

论高师音乐教育专业 古筝教学改革

文/李伟

摘要:高师音乐教育的主要任务是向社会输送合格的、优秀的音乐教师,器乐教学是高师音乐教育的重要内容之一。高师古筝课程的重要意义不光是使中小学音乐教师掌握一定的古筝演奏技能,还在于可以使他们掌握丰富的民族音乐知识,形成多元音乐文化观,弘扬民族文化和民族精神。但是,长期以来,在高师古筝的教学过多关注技能而忽视音乐文化的学习,不利于培养具有较高水准的音乐师资队伍。笔者有鉴于此,对高师古筝改革提出一些建议,认为应该从教学内容、教学形式以及课程设置等方面进行改革。

关键词:高师音乐教育 多元文化音乐教育 古筝教学改革

一、古筝教学在高师音乐教育专业结构中的位置和意义

高师音乐教育担负着培养中小学音乐师资的任务,需要向社会输送合格的、优秀的音乐教师。器乐教学是高师音乐教育的重要内容之一。高师音乐教育的器乐教学对于培养学生的音乐文化观念、音乐审美观念以及音乐知识和能力结构等方面起着重要的作用。高师古筝课程是高师音乐教育专业的选修课程,也是一门重要的艺术技法课程,在学习技法的同时也学习博大精深的民族音乐文化。在今天这个多种文化相互交织碰撞的社会大环境中,高师的古筝艺术教学以其独有的魅力、丰富的内涵吸引了众多的学生,为传承中国传统音乐文化起到了不可小视的作用。

二、古筝教学在多元音乐文化教育中的意义

当前多元音乐文化教育已经成为国际音乐教育的主流,在中国也正渐渐成为众多音乐教育者的共识。多元音乐教育秉承“没有任何一种文化比其他文化更为优秀,也不存在一种超然的标准可以证明一种正当性,可以把自己的标准强加于其他文化”。^①多元文化观的核心是文化的多样性,承认文化之间的平等的相互影响。作为教育理念,多元文化观认为“学校必须帮助学生消除对其他文化的误解和歧视以及对文化冲突的恐惧,学会了解、尊重和欣赏其他文化”。^②音乐是文化的一部分,多元文化的音乐教育主张世界各个民族的音乐文化都值得学习,音乐的文化价值是平等的,不存在先进和落后之分。尤其是全球化时代

的今天,人们开始强烈地意识到文化多元化或文化多样性的重要性。正如国际音乐教育学会的“世界音乐文化政策”中所言:“任何音乐教育体系都接受多种文化形成的音乐世界存在的事实,以及对其学习和理解的价值,并把这一观念作为音乐教育的新起点。”^⑨由此可见,各个不同国家和民族的特色音乐文化都是人类珍贵的文化遗产,都值得人们学习的。

其次从中国的现有国情看,“弘扬民族文化,理解多元文化”也是新世纪新课程标准的重要理念之一。新课程标准指出,世界和平与发展有赖于对不同民族文化的理解与尊重,而对本民族传统音乐的学习是基础,也是学习其他民族音乐文化的最好参照。因此,在大学阶段学习民族乐器古筝,有利于学生树立平等的多元文化价值观,重视民族音乐的传承,形成较为成熟的音乐审美判断,这种做法尤其值得提倡。

另外从中国传统的优秀的文化上看,古筝这一古老的民族乐器,积淀着中华民族的精神宝藏和生活体验,光华直透内心最深处。中国传统文化中的天人合一、乐生精神、文以载道等内涵,也无不体现在古筝上。作为民族文化传承的重要载体,学校音乐教育理应积极传播、弘扬民族文化,培育民族自豪感、自信心,增强民族凝聚力。

三、高师古筝教学中存在的问题及解决办法

长期以来,笔者在高师古筝的教学实践中发现了一些问题,这些问题直接或间接地影响了高师古筝的整体教学效果,制约了高师古筝的健康发展,与新课程标准的要求相去甚远。笔者综合了四点问题,供大家参阅。

1. 高师古筝教育起步较晚,在理论、实践及学科建设上都处于摸索阶段,因此教学模式仿效或照搬一般专业音乐院校的课程设置,强调“高、深、专”。而掩盖了高师音乐教育的“全、正、质”的师范性特点。

2. 教材仅仅局限于近代以来的作品,而中国传统的作品却很少,教学内容相对单一,数量有限,往往一学期的学习曲目仅仅只有两到三首,很难提高学生的全面演奏能力;

3. 授课方式较为呆板、单一,基本采用一对一的个别课教学,没有灵活的小组课、集体课和实践课等方式,难以激发学生的学习热情。

4. 不注重对未来中小学教师的综合教学能力和创造能力的培养,没有相应的乐器史和专业史等方面的课程设置,很难全面提高学生的综合音乐文化素质。

上述缺陷影响了学生能力的获得与发展,古筝的教学改革势在必行,笔者结合自己的教学实践经验,对高师古筝教学改革从教学内容、课堂组织形式以及课程设置三个方面提出以下建议:

第一、与时俱进,教学内容多样化。在当今社会,由于经济文化科技高速发展,不断地向各个行业提出各方面的新要求,作为向社会输送优秀人才的高等学校也必须紧跟时代的要求,与时俱进,改变教学计划和教学内容。只有这样才能有利于学生扩大知识领域,活跃学术空气。目前,全国各个高师院校的教育专业古筝课内容没有形成统一的安排,自行设置,较为混乱。而其教学内容又相对单一,数量较少。主要体现在曲目的选择、编排结构及形式、类别等方面仍有诸多不妥和遗漏。大部分是建国以后到八十年代末的古筝近现代作品,而体现新时代面貌的优秀现代作品和珍贵的传统作品却少之又少。当然,不可否认的是近现代作品的确是古筝艺术宝库中不朽的经典之作,比如《红旗渠水到俺村》、《战台风》单就从曲名来看,就会知道是反映五六十年代的政治生活作品,虽有积极的意义,但具有一定的历史局限性,已经无法满足当今时代学生的要求。另外,重奏、合奏的曲目也几乎没有,这势必会严重影响学生合作演奏能力的培养。因此,在教学内容的选择方面应该首先增加现代作品的数量,尤其是九十年代后的专业作曲家创作的作品,比如作曲家王建民、徐晓琳的作品等。这是为了使当代的学生能够了解当前社会音乐发展的现状及走向,扩大学生的知识面,开阔他们的视野,解放他们的思想。其次是增加古筝各大传统流派的代表性曲目,比如山东的《高山流水》、河南的《陈杏元》、潮州的《柳青娘》、浙江的《将军令》等,通过这些传统作品的学习可以让学生体会各地音乐的不同风韵,更深刻地理解中国优秀的音乐文化。再次是适当增加齐奏、合奏、重奏的作品,比如古筝二重奏、三重奏、与其他乐器的重奏等,其目的是使学生与学生之间增进交流,培养他们的合作意识与能力,而这种意识与能力又会对今后踏上工作岗位产生良好的影响,能够更好的融入集体和社会。

第二、灵活多样的课程组织形式互为补充,优化组合。目前,高师的古筝课设置基本上都是对古筝技能的学习,教

学思路仍旧是一对一的传统形式,这种教学思维比较单一、呆板,对于培养学生的音乐表现力和审美能力会产生严重的影响,而这方面又是当前实施的音乐新课程中的教学领域的重要内容之一。笔者认为,高师古筝课的设置有其内在的规律,设置什么样的课,各类课程之间的课时安排等等,都不是随意的。首先课程设置必须科学性。科学性要求“课程的理论知识体系必须建立在科学研究的基础之上,其中包括其概念、原理、原则、方法的科学性”^①;其次各门课程之间应体现最佳的优化组合和系统化。从这个意义上来说,个别课、小组课、集体课应互为补充,互为影响。

作为高师教育专业重要的选修课程,古筝教学在强调专业的同时,更重要的是突出其师范性的特点,这就要求在课型设计方面要采用更为灵活多样的教学模式。而传统的“一对一”的教学模式,首先造成了教师工作量大,学生上课时间相对紧缩,普遍反映“饥饱不均”;其次是造成了教师教学过程大量的重复和浪费现象。由此“一对一”的单一教学已经无法满足当今社会发展的需求,也和高师教育的目标相去甚远。因此,高师古筝教学应是集体课、小组课、个别课三位一体,互为补充。集体课解决共性问题,比如,传授古筝的弹奏方法、基本要求以及古筝作品的时代背景、风格、曲式结构、和声、调式、调性、织体、句式演奏速度、力度、技术难点等等。由于高师音乐教育的目标首先是培养合格的中小学音乐教师,因此,我们在集体课上不但要学习通晓理论知识、弹奏方法等知其然,而且更重要的是要让学生知其所以然,即“授人以鱼,不如授之以渔”。在教学中要把优秀的、先进的教学方法传授给他们。小组课中重要的学习内容是合奏、重奏。首先把程度大致相同的学生编为一组,布置相同的作业,这样有利于他们互相学习,取长补短,通过多种形式的演奏体验,比如二重奏、三重奏等,使学生获得、丰富了音乐感受和音乐表现力的同时,还增强了共处意识及协调能力。更为重要的是通过小组课的教学,学生有机会观摩到教师完整的教学过程,学到诸多解决学习古筝所存在的各类问题的方法,潜移默化地培养师资意识和教学能力。个别课解决个性问题,在“一对一”的传统教学模式上,可以根据学生的不同特点和具体问题对症下药,因材施教,逐一解决。使每一个学生尽可能地得到个性的协调发展。三者有机配合,互为补充,课程灵活安排、穿插进行,这样的教学模式既能激发学生学习的热情,又能提高教学效果。

第三、提高艺术修养增设中国乐器史、古筝史和艺术实践等崭新课程。这些新课程设置主要是从提高学生的综合音乐素质考虑的,从事学习本民族乐器的学生,除了学习乐器的技能之外,中国的乐器史和专业史也是学习的重要内容之一。通过这些资料的学习,丰富自身的艺术底蕴,使演奏水平进入到更高的文化层次,全面提高学生的音乐文化素质。

古筝学科和其他的乐器一样是一门实践性很强的学科,而体现教学成果的重要方式就是现场的演奏,比如每学期定期举办学生音乐会,组织学术讲座,欣赏高水平的古筝演奏音乐会等,这种课程的设置有利于学生积累丰富的舞台经验,在相互观摩中促进学习,同时还可以提高现场演奏水平,感受古筝艺术的无限魅力,激发他们的学习热情。

结语

现在高师音乐教育专业学习古筝的学生很多,包括必修和选修的。古筝教学质量的提高,对促进学生的音乐素养以及综合素质会产生积极的影响。古筝课程改革是一项涉及面很广的工程,对课堂组织形式的思考还需深入,而教学内容和课程设置是高师古筝改革的重中之重,如何对其进行科学的调整,关系到高师古筝改革的成败。它需要我们高师的音乐教育工作者用“睿智的目光”对现行的教育思想、教育观念、教育制度、教育内容进行反思,使我们的音乐教育更加符合现代社会对人才素质的需求,为培养高素质的人才贡献自己的力量。

(作者单位:安徽师范大学音乐学院)

注释:

- [1] [美]雷默、汤琼、刘红拉编译《21世纪音乐教育使命的扩展》,载《云南艺术学院学报》1998.2多元文化音乐教育专辑。
- [2] 管建华:《世纪之交:中国音乐教育与世界音乐教育》,南京、南京师范大学出版社,2002年。
- [3] [英] C.W.沃特森著,叶兴艺译《多元文化主义》第一页,吉林出版社。
- [4] 唐显忠:《论高师钢琴集体课教学的模式效应》载《中国音乐》2005年第三期。