造锻炼成长的机会，大致可以分为以下几类：

1. 参加舞台演出，增强表演经验。

舞台实践演出是检验训练效果的最佳形式，平时练习的场所和正式演出的场所有很大不同，演奏效果也会受到影响，面对一个陌生的环境、面对台下的观众，如何淋漓尽致地表现出情感，取得和观众之间的共鸣，需要在一次次实践中去探索。

筝乐团成立之后，我总是主动积极寻找舞台表演的机会让学生们参与，《挤奶舞曲》参加了电视台的演出，《战台风》参加了少年之家五十周年的庆典活动，《雪山春晓》、《春江花月夜》参加了少年之家的首届艺术展演，《将军令》、《草原风光》参加七彩社团广场演出，《秦筝武韵》参加省校外教育年会的汇报演出等等。2009年和2010年，筝乐团学员有幸两次与中国当代著名古筝演奏家王中山老师同台演奏《战台风》；2012年底，筝乐团代表苏州市古筝少儿与青年演奏家任洁同台演出《战台风》。

通过舞台演出，学生们更好地熟悉舞台，对舞台表演有了充分的认识，积累了丰富的演出经验。演出后的成就感也会成为一种动力，让学生明白：必须要有扎实刻苦的练习，才能在台上进行完美的演奏，接受观众们对自己的肯定。

2. 开展展示交流，开拓艺术视野。

每学期，我们都要开展各类展示活动，通过一系列的活动，提高学生自我的艺术修养，开阔他们眼界、丰富艺术内涵。

如在少年之家大厅开展综合器乐类的展示活动，和其他社团一起向学生和家长展示一学期的学习成果，学生们在展示自己节目的同时，也欣赏到了其他乐器的美妙音韵；定期举办古筝沙龙，邀请其他学校的古筝老师和学生来参加，相互进行学习交流、现场演奏、点评等，取长补短，共同进步。

2010年10月，我还专门组织了“筝情·筝意·筝心——常熟市少年之家师生2010古筝专场演出”，筝乐团和古筝班的学员每一个人都有展示的机会，向学生家长和社会各界呈现了一场精彩的演出。

将来的一段时间，我们准备“走出去，请进来”，带领筝乐团走出去，和其他地区的古筝学生进行交流，请一些全国比赛获奖的古筝学员来交流演出，聘请一些古筝名家来进行讲座、授课。

3. 参加比赛锻炼，提高演奏水平。

每年在少年之家内部古筝“PK 擂台赛”，要求筝乐团学生人人参加，和所有古筝班的学员一起参加 PK 赛，选出一名擂主，然后每月举行一次比赛，选出新一轮擂主，到年底月擂主进行比赛，比出年度总擂主。让学生从一系列的小型比赛开始，积累比赛临场经验，发挥学生的主体作用，挖掘学生自我潜能，激发他们古筝学习的主动性。

组队参加各级各类的古筝比赛，2009、2010、2011 年连续三届参加苏州市“敦煌韵牌杯”青少年古筝大赛，获奖人数和成绩均为苏州大市前列；2009、2012 年参加全国“雅韵杯”少儿古筝邀请赛，参赛选手一举荣获冠军，多人获金、银、铜奖，其中筝乐团两名学员还分别获得了两个组别的全国第一名。在 2012 年度的比赛中，筝乐团首次参加团体比赛就一举夺得了金奖。2013 年参加第三届国际古筝比赛华东地区选拔赛，获得 7 个金奖。通过比赛，学生们有了展示自己才华的平台，增强了他们的自信心，感受成功带给他们的喜悦。

一枝独秀不是春，百花齐放春满园，筝乐团的建立，为众多古筝学员开拓了一个艺术发展的新空间。筝乐团将教学与实践相结合，为学生搭建一个相互交流、拓展视野、实践展示、提升素养的锻炼平台，学生在学习训练的过程中，掌握的不仅仅是古筝表演技能，更是追求人生更高目标的里程碑。

参考文献：

- [1] 郭利民谈吉他重奏教学——引自郭利民的论坛
- [2] 试论琵琶乐器在合奏乐中的艺术性融入——《音乐探索》2010 年 03 期
- [3] 古筝演奏中的肢体语言及运用——《贵州大学学报(艺术版)》2009 年 03 期

古筝网 www.guzhengw.cn