

古筝书籍的发展现状报告 (一)

文/韩建勇

古筝是广受大家青睐的民族乐器之一，它在近几十年的历程中，在教材建设、演奏演艺、乐曲创作、人才培养、乐器改革、学术研究等诸多方面都取得了极大的成就。本文通过对2000年以来出版发行的古筝书籍进行盘点，在把握和了解古筝书籍出版现状的同时，纵观其在教材建设等方面所取得的成就，通过对比分析，向大家推介较好的书籍，并对古筝书籍今后的出版提出一些具有建设性的意见和建议。

市面上出版发行的书籍主要分为如下几个大类：教程类、曲集类（考级、练习曲、名曲结集、流派或名人专门、流行娱乐）、文字著述类等。

教程类古筝用书

古筝较之其他乐器，入门相对简单、容易上手，由此颇受广大音乐爱好者的青睐，古筝也成为家长开拓孩子艺术兴趣、培养情操的首选乐器。古筝艺术如此受到欢迎，为古筝艺术教程类用书的发展提供了良好的契机。一些名家开始根据自己多年的实践教学经验的积累撰写、编著教材，古筝学习者在教材选择方面有了更多的选择余地。在这些书籍中，有的强调扎实的基础学习，有的则相对高效实用，强调速成等等，不一而足。

5岁是幼儿早期古筝教育的最佳年龄阶段，而选择一本合适的古筝教材却也是制约和影响教学质量、进度、效率等各个方面的重要因素。古筝教材的选择对学习者的来讲至关重要。我们不能把成人用的教材生搬硬套或直接拿来利用，也不能将少年儿童用的教材不假思索地给成人用，而是应该对照比较，精挑细选，为学习者提供对口的、合适的教材。对于少年儿童用的古筝教材，简易性、通俗性、趣味性是必须要强调的，一本合适的、循序渐进的教材是他们不断深入学习、在古筝艺术海洋遨游攀登的石级。由沙里晶、黄梅、傅华强三人合作编著的《古筝启蒙》（广东科技出版社，2003年）一书由基本的技法学习和通过耳熟能详的歌曲改编的乐曲组成，是将古筝的演奏技法和学习分成25周学习安排，每周都有“每周练琴记录”的表格，学习者可以填写每周练琴的时间以及练琴中遇到的困难和问题。这是一本适

合古筝启蒙、老少皆宜，为更进一步深入学习打基础的用书。由著名古筝演奏家、教育家郭雪君编著的《青少年学古筝》（上海音乐学院出版社，2002年9月第二版）是当今青少年学习古筝的首选启蒙教材。入选的乐曲有很多是根据儿童歌曲改编而来，简单易学，易记易背，同时又具有编排上的专业性和科学性，由此受到广大教师的喜爱。由著名古筝教育家孙文妍、袁莉、何小彤编著的《幼儿古筝教程》（上海音乐学院出版社，2005年）本着因材施教的原则，语言通俗易懂，训练材料又适合少年儿童的生理特点和心理情趣，所选乐曲动听引人，性格鲜明，是幼儿学习古筝的上好选择。《古筝弹奏入门》（蒋莉编著，金盾出版社，2006年）也以少年儿童为主要的读者对象，精心改编集录不少卡通歌曲、儿童歌曲以及中外名歌，是引导幼少轻松入门的较好选择。

实用性的古筝教材，可以提高学习者的学习效率，是学习者在短时间内对古筝艺术有一个大概了解的捷径。《古筝实用教程》（张晓云编著，西南师范大学出版社，2007年）、《古筝演奏实用教程》（张媛英编著，中国青年出版社，2000年）等书作者都本着实用的原则，按部就班，由易而难，科学而系统地向大家介绍有关古筝的知识和演奏法，或穿插相关的乐理知识作为补充，提高学习兴趣，拓展视野，或通过大量练习曲、乐曲的编排对所学的指法进行巩固等。后者更是用简谱、线谱双版方式编排，为学习者简线对照、掌握不同记谱方法提供了便利。《古筝实用教程》（蔡文峰编著，广州外语音像出版社，2001年）一书从历史到简单的乐理知识介绍，从左右手单独运用到双手的有机配合，将古筝的学习纳入到一个系统、井然有序的轨道上来。教材中收集的近一百首古今中外名曲，更是编者为方便大家的学习而亲自编订的，由易而难、按部就班。《中国古筝教程》（上海教育出版社，2002年）是著名古筝教育家何宝泉、孙文妍编著的一部适合于艺术院校与广大古筝爱好者使用的专业教材。全书采用线谱与五线谱对照的方法编排，适合各层次的古筝学习者使用。这是一部编者在40多年的教学实践总结和多种版本的基础上推出的最新版本，内容包括各地区、各流派大量的筝曲和系统、实用的练习曲，也有理论含量较高的文字评述，

内容非常丰富，可谓一部总结性的编纂。由李庆丰、李伟合作编著的《古筝教程》（安徽人民出版社，2005年）中，编者创作收录大量具有实用意义的练习曲，趣味性、艺术性兼容并包，诸如三指四点、摇指以及左手的按滑技巧等都包含着编者的良苦用心。与此同时，编者还特意选入部分古诗词，旨在深入诠释乐曲内涵，提高学习者的综合素养。《张珊教古筝》（张珊、陈灵芝编著，湖南文艺出版社，2002年）分正篇和副篇，正篇是对古筝有关常识、乐理、技法和练习曲的罗列编排，同时附有21首古筝独奏曲；副篇是对九个级别的古筝乐曲每级3~4首进行的分析。此外，2000年以来出版上市的古筝教材还有《古筝初级教程》（雷璇云编著，同心出版社，2004年）、《古筝培训教程》（刘巧君编著，北京体育大学出版社，2005年）、《巧学古筝》（毛丽华编著，西泠印社出版社，2005年）、《现代古筝教程》（林坚编著，中国戏剧出版社，2006年）、《古筝入门基础与提高》（焦力编著，四川美术出版社，2007年）、《古筝入门》（乐夫主编，袁叶子、张音悦编著，湖南文艺出版社，2007年）、《成人古筝直通车》（张珊、陈灵芝编著，百花文艺出版社，2008年）等。

由蔡毅编著的《古筝爱好者》（花城出版社，2002年）包括基本指法、乐理、练习曲，名曲弹奏分析和考级乐曲精选三个大部分。然而此书也并非一般的教材用书这样简单，它的价值在于对潮州筝曲更为深入的了解方面。书中刻意加重了广东地区潮乐、汉乐、粤乐三大乐种筝曲的分量，从大处讲可以说是对广东地区古筝音乐的一次集中亮相展示。编者所引用的潮州筝曲曲谱几乎都是其外祖父黄长富先生的传谱，而黄长富先生是清末民初潮州筝乐大师李嘉听先生的传人，这对后人更深入了解和研究潮州李派筝具有很重要的学术价值。《古筝新韵》（上海音乐学院出版社，2006年）是浙江古筝名家王刚强先生编著的一本古筝教材。这部书囊括了编者亲自创作或改编的乐曲70首，编者按照教学程度、乐曲编创方法和形式将这些乐曲分为两个大类，即基础曲目（28首）和编创曲目（41首）。这种分类编排的方式层次分明，为读者短时间内进行相关信息的检索、阅读提供了便利。这部书的乐曲均由编者亲自编写、创作，其中

有一些乐曲曾获得全国大奖，深受业内欢迎，可以说这部书凝结着筝家半个世纪的古筝情缘和心血。中国音乐学院林玲教授编著的《古筝演奏教程（上、下）》（百花文艺出版社，2008年）结合了编者20余年的教学经验，由易而难、深入浅出地编排，教程包含各类基本演奏技法的讲述，并且通过练习曲、乐曲齐头并进的编排方式，更为系统和科学化。每个练习曲、乐曲下面基本都有相关的文字注解，以帮助学习者运用正确的方法演奏，以及对乐曲有更为深入地了解。多年来，林玲教授一直活跃在教学前线，其严谨的教学方法、专业化的教学要求势必对她的教程的系统、科学、完善打下坚实的基础。由青年演奏家杨琳编著的《古筝必学教程（上、下）》（百花文艺出版社，2008年）总分十章内容，每章由相关文化、乐理知识、练习曲和考级用曲四部分构成，也是青少年学习古筝不可多得的好教材。

当今时代是读图的时代，人们很难静下心来沉浸在文字的世界中，相反对图片、连环画等形式乐此不疲。而在古筝艺术书籍中，文配图也成为一个很重要的编著方式。中国音乐学院林玲教授编著的《古筝入门教材（简谱版）》（华乐出版社，2000年）、中央音乐学院周望教授编著的《古筝速成演奏法》（人民音乐出版社，2002年）都采用了文配图的形式。两本书的整体构思差不多，都是从古筝的基本常识入手，再到古筝演奏技法的讲述，再加上一些古筝名曲曲谱。此外还有河南曹派古筝嫡系传人李汴与其子陈希 编著的《图文古筝基础教程》（蓝天出版社，2006年）等。这些书最大的亮点在于由编者亲自做配图示范，其中的配图为广大学习者用怎样的手型、手势进行正确弹奏提供了参考，也对降低读者对于文字的审美疲劳起着重要的作用。

古筝教材书籍中一人多著的现象也较为典型。中央音乐学院李萌教授对当今古筝艺术的发展做出了极大的贡献。她个人集演奏、教学、研究、作曲、研制于一身，单在古筝著述方面的成就就为人所共睹。在古筝教材方面，新世纪以来连续编著出版《古筝基础教程》（国际文化出版公司，2000年）、《古筝演奏与练习》（中国广播电视出版社，2002年）、《跟名师学古筝》（国际文化出版公司，2003年）等著述，为古筝艺术发展中教材的建设做出了不可磨灭的贡献。其中，《古筝基础教程》是一部编者本着实用原则编著的初级实用教程。教程按照古筝演奏技巧分类，分上下两部。上部的练习偏重同音域内往返练习和级进模式练习，下部则变化大，需要系统科学地学习和练习慢慢达到要求。《古筝演奏与练习》一书则从以往出版的古筝书籍中精心挑选和编排，线谱简谱并用，实用的内容成为青少幼儿、古筝爱好者学习的较好选择。《跟名师学古筝》则对古筝教学进行量化，分为三十课进行。这本简易教程还入选了一些经典名曲，并对一些乐曲做了专门的演奏提示说明。

古筝艺术发展的一个很重要的方面就是古筝乐器革新、衍变，而这又催生了一大批新的曲作的诞生。比如《红水河畅想曲》、《青山流云》等筝曲，是李萌教授为她研制的多弦制筝而作。在教材方面也一样，市面上也出现了一些新筝的教材，这为古筝艺术教材的梯队建设注入了新鲜的血液。《古筝新筝技法教程》（赵勃楠、王居野著，文化艺术出版社，2005年）一书从古筝新筝的演奏技法角度入手，既包括对演奏技法的综述，又有大量的技法练习，并对练习曲进行细致的文字剖析和说明，为学习者掌握正确的技巧提供了帮助，文字的说明和剖析也潜移默化中对学习者的理论层面进行了影响和强化。此书对古筝演奏技法的研究具有极为重要的参考价值，而本书对新筝弹奏技法教学的涉及也成为教材建设的一个重要突破点和亮点。由李丽敏编《转调古筝初级教程》（人民音乐出版社，2005年）是专门针对转调古筝编写的教材，书中图文并茂，包含大量转调筝练习曲，这为转调古筝的发扬起着极为重要的作用。

（待 续）