

浅谈高校古筝专业教学

张 维

(长江大学 艺术学院, 湖北 荆州 434020)

摘 要:高校古筝专业教学中存在着技术美与艺术美的失衡、传统美与现代美的失衡等诸多问题,古筝专业教学必须在这些相关问题上寻求突破。

关键词:现代筝乐;演奏技法;教学;文化内涵

分类号:G642.41 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-1395(2008)06-0196-02

筝作为一件古老的乐器,在创作、技巧、器制等方面都具备着的发展潜在力量,而古筝发展的动力就是受过高等专业教育的年轻一代筝人们,由此可见高校古筝专业教学在筝乐发展中的重要地位。

一、高校古筝专业教学中存在的问题

古筝艺术近半世纪以来飞速发展,学习和爱好这门乐器的人越来越多,范围越来越广,然而,近年来筝在演奏、教学、创作诸方面繁荣的背后所存在的一些实质性问题却实实在在困扰着吾辈,如何更好推进高校古筝教学,培养古筝专业人才,正确引导健康完善的审美,正是古筝事业发展的关键。

(一)技术美与艺术美的失衡

技术美与艺术美可以说是身与心的关系,前者是音乐表演形式美的体现,后者是音乐之灵魂所在,是艺术家风格、个性的具体表现。

目前,许多音乐艺术院校的教学重点放在了技巧的提高上,使得古筝专业学生将大部分时间和精力都放在技术训练上,期望通过“规范”练习去掌握演奏方法,但是他们只是做到了演奏音乐的技术要求,而对于演奏音乐的文化内涵知之甚少,不能准确地把握音乐的风格特点,不能在文化的层面驾驭演奏技术使之成为具体的音乐要求所用。对中国民族民间音乐艺术方面知识结构和艺术修养的缺失,影响了他们对音乐文化内涵的体会。

真正的艺术美应该源于生活,与艺术家的生活阅历、思想水平、文化素养等相关。古筝作为一件中国

传统民间乐器,有着深厚的民间音乐内涵。创作者基层艺术实践少,民间音乐积累缺乏,必然会影响作品的创作,其作品必然索然无味,没有坚实的文化根基。在创作中如何能做到将技术美和艺术美相互平衡,是一个值得我们深思的问题。

当代古筝演奏艺术缺乏艺术性的根本原因,还是出在缺乏传统文化及传统音乐文化之修养上。“中华民族是具有优良传统和精深文化的民族。当代青年文艺工作者尤其是从事民族传统音乐文化之同仁,必须将深入继承传统文化作为一项重要的课题来深入研究,逐步形成真正意义上的具有中国特色的中国古筝艺术。”

(二)传统美与现代美的失衡

在专业教学方面,古筝教学现状堪忧。当今的古筝演奏因专业音乐教育正在系统化规范化,全国筝界同行也在自然而然地遵循着这种变化,然而这种规范对于传统筝曲是喜还是忧?为了适应新作品的演奏,古筝的演奏技法在不断地丰富,演奏的速度越来越快,难度也越来越高。不可否认,对于古筝艺术的发展,这些都是很好的尝试,能起到比较积极的推动作用。这些作品在听觉上通常能给人耳目一新的感觉,得到许多专业音乐院校学生的青睐,因此出现了追求复杂技巧,重技轻艺的不良倾向,而讲求细腻音韵处理的传统曲目则受到了不同程度的冷落和漠视。各个流派的一些风格性较强的技巧,被20世纪80年代以后的许多新技巧所取代,使传统筝曲的个性演奏技巧逐步丢失,甚至是消失。有学者指出:20世纪后半

收稿日期:2008-10-10

作者简介:张 维(1975—),女,讲师,湖北荆州人,主要从事古筝演奏及教学研究。

叶我们还能听到各派传人的演奏,到21世纪的后半叶我们还能听到或见到这些传统手法的应用吗?传统筝曲的传承不仅仅是继承音调旋律,还有技巧特色,它是中国传统筝曲的文化因素之一。当代的演奏教学注重大力发掘新作品,以至无暇研究传统民间音乐的传承是否正宗,长此以往,则必有所失,吾辈将后悔莫及。

另一方面,在对传统筝乐的学习上又存在过于求全的现象。中国筝流派形成后,随着社会的发展,流派之间的交流和对话越来越多。互相吸收优点,对自己的流派进行改革,这在一定程度上是有积极意义的,但弊端也随之而来。现在许多院校教学不提倡单纯的一种流派学习,一个优秀的学生必须熟悉各个流派的演奏。“这种兼收并蓄的方法用于吸收各家之长,无疑是行之有效的,但作为一种有特色的流派风格的传承,势必导致各流派传承不太地道。再加上没有相应的传统音乐文化和语言环境,演奏只能趋于模仿,知其然而不知其所以然,日久风格将逐渐淡化,甚至变味”。

二、如何更好地推进高校古筝人才的培养

音乐艺术院校培养出的专业古筝人才将流向社会,这些人必然影响到整个社会古筝教育的传播,因此提高其素质应是高校予以重视的重要课题。如何提高年轻一代筝人的自身素质,推进高校古筝专业教学,我认为可主要从三方面着手。

其一,要从传统音乐中吸收营养。古筝历史悠久,流派很多,且风格迥异,彼此间的曲式结构和演奏技法都存在着很大的差异。传统民族音乐扎根于民间,古筝各流派的风格都蕴涵了当地悠久的民俗文化,如不深入地学习,演奏就无法做到丝丝入扣。传统筝艺是根基,是养分,正如古筝大师曹正先生所说:“首先必须老老实实在地学习好、继承好,方能取其精华而去其糟粕。”传统筝乐包含的是绵延千年的文化,重视的是音乐的细节,传统筝乐的传承不仅仅是继承音调旋律,还有技巧特色,它是中国传统筝乐的文化因

素之一。

其二,要有坚实的技巧基础。古筝演奏艺术进入专业院校后,其传承方式逐渐地发生了变化。传统的演奏传承方式是口传心授,演奏追求韵味把握,而当代的演奏教学更注重速度、力度、耐力等外在的技巧训练,大力发掘新作品。特别是近年来,随着多样性古筝创作乐曲的出现,越来越多新的演奏技法的产生,使得传统的技术训练方式已不能满足诸多新技法训练的要求,于是,古筝专项练习曲和节选于乐曲中的技术练习片断就成了具备新技法训练功能的载体。它们针对性地解决了乐曲中的各种难点,对演奏者系统地训练演奏技术,提高技术水平均起到了积极的作用,与传统技法的训练应互相补充,相辅相成,但我们一定要清楚,技术是一种手段,必须植根于音乐,若没有明确的音乐内容,技术训练也就失去了方向。

其三,清楚认识筝乐的传统美与现代美。20世纪初,中国各个筝乐流派形成之始,就面临着西方音乐的冲击。新中国成立,筝乐艺术进入高等院校以后,其发展和西化的过程几乎是同时的。由于各地院校的学习普遍西洋化,造成了部分青年筝人忽略传统乐曲之错误倾向,“认为传统乐曲通常是不合时宜的音乐,不能跟上时代之步伐,甚至是已经被淘汰的沉闷无味的东西。因此,演奏起传统乐曲来毫无韵味可言。事实上,无论从继承和发展的角度来看,传统乐曲都是太重要和太值得学习的一所宝库,不容忽视。当代演奏者应从更深层的角度去发掘传统,而非予以排斥和抛弃”。在新的社会文化背景及音乐语境下,传统筝乐面临极大的挑战,我们应当清醒地认识到,应加强对传统筝曲的重视。

现代筝乐的创作还处于一个探索的阶段,作为筝乐发展主要力量的古筝专业人才的培养显得尤为重要。怎样引导学生了解民族音乐,使他们更好地为古筝事业的发展做贡献,这是摆在音乐教育工作者面前的重要课题,也是关系古筝发展的现实问题。

责任编辑 韩玺吾