

浅论古筝早期教育

文 / 陆媛媛

从古筝传统流派演奏技术、音乐风格上的差异以及现代以增加色彩层次为主的技术三方面出发,论及音色塑造在古筝早期教育中的重要地位。在古筝早期教育中还应培养学生的审美能力、自我教育能力,并将“创造性”教育法引入教学。因而训练卓越的听辨能力、培养学生的自我学习能力是当前古筝早期教育的核心目标和根本任务

古筝经历了两千多个春秋的洗礼,仍然散发着诱人的魅力,它那浓郁的民间韵味、别具一格的演奏技法,使其成为当今中国的“民族乐器之王”。古筝艺术的空前繁荣与从事古筝教育工作者的辛勤耕耘是分不开的。而在古筝教育事业中,早期教育显得尤为重要。作为一位古筝专业教师,结合多年教学经验,我对古筝早期教育的体会是:对学生实施审美教育,提高音乐欣赏能力和创新能力,注重其情感表达和个性塑造对于促进学生筝艺的全面和谐发展、造就未来古筝人才起着极其重要的作用。

一、笔者在分析和总结古筝艺术历史、五大流派的音乐风格差异以及现代以增加色彩层次为主的技术技巧时,发现培养学生的听辨能力和音色塑造在古筝早期教育中尤为重要。

众所周知,听力是音乐感知的前提和条件,音乐艺术的发展决定其不总是单一音响结构,而是立体、多层面交织的。在以往的教学,人们往往注重学习技能技巧,却忽略了让学生学会倾听内心和外部世界真实的声音,这样不仅不利于学生学习的正常进行,也不利于学生在今后艺术道路上的发展。因此提高学生的听觉能力、欣赏水平,对其演奏有显而易见的帮助。在早期古筝教学中应两者同时兼顾,缺一不可。

筝的历史最早可以追溯到公元前237年,在近三千年的发展,筝乐逐步形成了河南、山东、浙江、潮州及客家五大流派。由于所处的地域环境不同,各流派在其发展中逐渐形成地域性风格特征,在音乐的表达方式上各有不同。那么我们怎么来区分、界定这个派那个派呢?首先是各派均有自己的几十首具有独特风格的独奏曲,第二点,各派均有自己独特的演奏技法;第三点,各派的音色要求不一样。如河南等派,是运用摇、颤、滑、剔、

拂、揉弹间奏、速滑等进行演奏。一代宗师曹东扶先生继承和发展了“河南板头曲”,他把板头曲所表达的内容、情感归纳为喜、怒、哀、乐、刚、柔、明、暗、外、虚、美、渐强、渐弱、含蓄等诸方面;山东筝派在韵律上加入戏韵,常运用反向的托劈,大指小关节的揉指,经常出现大撮、大反撮、勾托加大反撮;浙江筝派是吴越文化中有代表性的一个分支,浙派独特的技法有:长摇、扫摇、快四点、快夹弹等,注重视境的表达、情操的陶冶,技法灵活,具有寓多样于统一的艺术效果;潮州筝派尤以变化多端的左手吟、揉、按、滑著称,还有其独特的“老虎开牙”的按音手法,音色上古朴、清淡、淡中见“浓”见“古”;客家筝派的源头是中原地区的传统音乐,保留了诸多中原古乐的特征。其总体特征:古朴典雅、注重韵味,重音下滑,很飘,其独特演奏特点为:一节而过的花指和程式化的变奏手法等。

现代筝曲加强了演奏技艺和难度,将新演奏技巧融入乐曲中,音色、力度、速度、转调等方面都向前推进了一步。如赵玉斋20世纪50年代创作的《庆丰年》一曲,首次出现了“双手抓筝”的形式;王昌元在20世纪60年代中期创作《战台风》一曲时,使用了“扫弦”、“扫摇”等技法;赵曼琴先生在20世纪80年代创立了快速指序体系;其后王中山在“快速指序技术”的原始基础上又发展成了“双手揉指技术”、“轮指技术”。这都为现代筝曲的创作提供了更多的表现空间。既然古筝演奏有如此丰富的韵味和不断扩展的技法,在古筝教育中,就必须首先解决以下三个问题:一、什么是美的声音?二、如何获得美的声音?三、怎样美得有特点?前两点在古筝教育中尤为重要。

大家知道,音色的分类按其性质分为可协调性的和不可协调性的两种。可协调性的音色有圆润明亮的、浑厚的、轻柔的;不可协调性的音色是尖细的、沙哑的、紧压的。但不可协调性的音色具有向可协调性音色转变的可能和倾向;尖细的可变为明亮的、轻柔的;沙哑的可变为浑厚的、轻柔的;紧压的可变为浑厚、明亮、轻柔的。上述音色改变的倾向,可以通过训练使音色逐渐得到统一。所以在古筝早期教育中,灌输音色美的概念尤为重要。俗话说“先入为主”。凡事总有因果关联,错误的培养教育导致不良的个性;而良好的培养教育会带来优异

的感受和理解能力。

笔者根据多年的教育经验得出这样一个结论：音乐本身就是以听觉经验为基础的。音乐教育应完全立足于听，当学生听到了、听懂了，就会产生一种表现欲，进而努力习琴。学会有效的倾听，领会了时值、音高、音质、和声与音响的浓度、分句及旋律的进行、曲式等，学生自身就成了善于表现的乐器。马友友的母亲卢雅文女士在《我的儿子马友友》一书中就要求马友友要学会善于聆听。

因此在早期古筝教育中训练听的能力就显得尤为重要。笔者采取的措施之一就是要求学生能经常聆听优秀演奏家的表演唱片，建议家长带孩子去音乐会现场，感受音乐的魅力；采取的措施之二是训练学生能辨别出圆润的音与“扁”“尖”音的能力。一开始并不要求弹奏得非常好，但却要求做到把每个音都弹得圆润，不必苛求速度。由于古筝触弦多采用戴义甲的形式，在学琴开始过程中，触弦的角度、时间、力度和重量的关系都非常讲究，初学者很不易掌握，如果让初学的人能听出正确的发音，就会更加容易接受大量枯燥的练习。采取的措施之三是训练学生能听出和判断出什么样的声音是美的，并告知学生，音乐中也时常有乐音伴随噪音的辅助，可以产生另一种声音美的效果。如古筝曲《战台风》、唢呐曲《百鸟朝凤》、小提琴协奏曲《梁祝》都不同程度的在演奏技法上使用了噪音。很多中国戏曲音乐中的锣、鼓、钹等噪音乐器的使用，也是音乐中乐音和噪音共同使用的例子。

二、本着一切从音乐出发的原则，力求在教育过程中寻求适合学生的教学方法。古筝演奏早期教育中应调动学生的积极性，引导学生主动探索、积极思考，培养学生自主学习的能力（自助教育）。

古筝教育家曹东扶先生认为，“学我者生，似我者死”，“名家无专师”。每个艺术作品传递的都是一个信息，而演奏家就是传递这个信息的使者，广大群众需要的是从意境营造、情操陶冶、技法表现等各方面都富于创造性的演奏，希望演奏家各有自己的精彩，这样就需要培养有头脑、有个性、高情商的演奏家。那么，在早期古筝教育中培养学生自我学习的能力就显得十分必要。

在学习古筝技能的过程中，一种是继承，另一种是发现和描述。而人生来就具备这两种天赋，只要用恰当的方法去开发这方面的潜能，就会收到意想不到的效果。

笔者在进行古筝教学期间，曾对两个古筝班采取不同的教学方法，尝试创造性教学。如在学习《渔舟唱晚》时第一句 3 5 6 2 2 | 3 5 3 2 | 1 6 | 5 —||

甲班唱谱后，笔者按谱面弹出，然后把每一句教给学生，学生所弹与笔者一模一样。

再看乙班，笔者先讲授古筝每一个音都可以有几种弹法，如 2 可以弹成 1 2，也可以弹做 1 速滑到 2，还可以弹成 1 的上滑音，或者 1 的前倚音到 2，也可以直接弹奏，就像小姑娘头上的饰物，可以是红色、蓝色或粉色，每一种颜色都是很美丽的，也可以让头发不夹任何饰物，这也很好，关键在于装饰物在头发上能否让她显得更美丽。同样道理，音的表达也是如此，在练习时你可以尝试任何一种音的状态，能否使用的关键在于音的连接是否能够听上去显得更美，更加与乐曲的意境相融合。笔者把谱子写在黑

板上，同样是第一句，不写上任何的装饰音，让学生尝试用上述方法弹奏，结果每个学生弹出来的谱面效果各不相同，学生在课堂上思想更加集中，主动性更强，并能写出自己的演奏谱。笔者将每一个同学的演奏谱试弹一遍，肯定学生的努力并指出一些问题，使其演奏更加具有古筝味，这样创造性音乐教学的目的就已达到。

通过对甲乙两班的教学对比，笔者发现培养学生的自助教育实际上比直接告诉他们答案要费心思得多，每一句都要经过苦心设计。但是通过这种教学，对于学生独立思考的能力是大有提高的。其益处是：第一，让学生明白古筝的每一个音都有不同的表达方法，每一个乐句都可以有不同的乐思；第二，让学生用自己的方式去找自己喜欢的音，他不会完全把某个人、某本书的观点当作权威，机械地接受下来。

另外，笔者还在小组课上尝试让每一个学生自选、自拟曲目，尝试谱曲。开始时随便让学生写几小节，写完后先让他唱给大家听，然后再弹。很多学生发现，谱写曲子是件快乐的事，等他们写完后，笔者再对一些不恰当的地方加以指正，并使其作品更具古筝特色。这样可以引导学生主动介入音乐教学，增强自信心，从而提高学习古筝的兴趣。

通过教学实践，笔者认为让学生发现知识比给学生灌输知识更为有效。在甲班上，学生学习古筝采用传统的灌输式方法，学生所弹的作品表现出来是千篇一律的，由于来得容易去得也容易，尽管当时表现出来是容易的，但孤立地记谱很快就会遗忘，学生经常是弹一首忘一首。而乙班的同学是自己去尝试各种音的变化、发现知识，就会形成通过有效手段去研究学习的习惯。

教育的目的决不是看孩子能记忆多少，而是看他运用规则来组织有效方法获得新知识的能力，即演奏时实际把握和驾驭音乐的能力。在运用中学习音乐知识，至少有三个好处：一是调动学生的积极性，增强他们的自信心，进一步提高他们的兴趣；二是使已学的知识得到充分的理解和掌握；三是使这些知识在一定条件下转化为新的知识。

研究“古筝早期教育问题”的课题，对于当前古筝艺术的繁荣和发展有着积极的意义。笔者希望未来的古筝人才除了掌握必需的技能、知识外，还应具有较高的独立意识和创造力。音乐教育在本质上除了传递知识外，更应该是培养大量具有自由创造力的音乐人，因而在古筝早期教育中，训练卓越的听辨能力、培养学生的自我学习的能力是当前古筝早期教育的核心目标和根本任务。

笔者坚信，只要我们重视古筝早期教育，采用适当科学的教学方法，并遵循客观规律，循序渐进，必定会培养出更多的古筝人才，使我国民族的古筝音乐艺术散发出更加灿烂的光辉！

作者单位：陆媛媛，江苏南通大学

实习编辑：周波