

论当代古筝教材的分类与创新

赵文婷

[摘要]古筝是我国重要的传统民族乐器。随着时代的发展和古筝艺术的普及,古筝的学习者也越来越多。而古筝教材作为古筝学习者的指路明灯、古筝教师的得力助手,在古筝教育中扮演着极其重要的角色。通过分析现有的古筝教材,归纳出古筝教材的类型和特点,并探究在科技日新月异的 21 世纪,古筝教育如何与先进的信息技术相结合。以便为古筝学习者提供助力,使古筝教育得到更广泛的普及。

[关键词]古筝;教材;发展;创新

一、现有古筝教材的分类以及特点

自 2000 年以来,古筝教材的不同类别纷纷涌现,数量也日益增多。笔者对这一时期市面上出版的古筝教材进行了大致的分类,分别为教程类、曲集类、考级类、文字著述类以及音像类等。

(一)教程类古筝教材

教程类古筝教材,如阎俐的《古筝教程》(辽宁教育出版社),它可以对古筝学习者的知识体系进行全面系统的铺垫,以便初学者有明晰的目标,并沿着正确的轨道前进。教程类古筝教材有四个特点:1. 系统性。此类教材由浅入深、循序渐进地编排了古筝教学内容,体现了系统化的教学原则。2. 科学性。此类教材是古筝教育的基本教育工具书,由基本知识介绍开始进入古筝学习的入门练习,再进入专项技术练习,每种专项技术练习均由单一节奏型的练习开始,逐渐进入复杂节奏型的练习,体现了古筝教学的科学性。3. 艺术性。此类教材追求练习曲的趣味性和艺术性,或创作、或改编、引用,均注重了弹奏技巧以及音乐表现。4. 普及性。此类教材的受众是广大的古筝教师及古筝的爱好者,适合作为儿童、青少年甚至中老年人的学习教材。

(二)曲集类古筝教材

曲集类古筝教材有名家的专集,如徐晓林的《蜀籁》(中国青年出版社)、曹桂芬曹桂芳整理的《曹东扶古筝曲 100 首》(上海音乐出版社);按流派和作品年代分类的曲集,如阎黎雯的《中国古筝名曲荟萃》上、中、下(上海音乐出版社)、李萌的《中国传统古筝曲大全》(人民音乐出版社)、《现代古筝曲精选》(陶一陌著,湖南文艺出版社)等。曲集类古筝教材的特点:侧重于系统地收录古筝名家名曲、经典曲目等内容,同时辅以技巧点评、重难点分析,

让古筝学习者能在实践中掌握演奏技巧。

(三)考级类古筝教材

随着学习古筝的人越来越多,考级成为评定艺术水平的手段,考级类教材应运而生,如林玲的《中国音乐学院社会艺术水平考级全国通用教材》(中国青年出版社)。考级类古筝教材的特点:相比教程类古筝教材和曲集类古筝教材,考级类教材则更有针对性,考级使古筝爱好者能检测自己的学习效果,并与其他古筝爱好者互相观摩学习,更是展示自我提高心理素质的好机会。

(四)文字著述类古筝教材

文字著述类教材,如周耕的《古筝音乐》(湖南文艺出版社),此类教材相对于其他教材数量较少。其特点是:使古筝爱好者了解古筝的历史、发展以及各种相关的理论知识。

(五)音像类古筝教材

当代音像类古筝教材种类繁多,其特点是:有了听觉及视觉的辅助,更加直观、形象,此类教材在弹奏技巧的演示、细节的处理上,有着更好的效果。音像类古筝教材是古筝学习者求学道路上不可或缺的工具,也是古筝教材中不可缺少的组成部分。

笔者认为,以上各类古筝教材都具有各自的特点即优点,但亦有不足之处:1. 筝谱多文字少的现象,缺乏图文著述类的教材。而缺乏图文著述的教材,在教学效果上是有欠缺的,这是因为古筝不但是一门情感艺术,而且与文化紧密相关,如果缺乏文字的描述、引导,学习者将难以对这门艺术产生感情,更难以全身心地投入学习中取得成果;2. 古筝弹唱作为一种艺术形式不应该被忽略,在今后教材的编写中,应多一些古筝弹唱的教程;3. 古筝教材没有很好地与信息技术相结合,利用先进的 Web 2.0 和 Web 3.0 技术对学习者提供更多的帮助。

21世纪,我们步入信息时代,技术创新日新月异,古筝教材可以更好地结合先进的网络及多媒体技术,对古筝教学进行革新。

二、古筝教材编写之我见

(一) 增加融入文化背景的图文著述类教材

我们的古筝教材应该更多地融入一些文化背景,多一些对古筝曲的讲解和注释。在古筝教材中,可以加入图文的段落,便于教学者引导学生学习中国的民族文化,包括中国的民歌、戏曲、说唱音乐以及少数民族的音乐等。因为,古筝演奏与情感、文化是密不可分的。

关于古筝教材中民族历史文化情感传递的需求,我们可以从李立飒的学术论文《古筝教学基本原则刍议》中找到印证。“音乐是情感的艺术。音乐给人的情感的投入比其他艺术有力得多,它能直接更加有力地进入人的情感世界。音乐中的情感表现是通过一定的逻辑关系的有序的音符和音乐要素的组合,将演奏者自己对乐曲、作者的理解贯注其中并予以充分的表现来完成的。古筝艺术是一种时间的艺术、听觉的艺术、抽象的艺术。在古筝演奏中,有的演奏者在音准、节奏、速度、力度大体正确的情况下,却给人以缺乏神韵、平淡无情之感。这其中的主要原因是学生缺乏对古筝作品的产生背景、创作者、作品风格、意境以及情感内涵的认知。在古筝教学过程中,教师要注意对学生进行正确的情感启发与培养,学习古筝的初始阶段就要注意这方面的引导。”因此,笔者觉得,除了知识和技巧的传授外,古筝教材无疑还有一个重要任务,那就是将古筝教学与中国传统文化结合起来,使学习者能更好地理解古筝曲的含义,从而正确把握古筝弹奏中的气质与风雅。音乐不是孤立存在的,它必须与其产生的文化土壤发生关联才能发展。许多音乐教育家都阐述了音乐教育应从“音乐艺术作品”转向“文化中的音乐”的观点。古筝教材中需要把古筝曲目置于文化的大背景中去感受体验,教师在教学中可以结合古筝教材,分析古筝作品的文化内涵,引导学生通过文化去感受和诠释古筝作品。教材不能局限于弹奏方法和技巧的重技轻艺,将弹奏与情感、文化剥离。教材应该承担起描述背景、引导学习者思考的作用,使古筝学习者将情感的体会与文化的传承融合进古筝学习之中。由此可见,古筝教材的内容不但应该在技巧、文化、情感等方面给学习者以引导,还应该教会学习者如何欣赏琴

曲,并在学习过程中得到精神层面的领悟与提高。

(二) 弥补古筝弹唱教材的空白

古筝弹唱作为一种艺术形式不应该被忽略。在今后教材的编写中,多一些古筝弹唱的教程。古筝弹唱是一门较难掌握的技巧,对于表演者的演奏能力及演唱水平要求都很高。笔者从互联网上看到了一个调查,接受调查的古筝学习者中,83%的学习者从没有学习过古筝弹唱;8%的受访者学过,但没有拿得出手的曲目;只有1%的受访者表示能很好地掌握古筝弹唱的技巧。这也从一个侧面反映出,古筝弹唱这个艺术形式还没有得到很好地传递,近年来相关的教材更是少之又少。希望古筝教育工作者在今后的工作钻研中,能在这方面做出贡献,填补目前的空白。

(三) 古筝教材可与新兴信息技术结合

古筝教材应该很好地与信息技术相结合,不仅局限于纸质的媒介,而是加入电子媒介,通过电视、广播、互联网相结合,利用先进的网络及多媒体技术给学习者提供更多的帮助。通过有效地利用网络及多媒体技术,古筝教材能够实现远程教育、降低学习成本与门槛,使古筝这门中华瑰宝艺术能走进万千寻常百姓家,并发扬光大。古筝教材的革新将离不开以下三个概念,远程教育、Web 2.0 和 Web 3.0 技术。

远程教育是指使用电视及互联网等传播媒体的教学模式,它突破了时空的界线,有别于传统需要往校舍和安坐于课室的教学模式。远程教育的形式很早就在我国出现了,但由于主要渠道是电视广播,信息的传递是单向的,在古筝教学中,单向的信息渠道是难以满足需求的。因为老师与学生需要互动,这就包括了演示、练习、提问、解惑等双向的交流过程。而 Web 2.0 技术能很好地解决这个难题。Web 2.0 注重用户的交互作用,用户既是网站内容的浏览者,也是网站内容的制造者。所谓网站内容的制造者是说互联网上的每一个用户不再仅仅是互联网的读者,同时也成为互联网的作者;不再仅仅是在互联网上冲浪,同时也成为波浪制造者;在模式上由单纯的“读”向“写”以及“共同建设”发展;由被动地接收互联网信息向主动创造互联网信息发展。Web 2.0 技术使得古筝教学中师生的交互成为可能,远程教学将不再是单向的填鸭式的教学,而是双向的、人性化的、互动过程。尽管 Web 2.0 技术能很好地解决古筝教学中师生交流甚至学

生与学生之间交流的问题,可是它真的能满足古筝教学中对于音色的精确把握以及弹奏动作的清晰演示吗?要求如此之高的视听标准,在现今的网络平台之上,可以实现吗?答案是肯定的,至少在不久的将来,这些严苛的标准都能被满足,因为我们将步入 Web 3.0 时代。Web3.0 的速度能够达到 10G,所有的应用都不用担心速度,它的 3D 化构想,包括将整个网络转化为一系列 3D 空间,采用第二人生启发的概念,同时也提供新的方式在 3D 共享空间连接和协同。有了如此高的网络传输速度,再复杂的古筝曲目也能由光纤等数据线迅速传递于师生的客户端口;而 3D 化构想则可以将古筝演奏者的每一个动作全方位地传递到学习者眼前,使学习者能更好地观摩、学习每一个演奏技巧。

让我们设想一下,这些网络技术若能被善加利用,古筝教材将不再仅仅是文字的、平面的、抽象的、音符的,而是图文并茂的、立体的、活灵活现的、视听感官的。这个变革的结果是,古筝艺术的传播、普及,古筝事业的蓬勃发展,古筝学习者降低成本、门槛、提高效能、加速入门提高,古筝教学者得到了广阔天地、完美舞台。当然,古筝教材的革新对于古筝音乐教育工作者的要求也在不断提高,除了文化知识、业务能力以外,还必须对网络、多媒体等知识了解和掌握。

三、结语

古筝教材发展至今,很少有人梳理。笔者通过

对现有古筝教材进行调查研究,进行系统的分类及分析,归纳出古筝教材的几大类,并分别进行了研究探讨;此外,结合音乐教育方面的知识、原则以及对于信息时代网络技术的见解,总结出三点古筝教材的不足,也在最后对古筝教学做出了开拓性的跨学科的创新建议。这对于提高古筝教学效果、引导古筝学习者进行自主学习,有着积极的影响。

参考文献:

- [1] 管建华. 后现代音乐教育学[M]. 陕西: 陕西师范大学出版社, 2006.
- [2] 李萌. 古筝曲谱(一)(二)(三)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2003.
- [3] 李萌. 中国现代筝曲集萃[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2008.
- [4] 赵曼琴. 赵曼琴教学筝谱[M]. 北京: 同心出版社, 2004.
- [5] 阎俐. 古筝教程[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1995.
- [6] 周耕. 古筝音乐[M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2000.
- [7] 曹理. 普通学校音乐教育学[M]. 上海: 上海教育出版社, 1993.
- [8] 王安国. 音乐课程标准解读[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2002.
- [9] 朱玉江. 论音乐教育的文化传承[J]. 中国音乐教育, 2003, (12).
- [10] 艾米. Web2.0 策略指南[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.
- [11] 李利飒. 古筝教学基本原则刍议[J]. 学术论坛, 2008, (1).

(赵文婷,女,广西师范大学音乐学院 2009 级硕士研究生)

责任编辑 韦苏娜