

关于古筝教材建设的设想

□ 阎爱华

古筝教育事业的发展,为培养多方位适应时代需要的古筝艺术人才提出了要求。而古筝教材建设则是这项事业发展的关键。但至今尚未形成一套比较科学的、系统的、合理的教材,有的学生较多学习独奏曲目,而对乐队识谱试奏不能适应;有的学生年龄很小就演奏“闺中怨”、“秦桑曲”,难以表现乐曲的内涵;有的学生急于求成,演奏中只求速度和高难度技巧,而忽视发音的质量,结果是欲速则不达,没有规矩不成方圆。由此可见,教材的适应性、系统性和循序渐进是至关重要的。本文试图从古筝教学的实际出发,在古筝教材的编写方法与步骤等若干问题上进行探讨,以求与筝界同仁共商。

古筝教材的编写,我想大体可从技巧、流派、调式这三方面来构成。

古筝的教学从民间的口传心授发展成今天的专业化教学,已构成了一支庞大的筝艺大军。从已汇集到的各地教师编著的古筝教材看,都具有一定的实用价值和艺术水平。1979年我曾根据四年本科学生的教学大纲编写的一套古筝教材,在基础训练中的基本指法、双手拨弦练习、基本节奏训练等方面,吸收保留了原有的这些成果,对于加强功底训练起了良好的作用,至今仍然在教学中运用。古筝的弹奏技巧近几年来,已从传统的右手弹旋律,左手揉弦润色发展到双手复调、和弦、点弹、扫摇等新的阶段,为古筝的演奏增强了表现力。但无论如何发展,任何一种复杂的高难度技巧,按训练技法的次序排练都有从简到繁、由易到难的渐进过程。为了保证达到任何技巧的质量要求,必须从手指的基本功下功夫,从单音的慢速练习开始。比如在四点练习的编排上,如不在慢速练习中解决中、食、姆三指的力点交替,对力度要求、耐力要求的控制音色等方面进行严

格地训练,而在完成乐曲所需要的紧、慢、密、疏、强、弱整体的演奏中,技能就有一定的负担,也就谈不上得心应手地表达乐曲中真切的情趣。对于摇指的技巧也是这样,想取得娴熟的长摇技能和具有旋律抒情性、力点爆发性的音乐效果,就必须从短摇(三声到十一声)的训练过渡到单音的长摇,大段的旋律扫摇又是在长摇的基础上完成的。而左手变幻无穷的韵味技巧要运用得自如准确,练习时自然是从揉弦的基础开始。现在大量新作品出现,使古筝演奏在技巧上有了很大的革新和创造。但是,无论任何新的技巧都应按照且练且长的规律,编出相应的练习曲。

同时,多姿多彩的民间音乐也是编写教材的源泉。古筝在漫长的历史长河中形成了不同风格的流派,其风格特点,都可以从演奏中体现出来,古筝的左手韵味是必不可少的。为了使学能进一步深入到民间音乐中,我们可以在选编这部教材时,对于定调和定弦、节奏的板式结构以及各流派筝曲产生的时代背景和左手突出的音程关系,还有各种揉、吟、按、颤、滑等手法中,整理归纳出有针对性的练习曲。这样,不仅扩大了教材的来源,还增加了训练左手技能的手段。为了使流派筝曲能经得起历史的、客观的检验,使筝的史实、技艺、理论都能正宗地承接下来,仅现存的一些文献及音响资料是不够的。有些传统的筝艺学识至今还存留在老一代筝家手上未能成文。我们必须一边根据现存的资料进行研究编写,同时集中各流派中典型的代表人物的智慧的力量,共同来完成筝艺的编记工作。

传统的古筝是五声音阶的乐器,它的半音是由左手按弦取得的。在演奏中有的学生遇到有半音的旋律就按不准,仔细检查筝弦排列的五声音阶是调准的,这说明演奏者在音准方面

训练不够,所以,在编写调式方面的教材时应该首先注重于基本音阶的练习,包括音阶中的一些临时升降号训练,在培养音准的同时又训练了左右手的配合自如。在基本音阶部分有了全面牢固的基础以后,随着现代创作手法的变化和创新,不仅要编写所熟悉的常用大小调练习,而且要根据乐曲需要改变五声音阶的排列。如《樱花》的音阶排列是:CBAFEC

如果对这样的音阶排列有相应的练习曲进行训练以后,再演奏这首乐曲就不会感觉困难了。看来,各种不同类型的调式方面教材的编写必然是将来发展的趋势。

与此同时,适量地借鉴和吸收其它乐器教材的长处,并移植一些世界名曲,更好地运用于古筝的演奏,也是很有必要的。总之,我们在编写教材时需要拓宽范围。

加强教材建设是解决目前古筝教学中存在现象的切实措施,分清程度界限是分阶段培养学生的具体步骤。每一阶段都应有侧重点。从内容程度上要考虑学生的承受能力,按技巧训练的难易和艺术表现的深浅,基本上分成初级、中级、高级三个阶段。

一、初级阶段

首先把手的结构(对手形的理解),弹弦的姿势,基本指法,正确的演奏习惯,对触弦音色的认识以及在音准、节奏方面心理素质的培养引导等等这些基本功,作为主要的内容。无论是练习曲还是乐曲,篇幅都不宜过长,因为在初级阶段,对以上所述的各种训练都有一个从不自然到自然的过程。一曲弹完,身体以及手指耐力欠佳需要暂时休息,大脑需要思考纠正练习中的一些问题。这时的教材要小型多样,而不是曲目越大越好。并根据不同的学习对象注意教材的适用性。初级阶段是学生打基础阶段,所以教材的编写应着重于双手基本训练方面,就好比高楼大厦的根基一样,要扎实地走稳艺术道路上的第一步。

二、中级阶段

在初级教材中,已基本完成演奏方法的训

练,而中级教材则是要求在提高双手演奏技能的同时,重点放在了解古筝的历史知识、基本理论和各流派筝曲风格特点的掌握能力上。此阶段的教材分量可重些,除了大量地选编中、大型筝曲的理论部分外,还可以增加一些各调式以及复调类的音响色彩变化的练习曲,使学生能较完整地学习古筝专业的知识。

三、高级阶段

在高级教材中,则是要求对优秀的传统筝曲的大型作曲目的加工,深入提高,在各种技术性的演奏中应是得心应手。高水平的演奏家还必须具备内在的良好素质,需要加强理论修养和文化修养。对每首乐曲从创作意境、曲式结构艺术风格要进行分析,增强演奏乐曲的深度。除了精选筝曲外,还应根据古筝的特点进行创造性的发展。为使学生的视野走向整个音乐世界,在教材中应有一定比例的世界名曲。

古筝这门艺术由于各家各派的技巧、手法、韵味各异,指法符号也随之复杂。特别是创作筝曲中一些新技法的出现,记谱法、指法符号更是百花齐放。这对推动古筝事业的发展本来是很有利的,但由于这些新的记谱法与指法符号没形成规范,却给演奏和创作带来了影响。要使古筝的记谱法与指法符号规范化确实不是一件容易的事。但是,要使古筝的教学系统化,有章可循地发展,必须考虑记谱法与指法规范这个问题。我们应当细致地整理出我国古筝的各种类型乐曲的演奏技巧,学习研究,进行比较。从具体的记谱法与指法符号来由以及弹法中抓住典型进行归纳,掌握其中普遍的共性。克服繁琐而趋向统一、规范,为更多的作曲家和演奏家的创作、演奏打开方便之门,使古筝能够发展成世界性乐器,放出更加绚丽的光彩打下良好的基础。

(责任编辑 何敏文)