

新时期传统筝艺的传承与发展

——浅析高校古筝教学现状

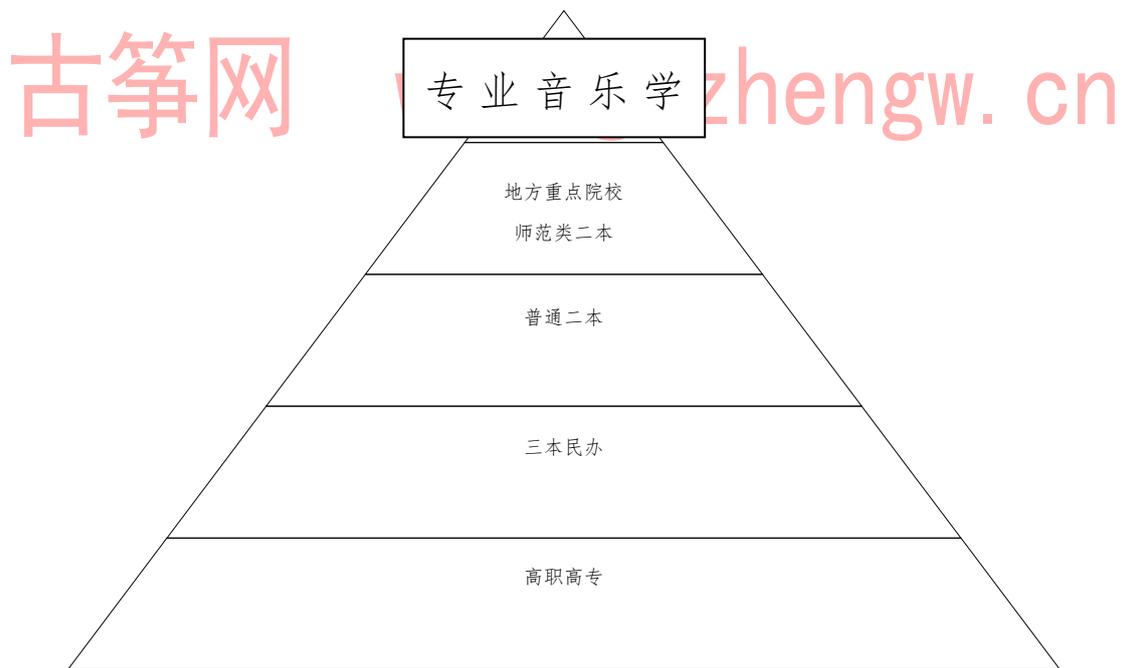
刘 昕

文章摘要：伴随着时代的发展，作曲技术日新月异，古筝演奏技法推陈出新，古筝演奏教学蒸蒸日上。在如此繁荣表象的背后，却依然存在着些许暗涌。在第六届学术会议中，当代古筝教育家赵曼琴先生曾撰文，从古筝淡出乐队的角度出发，论述了古筝传承发展进程中的问题。本文依循赵曼琴老师的思路，立足高校教学，浅析高校教育教学现状，从而总结笔者在教学领域的若干思考。

关键词：高校古筝教学；教学任务；教学现状；地方音乐；院校教学

一、高校古筝教育应承担的教学任务

笔者认为，高校教育与社会普及推广教育应形成层次上的区分，而不只是一纸文凭的差别。如果说社会教育以考级为指挥棒，非职业比赛及交流活动为辅助，那么高校教育就应以职业教育、行业研究、社会需求定向培养为导向。教育界流行着这样一个玩笑，人分三六九等，学校更有一环二环到五环。笔者尝试将事关古筝教育的不同类型高校建立以下集群：

这样不同层次的院校划分，理当针对社会职业岗位的不同，在教学内容上，有所侧重，有所区分。目前，古筝的专业范畴内，能够形成行业、产业、岗位的社会需求，主要体现在：

教师系列——包涵高校教师、中小学教师、社会教育机构等；

舞台系列——职业艺术团体、群艺组织等；

制造系列——乐器制造、乐器研发等；

商务系列——专业赛事运营、剧院管理、舞台调度、乐器销售、品牌营销等；
边缘领域——文化传媒、专业评估精算等；

立足现有的社会岗位，高校的教育教学应有所针对。笔者曾于2011年赴扬州走访金韵、朗韵等琴厂，在古筝制造业，面临着人才短缺的现状，甚至部分乐器厂发着教授研导的工资却请不来一个手艺过硬的师傅。而反思国内的教学培养，虽然都说高校肩负教学、科研两项任务，但至少目前，围绕古筝制作的科研寥寥无几。

同时，笔者也曾在河南省走访诸多社会教育机构，诸多负责人这样反馈，“大学毕业的确很值得骄傲，她们幻想着高收入、高福利，我们都能理解，因为大家都年轻过，但只会弹些稀奇古怪的曲子，家长听不懂，教学，却又教不会小孩子，一个简单的上下滑音，教了两个月还是搞不出音准来，这样的人才我们怎么留？”。而这些教育机构的负责人，抱怨的却都是从音乐学院、一本、二本走出校园，踏入社会的天之骄子。

笔者曾有这样的思考，娱乐圈往往说某某是影视歌三栖明星。那我们古筝界又何尝不是教育演奏两栖专家林立呢？近30年来，关于古筝教学学术研究，究竟有没有可以刻碑立传，遗留后人的呢？高校教育到底为整个古筝事业的发展，努力了多少呢？这些，笔者没有答案，只能留作求教。

记得，赵曼琴先生的文章里有这样一段关于“老师教学生，学生当老师”的笑谈，但如今，全国820所普通本科院校，就像一个人才加工工厂，每年向社会输送不少于3千名古筝学子，无论学士、硕士，无论本科、研究生，如果说，每100个学生能养活1个老师，每1个高校能留下5个古筝教师，试想，社会的容量，真的能这样无穷尽的推衍下去么？高校古筝教育的师资培养是不是开始供过于求，甚至是远远的过于求呢？

二、高校古筝教育教学现状

古筝教育事业在国家发展的背景下，拥有着前所未有的优势环境。全民素质教育、终身教育，全球的中国文化热潮，尤其是当下热议的“中国梦”，无疑为代表着国粹的古筝艺术，提供了最为优异的成长发展条件。但笔者却悲观的认为，在高校专业发展历程中，古筝教育教学的模式基本停滞不前，已经逐渐无法满足社会岗位需求，体现在以下几个方面：

1、教学目标不明确，教学内容混乱；

无论任何层次的高校，目前的课堂内容都是乐曲，而在演奏技术技巧方面，缺少统一的科学认知，往往是东西南北中，家家都不同。可无论是师资培养的师范类院校，还是表演型人才的音乐学院，亦或高职高专的器乐选修，大家不管有再多的不同，相同的就是不停的教乐曲、换乐曲。而无论是否考虑学生将来会当老师，也从不教学生如何教乐曲。很多高校，缺少指定教材，仅以考级教材的9级、10级以及部分协奏曲做为主要的教学内容。殊不知，本科毕业生走向社会，最需要的却是热爱音乐，能教好2节试听课，带好启蒙，努力教好4、5级这样的能力和素养。笔者曾有毕业生就抱怨自己在学校弹了不少，可惜毕业5、6年都没怎么弹，全忘完了。

笔者曾听家长这样说“教钢琴、教古筝，是天下最幸福的职业。上课也轻松——来，热热身。好，曲子弹一遍。嗯，缺少投入，来我们再抠抠。好，下课。就这四句话，够糊弄一辈子了。”虽说只是笑谈，但也讽刺了当今教育教学的一个现状。

2、院校之间交流欠缺，高等教育峰会缺乏；

从音乐学院到师范类院校，从综合类大学到高职高专，高校林立却并未形成隶属于高校教育教学的古筝教育行会（协会），导致资源失衡，同时教学曲库的建设与更新也出现了地区化的差异，新作品的推广途径逐步减少。同时，交流活动的匮乏，逐步使得古筝教学在教育界无法引起重视，缺少师资团队，只能是孤芳自赏，顾影自怜。

3、地方文化传承与交流尚未引起足够重视；

尽管国家对于民族文化、传统音乐、传统文化极其重视，但高校的古筝教育，却未能搭上国家政策的顺风车，只能逼着自己向西方看齐，无论是调律还是作品，都在东方的本质上，洋溢西方的味道。各个传统筝派的曲目逐渐淡出教学视野，能够表现乡土气息的优质新作品也逐渐减少，也使得各个院校的教学逐渐丧失了个性。如果现在要看院校古筝教学的实力，更应该院校作曲教师的队伍。所以这也是影响着高校古筝教育、科研发展的一个重点内容。

4、与社会的互动较少，教、学普遍缺乏社会适用性；

目前，高校古筝教育教学成果能够与社会分享的也只有毕业生或是极个别的专业赛事。真正与社会产业需求、岗位需求的互动较少，能够解决行业一线问题的教科研课题匮乏。高校教师的论文、科研往往只是为了职称的功利需求，能够解决实际问题的教科研成果较少。

同时，教学的实际内容与多元化的社会审美需求、社会经济需求不匹配。能够符合大众审美的曲目匮乏，能够引领社会审美变化的教科研成果缺失。教师教无所长，学生学无所用，成了古筝教学最大的困境。

综上所述，目前的高校古筝教育，已逐步演变为制约古筝行业发展的桎梏，非但不能输送社会急需的人才，甚至将本该立足于大众审美的艺术，逐步塑造为象牙塔尖的小众群体。

三、建议和结语

笔者认为，应成立高校古筝教育协会，立足地方筝派、地理地域、民俗文化形成高校联盟，一方面充分利用地方文化优势，另一方面可以由一级院校扶助二、三类院校，逐步形成特色品牌；

同时，进一步开放校门，专才、全才教育有所区分，加大职业教育、岗位教育力度，探索新领域，尤其应考虑校企、校社等多种模式，尤其将古筝制作重视起来；

修订具有一定权威的练习曲集，犹如钢琴中有汤姆森系列、车尔尼系列、哈农系列，并逐步将练习曲集形成全国高校的必修内容，同时建立教学曲库和演奏曲库，使得具有师资意愿的学生不但可以弹好琴，更可以教好琴；

修订更新考级教材，明确每一级别的教学要求，加大练习曲比重，同时增加每级别的曲目数量，吸纳一部分新作品。从而推动当代古筝教育工作者的创作激情，也能够将一些优秀作品逐步推广。

笔者做为古筝行业的后生，思路和视野难免狭隘，仅立足自身的教学和一些调查、走访，仓促间堆砌了些许文字。由于对古筝的热爱，对中国音乐的热爱，总会反思自身的不足，难免偏激，不尽之处，也望得到前辈和同仁的海涵！