

关于业余古筝教学的思考

虞海斌

(义乌工商职业技术学院,浙江 义乌 322000)

摘要:随着人们物质生活水平的不断提高,对精神生活的需求也越来越强烈。古筝教学也从专业学府不断向社会普及,因此如何提高业余古筝教学这个话题也就显得愈加重要。笔者通过近几年的古筝教学工作经历对本话题进行论述,分别从流派风格、文化背景和表现力及筝乐发展趋势这几方面进行具体分析,提出了如何更好的提高和促进业余古筝教学的想法。

关键词:业余古筝;流派风格;音色表现;发展趋势

中图分类号:J632 **文献标识码:**A **文章编号:**1008 - 7508(2010)03 - 0073 - 02

一、引言

大学毕业后便来到了义乌工商学院从事教学。当时学院没有开设音乐专业,更没有正规的音乐课程。后在院领导的大力支持和帮助指导下,组建了古筝队。时光飞逝,转眼已是六年的时间。如今古筝队已被纳入艺术团,伴随其一起成长。在一个团结和谐的集体中音乐带给了队员们许多的快乐和享受,这种愉悦的心情也真真切切传递给了我。现今,排练学习和演出机会在不断增多,筝乐的演奏方式也在愈加追求视、听觉享受。因此在教学上也对自己有了更高的要求。在此,将近几年在古筝教学上的几点思考和大家分享。

二、业余古筝教学上的几点思考

随着筝乐教育的社会普及和发展趋势的不断变化,结合古筝教学的本身。笔者主要从让学生熟悉自身流派演奏风格与文化背景、教师教授过程中除基本功外更应强调音色与表现力、教师应把握筝乐发展趋势进行教学三个方面进行分析:

1、教学中应让学生先熟悉自身流派的演奏风格与文化背景。在上大学期间,本人随老教授学习的是古筝流派当中的山东筝派。现今,队里的孩子们在我的课堂上也随我一同在学习此筝派的弹奏。记得老教授曾经教导:两千多年来,古筝的流传范围已遍及祖国各地乃至海外。在传播与传承的过程中,因地域环境、政治经济、语言化及民俗民风等诸多因素的影响,特别是与各地民间音乐的融合,逐渐派生和形成了各种具有不同音韵、演奏技巧和浓郁地方色彩的流派、曲目等。不同地区的古筝流派,正反映了当地人民的性格和文化特点。现今中国古筝艺术主要有山东筝、河南筝、潮州筝等九个流派。这些流派的存在不仅体现在同一派别艺术家的聚集上,更重要的是体现在每一流派所特有的演奏技法、艺术风格等方面,充分显示了我国古筝艺术发展的繁荣景象。

由于各派古筝艺术多是与当地民间音乐相融合发展

而形成的,所以,山东筝派也同样与山东琴书和山东琴曲这两种当地民间音乐形式产生了碰撞,在其独有的乐器特点基础上借鉴、依附以上两者的一些音乐元素发展起来。山东琴书和山东琴曲都是以古筝作为伴奏乐器,惟一有所不同的是,在前者中,古筝一开始并没有被当作伴奏乐器出现在其中,而是后来添加进去的。古筝在长期的伴奏过程中,经过不断的磨练和完善,形成了一套可以独立演奏的古筝乐曲,并逐渐从琴书的伴奏体系中走出来,成为一件独奏乐器。而在后者中,古筝自始至终占据主奏乐器的地位,素有“无筝不成乐”的说法。

山东筝过去多用的是十五弦,外边低音部分用的是七根老弦,里边是八根子弦,俗称“七老八少”。山东筝派在继承了山东琴书和山东琴曲特点的同时,结合自身音乐表现的需要而形成了一套相应的演奏技法。右手技法主要有:摇、托、勾、刮等,左手技法主要有:滑、颤、按等。演奏时,大指使用频繁,刚健有力。即令是“花指”,也是以大指连“托”演奏的下花指为多;而左手的吟揉按滑刚柔并蓄,铿锵、深沉。一如山东人的个性耿直、朴实,通过语言和音乐似乎也表明了这一点。古筝的演奏与它的文化背景是分不开的。山东筝曲的总体风格是刚健豪迈的,所以与其相对应的演奏技法也要突出刚劲、有力的特点。而与中指相比较,中指和食指的演奏力度都比较小,因此,中指和食指在演奏中一般都是作为大指的配合而运用的。此外,山东筝的颤弦也具有自己的特色,相对其它筝派而言,它的幅度和力度都比较大。这主要取决于两个原因:一是山东派的传统用筝是丝弦筝,由于其弹性较大,所以需要左手大幅度颤弦,二是山东派筝曲刚健豪放的特点决定了颤弦幅度和力度要大,因此山东筝左手颤弦对幅度和力度的要求成为此派颤弦技术的一大特点。由此可见,要弹奏好不同流派的古筝必须先了解该流派的特点和文化背景。

2、教学过程中除基本功外更应强调音色与表现力。要想学好古筝,基本功的练习是非常重要的,但也不能

忽视其音色与表现力。很多教师在教授过程当中一味的追求学生的基本功,从而忽视了在演奏过程当中更为重要的音色与表现力。能够演奏出完美的音色是每个演奏者的梦想。因为一首乐曲音色的好坏会直接影响到乐曲整体的演奏效果。同样,好的音色也会有助于演奏者情感的表达。而音色的好坏,除了乐器本身是否优良之外,还与演奏者的演奏方式和对音乐作品的感悟能力有关。因此每个演奏者都希望可以把手筝的音色发挥到极致,从这点上来说,音色的重要性是毋庸置疑的,好的音色首先是在准备充分的情况下用心去演奏出来的,单靠机械的用手指勾勾琴弦发出来的只能称之为“响声”。这样弹出来的声音也是或虚或躁,让人很难记住。好的音色应该来源于身体各个部位的紧密配合,是在身体放松的科学的状态下弹奏出来的。弹奏古筝时,手部、肩部、肘部任何一个部位的肌肉紧张都会影响到音色的发挥,这样弹奏起来只会让音色虚而不实,弹久了还会出现肌肉酸痛,越是快速的地方越是明显,并且出现力不从心,跟不上节奏的情况,这就和科学的弹琴方法相违背了。科学的弹奏方法应该是:协调运用身体各部位。演奏过程中一定要做到双臂自然下垂,肩部放平,把手臂当成通道,让力量能够毫无阻碍地通过手臂到达指尖。再是手腕要保持放松,手腕僵化,就会导致重量下不去,弹奏出来的音色就会干巴巴。所以,手腕要有高度的灵活性,切忌僵硬、紧张,要懂得适时调节。如何调节其实很简单,就是要让手腕略高,让力量可以畅通无阻地通向指尖,从而保证声音的质量。当然,不同的音色对手腕也提出不同的要求,演奏时需要灵活运用。最后,还要把握指尖触弦的分寸感。演奏者根据不同的声音要求用不同的触弦方法,想好用多大的力量、多快的速度触弦。总之,指尖要配合作品要表达的含义,以求做到与作品的艺术感觉相符合,这样才能称之为好的音色。此外,应注意讲解乐曲的意境,培养学生的表现能力。有赏乐人如此说:“我听不懂音乐”。其实,并非是他没有感受到由音高、节奏和声及音色、力度、速度等音乐的形式美,往往指的是音乐所表现的丰富内容难以领悟明白

古筝艺术是一种听觉艺术,是一种时间的艺术,它是抽象的。但是,每部作品却又是在表现作者的内心感受,有表现欢快的,有表现忧伤的……所以,教师在培养他们乐感方面的教学过程中,重点应放在音乐语言上,尽力将无形的东西形象具体化,以帮助学生理解音乐作品,体会音乐作品的内在意境,以达到教学要求。在教师的启发下,学生们用心、用情去表演乐曲的内涵,才能进入角色,才能将乐曲的色彩、情绪淋漓尽致地表达出来。从而使学生在不断地通过对作品的旋律、节拍、速度、力度等处理的训练中逐步感受到音乐作品的魅力,提高学生音乐的表现力、对作品的分析鉴定能力。只有这样,才能把手筝音乐艺术更加完美的展现。

3. 教师应把握筝乐发展趋势进行教学。从推动筝乐普及和提高演奏效果上看,传统的师傅带徒弟的口传心授的古筝教学方式和演奏中单一的弹奏姿势,将会被更适合于大众品位的方式代替。目前已有越来越多的人乐于接受女子“十二乐坊”,其中古筝演奏者常静的站姿弹筝给人以清新之感,主要原因在于其音乐表现力、演奏方

式与许多青年观众热衷的流行音乐进行了有机结合。20世纪末出现的“时尚新民乐”,给以往严肃的传统民乐带来了冲击,演奏中附之以各种肢体语言和变化的姿势,容易拉近与观众的心理距离,演奏的可观赏性和音乐的表现力都更强。可见,古筝音乐以往严肃单一的演奏方式,将逐步向适应观众爱好和需求的方式上进行转变。当然,求新不能求俗。古筝作为高雅的民族音乐,应当挖掘古筝音乐的深刻内涵,推崇具备现代和声素材且并不脱离民族弹拨乐形式的曲目。在内容、形式、表现手法上借鉴吸收现代音乐文化的合理元素和先进理念。比如《汉江韵》、《丰收锣鼓》、《剪靛花》等,这些曲目既保持了民族小调的风格,又不失雅俗共赏,单旋律从五声音阶加花变奏为六声音阶、七声音阶,给听众一种新的听觉享受。另外,方式上追求观众的视听觉享受,强调的是视觉和听觉两方面都必须兼顾。视觉上突出姿势的优美与协调、舞美的配合和身体的律动等;听觉上要求演奏者深刻领悟筝曲要表达的情感和意境,并结合自己的心理体验,用精湛的技法演奏出扣人心弦、感染力强的筝乐。古筝的魅力在于靠再现音乐内容感染人,形式只是为音乐内容服务的。因此,切忌片面追求姿势上的哗众取宠,必须做到姿势、技法、乐感等的全面结合,才能真正演奏出适应观众视听觉需求的优美筝乐。

可以预见,古筝演奏家和作曲家们将会突破传统五声定弦的束缚。另辟蹊径探寻古筝艺术创新之路。尤其表现在创新定弦法和促进筝曲在调性、和声、曲式结构上有新变化。作曲家们将会博采众长,广泛汲取古今中外音乐创作的优秀成果,以造就自己的艺术个性,创作出独具特色的、能对欣赏者产生巨大艺术感染力的作品。目前我国已经涌现出以谭盾、唐建平等为代表的一批民族器乐作曲家,他们把中国的民族音乐与西洋音乐有机结合,洋为中用,东西交融,谱写出《春秋》、《卧虎藏龙》等一些不拘泥于传统民乐形式和效果的崭新乐曲。随着技术的进步和交流的增多,中国和西方国家在民族音乐上的互学互进的机会越来越多。在一些大型乐团的演出中,将会更多地体现出中国民乐和西洋音乐同台献技、交相辉映的情景,并且在乐器的构造及外形上将来也有可能出现中西融合的方式。

三、总结

音乐教师在艺术团队里同样是一名团员,在排练中和学生们一同进步,一同成长。学生的演奏水平也有很大的提高,最令人感到可喜的是作为教师,工作热情逐渐高涨,工作状态进入良性循环,音乐课堂教学的情况大有好转。经常能听到孩子们课后说要好好珍惜这样的学习机会。这种愉悦的心情真真切切传递给了我,也让我这个音乐教育工作者在工作中感到无比的幸福与快乐!艺无止境,法无定则。筝乐教学需要进一步完善教学评价体制,以便保证研究性课题活动的顺利开展。

参考文献:

- [1]李军. 主要筝乐流派的风格特点及演奏提示[N]. 荆门职业技术学院学报.
- [2]上海音乐出版社编. 中国古筝名曲荟萃(上)[M]. 上海:上海音乐出版社.
- [3]杜娟娟. 浅谈古筝演奏中的呼吸问题[J]. 音乐教育与创造, 2008.