

艺术生产价值论维度

——从个人习筝的发展过程探求艺术生产价值论维度

■文/郑丽萍

作为首都师范大学音乐学院民乐系的一名学生，业余学习古筝已经有十年，经专业院校训练、研究已八年，说学习古筝是我生命中最具有价值的一件事情也不为过。俗语说的好：“台上十年功，台上一分钟。”我已基本具备站在台上独立演出的能力，拥有站在台上独立演出的资本，更自豪的是二十多岁的生命里，我选对了它，是它让我生活的更精彩，是它让我的生活充满了奇迹。在学习古筝的人生旅程中，我经历了好几个学习阶段，结合马克思艺术生产价值论的内容，作以下简单阐述：

一、初学古筝，在琴行

小时候，一听到古筝柔美流水般的声音，就为之动心，可谓是深深的喜爱，充满了好奇。作为一位古筝爱好者，一开始学习就选择了在琴行找老师，琴行是私人承办的，从此就接触到了马克思艺术生产理论研究的范畴。针对马克思阐述的艺术生产理论，通过个人的学习，主要认为有两个关键词：第一，生产劳动；第二精神活动的精神价值①。“生产劳动”是直接同资本交换的劳动②。例如我的古筝老师与琴行是雇佣关系，琴行给老师的钱，也就是工资，是老师劳动能力的价值，但是工资不是我老师创造出来的所有价值，工资只是其中的一部分，其他的也就称之为剩余价值，作为琴行营业的利润留在琴行的手里。这只是刚开始学习时的情况。

二、学习渐入佳境，请家教

随着学习内容的不断深入，学习年限的不断扩展，在琴行学习，已不能满足我个人的学习进度需要。为什么不能满足有两种情况：一，大班授课制，在督促机制和激励机制方面优势明显，孩子之间的较量，不服输，“我要比你弹的好”“我不能输给谁”等情况大大提升了孩子们的兴趣，增加了积极性，但由于孩子较多，水平必然参差不齐，老师要考虑到，班级整体进步的情况下要保证尽可能多的孩子留下来继续学习，这样就出现课程进度不宜太快，不能因几个天赋比较好的孩子，强拉“拖后腿”的孩子，结果有利有弊，利是基本功可以夯实，弊是无意中延长学习年限，耽误孩子进度。二，小班授课制，就是一对一辅导，针对性强，但老师一节课的收入较之大班偏少，结果出现老师更想单独到家里上小课，从生产劳动范畴自然过渡到非生产劳动范畴，使双方达到双赢。因此，在琴行经历了大班学习、小班学习，到最后到家里学习，使自己在专业方面有了很大的进步，在上初中之前，个人以获得中央音乐学院九级优秀通过，中国音乐学院八级优秀通过，民族管弦八级优秀通过的好成绩，“艺术生产”的过程，不仅是个人专业水平得到提升，更使本人变得有自信，精神上得

到满足。

三、考专业院校从事专业学习

考入专业院校学习古筝，本人经历了二次求学的艰难境遇。

第一次求学是在初中毕业那年，十六岁的我远赴他乡开始了漫长而艰苦的求学之路，从邯郸到沈阳，那时虽已有直达沈阳的火车，但是耗时很长，需要二十五个小时，漫漫长路没有舒适的床铺，有的只是单单一层绿皮的硬座，十六岁一个小女孩，为了求学，毅然决然的踏上了这风雨兼程的路，为的是什么？就是心中的理想。如果说学习古筝，是为了以后自己能有一条好的出路的话，没有错，是自己的一项社会生存本领，不容易饿死。但更重要的是艺术的魅力，是一种更高的精神活动。精神价值和物质价值有根本性的差别。所谓精神价值，有人称之为“精神生活或享受价值”，指的是：“人们对精神财富的占有和享用，满足各种精神需要的本身，如求知得知，艺术鉴赏，道德心理上的充实，人们之间情感的沟通和表现，理性思维的完整清晰和不自相矛盾，权利和权益的实现，快感体验等等，是人在精神上的一种自我实现和确证”③。现在的社会，已经不需要我们仅为吃饱、穿暖等物质基本的生活所困扰，给我们提供了更加广阔的空间，从而可以自由的发展自己，去寻求自己想要的。

第二次求学，就是进入首都师范大学读本研，通过在这里五年的学习生活，让我成长很多。在校内，因是师范生，我们的培养方案中设置了教育实习这一课程，因此使我真正的走上了海淀实验小学的十尺讲台，教授音乐课，这是非生产劳动，但是是有意义的艺术生产过程。为了全面的发展自己，提高自身的素质。在专业方面，本人2010年参加中华青少年文艺英才推选活动总评选中荣获古筝青年专业组金奖。参加青春中国大型系列活动荣获古筝青年专业组一等奖。参加全国校园艺术节北京赛区比赛荣获大学组器乐古筝项目一等奖。2010年9月2日成功举办了个人古筝独奏音乐会。在科研方面，我于2007年起连续三年申请首都师范大学本科生科研立项，使自己的科研能力得到锻炼。第一，2007年《谭盾音乐对中国当代音乐的影响的调查及研究》，指导教师——孟维平；第二，2008年《和声在中国器乐作品中的应用——以带钢琴伴奏的古筝作品<临安遗恨>为例》，指导教师——张玉榛；第三，2009年《古筝即兴伴奏织体刍议》，指导教师——尹铁良，荣获2010—2011学年度学生科研成果二等奖。第四，2010年我在《北方音乐》杂志发表论文《教育实习之所思》。

第五，我又同本院研究生一起申请首都师范大学研究生主题党日立项，科研与实践相结合，拓展了研究的领域，

注重科研的务实性，增强了团队意识，强化了服务意识，提高自己的调研能力。加强理论研究和实践的探索，必然会为艺术以后的发展开辟新的道路，但因个人学识有限，有很多做的不充分的地方，还请老师批评指正。正是因为这些艺术活动，使我的大学生活变得越来越丰富多彩，在艺术学习和研究的道路上有了更强的推动力。

四、兼职的生活

本人曾在涿州中音艺校当兼职的古筝教师，现在威尔第姜杰钢琴城和柏斯琴行当兼职古筝教师，已经三年了。在这个过程当中，我顺利的完成了学生到老师角色的转换。兼职期间共辅导学生五十六名，使之顺利通过中央、中国、民管考级，并多次带领学生参加比赛，荣获由中国民族管弦乐学会颁发的“优秀指导教师奖”和“中华之星”全国青少年优秀艺术人才展评活动北京地区优秀园丁奖。这些都是我作为一名人民教师，作为知识的传播者实现其人生价值、社会价值以及精神价值的具体表现。作为一名古筝专业老师，本人最大的能力就是辅导自己的学生参加考级、比赛，甚至艺术特长生的测试，这是我现在最大的能力，毕竟本人是一名学生身份的教师，面对学生，给予学生的是有限的帮助，但最终目标都是为了让自己的学生在这个社会群体中能够显现的更加突出，更加优秀。从此本人作为艺术生产的主体，身份出现双重话，可以说教授学生成为一种买卖商品的过程，随着机械化大生产的发展，艺术也出现产业化，艺术生产的自由被剥夺。记得政治老师作了一个比喻：一、这幅画卖多少钱了不起；二、这幅画了不起才卖多少钱。充分说明了艺术成为商品。我作为一名琴行的教师，作为“生产工人”，琴行老板要尽可能的实现我的生产价值，为的就是追求更大限度的剩余价值。而学生则把我作为一名艺术家，作为知识的传播者，实现其具超越性的精神价值，为的就是实现真、善、美的精神价值④。

五、不同性质的民乐演出

演出按性质、场合、类型等分类比较繁琐，在这就不做详细赘述。根据本人赘述的观点，以学校为划分依据，分以学校组织的各类民乐演出和以校外各类人士或组织策划的各类民乐演出。

(一) 以学校组织的各类民乐演出

从建党九十周年校团委诗歌朗诵，到最近“追梦红楼”——87版电视剧《红楼梦》组曲音乐会在中央民族乐团民族音乐厅、国家大剧院和我校音乐厅、北京大学百年讲堂的不断上演到出国访学等。本人很自豪有幸在演出团体中，深感艺术创作的魅力所在，演出不但以国家的方针、政策为导向，更在艺术创作方面大胆追求、不断推陈出新，因此这种艺术形式得到了广大观众的热烈欢迎，和各界校领导的一致好评，成功地实现了精神文化价值，为我校软环境的建设提供了有力的保障。

(二) 以校外各类人士或组织策划的各类民乐演出

各大企业的新项目揭牌仪式、项目成功、签约成功等，还有各大公司的年会，这样有报酬的艺术生产过程，不仅为民族乐即兴创作提供了一个宝贵的平台（原演出都是专业

作品，很少有即兴创作的出现），也为民族乐演出的社会化、普及化提供了千载难逢的机缘（现代以前，封建社会有些民族乐器是一种身份的象征，只能出现在祭祀等重大仪式上，而文化大革命时期，有些民族乐器则是阶级的象征，很多人被误化小资），让更多的人了解中国博大精深的传统文化，为其传承和创新奠定了良好的基础。

通过以上的人生经历，古筝作为民族乐器中不可或缺的一件重要乐器，在现代社会中为什么没有某些西方乐器“著名”呢？例如钢琴。为什么中国学习音乐的孩子中有多半都在学习西洋乐器呢？西方的历史短短几千年，而中国是上下五千年，但为什么在音乐史上却颠倒过来了呢？这些问题真的很发人深省。有这样一个例子，近几年，奥地利政府以混合经济的思路和方式对它的四大艺术节进行了“政府扶持下的产业化运营”，取得巨大成功，使这国土面积不到九万平方公里，人口不到千万的中欧小国一跃成为世界上著名的文化大国。世界各国的一流艺术家和艺术团体均以能参加奥地利四大艺术节的演出为极大的光荣⑤。通过这样的例子充分的说明，国家政府方针、政策的重要性，还有我国艺术生产要形成自己特色，从而增加国际影响力。艺术文化不仅仅代表一个国家的文化修养，它还牵动着国民经济增长状况，艺术文化一旦形成独具特色，拥有一定规模，它就会使国家能够从中赢得巨额利润，增强了国力，从而巩固在世界上的地位。马克思的“艺术生产”理论，已经为我们阐明了其基本内涵，接下来需要我们当代大学生承担起历史赋予我们的责任和使命，根据时代的需要和我国社会、文化发展的现状去进一步发展和完善它。中国上下五千年的历史，使我国拥有全世界最丰厚的资本，这就为中国的不断强大提供了最有力的支持。古筝未来的前景是美好的，需要社会各界人士关注和研究，并对其进行创新，不管是从琴的演奏区域、演奏手法、琴的种类，还是作品的移植、借鉴或是创新，都需要研究者和创作者的一度创作，演奏家的二度表演过程的完美诠释。这些都将极大的有利于古筝的发展。希望有那么一天，外国学习音乐的孩子当中有一多半学习古筝，学习中国的民族乐器，将中国的传统文化发扬光大。由于个人学识有限，阐述不到位的地方还请各位读者批评指正。

注释：

①马克思〔艺术生产〕理论研究，巴蜀书社，2010年1月第一版，第110页。

②马克思〔艺术生产〕理论研究，巴蜀书社，2010年1月第一版，第101页。

③马克思〔艺术生产〕理论研究，巴蜀书社，2010年1月第一版，第111页。

④马克思〔艺术生产〕理论研究，巴蜀书社，2010年1月第一版，第111页。

⑤马克思〔艺术生产〕理论研究，巴蜀书社，2010年1月第一版，第289页。

作者：

郑丽萍，首都师范大学音乐学院11级专业硕士(古筝)。