

浅析中国古琴技法及教学研究

◎张伽浩 齐菲

摘要：古琴在我国历史悠久，有着深厚的文化底蕴，浙派古琴由于其悠久的历史沉淀以及深远的文学底蕴得到众多文艺琴人的关注，这也是中国历史最为深远的琴派之一。浙地古琴乐团将徐元白作为其文化的主要传承人，展现出众多的文化模式，在琴乐文化中展现出来的音乐教育哲学观点就是音乐即是文化，将教书育人的最终目标视为“完全人格”，在传统古琴文化中展现出的音乐教育理念以及音乐学习形式，都为现代音乐学习提供了可供学习的部分以及值得传承的文学涵养。

关键词：古琴 文化传承模式 教育

古琴文化源远流长，这众多传承的琴乐文化中，浙派琴乐由于其自身固有的文化特色以及丰厚文化底蕴，经过了时间的见证以及历史的沉淀，借助一系列文学书籍以及民间艺人的口耳相传，可以了解到历代琴学都是通过师徒之间以及曲谱进行学习，并在历史中沉淀，在古代得到了众多文人墨客的关注以及欣赏，琴乐所持有的传统文化精神以及感染力早已超越了琴乐艺术的本身，我们应该结合时代特点从传统音乐文化中汲取适当的文化思想以及教育理念，让传统的琴乐教育观念为学生学习做好铺垫，以下就对民间古琴文化学习以及流传形式进行分析，汲取其对现代教育的影响总结教育经验。

一、传承古琴文化的重要性

中国古老的民间艺术包括琴、棋、书、画，其中琴在其中担任首位。近些年来，我们国家对古代琴乐重视度较低，这就致使古琴在传统音乐学习中占得比例失衡，被教师以及学生严重忽视，民族文化遗产感较弱。借助高校的教育以及国家的文化遗产的推广，对国家优秀文化琴乐有较大帮助。引导琴乐爱好者加强对传统古琴音乐的学习，拓展自身琴乐知识储备，进而实现对传统艺术的全方位理解。

1. 古琴艺术的保护和传承。在古琴艺术的传承中，发扬古琴文化更为重要。如今，我国现存的古琴音乐流派包括梅庵派、广陵派、岭南派以及虞山派等，对每个具体的琴乐流派都有着专业的琴乐家，若是想对琴乐文化加以发扬光大，就要对传承人加以了解，确保传承人自身琴乐精神的坚持。因此，我们传承琴乐文化的首要任务就是要保护文化的传承人，思考如何使传统音乐在如今流行音乐盛行的时代在音

乐界占据一席之地，这也是我们应该担负起的时代责任，若是想对古琴音乐以及传统文化加以保护，可以从以下几点作为切入点。首先，传承文化要保证文化的原生态，确保文化传承的完整性。其次，我们国家有优秀的经验去保护传统文化，在保证本国经验的基础上借鉴其余国家的对文化的传承方式，构建标准的文化传承体系。最后，在现有教育模式下，为古代音乐以及琴乐教学寻找适合的教学方式，为古琴音乐传承提供坚实的支持。

2. 注重古琴弹奏技巧的提升。借助对部分古典文学以及音乐书籍的学习，可以知道部分音乐从业者以及古琴演奏者在传承古琴音乐文化时缺失了对音乐本身的理解以及感悟，演奏方式随着时间推移也在逐渐缺失，现如今多数古琴音乐演奏者缺乏足够探索精神去理解以及深度思考古琴音乐的内涵，因此难以表达出古琴音乐的效果。若是想要改变此种演奏情况，第一，要对古琴音乐历史以及古琴演奏技巧、曲谱等深度研究，增强演奏者在此方面的演奏专业知识。第二，在高校的教育模式中，教师应该将音乐学习和古典琴乐相结合，给古典音乐留出适当发展空间。有经验的教师可书写整理古琴教学书籍。第三，在现有的多媒体网络中，给琴乐做好基础宣传，让人们加深对古典音乐的了解，侧面辅助古琴艺术的传承。

3. 促进古琴艺术的持续发展。历史留给我们的文化值得我们重点去爱护，古琴就是其一，同时需要我们采取积极有效的保护方式，让古琴文化源远流长。若想使古琴文化在大众中普及度增加，可以采取以下几种形式，通过对该方式的实际应用，保障古琴文化的全面发扬。第一，现有的古琴文化艺术中，我们可以知道，目前阶

段，古琴文化最重要的就是将其全面保护，整理现有的古琴文化知识，保护重点的古琴文化传承人，将以上切实落实，不仅为古琴后续发展奠定基础，同时确保了古琴文化的高效传承。第二，传承古琴文化首先就要让大众了解到古琴文化的优点，让古琴文化在大众视野流行，让普通民众可以感受到古琴文化的内涵，此种传承方式并不是将古琴文化的独特性泯灭，而是为了古琴艺术可以全面发展提供强有力的保障。第三，在古琴被世界非物质文化遗产纳入后，其在国人心中占比提升，让人们更为容易地接受古琴艺术。因此，我们要发挥我们每个人的力量，为非物质文化遗产的传承以及古琴艺术的延续出一份力量，使其在未来发扬光大。

二、学习乐曲前必要的准备

在学习音乐之前，演奏者通过书籍以及曲谱等辅助资料很难对弹琴指法有全面理解，指法的文字描述部分对演奏学习者就会有较大帮助。演奏时要注意音节以及音准节奏，对乐谱中的力度以及手指速度重点分析，在音乐学习中，音准是其中的重点，用左手进行古琴演奏是较多演奏者的选择，重点关注乐谱中的徽位，同时协调好右手演奏的具体弦位，乐曲整体节奏需要演奏者专业的演奏技巧进行掌控，保障演奏的连贯性的同时确保演奏的稳定。多数古琴演奏的是古代曲目，和西方20世纪后期出现的音乐流派相比，其不存在部分小节内音乐突然加重，整理力度不均，局部节奏冲击较大。古琴音乐演奏的重点就是一首整体曲目中不应该有较大音乐节奏偏差，这也是演奏者必要的演奏技巧。由于地方思维以及文化差异较大，通过打谱后的古琴曲目和西方音乐创作的曲目相

比,不存在明显的音乐节奏标注,这就更加彰显了中国古典音乐中古琴文化的优势,留出巨大的演奏创作空间给与演奏者,演奏者可以结合自身演奏特点以及古典音乐的音乐曲目优势,将其充分结合,展现出古琴音乐的独特之处。

举例说:在古琴学习期间会遇到减字谱和乐谱不同的情况,这就需要演奏者自己先查阅相关古典文学,通过一系列古谱的文学书籍,确定所学教材没有出现专业性错误同时,思考是否是如今印刷中出现的技术性失误,此时古谱指法要按照传统进行专业性改正,若是出版教材和实际乐音均出现错误,演奏者可将古谱指法作为依据进行修改以及学习,在教材旁加以批注,方便后续的复习。此种学习整理方式实现了对前人知识成果最大的保留,若是演奏学习者能力足够,可通过自身经验修改出现问题的古谱,由于古人记录方式有限,手抄古谱的记录方式容易在时间、摘记人精力的影响下出现偏差,学习者为避免出现学习失误的情况,借助三本以上的书籍进行学习,丰富自身的学习经验,核实书籍乐谱的准确性,实现高效严谨的学习模式,为古琴学习奠定扎实的专业基础。

三、古琴演奏技能课教学方法小议

1. 古今教学方式的对比。有书籍记载,在古代教育中,多数人认为“学习困难、不易记忆”等是古琴音乐学习的主要障碍,此种表述在如今教育形式下依旧值得深思,若是从古琴教学方式以及时代发展的前提下去分析古琴发展的确有待斟酌。由于古琴传承的特点就是古琴演奏的方式多种多样,由于古代教学方式的限制,师徒之间的学习方式主要包括对面席地而坐,口耳相传的学习方式,此种学习方式即存在优势也存在劣势。优势就在于学者可以通过此种学习方式最大程度临摹教师的演奏技巧,劣势在于由于古代交通存在限制,师徒之间见面次数由于距离的因素存在限制,学习者若是在学习后不积极地进行练习,所学内容定会随着时间的推移逐渐淡忘,在后续练习中缺乏演奏专业教材以及视频很难将课上内容最大程度地还原。伴随着时代的进步,音乐教学模式以及环境都有最大程度的提升,如今的古琴学习方

式以及环境都得到了最大程度的改善,在传统学习方式的基础实现了灵活变化。师生对面学习的方式依旧存在,但实际学习方式早已超越古代学习方式。

由于高等院校专业教师的专业技能以及教学素养较高,部分古谱经历时间的沉淀早已革新为现用的线谱形式,这就使得古代学习中难学还难以记录的情况不再成为制约人们学习的因素,教师只需要对乐曲中的难点以及重点加以讲述和记录,把教课重点转换为对学生音乐素养的培养,音乐的学习初期就是对前人音乐的重视,学习者要经过时间的积累以及实践的磨练,锻炼出演奏自身音乐风格的能力。

2. 关于学习乐曲时的背谱问题及具体教学方式。在音乐学习中学习者不应该对乐谱采取死记硬背的学习方式,教师应该对学习者进行分段式教学,对每段进行逐句讲解,最后统一规整练习,教师应该告诫学生,背诵乐谱并不是合理的学习方式,后续练习时不应该在没有掌握重点句式时进行整段演奏,演奏曲目要遵循循序渐进的演奏形式,这样才能将演奏技术难点加以攻克,提升自身演奏能力。

(三) 利用现代设备辅助学习

在实际测试或是演奏前十五天左右,学习者有能力将全部曲目连贯演奏时,教师应该借助录音设备以及手机等辅助设备,鼓励演奏者脱稿独立演奏,对演奏的每一个篇章进行录音重放,对照乐谱进行核查。在演奏前七天,演奏者可以在教师监督下,运用辅助设备将乐谱整段录音演奏,重复对照乐谱工作,确保乐谱演奏万无一失。此过程是对演奏者演奏技巧的全面提升,教师授课期间,可对学生做好专业性评价,给学生提出实质性建议,由于目前高等院校安排的音乐学习时间一周在两节课左右,多数练习时间为课后复习时间,若是学生在自行练习时间遇到问题,学生应该采用何种方式进行练习?怎样靠自己发现自身不足?因此,录音式学习方式对学生学习起到帮助作用。

(四) 调节学习者考核及演出前的心理

古琴专业学生在校期间主要的演奏机会为期中考试、期末文艺汇演等,部分学生平常积累较多,练习勤奋,基础

知识扎实,但是在实际演奏中由于精神紧张不适应演奏的环境等因素,造成实际演奏达不到平常演奏效果,此种情况的出现主要是由于学生日常学习中,缺少对心理素质的锻炼,因此,教师应该加强学生在课余时间的心理素质培养,提升学生演奏期间不受外界环境因素制约的能力,锻炼自身演奏注意力集中能力,确保学生有即使演奏中出现精神紧张,但是由于对曲目足够熟练不会造成演出失误的能力,使学生适应演奏环境的变化,通过日常的积累,逐次训练严格要求自己,提升学生的专业素养,实现完美的音乐演奏。

四、结语

综上所述,教师应该具有以上三种专业技能,确保课程的高效进行。学习者应该针对乐曲复杂段落重复练习,教师监督学生演奏情况,确保演奏的准确性,在课后复习时,学生应该严格按照教师要求进行练习。在日常学习中,学生应该适应不同的演奏环境以及听奏者,加强自身心理素质,教师应该给与适当鼓励,培养学生学习兴趣提升其自信,引导学生构建自身学习计划,确定自身学习目标,按照短期、长期的时间段进行计划调整,严格按照计划进行学习以及练习,经过专业的培养,学生演奏古琴能力逐渐提升,不仅确保了古琴文化遗产的传承,同时提升古琴文化传承的高效性。

参考文献:

- [1] 罗佳. 素质教育理念下的高校钢琴教学改革实践[J]. 北方音乐, 2017(01): 220.
- [2] 王玮立. 在全面素质教育理念下钢琴教学改革的探讨[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2011(02): 202.
- [3] 周璇. 基于全面素质教育理念下的钢琴教学改革探析[J]. 艺海, 2018(11): 142-143.
- [4] 付婧怡. 全面素质教育理念下钢琴教学的改革[J]. 时代教育: 教育教学版, 2017(08): 239.

作者单位: 吉林省文化科技研究所