

传统古筝音乐的传承与发展研究

张元如

(河南推拿职业学院, 河南 洛阳 471023)

摘要: 传统古筝音乐作为传统文化的结晶, 在数千年的文化演变中不断被文人创造与革新, 古筝演奏的技法与曲目随着时间的推移逐渐完善。古筝音乐是中华历史文化瑰宝, 屹立在文化之林, 具有着丰富的内涵和历史价值。但随着新时期的到来, 现代社会更加注重互联网等高科技信息技术的发展, 国际上国家进行文化交流的推进, 年轻人更加青睐与摇滚、重金属乐等风格。在一定程度上弱化了古筝音乐的传承与发展, 并且也对古筝音乐的生存环境造成制约。在这样的大环境下, 传统古筝音乐的传承与发展问题值得着重思考。本文将立足与实践, 切实探究传统古筝音乐传承与发展的现状、存在的问题、以及相应解决措施。

关键词: 传统音乐 古筝 传承 发展

中图分类号: J632 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-9082 (2023) 04-0170-03

引言

古筝是我国古典音乐最具代表性的乐器之一, 古筝演奏的入门要求较低, 并且古筝演奏的条件也没有特殊要求, 只需要拥有乐器即可。是现代人们培养孩子音乐素养, 陶冶情操的热门教学之一, 也正因为此, 近些年古筝相关的音乐大行其道。古筝音乐的普及是我国人们对中华优秀传统文化认可以及产生文化自信的表现。但古筝音乐的传承的重点并不在于方法技艺的传承, 而在于古筝音乐中包含的优秀文化的传承。显然, 当今社会在开展古筝音乐的传承与发展工作时, 没有将工作重心落在正确的位置, 导致工作过程不顺利甚至遭受阻碍。基于此, 本文将从古筝音乐教育和社会的角度入手, 对古筝音乐的传承与发展进行深入探究。

一、传统古筝音乐发展现状

古筝音乐流传至今已经有将近两千年的历史, 当迈入现代社会时, 已经蕴含了丰富的优秀传统文化, 具有历史文化底蕴, 对增强人们的文化自信有着积极的促进作用。古筝作为较为古老的乐器之一, 其具有的文化内涵与智慧是现代社会产物无法与之比拟的。历史上的文人骚客为了表达对古筝的喜爱之情, 创作了不少流芳千古的诗句, 如“鸣筝金粟柱, 素手玉房前”等等。

回顾古筝的发展历史, 可以发现古筝的形态在随着时间的推移而改变, 从最开始的五弦到十二弦, 又到后来的十五弦, 然后演变成现代社会的二十一弦、二十四弦等。与此同时, 演奏方式也在发生着变化, 从弹奏到轧奏再到一手弹。古筝形态和演奏方式的变化在一定程度上为古筝

不断发展创新提供现实依据, 同时也展现了古筝包容性极强的特点。到目前为止, 由于演奏方式、技艺手法、古筝乐器形态的不同, 古筝音乐分割成了许多流派, 涉及到我国多个地区, 古筝文化的差别逐渐显现。

随着古筝的不断发展和创新, 在实践教学和宣传推广的过程当中, 古筝教育存在的弊端也逐渐显露出来, 主要表现在以下几个方面:

第一点, 大多数古筝教学都是以一对一为主, 过于重视个体的培养, 没有培养学生团体协作能力, 在一定程度上忽视了群体演奏的重要性。这种古筝教学方式往往会使得投入的成本增加, 虽然个人能力得到了提升, 但是当舞台表演时, 往往会因为没有训练群体演奏能力使得音乐不和谐。影响观众的视听体验, 也没有将古筝中蕴含的传统文化表现出来。长此以往, 会导致人们对于听古筝音乐以及学习古筝的兴趣和积极性不断下降, 对古筝的传承和发展造成不利影响^[1]。

第二点, 在现代社会的古筝教学中, 送孩子去学习古筝的目的往往是增加一项技能。对古筝音乐的真正含义并没有产生明确认知, 从而在一定程度上忽视了古筝的历史文化底蕴, 一味进行技巧训练。很多古筝曲目都是以真实历史事件为创作背景, 其中包含了浓厚的地域文化和思想感情, 如众所周知的《霸王别姬》等等。古筝在两千年历史长河中得以传承, 其艺术精巧、博大精深, 蕴含了深厚的文化底蕴。

第三点, 古筝是不断创新才能传承到今天, 但在现代社会教学中明显忽视了创新的作用, 没有培养学生的创新意

识和创新能力。使得学生在练习时感到枯燥乏味,无法与音乐产生灵魂共鸣,更无法将自己的想法融入到创作当中。

二、当代传统古筝传承中存在的问题

1. 缺乏对教育内涵的重视

在现阶段的古筝教学当中,大多数会将技巧作为主要教学内容,并且学生也逐渐适应了这种教学模式,认为在古筝演奏中华丽的技巧才是评判古筝演奏水平高低的标准。其中这种教学观念是错误的,这一教学方法虽然会让学生学会怎样弹奏古筝,但也仅限于此。学生对于古筝的历史文化内涵没有全面性的了解,他们会因为会弹奏古筝感到骄傲,而不是源自于对优秀传统文化的自豪感。这种教育观念和教育方法与当今社会的要求相悖,也与传承传统古筝音乐的初衷背道而驰。古筝音乐教学首先应该向学生介绍其在历史上传承的过程,其中蕴含的文化等,使学生能够对古筝这门艺术产生足够的了解和认知,并正视古筝音乐对培养人的文化素养方面发挥的重要作用。让学生能够懂得基础的乐理知识,懂得蕴含的文化内涵与文化意义,从而在学习古筝音乐的过程中提升自身的综合素质和文化素养。还能够帮助提升学生在舞台上进行表演的自信,促进学生能够展现自己的闪光点。只有对中国优秀传统文化知识有一定程度的了解,才能够全方面地提升综合音乐素养。也只有这样,培养出来的传统古筝音乐传承者才能够真正意义上被称为文化传承者,而不是技法传承者。与此同时,只有正确的教育方式和教育观念才能够为人们提供传承和发展古筝的正确道路,使古筝得到进一步发展。

2. 部分古筝教学教师专业能力不足

受到各种教育因素的影响,我国学校内基本上是不具备开设古筝科目的条件的,因此,古筝教学在市场上被教育机构垄断。随着近些年人们对自身的文化越来越自信,吹起了一段国学热潮,弘扬优秀传统文化在很长一段时间内成为人们重点关注话题。家长了解到传统文化的好处之后,纷纷想要将孩子送去学习,在此机遇之下,各种各样的教育机构如雨后春笋般冒了出来。这种现象为国家发展带来了双重影响。首先教育机构增多是社会经济高速发展、人们生活质量水平升高以及受教育程度整体上升的体现,这一点毋庸置疑。但与此同时,古筝教育是一块大蛋糕,谁都想分一块,就会导致市面上教育机构的整体教学水平存在严重偏差的现象。一些小型古筝机构多数是以个人名义开设,机构内的教师资历和自身专业能力存在不足的情况,甚至有可能会有无证上岗的教师,这对学生的古筝学习有着不利影响^[2]。

在条件允许的情况下,古筝这门艺术最好是从小练起,小孩子的记忆能力和学习能力都比较强,更适合为将来的学习奠定坚实基础。而小型古筝教育机构的主要受众人群就是年龄段偏小的学生,这一年龄段学生的家长都比较年轻,对新鲜事物更容易接受,但是对于纷杂的教育机构没有足够的辨别能力,容易被教育机构所骗。并且由于专业能力不足,在教学中还可能会出现乐理知识混淆、弹奏技法不符合规范等情况,对学生学习古筝造成阻碍,极大程度上影响了传统古筝的传承与发展。

3. 音乐素养培养力度不足

古筝是中华优秀传统文化的重要组成部分,要想对传统古筝音乐进行有效传承,不能单纯地学习古筝的弹奏技巧以及按照较为知名的乐谱展开训练。需要对古筝进行系统化学习,明确学习目标和学习目的,确定学习流程中的各个环节,增强对学生个人想象力的培养力度,帮助学生将学习过程中的感悟融入在古筝演奏当中,只有这样才能更好地对古筝这门艺术进行传承。但就相关调查研究的数据表明,大部分教育机构都没有将教学的重心放在音乐综合素养的培养上面来,而是侧重于对学生古筝技巧的教学。技巧的学习更容易在日常中展示出来,也更容易看出相应的变化,学生的技法水平俨然已经成为教育机构争夺生源的保障条件。在刚打完基础之后,就让学生去学习演奏难度较高的曲目,以此来展现自身机构的教学能力,吸引更多的家长送孩子到本教育机构学习,事实也是如此,教学效果明显的机构会更容易受到家长的青睐。但这种片面化的教育在实践中对学生综合音乐素养的培养以及专业能力的提升造成了一定程度的阻碍,长时间发展下去会发现难以取得良好的教学效果。

除此之外,要想切实提升学生的综合音乐素养,还需要注重其他几个方面的培养。例如学生的基本功以及基础理论知识是否扎实,这将会关系到后续学习中学生能否跟上教学进度;学生在演奏时,能够利用古筝与其他乐器产生共鸣与融合,如果配合不足将会导致古筝所演奏出来的音乐与整体音乐效果分离,对现场演奏效果造成不利影响;学生的团队协作能力是否达到标准也是一个至关重要的层面;学生是否具有丰富的舞台经验以及舞台演奏中出现突发事件能够灵活应对等。以上内容才是衡量一个人综合音乐能力和古筝文化素养的标准,这些不是光靠华丽的技巧就能够弥补的。传统古筝音乐是一门相对复杂的艺术体系,只有对学生运用系统教学的方式,才能够切实提升学生的专业能力和综合音乐素养。从而使学生的能力得到全

方位提升,肩负起传承与发展传统古筝音乐的重要使命。

三、促进传统古筝音乐传承与发展的具体措施

1.注重古筝文化内涵的培养

古筝艺术源于我国优秀传统文化的宝库。在对学生开展实践教学之前,应该使学生对古筝的文化发展历史产生清晰明确的认知,了解到传统古筝音乐的艺术价值、历史意义以及其中蕴含的丰富文化是学生能够切实认知传承和发展这门艺术的重要性。在古筝教学中,除了对演奏技巧、演奏曲目的培养之外,还应该注重提升学生的文化素养,培养人的道德品质修养,在一次次实践学习中接受历史文化的熏陶。让学生充分意识到传统古筝音乐在艺术领域获得的伟大成就,以及在育人方面发挥的重要作用,帮助学生树立正确的学习心态,能够在将来为传统古筝音乐的传承与发展贡献出自己的力量,以此来确保古筝艺术得到良好传承^[3]。

2.提升宣传力度

虽然在传统文化浪潮推进之后,古筝音乐在社会上的知名度有着明显提高,但大部分人都没有意识到传统古筝音乐真正的涵义。新媒体传播信息的速度极快,国风爱好者也可以在各大社交平台上分享自己想要传承和弘扬的优秀文化,我国正在朝着多元化的社会发展。这也为传统古筝的传承与发展带来极大机遇,通过互联网普及古筝文化知识。不仅能够增强人们对传统古筝音乐的认知、吸引更多兴趣爱好者去学习古筝,还能够增强家长对古筝的了解,避免在选教育机构时被坑害。

与此同时,加强宣传力度还可以帮助古筝这门艺术走向国际,促进国家与国家之间的文化交流共建。使其他国家里认识到屹立在中国文化之林的历史文化艺术瑰宝,从而进一步为传统古筝的传承和发展奠定坚实基础。

3.重视音乐综合素养的培养

在进行古筝教育教学时,应该运用系统性的方法对学生展开教学,增强学生对于传统古筝音乐文化内涵的了解和认知,促进对古筝弹奏技法、多声部合奏、舞台经验等方面的理解。而不是单一地将传统古筝音乐教学视为弹奏技法的教学,更不能为了牟利只培养学生弹奏技法,让其死记硬背,导致学生对于学习古筝产生厌烦的心理情绪,阻碍传统古筝音乐的良好传承与发展。一定要将培养学生的综合素养放在教学目标的首要位置上,充分将古筝音乐能够陶冶人的情操、提升人的审美能力和作用展现出来。让学生在学古筝的过程当中就能够接受优秀传统文化的熏陶,从而切实提升学生的综合文化素养、审美能力、思想

道德品质等等,从心底对古筝音乐产生热爱之情。并切实将传统古筝音乐的传承与发展当做自己毕生追求的目标,而不是当成系统性的任务去完成。只有这样,才能够有效带动传统古筝音乐的传承与发展,使其在未来很长一段时间内不会出现断代的情况,切实保护好历史瑰宝^[4]。

4.充分发挥政府的主导作用

传承和发展中华优秀传统文化离不开政府的支持,由此可见,传承和发展传统古筝音乐也离不开政府的支持。只有政府对传统古筝音乐的传承产生足够的重视,并根据具体情况制定一系列针对性措施,人民群众才会更愿意参与到传统古筝音乐的传承中来。

首先,可以由政府部门设立传统文化相关传承与发展的部门,将民间艺术进行收纳整理,并推行系统性教学,增强现代社会年轻人对传统艺术的了解,促进更多人参与到传承中来。再通过校园教育、新媒体传播大力传播等方式,对传统古筝音乐进行大力宣传。还可以在一些传统艺术的发源地增设旅游景点,使人们可以跨越千年,通过艺术完成时空与时空的交互。最后,政府应该大力倡导发展和弘扬包括古筝音乐在内的一切优秀传统文化,使人们意识到传承与发展是人人都应该尽到的义务,从而在根本上增强人们的民族文化自信^[5]。

结语

综上所述,我国优秀传统文化具有独特的魅力。如何切实将传统古筝音乐进行高效传承和发展是现阶段面临的主要任务,同时也是重要挑战。随着社会的不断进步,传统古筝音乐的推广与传承不仅仅是一小部分人为爱发电的兴趣爱好,更是提升全民族综合文化素质的重要建设工程。

参考文献

- [1]李娜.古筝文化在传承与发展中存在的问题与对策[J].艺术品鉴,2022(08):50-52.
- [2]刘雪琳.浅析中华传统美学元素在当代古筝音乐实践中的运用与表现[J].明日风尚,2022(03):29-32.
- [3]刘小璐.地方音乐与高校古筝教学之思考——基于包头师范学院学生问卷调查分析[J].时代报告(奔流),2021(11):123-125.
- [4]芦阳.新时期古筝音乐教育的传承和发展现状及策略探究[J].戏剧之家,2021(22):116-117.
- [5]解市薇.桂林市古筝演奏传承与发展探析——以桂林两所高校为例[J].乐器,2021(05):32-35.