

浅谈 20 世纪中国民族器乐——古筝的发展

武汉音乐学院 宁晓静

一、历史的回顾

筝，是华夏民族创造的一件弹拨类乐器，因为历史悠久又被称作古筝。根据音乐史学界的研究，早在西周王朝统治时代，秦国建立之前，筝已经开始流传于秦地，距今近三千年的历史。从先秦到汉魏，筝乐始兴。在秦国，筝的演奏艺术已成为“国乐”，被称为“真秦之声也”，故筝素有“秦筝”之称，伴随着筝的流传与普及，从最早的五弦，九弦到战国末期发展成十二弦、隋代十三弦筝。古筝历史上最辉煌的时代是盛唐，是我国筝乐发展的黄金时期，从唐诗中我们不难看出筝在唐代艺术百花园中是一枝芳香四溢的奇葩。在宋代筝哀婉、乐风缠绵，至元明，筝乐渐呈衰微，到清末，筝发展成为十六弦，并以铜丝弦代替了沿用了两千多年的丝质弦，筝音色更为明亮。在长期历史发展和变迁中，筝在全国流传很广，形成了各个流派：河南筝流派，山东筝流派，广东潮州筝流派，广东客家筝流派，浙江筝流派，武林筝流派等，可谓是精采纷呈。

二、20 世纪的古筝艺术

在 19 世纪末 20 世纪初，我国逐渐沦为半殖民半封建的社会，国运昌隆则筝乐繁盛，在那个时代，古筝的发展也极其缓慢，直到 1949 年中华人民共和国成立之前，万里神州，能弹筝的民族音乐家仅剩下十余人，传统乐曲也大量失传，只有几首古曲形单影只，苦苦支撑着衰微的局面，筝乐几近凋零。

伴随着中华人民共和国的成立，政府对整个民族音乐事业的积极提倡和大力扶持，使古筝迎来了发展的春天。20 世纪 50 年代以来，相继在所有高等音乐院校都设置了古筝的演奏专业，开设了古筝课程，特别是音乐教育体制的建立，自古“师徒传承，口传心授”的传习方式，很快纳入专业音乐教育的轨道，古筝演奏专业相继设立在各个音乐院校，这使得传统流派之间，筝家之间以往比较闭塞，保守的关系得到改善，相互交流，学习借鉴，取长补短，蔚然成风。

筝演奏艺术的新发展，也在促进着筝演奏者、制造者考虑如何根据艺术的新需求来对筝进行必须的改革。20 世纪中期，筝的改革进行了多种实验，对传统筝的造型、音色、音量、音律、用弦的数量和质量、系弦方法以及制作材料、工艺美术上都进行了多种多样的改革。十三弦筝、十六弦筝继续使用，同时又研制出弦制不等、种类多样的转调筝。在 30 年代钢丝弦的使用，使筝的音色更加明亮，弦触更加灵敏，音量也得到加强。与此同时，筝曲的创作也有了突飞猛进的发展，有独奏，重奏，齐奏，也有一人弹奏两张筝的“双筝演奏”，丝竹乐合奏等等，使筝乐的发展取得了令人瞩目的成就。比如：《庆丰年》（赵玉斋曲），《闹元宵》（曹东扶曲），《浏阳河》（张燕改编），《战台风》（王昌之曲），《清江放排》（丁伯苓、陈国权曲），《丰收锣鼓》《渔舟唱晚》筝与二胡二重奏等等。大量的新作品表现了我们新的时代新的风貌。在此，我仅谈谈赵玉斋先生的《庆丰年》，我们可以从中窥见古筝在 20 世纪中期的改革和发展。此曲是赵玉斋先生创作于 1955 年，这首乐曲取材于传统的山东“老八板”的音调，同时以山东套曲《小溪流水》的旋律为主题加以变化发展，运用双手交替弹奏和弦以及点柱摇指等指法，传统打击乐中的鼓点音型。打破了原有的民间筝曲的程式，大胆采用钢琴和音，和弦技法，使原有左手解放出来，在此之前，我们知道传统古筝演奏方法，右手只用三个手指弹奏，常用的指法只有“托”、“劈”、“抹”、“挑”、“勾”、“剔”、“大

撮”、“大反撮”等指法。左手辅助右手，在筝码左侧弦段上进行颤、按、揉、滑等技法，起润色旋律、增加韵味的作用，只是偶尔在筝码右侧弦的低音区配以简单音形和刮奏来进行陪衬，双手仅有五度、八度。《庆丰年》的诞生，使山东筝曲的面貌开始了新的变化，也为古筝的演奏艺术的发展开辟了一个新的时代。著名的民族乐器演奏家蒋风之先生说：这是一个特殊的人才，是演奏古筝的革新者”。

20 世纪初期，虽说古筝可能出现过短暂的断层现象，但是历史的年轮跨进 21 世纪中叶时，古筝再现辉煌已初现端倪。古筝教育的专业化，系统化，通过几十年的努力，培养了大批技艺高超的优秀演奏人才，他们活跃在舞台，荧屏和教坛，成为中华筝乐复兴的中坚。

谈音乐教学中的审美体验

湖北教育学院艺术系 刘畅 宋军

音乐新课标的教育思想主要体现在“审美、创造、交流和传承”四个方面，核心是学生的审美体验，途径是音乐实践活动。在传统的音乐教学模式中，由于我们没能从根本上解决对音乐教育审美属性的认识，侧重音乐知识及音乐技能，许多学校出现学生不愿学音乐知识，发展到对音乐课很厌倦，视之为包袱压力，导致审美教育的失败。《全日制义务教育音乐课程标准（实验稿）》提出音乐教学应“以音乐审美体验为核心，使学习内容生动有趣、丰富多彩，有鲜明的时代感和民族性，引导学生主动参与音乐实践尊重个体的不同音乐体验和学习方式，以提高学生的审美能力。发展学生的创造性思维，形成良好的人文素养，为学生终身喜爱音乐、学习音乐、享受音乐奠定良好的基础。”其意义将极大地提高作为