

读《箏学散论》

田飞

初级阶段用以上方法尚可达到相当标准,那么,在程度渐深,作品复杂化,困难化后不采取有清晰思维指导下的“巧练”(当然也要有相当的勤奋)就只会劳而无功,形成思维上的惰性。

③情感与动机。“智慧能力常因失败而受到损伤,但成功有时也不利于创见性地解决问题(指易形成“定势”——笔者)(《心纳学纲要》254页)。练习时先学习较易片断将会因较迅速掌握而增强信心,当然也应避免并未了解作品全部要求时便肤浅地认为很容易,由于缺乏必要的重视而要么无高质、要么在意识到并未达到要求而产生“失败感”而影响自信。“动机太强不仅会导致紧张、也会使解决问题的效率减小”(《心理学纲要》254页)。练习中急于求成的急躁心理会造成冲动式的练习,这只能形成练习者思维的混乱或心理上的畏惧或失败感,因而大大影响练习的质量。

二、个人因素

①心理因素:个性。个性指对自己的控制能力及是否具备灵活性、首创性和自信心。急躁、慌乱或粗枝大叶、漫不经心的个性不利于达到较高的学习目标,只有既专注又冷静、既勤奋又思维敏捷、既谨慎又自信方能有最好的练习效果。

②思维因素:智慧。智慧的含意不仅指知识的拥有量,更指运用知识解决问题的能力以及鉴别,综合和不断吸取新知识的能力。在练习中,智慧表现为学生采用那种方式来达到目标,即是否能探索以多种方式学习。而不是不仅自己不善动脑,也不接受别人忠告固执己见。

③技能因素:知识。学习演奏者以下知识或技能是必备的:机能技巧,如左手指弹性、灵敏度、右手对肩、肘、腕、指的控制及右左手协调能力等。具体技巧如换把、弓法等。音乐因素如音准、节奏等。艺术表现如乐句处理、作品背景、风格等,这些知识掌握的量与质的高低将决定演奏或练习质量的优劣。

练习中的听觉

听觉分为存在于脑中的“内心听觉”及接收实际音响加以分辨的“鉴听”两类。

从生理上讲,信息可直接作用于视网膜并立即输入大脑形成映象,而声波则需通过复杂的耳内管道先后转换为鼓膜振动、中耳内杠杆运动、内耳液体波动、声音感受器活动才转为神经冲动进入大脑。这种看比听迅捷的特性为练习时内心听觉先于实际音响提供了可能。由于对将奏什么,应达何种标准有先期内心听觉的准备,练习时就保证了思维的敏捷与主动。

毋庸置疑,及时分辨奏出的音响是听觉在练习中最基本的功能。一部份学生练习收效甚微的原因之一在于“听而不闻”。这有几种情况:一是对何为高标准概念不明,因而无努力方向。二是思维(或听觉)的惰性,不对奏出的效果检验和修正,便满足于现状。三是能力及素质上的不足而无法进行高质量的鉴别。

因此,强化两类听觉也是高质量练习的前提。

古筝作为我国一件传统民族乐器,最早在汉代司马迁所撰的《史记》中就有记载。它的音乐有着悠久的历史传统,因而对古筝艺术作更广泛的整理和研究是非常必要的。近期出版由姜宝海先生编撰的《箏学散论》一书。作者通过近十年的努力,从“箏学”的理论高度研究古筝艺术,将古筝艺术的理论研究推进了一大步。目前在音乐学分类中还没有“箏学”这样一个分支学科,本书的出版,可以说是继“琴学”之后,对“箏学”这一音乐学新分支学科的形成作出了贡献。

《箏学散论》一书共分三大部分,即《箏论》。《金灼南古筝艺术》和《〈渔舟唱晚〉备考》。在第一部分《箏论》中主要探讨了箏的渊源、古筝演奏技巧以及箏曲的结构等问题。作者依据古筝传播的区域、传人、奏法、风格等因素,较有系统地将中国箏乐分为七大流派,并提出了中国箏乐各派箏等艺历来相互交流。吸收、溶化的观点,同时又绘制了一幅各箏派的“交流箏艺网洛图”加以说明。古筝演奏的手法和技巧是通过长期不断的实践和积累,才得到改进和发展的。在这方面作者也做了许多的整理工作,将从古到今积累的各家常用的箏法完整地归纳出来,再配以简谱解释,清晰明了。在箏曲的结构问题上,作者细致地介绍了箏曲《八板体》的衍变情况。在保持《八板》基本结构特征不变的情况下,加以润饰、变化,从而产生诸多变体,形成新的箏曲,这也是箏乐艺术发展的一种重要传统手法。在《箏论》这部分中,作者还将古筝的基础理论与演奏知识进行了全面的梳理,进行了较为完整的资料整理和归纳工作。

作为著名古筝演奏家金灼南先生的学生,在《金灼南古筝艺术》这部分中,详细地介绍了金先生的生平、演奏风格以及创作改编的多首箏曲,同时又将金灼南先生的家藏工尺谱本箏谱《箏谱集成》译成简谱,公诸于世。在对金灼南先生的主要经历和演奏风格,作完整介绍的同时,也表达了作者对已故导师的怀念之情。我们可以从《金灼南箏论》中略见金灼南先生古筝演奏艺术的特点和风格;从《金灼南箏谱》中又能了解到金先生曾经创作改编许多脍炙人口的作品,以及为古筝演奏艺术的发展作出的杰出贡献。

传统古筝独奏曲《渔舟唱晚》是目前流行国内外的古筝名曲,随着这首乐曲知名度的不断提高,围绕着《渔舟唱晚》的作者究竟是谁这一问题,八十年代初在音乐学界曾兴起一场激烈的讨论。在本书的第三部分《〈渔舟唱晚〉备考》中收集了作者与他人的文章共十篇,论证《渔舟唱晚》最初是由金灼南先生收编的。此外,本书最后又载了作者创作的四首古筝重奏曲。