

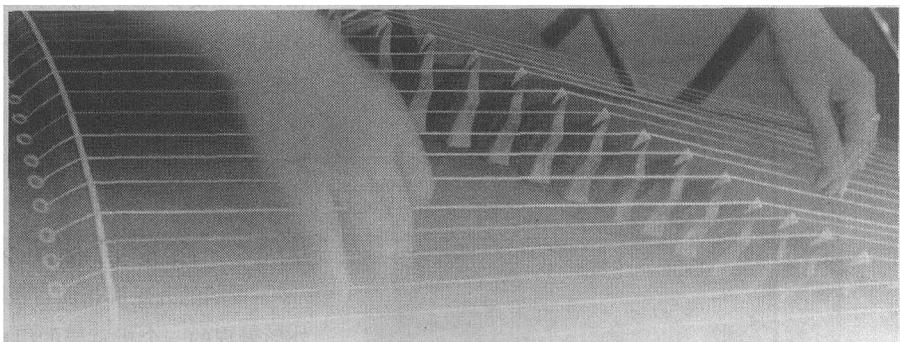
重视古筝作用 普及古筝教育

文
胡世红

笔者从长期的器乐教学中体会到，音乐教育的确对少年儿童有较大影响，开发智力、提高人的整体素质，特别是培养人的道德品质修养最好的乐器就是中国民族乐器中的“仁智之器”——古筝，普及古筝教育势在必行。

一、古筝和钢琴的比较

由于古筝是半固定音阶乐器，半音可以用左手按弦获得，移动雁柱进行变调也很容易，故有“中国钢琴”之称。古筝有许多优点，我们把它和钢琴作一个比较，就能看出它的优点来。

首先，古筝和钢琴都属于固定音阶乐器，相对容易练习。但古筝是我国土生土长的、历史悠久的民族弹拨乐器，它的音乐语言符合本民族的语言习惯；而钢琴则是十二平均律及大小调体系，其音乐语言不符合本民族的语言习惯。其次，筝的右手指法丰富多样，基本指法有：勾、挑、剔、托、抹、劈等，通过某种组合能产生诸如：撮、小撮、摇指、大指摇指等指法；左手的技法，除了能演奏右手诸多指法外，更重要的是在琴码左侧所起的按弦作用，如揉、吟、滑音、点音、泛音等，能起到“一弦多韵，以韵补声”的效果。说起古筝指法纷繁多样、筝曲独特的韵味等等，这是钢琴等任何乐器所望尘莫及的。第三，筝曲有富于歌唱性的特点，音乐形象生动明朗，易于在人的头脑中形成一定的生活画面，而能“闻声知情、辩音知意、听筝见景”。这点恰是钢琴音乐的“抽象性”所不能比拟的优秀之处。第四，钢琴被誉为是西方乐器的“国王”，难度之大是众所周知的，虽说古筝的高难度技巧不是一日之功可以掌握的，可它门槛不高，人们只要稍微用功，它就给人以优厚的回报，令人爱不释手。这是钢琴无论如何也做不到的。第五，钢琴的价格昂贵，一架普通钢琴现在已要万元左右，而古筝一般只要钢琴的十分之一。钢琴的占地面积较大，而古筝只要小小的一角即可。自隋唐五代以来，筝在形体上追求富丽堂皇、精雕细刻，已成为一种完美的家庭装饰品和工艺品。第六，自古以来，筝就是仁义道德和智慧的象征，被誉为“仁智之器”，成为青少年思想道德品质教育的最理想的工具。这扎根于中国传统文化理念之中的“仁智之器”，更是钢琴等外来乐器所不及的。

二、古筝和智力

智力是人才的首要标志。科学实验已经证明：

1. 脑力的发展必须在大脑左右两部分相对平衡的条件下进行。普通人的左右脑既分工又配合，相互间不断地传递信息，协同转化为人的智力。古筝“左右开弓”，各负其责的练习最符合这种脑力开发。传统筝曲一般是右手拨弹旋律，左手只负责吟、揉、滑、按等按弦技巧；自隋唐以后，左手技巧发展到和右手一起弹奏旋律，即所谓：“双手弹奏”；而近现代筝曲大多数不仅要求双手弹奏外，左手还要承担、处理各种韵味、琶音、和声、复调、拟音等高难度技巧，处于两头忙的状态，任务十分繁重，这就使左手比以前得到更多、更强有力的训练。

2. 人才的素质还包括：专注、敏捷、协调等多种能力。古筝演奏时不但双手要参与，眼、耳、呼吸、身体等还要互相配合、协调。就是说，在弹奏时注意力要高度的集中，眼睛不但要视谱还得有提前量，把筝谱上的音符和各种记号通过双手弹奏准确无误地表现出来；同时，必须有敏锐的听觉。音准是乐曲的基础，古筝上的“半音”是靠左手按弦获得的，这必须具有一副好耳朵才能准确地得到。除此之外，筝曲中还经常出现“微升音、微降音”，这更要有一副经过严格训练的好耳朵——“音乐的耳朵”。

3. 音乐可以促进人的想象力、发展形象思维、启迪创造精神。人们对音乐语言的理解是借助于形象思维的，正是这种活跃的形象思维方式和能力，诱发人类无穷无尽的幻想，促使人们勇于创造和革新，创造出一个又一个人间奇迹来。

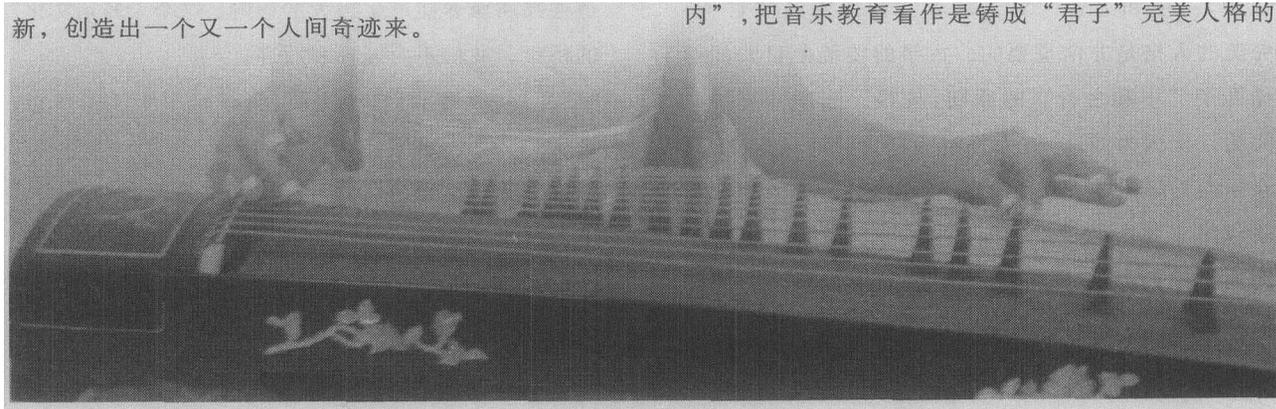
古筝曲都是一定社会时代的反映，来源于现实生活，富于歌唱性，音乐形象、音乐语言生动鲜明、平易近人，易于在人的头脑中形成一定的生活画面。如筝曲《高山流水》是以“伯牙鼓琴遇知音”的故事为题材，旋律流畅、节奏明快，“高山”及“流水”的形象鲜明生动。因此，来源于生活的古筝曲既高雅又通俗，其形象十分生动，易于人们产生丰富的想象力，调动人的形象思维能力，做到“听筝见景”。如筝曲《渔舟唱晚》十分优美动听，使人很容易在脑海中浮现出：夕阳映照万顷碧波、片片白帆随波逐流、只只渔舟满载而归、打鱼人们悠然自得的动人的生活画面。

对青少年来说，通过对筝曲的练习和欣赏，对音乐形象、音乐语言、音乐内容正确的认识和理解，对形象思维能力进行长期的训练，使他们做到“心知肚明”，必将对他们智力的开发产生质的飞跃，这对锻炼他们的想象能力、思维能力，进而诱发他们的好奇心和创造欲大有裨益。

三、古筝和德育

科学实验还证明：音乐能够激发人的高级情感，并以潜移默化的方式影响人的认识和思想，而这些高级情感，正是科学等发明创造成功的重要心理条件。

在孔子的“六艺”中，“乐”排在第二位。孔子认为音乐可使人引发兴趣、陶冶感情、涵养德行，使“君子”内在的心灵变得更加美丽和纯洁。所以，孔子在《礼记·文王世子》中说：“乐所以修内”，把音乐教育看作是铸成“君子”完美人格的

最好手段。他在《秦伯》中说：“兴于诗、立于礼、成于乐”，主张“礼修外、乐修内”，礼教和乐教相结合，共同陶铸“君子”的兴趣、爱好、性格、思想、感情和行为，使“君子”的品德进入更高尚、更完美的境地。由此可见，音乐教育既是美育，又是德育，它把美育和德育有机、和谐地统一在了一起。

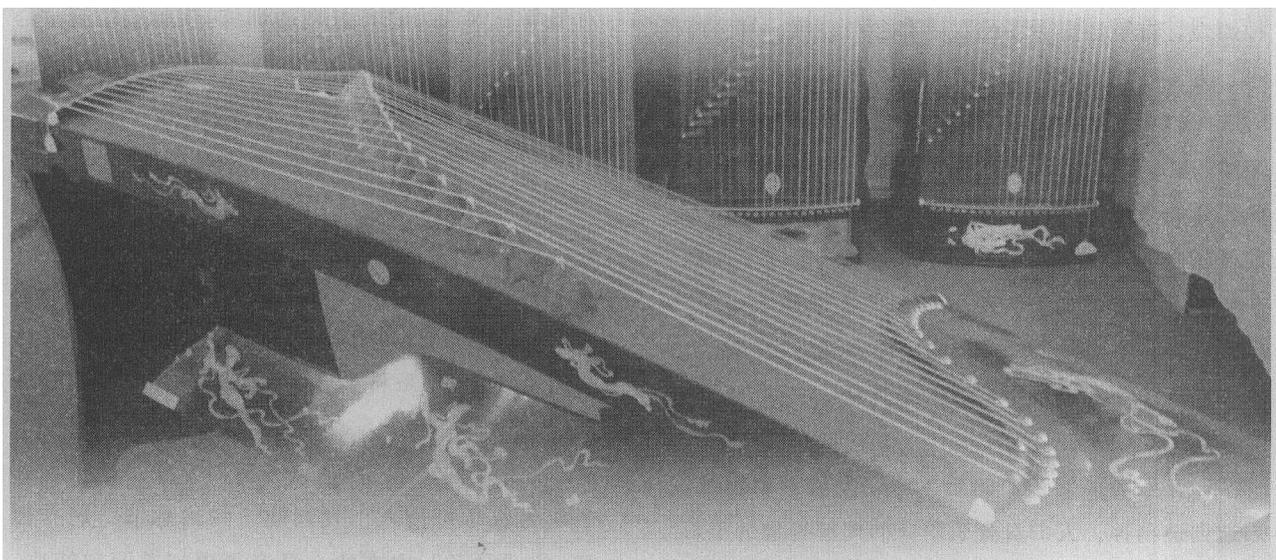
实施美育、德育最理想的工具是中国民族乐器中的“仁智之器”——古筝。晋傅玄《筝赋》中说：“鼓之，则五音发，体合法度、节究哀乐，斯乃仁智之器也”。这是取之孔子的《论语·雍也》中“智者乐水，仁者乐山”而来。孔子认为，山的凝重宽广、水的自强不息正是“君子”应有的修养。在音乐教育中，孔子提倡“中和”精神。在《八佾》中说，君子演奏时，开始要从容协调，展开后悠扬和

水莲花那秀美、清丽、高洁、可人的音乐形象。

四、现实意义

孔子不仅看到音乐教育对个人修养的作用，还看到对社会的作用。他在《孝经·广要道》中说：“移风易俗，莫善于乐”。

当今中国社会，青少年喜欢的是通俗文化（通俗文学、通俗音乐、电视文化、网络文化等），日益远离传统文化，无法与其沟通，甚至也不愿沟通。但筝乐却为许多青少年所喜爱，由此看来，筝乐则有可能成为青少年了解传统文化的桥梁。古筝有着几千年深厚的文化背景，和中国传统文化有着密切的联系，即：音乐中的文化，文化中的音乐（有的德国学者认为，音乐教育源于中国古代，音乐和文

顺、清晰明朗、余音袅袅，然后慢慢地结束。孔子认为，“中和之音”对于培养、和谐发展“君子”完美的人格是非常重要的。古筝的传统曲目大都遵循孔子“中和之音”的原则：从容、圆润、流畅而完美。正因为如此，古人称筝为“苞群声以作主，冠众乐而为师”的“仁智之器”。例如，传统的客家筝曲《出水莲》，又称“中州古调”表现了莲花出污泥而不染的品格，濯清涟而不妖的情操。全曲旋律清丽典雅，速度中庸悠闲，以各种丰富的表现手法将出水莲的神态气质刻画得栩栩如生，使人感受到出

化密不可分)。其中最重要的是：筝乐对青少年的道德品质修养能产生极大的影响。这个“多元文化”的桥梁，我们不应轻视和放弃。

1999年春节后，中央决定：减轻中小学生负担，进行综合素质教育。相信作为进行美育、德育和素质教育比较有效的工具——古筝的普及就势在必行了。

（作者系南京特殊教育职业技术学院艺术系教师）