

古筝教学与文学审美的关系

陈曦

(海南大学艺术学院)

【摘要】本文通过对古筝教学对学生审美培养这一问题,根据自己在古筝演奏、学习上的体会,谈谈我的看法。由此引发对古筝教学的展望与探讨。

【关键词】历史悠久 文化底蕴 艺术修养

古筝是一种古老的乐器,它的音色优美,易于入门。当前古筝教学已十分普及,受到越来越多人的喜爱和热衷,又逐渐地渗入到大力提倡的素质教育之中。在这样的情形下,有些人由于缺乏对这门艺术的基本认识,学琴盲目,不知如何才能深入地学习这有着丰富表现力和艺术个性鲜明的乐器。

为了让更多的学习者和爱好者进一步认识、学习、掌握好古筝这门优秀的艺术,也希望越来越多的古筝教师把眼光更多地投入到审美培养中来。我想就古筝教学对学生审美培养这一问题,根据自己在古筝演奏、学习上的体会,在这里谈谈我的看法。

一、古筝教学中的审美

因为古筝艺术有着悠久的历史 and 丰厚的文化底蕴,它除了要有与其音乐一样的音乐色彩、音乐织体等外,还更需要有韵味、有风格、有意境。要想真正的学好古筝,就要在掌握好基本弹奏技术的同时,在提高文化素质 and 艺术修养上下功夫。

“学筝”并不是要说纯粹去学弹奏古筝的技法,而是学习古筝在全面提升“学筝”者综合素质上有不可低估的作用。音乐的学习可以潜移默化地使人增强对美的感受能力,能促进增强观察力、记忆力、想象力、思维力和人际交流能力以及自我心理控制的能力。

此外,古筝的历史、律制和滑音技法,对余韵的要求非常高,是继承了“大音希声”的中国民族音乐代表,一直以来受到文人墨客的青睐。国学知识的积累对学者非常重要。

筝又可以说是所有民族乐器中风格特点最丰富的乐器了。北方筝粗犷高亢有河南中州筝、山东齐鲁筝、陕西秦筝;南方筝细腻委婉有浙江武林筝、福建闽南筝、潮州潮汕筝、客家筝;还有具有少数民族特点的朝鲜族伽倻琴、蒙古族雅托葛。当代古筝宗师曹正先生曾用“茫茫九派流中国”来形容古筝风格流派的丰富多彩。

众多的风格流派有着丰富的音乐语言,这与地域人情有非常紧密的联系。如果不能了解各流派的地域特点、人文特点、语言特点等,就没法掌握好各种风格的乐曲。

二、文学修饰对古筝演奏的作用

传统筝曲中的《汉宫秋月》、《鸿雁捎书》、《苏武思乡》、《蛟龙吐珠》、《粉蝶采花》、《莺啭桃李》、《凤求凰》、《翡翠登潭》、《昭君怨》、《平沙落雁》、《出水莲》、《梅花三弄》等,创作筝曲中的《长相思》(王建民曲)、《箜篌引》(庄曜曲)、《云裳诉》(周煜国曲)等古筝乐曲名,只要你稍加留意就能发现这些要么是美妙的词藻,要么就是与诗词歌赋、历史事件、民间

传说联系在一起的。

从诗词发展而来的古筝曲有《春江花月夜》(张若虚)、《胡笳十八拍》(蔡文姬)、《渔舟唱晚》(王勃《滕王阁序》)、《枫桥夜泊》(张继)等等,这些都是中国文学宝库中的精品,经作曲家们有感而发所创作出的筝曲。如果没有一点文学知识,连原诗的意境都无法体会,怎么可能把乐曲弹好并带给听众中国人文式的含蓄的古典美呢?

从历史事件发展而来的古筝曲有《广陵散》(古琴曲移植)、《林冲夜奔》(陆修棠 王巽之 编曲)、《临安遗恨》(何占豪曲)等,弹这些曲子必须要深入了解真实历史事件中的人物和事件。“聂政刺韩王”的悲壮,“莫须有”罪名的千古奇冤,即使林冲不是真实的历史人物,但要在名著《水浒传》中将林冲逼上梁山的事件仔细研读。这样才能合理推敲人物性格和事件发展,揣摩作曲家创作意图,以体现在演奏过程中。

从民间传说发展而来的古筝曲有《高山流水》(传统曲目)、《孔雀东南飞》(郑德渊曲邱大成改编)等。俞伯牙与钟子期的知音佳话被改编为三个版本的《高山流水》,河南版的甚至是传统筝家初次见面必弹的曲目,以表敬意结为知音。刘兰芝与焦仲卿凄美的爱情,通过对一双孔雀凄凉的哀鸣、哭泣,最后无可奈何地飞离“借物喻人”的“拟人化”描写,叙述了在封建礼教的压迫与束缚下,一对恩爱夫妻不得不离散分别的爱情悲剧。对传说故事的了解与否直接体现在乐曲情感运用方面。

以上只是举了个例,管中窥豹,只见一斑,还有许许多多乐曲没有提及,筝的音乐文学性是从筝诞生那天起就一直伴随着它的,几千年来文人乐者为此结下了恒久的审美美学观点。

三、二者互不可缺

由上可见,古筝艺术不但有着其它乐器的共同特性,还有着得天独厚的优越性和全面提升文化素质的内涵性。

这里要说的是,我们应该去较全面地学习,认真地弄懂一些历史、民俗、人物、语言、诗词、散文、古汉语、音乐知识、美学、书法、绘画等其它姐妹艺术,并运用于演奏之中才能算是真正的弹筝,否则永远是“知其技失其意”,仅知古筝的皮毛而已。

音乐教师要多积累各门相关学科的修养,必须通过努力来拓宽自己的文化艺术综合素养,并将此融入到课堂教学中去。应从历史背景、人物性格、地域特征、风土人情、技术技巧等较全面地介绍乐曲,激发学生兴趣,将教学与文学审美紧密地联系起来,在课堂上尽量多地引导学生对文学审美的体会,而不是单一的手把手式的僵硬死板的学习方式。要使学生全面提升文化素养和审美意识,触类旁通,终身受益。

(上接第 159 页)高低快慢都是具有独特的节奏,通过节奏的处理才能创造出感人的艺术魅力。在舞蹈《十面埋伏》中,舞蹈的开头部分在舒缓的音乐之中运用较慢而舒缓的舞蹈动作展现出一代霸王那种高高在上的感觉,让人仿佛看见了将王项羽的辉煌时代,在这个时候,舞蹈节奏都是大气、高傲的感觉。在舞蹈的结尾部分,随着音乐节奏的加快,舞蹈动作也慢慢的加快,动作幅度、力度的加大,和在万马嘶叫之中,让人能够感觉到项羽被十面包围,无处可逃,到最后绝望的自杀,节奏在其中起到了决定性的作用,没有节奏(力度的强弱、速度的快慢、幅度的大小)的变化,则体现不出鲜明的对比,从而就没有这个成功的作品。内在节奏和外在节奏是节奏的

两种分类,内在节奏就是人的情绪和感情在人的肌肉内部所发生的变化。舞蹈中也要掌握内在节奏,让自身全身心的投入到作品中去,跟着舞蹈、戏剧内容的戏剧感情去表达作品的主题思想。当全身心的投入在作品中后,内在的节奏就会发挥出前所未有的效果,在加上音乐和舞感就能呈现出作品中人物的鲜明形象。

舞蹈的基础是节奏,节奏在舞蹈中可以说是无处不在。有舞蹈必须有节奏,而节奏也制约着舞蹈。一个成功的舞蹈就一定会有丰富的节奏对比,没有节奏,就没有舞蹈,因为舞蹈是身体的一种有节奏的运动。要想跳好舞蹈,就必须去感受生活,感受节奏,因为节奏是舞蹈的基础,并且无处不在。