

并非器乐教学的禁区

——谈古筝集体课教学

陈 音

(贵州大学音乐系 贵州贵阳 550003)

摘要:当代中国出现的“古筝热潮”,导致不少门外“淘金”教师滥竽充数,严重地妨碍了古筝的普及与发展。由于传统的师生“一对一”教学模式远不能适应形势发展需要,集体课教学逐渐被一些教师重视起来。集体课教学的优越之处在于能扩大教学信息辐射面,使有限的古筝专业教师能对更多学生进行系统、规范的教育。

关键词:古筝;集体课;教学

中图分类号:J648.32 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-444X(2004)04-0081-03

古筝作为华夏 5000 年历史留存下来的艺术瑰宝,素以它古朴典雅、端庄传情的特点而赢得世人赞誉。近十几年来,随着我国改革开放的不断深入和国民素质教育的全面铺开,越来越受到国人重视,成为弘扬民族文化和开发少年儿童智力首选的民族乐器。据统计,目前全国学习古筝的人数不少于 1000000 万,大有基于中国历史上“奔车看牡丹,走马听秦筝”的盛况。

呈现学习古筝热潮的原因主要有两个方面:

一是古筝那种博大精深、源远流长的内在文化精神品质和动听、传情的生命律动,是受到世人喜爱的本质所在。古筝历史十分久远,早在两千多年前就已广泛流传,是历代文人雅士修身养性必备的重要乐器,喻之为“仁智之器”、“众乐之师”。在漫长的历史长河中,由于它自身不断的发展和完善,特别是解放后,在诸多专家、大师的努力下,对其进行了大胆的改革,使之从原来的 13 弦改成了现在的 21 弦,从钢丝弦改成现在的钢丝加尼龙弦缠弦。这一改变,在音域的拓宽和音色的变化上取得了较大的突破,既丰富了音响效果,又较好地保留了古筝特色,此其一。建国后,不少古筝专业人员通过在音乐团体和艺术院校的工作实践开阔了眼界,甚至有从竖琴、钢琴等西洋乐器专业转学古筝的,他们不但借鉴、学习、

融汇了琵琶、三弦、扬琴技巧,而且还直接或间接地借鉴了西方乐器中一些有用的东西进行创新,丰富了古筝演奏技法,此其二。在曲目创作方面,古筝专业中的不少人开始了对西方音乐理论的学习,活跃了思想。他们通过对传统筝曲的挖掘、整理和继承,吸收民间音乐语言和西方作曲技法,借鉴、移植古今中外的一些曲目为素材加以改编或创作,不断丰富了古筝曲目。特别是 20 世纪 80 年代以后,由专业作曲家通过全新的音乐语言、创作思维和发展手法,创作了不少现代筝曲。这些曲目,大都具有浓烈的生活气息和鲜明的时代特点,扩展和丰富了筝乐的表现内容,此其三。建国后的数十年来,由于各个古筝流派的崛起,如高亢激昂、粗犷明快的河南筝,古朴刚健、优美朴实的山东筝,悲恻缠绵、文静委婉的潮州筝,庄严肃穆、古朴典雅的客家筝,优美流畅、典雅细腻的浙江筝等等,极大地丰富了古筝的演奏风格,此其四。

二是在中国历史上,古筝音乐被称之为文人音乐。古筝音乐中所蕴含的那种“修身养性”功效与中国文人有着千丝万缕的联系。在当代,古筝音乐已从那种“参禅悟道”中解放出来,成了一种大众文化。随着我国文化艺术的快速发展和全民素质教育的全面铺开,许多有远见的家长,积极培养孩子课余时间学习古筝,激发他们对中华民族文化的兴趣和热爱,使他们在纯朴高雅的音乐中陶

治情操,提高修养。在音乐院校,特别是其附属中小学,普遍增加了古筝专业招生名额,培养了不少青少年古筝专业人才;许多文艺演出团体大都设有专业古筝演奏人员。与此同时,各地青少年宫、文化宫、群众艺术馆、文化馆、普通中小学音乐课堂,也广泛开展了古筝演奏的普及教育,使学筝人员迅猛增加。

古筝出现的繁盛景象,是民族音乐在我国经济和文化艺术飞速发展时代的必然产物,同时,也与乐器本身在中华大众中长期伴随人们的审美意识、融入各个时代人民的情感,从而不断改进、完善和丰富自身有很大的关系。

音乐教育是一种美育工程,在教学上不仅与普通专业不同,就是本专业中不同课程,也存在着明显差异,特别是器乐演奏课。其他专业和本专业中的理论课,一般都采用集体课教学,面授学生可多达数十人。器乐演奏课则不然,师生一对一的教学几乎已成了一种定式,集体课教学被不少人认为是一种违反教学规律的事。这种方式作为一种主流方式之能够存在,是因为器乐演奏教学中有些复杂的问题利用集体课方式是难以解决的。首先是乐音的相互干扰问题。音乐是声音的艺术,是由音准、节奏和乐曲表现构成的。学生在课堂上的演奏是靠音响来表现,而教师对学生作业完成情况则主要靠听觉来检验、判断并对其作出纠正或评价。要准确判断学生的作业完成情况,集体课比较困难。既然判断出现困难,教师便难于对学生进行有效的课堂指导。其次是学生程度的问题。同一个班、学习同一种乐器并在同一起跑线上学习的学生,由于天资、努力程度等差异,不久便会显露出不同的差距,随着时间的推移,这种差距甚至会越来越大,这就为在集体课教学中力求程度整齐而便于教学的要求发生了矛盾。再次是不同学生在演奏中存在的各种毛病的差异,比如姿势不正确、手腕或手臂紧张等等。发现问题,解决问题,加强对学生的基本技能的训练,培养其对音乐的感受能力并不断提高演奏水平,是器乐教学的核心。长期以来,器乐演奏专业的教学无论是针对业余学生和专业学生,教学上均采取“一对一”的方式进行。这种高度专业化的教学方式,对解决学生技术上存在的问题无疑具有很大的好处。

古筝演奏是演奏者用乐器来表现自身的审美感受和抒发情感的高级、复杂的综合性活动。要使自己的审美感悟、审美艺术形象变成有生命的形式和感情的化身,需要具备完善的演奏技能和

对乐曲的高度领悟能力。一个演奏技术水平低下的人,即使具备良好的音乐感受能力、理解能力和表现意欲,想完善地表现音乐形象便是一句空话。因此,对学生进行系统、规范的训练在古筝教学中十分重要。古筝的教学过程一般由以下几个步骤来实现:一是学生在教师面前对上一堂课作业完成的情况进行演奏,包括琶音、练习曲、乐曲。二是教师听了学生的演奏后,对其进行点评,指导。在此当中,教师很可能用语言来表述,也可能亲自示范让学生去体悟。三是教师布置新课,包括保留练习上一次课未完成好的作业。这种一对一的教学模式正是这个专业的特殊性所决定的。在过去很长的历史中,由于学习古筝的人较少,教与学的问题并没有凸现出不相适应的矛盾,这种方式的的存在具有一定的合理性。

从另一方面看,由于传统的师生一对一的教学模式造成了有限的专业师资一时难以应付迅猛增加的学筝队伍,使社会具有一定教学水平和教学经验的古筝教师数量跟不上形势发展需要,在“古筝热”效应魅力的诱惑之下,不少在筝艺上还是学步入门的外行也加盟到这个淘金行业中来,导致了社会教师的滥竽充数,教学上的粗制滥造日胜一日。这种状况,暴露出古筝传统教学方式的局限和我们面临的时代尴尬。这种在教学上误人子弟的状况如任其发展,其结果不仅会影响到古筝教育在发扬国粹、提高学生素质方面的作用,还会严重影响筝艺在人们心目中的美好形象,妨碍古筝正常的普及与发展,不能不令人堪忧。

古筝教学如何面对现实,面向未来,并以一种良性方式继续向前伸延,是一个值得引以重视和思考的问题。当今的古筝教学已发展到利用网络来开展授课、教师在网进行答疑的时代。如果我们仍按照“一对一”的方式应对“百万大军”,其后果自不待言。如何最大限度地发挥有限专业师资在古筝教学中的作用,在保证教学质量的基础上,扩大一堂课教学的辐射面,使广大的古筝爱好者都能受到系统、规范的教育,培养古筝演奏与教学的后备军,以适应不断发展变化的社会需求,是值得研究、值得探讨的问题。于是,集体课教学逐渐被不少教师重视起来,许多城市采取学校或训练班的方式培训古筝学员取得了一定的成效。笔者经过10余年实践,对于如何解决古筝集体课教学中面临的难题,探索出了一套比较有效的方法:

第一,点、面结合的教学。

课堂上,首先由学生对上一次课布置的指法、练习曲、乐曲按序进行集体演奏,教师逐一对乐曲

中的乐段、乐句、呼吸、换气、音准,尤其是技艺的难点、乐曲的重点进行分析、讲解、点评,并进行示范,让学生从总体上感受、领悟其中的要点。其次是让学生逐个单独演奏,自己比较,并把乐曲中的重点、难点或容易出错的地方记录下来。由于集体课教学形成了一个教学场,与一对一的教学相比,具有很大的优点。在课堂上,学生们可以通过相互参照、相互探讨解决问题,有些问题一时做不好的可以回家练习。学生们为了争取在老师和同学面前很好地表现自己,便会在家认真地练习。教学的具体方法可以概括为以下六个方面:

一是听,即通过听觉,辨别学生演奏中出现的问题。教师在对同级水平的学生进行教学时,可以对这个班的学生布置相同的作业。但是,教师必须对这些作业中的重点、难点以及学生容易出错的地方了如指掌,并应当具有乐队指挥的那种能力,准确地发现某个或某几个学生弹奏出现的错误。学生弹奏同样的乐曲时,由于每一台琴的音色不尽相同,或不同学生因内在气质、性格特点不同,演奏上也会风格各异,这也为教师比较准确地辨别学生的错误提供了帮助。

二是看,即通过观察,看哪个学生的动作出现毛病。常出现的毛病如指法弹奏的错误,手型的错误,手臂、手腕僵硬等。发现问题,便要单独抽出来进行纠正。

三是知,即了解学生不同情况。教师应当十分了解同级水平中不同学生存在的差异,特别在音乐感受方面,不同的学生即使具备同等水平的技巧,演奏同一首曲目,由于对音乐感受上的差异,有的演奏可能较感人,有的却味同嚼蜡。这种情况,可以让好的学生多作示范,让差的学生去细心感悟。同级学生示范与教师示范不同。教师对于许多学生来说,从心理上往往感到可望而不可及,使学生容易忽略。由于学生之间的程度比较接近,相互示范容易被接受,容易形成一种主动模仿的欲望,对学生的进步大有裨益。

四是抽,即抽查学生进行单独演奏。抓住学生自尊心强、好表现的心理特点,抽出某个学生进行单独演奏或逐个抽出来按段落进行接龙似的演奏,这样,教师可以清楚地发现每个学生的问题。演奏完毕,针对每个学生的情况进行点评,使学生演奏的对错优劣以及风格特点相互间形成对比和参照,造成一种相互竞争的态势,激发其学习兴趣,以便于提高自己。这种方法可以锻炼学生高度集中注意力,避免漫不经心的弹奏习惯。

五是启,即启发学生的想象力。古筝是一种

能够表现丰富思想感情的乐器,在教学中,循循善诱的引导对启迪学生心灵是至关重要的。在一定的场合,教师可通过自己或演奏水平较高的一些学生将一些优美动听的乐曲演奏给大家听,让古筝的美在学生的心灵中留下难以磨灭的印象,激发他们对古筝的热爱。特别要注重通过教师对乐曲的分析讲解,启发学生去想象音乐画面,让学生学会去联想,去领会,并把握曲意所涵盖的寓意,从而将自己的想象和情感贯穿于演奏的相应环节之中。

六是示。教师应根据不同风格的乐曲、不同流派的特点多为学生作示范。例如,在弹奏时左手对旋律的润饰作用,比较准确地运用击弦的强弱,把握好音色和时值,恰当地处理好每个乐句之间的内含分寸,完美地弹出整首乐曲的构架体现等等,让学生仔细聆听、认真感受。

第二,根据不同程度编排班级。

按考级要求的各种层次,针对学生的不同程度进行编排班级,大体编为1至10级共10个班,每班人数一般不超出10人为好。由于每个班的程度相对整齐,问题比较集中,便于教学。在一个班中碰到的问题是解决进度差的问题。同一个班,由于学生年龄、文化程度、接受能力、努力程度以及主动学习与被动学习等等因素的差别,学到一定的时候,又会拉开差距。这一矛盾,可以采取升级或降级的方式解决,使之进入与其程度相应的班级学习。

古筝教学必须要对学生有一个高标准要求,要善于激发其对古筝的热爱,学生才会为之付出艰辛的劳动,而集体课并非是古筝教学上的一个禁区,它的优越之处在于能增大教学信息传播量,扩大授予面,使有限的师资能起到以一教十的作用。在集体课中,扩大了教师与学生、学生与学生的相互交流,可以培养学生良好的竞争意识和协作能力,又能起到相互促进的作用。此外,还可以降低学费,减轻家长的经济负担,以吸引更多的学生来学习古筝,对于普及古筝教育,弘扬民族文化有一定的积极作用。

参考文献:

- [1]中央音乐学院.怎样提高古筝演奏水平[M].北京:华乐出版社,2003.10.
- [2]娄银兰.河南筝派与山东筝派的艺术比较[J].中国音乐,2004.3.
- [3]邱霖.论筝技法的分类及其演变[J].中国音乐,2004.4.

(下转第89页)

战。我国绘画艺术只有立足时代,通过笔墨形式来传达出自身对社会的一种人文关怀和主观的情感感受,重视绘画作品中的人文文化含量,与时俱进地弘扬本民族的传统文化,才能不被异域文化所取代,才能永立于世界艺术之林。

参考文献:

- [1]张彦远. 历代名画记[M]. 北京:人民美术出版社,1963.
 [2]邵宏. 艺术史的意义[M]. 长沙:湖南美术出版社,2001.
 [3]哈斯科尔. 历史及其图像[J]. 新美术,2004,(1).
 [4]富布里希. 艺术与错觉——图像再现的心理学研究[M]. 湖南科学技术出版社,1999.

The Validity of Confucian Aesthetic Thoughts and Picture Transmission ——An Exhibition of Calligraphy and Painting of Confucianism on the 2555th Birth Day of Confucius

ZHANG Xiangrong

(College of Fine Arts, Shandong Normal University, Jinan, Shandong, 250014, China)

ABSTRACT: Exhibition of Calligraphy and Painting of Confucianism on the 2555th Birth Day of Confucius is a thematic exhibition of creation. Paper images are the means of cultural transmission. In the background of economy globalization and culture diversity, only if the Chinese art of painting carries forward the traditional culture and advances with the times can it avoid being replaced by other cultures.

KEY WORDS: exhibition of calligraphy and painting of Confucianism; paper images; validity

(上接第 83 页)

Collective GuZhen Lesson, Not a Forbidden Area

CHEN Yin

(Music Dept., Guizhou University, Guiyang, Guizhou, 550003, China)

ABSTRACT: Because of a "Guzheng Craze" in present China, not a few layman-teachers in the "gold rush" simply make up the number, which disturbs the popularization and development of *guzheng*. The traditional "one-to-one" teaching mode does not adapted to the situations, so that collective *guzheng* lessons are gradually attached importance to by some teachers. The advantage of collective lessons is to enlarge the coverage of educational information, and to give the students more systematic and normative education with a limited number of teachers.

KEY WORDS: *guzheng* (zither); collective lesson; teaching

(上接第 86 页)

The Living Space for the Specialty of Photography in Arts Colleges ——Some ideas about the teaching of photography

HU Zhongjie

(Arts College of Nanjing Normal University, Jiangsu, Nanjing, 210097, China)

ABSTRACT: That an arts college offers courses of photography is a new phenomenon which is worth attaching importance to. But how to develop a living space for the courses in arts colleges is a new problem for us to think over and to study. As regards teaching practice, the paper is to explore how to set up a complete and scientific system, how to raise positive consciousness of creation, how to cultivate a good structure of contingent of teachers and how to rationally meet the digital era.

KEY WORDS: arts college; photography; teaching