

居高声自远 端非藉秋风

——李萌的古箏教学
创作与表演初探

文 | 刘新芝 赵 鹏

2008年12月19日,中央音乐学院古筝教授李萌和她的学生们举办的“2008年‘敦煌之夜’新作品音乐会”在北京音乐厅举办,我们去听了这场音乐会,回来后又看了些李萌教授提供的她近年出版的碟片,算是对她有了进一步的了解。

李萌,对于中国当下的古筝界,几乎是个神话。人们称她大师,说学古筝的,只要到了她的麾下,个个出神入化。我们经过有关她的各种资料的细细研读,觉得她的“神话”其实来自于中央音乐学院这个有着优秀学术风气的大集体。在这个大氛围中,名家辈出,他们人人都不甘人后,而且都把自己定位到了事业的高端。李萌对于自己热爱的事业的不懈追求更是眼界辽阔高远,这就把自己逼得只有向前,向前……在教学、创作、演奏、乐器改革创新等领域,无不积极进取,心无旁骛。而且,难能可贵的是,她的所有进取都到达了令人啧啧称奇的境界。

乾坤小宇宙 筝界第一人

李萌,广西贵港壮族人,中等个,天赋她白皙的皮肤,平易的神态,温厚的性情,说起话来,调门较低,语速较缓,让人有亲近和踏实感。她讲课和解释作品,没有矫情,没有渲染,无不中肯切实。有人说她“有着母亲般的柔情,对艺术的追求,有坚定执着的修养和性情,更充满激情”,这是我们极为赞同的。

李萌5岁时随母亲学习钢琴,随后,又先后在黄仲贤、韩里、吴素华等名家的指导下学习小提琴、

二胡。16岁时已经成为广西杂技团乐队演奏员。1977年,她开始学习古筝,1978年,顺利地考入中央音乐学院民乐系,先后师从李婉芬、曹正、项斯华、张燕、何宝泉等名家,并深入民间,广拜民间筝家为师,毕业时俨然成为了同辈中的领军人物,也因此得以留校任教。1987年,她又继续深造,考取中央音乐学院文学硕士。1998年被聘为古筝专业教授,后又被聘为硕士研究生导师,民乐系弹拨教研二室主任。

李萌在我国古筝专业的教育高端,以自己的执着肯干,确立了自己的卓越地位,她带出的学生已经形成了扎实的名家梯队。在创作、表演领域,她也佳作叠出,演出频频。近十余年来,几乎年年都有她和同道、学生举办的音乐会。她出版的个人专辑有《粉蝶采花》、《高山流水》、《春到拉萨》;教学

专辑《跟我学——中国古筝教程》、《中国古筝名曲欣赏与演奏》、《古筝基础教程》、《古筝演奏与练习》、《学筝三十课》、《考级筝曲大全》;中国筝曲经典系列《西域随想》、《箜篌引》、《莲花谣》;世纪名师系列古筝创作乐曲专辑:《紫碧螺》;她编纂出版的中国传统乐谱有《潮州民间筝曲四十首》、《潮州五家筝曲选》、《福建诏安筝曲选》、《广东客家、粤乐筝曲选》、《陕西筝曲选》(与人合作)、《传统筝曲大全》(上、中、下);主编民族乐器博览《中国古筝曲谱》(上、中、下),《中国现代创作筝曲集粹》;创作筝曲专辑《月色清明》、《抒情即兴曲》、《林泉》;创作乐曲有《抒情即兴曲》、《青山流云》、《长歌行》、《月色清明》、《红水河狂想》等。这些教材的编写、传统乐曲的收集整理出版、新作品的创作出版,用

李萌的话说是做两头，即一方面向传统的老根去汲取营养，去求索慧明，贡献心力；一方面向新枝培植输养，这都是极辛苦、极耗费心力的事，她都尽情尽性地去做了。

桃李芬芳谱 硕果累累垂

李萌曾获中华人民共和国文化部颁发的两个“园丁奖”及多个全国大赛的“园丁奖”，1998年获北京优秀青年骨干教师称号。她不仅个人取得了难以逾越的成就，更将自己对古筝的认识和理解融会到教学中，带领众多青年古筝演奏家打造出了一道道绚丽风景。

袁莎：在我国当今的古筝界，恐怕没有人不知道她。10岁时以优异成绩考入中央音乐学院附属小学，至研究生毕业，袁莎师从李萌完成了自己精彩的筝艺学习。袁莎的筝艺，才情饱满，深刻感人，在国内外的演出均得到广泛好评。李萌认为

她对音乐，有自己的理解。袁莎自己也有“心中没有，手上白走”的深刻体会。

与导师李萌一样，袁莎有着高昂的开拓精神，2005年年初，她凭借着自己的实力及其共同致力于古筝艺术发展的合作团队，与我国最大的南洋教育发展集团共同创办了国内第一所古筝专业高等艺术学院——北京兴华大学古筝艺术学院，自任院长和教学总监；同年8月又在北京成功创办了面向全国加盟连锁的“袁莎古筝艺术中心”，致力于培养全国古筝教育普及的师资人才。

吉炜：2002年大学毕业后李萌将她招至门下读研究生。时隔三年，

无论将来怎么样，我们都应当把持我们对学术的标准和要求，保证我们的教学质量，不能为了迎合大众，就降低标准。所以，我们要用心做事，用心做人。

——李萌

吉炜和李萌教授共同精心准备的第二届“吉炜古筝独奏协奏音乐会暨研究生毕业音乐会”亮相京城。吉炜在保持了自己古筝清新灵动的音乐风格的同时，又从导师那里获得了足够的大气、硬朗和更加深阔的艺术造诣，在自己十几年的古筝学习上更上层楼，到达了新的高峰。

朱蕾与范冉，两人先后师从于李萌读硕士研究生。2007年5月分别在北京音乐厅举办了独奏音乐会。还有吴莉、温若妮、刘文佳、伍洋等等优秀的古筝演奏家，都曾先后师承李萌。

李萌的人才教育思想一直是开放的，多元的。她总能因势利导，赋予学生们更广阔的艺术创作空间。强调艺术学习的

稳固扎实的基础性，也极其强调学习的开放性，鼓励学生锐意进取，勇于实践，担负起拓展事业的使命与责任。她说她不仅告诉学生某个曲子要怎么弹，也强调学生自己去做试验，在此基础上探索出自己的艺术之路该怎么走，自己的特色在哪里。

李萌的古筝专业教育思想，归结为一点就是：发现人才，因势利导，多元开放，精益求精，推向极致。思想明确是不难的，难的是切切实实地做到。每一个学生其实也是一个宇宙，教师除了将他们带进自己的宇宙，其实也还要精心地呵护每一个学生的小宇宙。这就要求教师把自己的心血花到每一个学生心

的韵律动感，去创作和表现大自然的生活和秀逸之美。当然，音乐的情感冲突李萌也作出了安排，她在音乐的发展中寄予了哲思与诗情：青山无古今，世事更迭；人生无常，就

像变幻的流云。

《月色清明》：作于2007年。全曲由《月色》和《大漠放歌》组成。这部作品听来，有突出的文化含量，有人甚至说它“文人”气息浓郁，而

李萌则坦陈，这并不是她的想往，而是希望能把古筝内涵的东西发展、扩大。

《藤缠树》：作于2008年，是第一首多声弦制的独奏曲。创作的时候，考虑到旋律的通俗性，所以两面筝都用了五声弦制。这首乐曲表达非常世俗的感情，李萌用了很多非乐音的效果和三个筝位的音域配合。李萌对非乐音在古筝上的运用，是有见解的。她说，非乐音的效果在音乐中是有生命的，它充满了不协和的动感。而右、中、左三个筝位的声音互相配合，在丰富性上，比一个筝位的音响还要来得更丰富。在音域上，可以有四个音域：右面筝、右面筝的非乐音区；左面筝、左面筝的非乐音区。如果想扩大音域，还可采用加码的办法，那样一来不同筝位加上不同音域的配合，效果就比较丰富了。

古筝四重奏《千里之行》：作于2008年。乐曲用了四台多声弦制古筝，前排的两台多声筝均为两面五声弦制定弦。两位演奏家既可以演奏左右两面筝，又可以用弓子拉筝；后排的两台多声筝均为右面七声、左面五声，两位演奏家可以弹奏三面筝（既弹奏自己的左右两面筝，又可以弹奏前面筝的左面）。作者追求的是在古筝上开拓出宽广的表现空间。这让我们听起来大开眼界，觉得筝这件乐器的表现空间也几乎是无限的。

从上面所列举的李萌的创作可以看出，她在保持古筝音乐的传统性因素外，十分强调开拓意识，勇于实践多种文化要素。这一点，在《红水河狂想》中体现得尤其充分。此曲是她2007年为刚刚研制出的多声弦制古筝和两件低音乐器而作的，用了广西铜鼓的敲击节奏和印

