

社会古筝培训在传统文化衍繁中的作用

刘 燕

(苏州职业大学 艺术系,江苏 苏州 215000)

摘 要:本文通过对苏州古筝艺术修院传统曲目传授、教师资质及传统曲目态度的统计、调查、分析,提出社会古筝培训具有推动传统文化衍繁、促进传承文化专业人才的培养、提高大众衍繁传统文化的意识、拓宽传统文化衍繁的渠道等作用。

关键词:古筝培训;多元文化;传统曲目;衍繁

中图分类号:J63

文献标识码:A

Survey on the Function of Public Guzheng Education in Developing the Traditional Culture

LIU Yan

古筝艺术年代久远、积淀丰厚。是民族音乐的重要组成部分,是传统乐器的代表之一。弹奏古筝在古代是皇家贵族与平民百姓日常娱乐的主要方式之一,其制作工艺与演奏技法均有着很大的发展。新中国成立后,古筝的制作、演奏及听众又有了更大的发展。

近年来,在古筝从业人员及古筝爱好者的努力下。社会古筝培训有了新的发展,青少年、儿童喜爱古筝、学习古筝的人数越来越多。古筝技法、古筝曲目、古筝历史及文化越来越被人们所熟知。作为一名音乐教育工作者,自己深为古筝艺术所拥有的勃勃生机高兴。同时也为目前传统文化大气候的渐衰而忧虑。为此,本人就社会古筝培训中传统曲目的传授、从教人员资质、青少年对传统曲目学习态度作用作了一些调查,以求为社会古筝培训在多元文化下对传统文化衍繁之作寻找答案。

随着经济的发展,人类正进入全球共同体的时代。国家与国家、民族与民族间的交往日益频繁,不同文化之间的交流日趋丰富。不同传统观、不同价值观的各领域文化在世界这个大舞台上正各呈灿烂。求同存异、多元共存的文化理念被越来越多的国家和种族所认同与接受。文化多样性已然成为目前世界文化发展的趋势。

2001年联合国教科文组织大会通过了《世界文化多样性宣言》,宣言提出:文化多样化交流、革新和创作的源泉,对人类来讲,就像生物多样性对维持生命平衡那样必不可少。《世界文化多样性宣言》内容共有十二项,其中第八项、第十项、第十一项阐述了文化产品和文化服务,增强世界范围的创作和

传播,建立政府、私营部门和民间社会之间的合作伙伴关系三方面的未来愿景,展望了世界各领域文化在以上三方面今后发展的趋向。把文化多样性的重要性提升到国际是会应接受的基本伦理准则的高度。指出各社会群体和社会均有创造、传播自己传统文化表现形式的权利,文化多样性是人类的共同遗产。

据此我们可以肯定,《世界文化多样性宣言》将促进世界各领域文化间的交流、交往,进一步促进世界各领域文化的发展。在看到《世界文化多样性宣言》给世界各领域文化带来交流、交往和发展的同时。也应看到世界文化给传统文化带来的挑战。尤其是发达国家或跨国传媒企业可能给传统文化带来的破坏。如:肯德基、麦当劳对传统饮食文化的冲击,外国大片对我国电影市场的侵占等,使国人对传统文化的境况无不产生忧虑。在此背景下,保护、传承、发展传统文化的呼声被越来越多的人所呼应。

古筝艺术作为传统文化的一支奇葩,其有着悠久的历史。早在两千五百多年前即流行于今陕西一带,并传至古吴国(今苏州吴中区长桥一带)及江西贵溪一带。《东京梦华录》中记载,春秋圣节三大宴程序的第十三项中已有“殿上独弹筝”的演奏形式。历经秦、汉时期的衍变与发展,到盛唐时期古筝达到了一个高峰,出现了一批如常健、高琼琼等身怀高超技艺的弹筝名家,并推动了制作工艺的发展。其后宋、元、明、清诸朝的宫廷乐工和民间艺人们又使筝制、筝艺有了进一步的丰富。近现代以来,在老一辈筝家及专业人士的钻研与开拓下筝的音域、筝的技法更为丰富,表现题材、体裁更为宽泛。特别是

近年来,随着学习古筝的青少年越来越多,古筝正成为青少年喜欢学习的热门乐器。社会古筝培训愈加普及,从教人员越来越多。各类名目的教学书籍、考级书籍及根据流行歌曲改变的通俗古筝曲应运而生。在多元文化已渐成气候的今天,社会古筝培训中传统曲目的传授、从教人员资质及青少年对传统曲目学习的态度如何呢?社会古筝培训能否对多元文化下的传统文化衍繁带来一些裨益呢?带着这些疑虑,笔者于2007年1月来到座落于江南水乡苏州盘门脚下的苏州古筝艺术进修院,就该院对传统曲目的传授、从教人员资质、青少年对传统曲目学习的态度进行了统计与调查。

通过此次调查,笔者对社会古筝培训的情况有了初步了解,对古筝传统曲目的传授、从教人员资质及青少年对传统曲目学习的态度有了基本掌握。为探索社会古筝培训在多元文化下的传统文化衍繁之作用提供了客观依据。

一、调查的具体目标

- 1、传统古筝曲目在社会古筝培训中的传授现状
- 2、社会古筝培训从教人员资质状况
- 3、青少年对传统古筝曲目学习的态度

二、调查的具体方法

(一)传统古筝曲目教学内容统计

苏州古筝艺术进修院是一所专门从事古筝教学的社会培训机构,其教学内容包括古筝理论、古筝技能、传统曲与现代曲的传授。笔者就其2006年在初级班、中级班、高级班传统曲目的培训内容进行了梳理与统计(该内容以上海音乐出版社2005年出版、上海古筝协会所编的《中国古筝考级曲集》为基础)。具体内容如下:

曲目	所属地	订谱 传谱 演奏
凤翔歌	山东民间乐曲	
穿花蜂	山东民间乐曲	
老六板	江南民间乐曲	潘妙兴订谱
龙船谣	潮州传统乐曲	郭雪君订谱
浪淘沙		汉调筝曲
十杯酒	潮州筝曲	杨秀明订谱
上楼	陕西眉 曲牌	曲云订谱
小鸟朝凤	河南筝曲	曹正订谱
一点红	潮州传统乐曲	郭鹰传谱
开扇窗	潮州传统乐曲	杨秀明演奏、李萌记谱
银纽丝	山东筝曲	
小开手	中州古调	曹正订谱
三十三板	浙江筝曲	王巽之传谱
灯月交辉	浙江民间乐曲	王巽之整理传谱
一点金	潮州筝曲	郭鹰传谱

曲目	所属地	订谱 传谱 演奏
西厢记	汉调筝曲	项斯华演奏谱
剪靛花	河南民间乐曲	
天下同	山东琴书前奏曲	曹正订谱
渔舟唱晚		娄树华曲曹正译谱
风摆翠竹	山东大板筝曲	张为昭传谱 何宝泉整理
小飞舞	河南筝曲	曹东扶订谱
倒骑驴	潮州民间乐曲	林毛根演奏何宝泉记谱
锦上花	潮州民间乐曲	何宝泉演奏谱
妆台秋思	古曲	郭雪君移谱
高山流水	浙江筝曲	王巽之传谱王蔚演奏谱
河南八板	河南筝曲	曹正订谱
莺啭黄鹂	山东大板筝曲	张为昭传谱何宝泉整理
秋思曲	潮州筝曲	郭鹰传谱
昭君怨	中州古调	罗九香传谱何宝泉整理
小霓裳曲	浙江民间乐曲	王巽之传谱王昌元整理
花流水	河南筝曲	王省吾传谱
云庆	浙江筝曲	王巽之传谱
出水莲	客家筝曲	罗九香传谱
大八板	山东民间乐曲	赵玉斋演奏谱
苏武思乡	河南筝曲	曹东扶传谱曹桂芬订谱
寒鸦戏水	潮州筝曲	郭鹰传谱
汉宫秋月	山东筝曲	赵玉斋传谱
蕉窗夜雨	中州古调	罗九香传谱何宝泉整理
打雁	河南筝曲	曹东扶传谱
山坡羊	河南筝曲	任清志传谱 项斯华订谱
将军令	浙江筝曲	王巽之传谱
思凡	潮州民间乐曲	林玉波传谱 林毛根演奏何宝泉记谱
崖山哀	客家筝曲	罗九香传谱何宝泉整理
陈杏元落院	河南筝曲	曹东扶传谱
高山流水	山东筝曲	高自成改编
四合如意	浙江筝曲	王巽之传谱
海青拿天鹅	浙江筝曲	王巽之传谱项斯华演奏谱
陈杏元和番	河南筝曲	曹东扶传谱

曲目	所属地	订谱 传谱 演奏
月儿高	浙江筝曲	王巽之传谱
四段锦	山东筝曲	赵玉斋编曲
柳青娘	潮州音乐	苏文贤林毛根传谱

以上传统曲目共计 51 首,含盖古筝九个流派中的六个。各流派代表人物传谱 26 首,专家订谱 11 首,专家记谱 3 首、整理 6 首、译谱 1 首,演奏谱 7 首。潮州为 22%、山东 20%、河南为 26%、浙江为 20%、客家为 8%、陕西为 2%。

(二) 教师资质及教学效果

在从教人员资质方面,该院有专业教师 11 名。大学本科 5 人、学士 4 人、专科 7 人,具有教师任教资格证书 11 人。艺术院校本科毕业 2 人,师范院校音乐院(系)毕业 3 人,专科师范院校毕业 7 人。

2006 年该院在校学员参加社会古筝考级 210 人。初级班 110 人、中级班 60 人、高级班 40 人。参加学员限演奏传统曲目 2 首。初级班合格人数 80 人,优秀 30 人。中级班合格人数 35 人,优秀 25 人。高级班合格人数 25 人,优秀 15 人。

(三) 学生对传统曲目学习的态度

学生问卷,内容涵盖青少年对传统曲目学习的兴趣、态度及对传统曲目的希望三个方面。问卷调查在苏州古筝艺术进修院在校学生中进行,共发问卷 200 份,回收有效问卷 186 份,弃权 14 份,接近理想的高效样本数。

调查结果见下表:

你喜欢传统曲目吗?				
年龄	参与人数	不喜欢	喜欢	弃权
9 岁	50	9	40	1
10 岁	50	9	40	1
11 岁	50	12	37	1
12 岁	50	11	39	
合计	200	41	156	3
你愿意学习传统曲目吗?				
年龄	参与人数	不愿意	愿意	弃权
9 岁	50	30	19	1
10 岁	50	28	22	
11 岁	50	12	37	1
12 岁	50	7	43	
合计	200	77	121	2
你希望继续学习传统曲目吗?				
年龄	参与人数	希望	不希望	弃权
9 岁	50	41	8	1

你喜欢传统曲目吗?				
10 岁	50	40	10	
11 岁	50	33	16	1
12 岁	50	25	25	
合计	200	139	59	2

通过对调查问卷进行的汇总与统计,我们可以看到以下数据:

9 岁学生不喜欢传统曲目的占参与人数 18%,喜欢的占参与人数的 82%;

10 岁学生不喜欢传统曲目的占参与人数 18%,喜欢的占参与人数的 82%;

11 岁学生不喜欢传统曲目的占参与人数 24%,喜欢的占参与人数的 76%;

12 岁学生不喜欢传统曲目的占参与人数 22%,喜欢的占参与人数的 78%;

9 岁学生不愿意学习传统曲目的占参与人数 60%,愿意的占参与人数的 76%;

10 岁学生不愿意学习传统曲目的占参与人数 56%,愿意的占参与人数的 44%;

11 岁学生不愿意学习传统曲目的占参与人数 24%,愿意的占参与人数的 74%;

12 岁学生不愿意学习传统曲目的占参与人数 14%,愿意的占参与人数的 86%;

9 岁学生不希望继续学习传统曲目的占参与人数的 16%,希望的占参与人数 82%;

10 岁学生不希望继续学习传统曲目的占参与人数的 20%,希望的占参与人数的 80%;

11 岁学生不希望继续学习传统曲目的占参与人数 32%,希望的占参与人数的 66%;

12 岁学生不希望继续学习传统曲目的占参与人数 50%,希望的占参与人数的 50%;

合计情况:不喜欢传统曲目的总人数占参与人数 20%,喜欢的总人数占参与人数 78%。喜欢传统曲目的总人数是不喜欢总人数的 3.8 倍。

不愿意学习传统曲目的总人数占参与人数 39%,愿意的总人数占参与人数 61%。愿意的总人数是不愿意人数 1.57 倍。

不希望继续学习传统曲目的总人数占参与人数 30%,希望的总人数占参与人数 70%。希望继续学习传统曲目的总人数是不希望人数的 2.35 倍。

三、调查结果分析

依据以上统计与调查可见,社会古筝培训在传统曲目传授、从教人员资质及青少年对学习传统古筝曲的态度正凸显

以下特点。

(1) 社会古筝培训传授传统曲目面广量大、代表性强。在苏州古筝艺术进修院 2006 年教学内容统计中,传统曲目既有中原地区河南的《小鸟朝凤》、《陈杏元落院》;又有江南地区浙江的《灯月交辉》、《四合如意》;也有岭南地区的《蕉窗夜雨》、《出水莲》等,几乎含盖了所有具有代表性的传统曲目,丰富了青少年古筝学习的内容。

(2) 教师资质基本规范。随着近年来艺术院校及师范学院音乐院(系)的扩招,使更多业余学习古筝的学生有机会进入高校从事专业学习。这些经过系统专业学习的大学生正逐步进入社会古筝培训的师资队伍,他们拥有本科或专科学历、师范学院毕业的大学毕业生,大多数还有着省级普通话证书及教师资格证书,较好的达到了地方教育行政机构对从教人员所要求的条件。社会古筝培训队伍的师资资质基本形成了较为规范的态势。学历水平、教育理论基础、综合知识水平均有进步。一定程度上弥补了过去社会古筝培训师资队伍中存在的一些缺憾。

(3) 传统曲目传授基本保持原貌。传统曲目的传授重要的在于演奏的规范、风格的原汁原味。2006 年苏州古筝艺术进修院在参加上海古筝协会、江苏省音乐家协会古筝考级中。参加的 200 人中 136 人获合格,51 人获优秀。演奏乐曲 272 首获合格,128 首获优秀,合格率达 60%,优秀率达 40%。

(4) 青少年对传统古筝曲目的学习态度令人满意。青少年对古筝的学习通常是从兴趣开始的,经过一个苦涩的学习过程后。当其有了一定的弹奏基础、曲目有了一定的积累、兴趣才逐步转变为爱好、被动学习才逐渐转变为主动学习。青少年对传统古筝曲目的学习态度正是在这样一个学习过程中逐步形成的。作为从事青少年业余教学的社会古筝培训在这方面是要做出辛勤工作的。因此,调查显示的希望继续学习传统古筝曲目总人数占参与答卷人数 70%,希望继续学习传统曲目的总人数,是不希望继续学习传统古筝曲目人数之 2.35 倍的结果使令人满意的。

四、社会古筝培训在传统文化衍繁中的作用

通过以上对苏州古筝艺术进修院传统曲目传授、教师资质及学生对学习传统曲目态度的统计、调查和分析。笔者以为在多元文化已日渐形成氛围的今天,社会古筝培训作为传统文化传播的一个载体,其对传统文化的衍繁具有以下作用。

(1) 社会古筝培训推动了传统文化的衍繁

古筝作为民间的传统乐器,其有着深厚的文化底蕴及深厚的群众基础。其技术易学易会、曲目丰富、难易皆有,购买价格齐全(几百元——万元左右均有)、适于各类收入家庭购买。据 2006 年苏州古筝协会统计,截止 2006 年 9 月苏州一市、五县、六十个乡镇的青少年中有 5000 多人在学习古筝,参加各类考级人数 3000 多人,是民族乐器中学习及考级人数之

最,仅次于西洋乐器钢琴。另外,在各种社会文化活动中,如:市民文化广场、传统民俗活动、行业文化汇演等经常有古筝的表演,在目前苏州的中小学对外文化交流中,古筝乐器也经常作为民族传统文化的代表与英国、法国、韩国、日本等国家进行交流。

(2) 社会古筝培训促进了衍繁传统文化专业人才的培养

古筝培训为每年的艺术类院校招生提供着充足的生源,为专业古筝人才的培养提供着支撑。据苏州市招生办公室工作人员统计,自 2001 年以来苏州的艺术类考生中,每年都有 20 名左右的古筝考生参加音乐类高考。他们的成功吸引着更多的青少年喜爱古筝、学习古筝。上海音乐学院郭雪君教授编著的《青少年学古筝》一书,自 1995 年 4 月出版以来,到目前为止印刷次数已达 17 次,印数达 126,700 册。由此可见,庞大的社会古筝培训队伍之一斑。许多著名的青年古筝演奏家、专业院校的青年古筝教师、从事社会艺术培训的文化单位的古筝教师多是从这一庞大队伍中走出的。

(3) 社会古筝培训提高了大众衍繁传统文化的意识

由于历史的原因和商品社会人们对利益追逐的热衷,保护传统文化、传承传统文化、衍繁传统文化的意识近年来被人们所淡漠。社会古筝培训的开展在一定程度上,使人们重新发现、重新认识到传统文化之魅力、之不可缺少。江苏省扬州市每两年一次的古筝大会吸引着海内外六、七千人前来参加,此大会已成为该市的文化盛事。苏州老年大学有五十多名离退休的老人学习古筝。许多中小学开设了古筝兴趣小组,并与古文、国画、书法等传统文化、艺术列为学生素质教育的一部分。衍繁传统文化的意识在大众中得到提高。

(4) 社会古筝培训拓展了传统文化衍繁的渠道

多元文化下的传统文化传承、衍繁需要全社会的努力、需要多管齐下。古筝作为中华民乐中的一个种类,其开展的社会培训拓宽了学习传统文化、了解传统文化、接触传统文化的受众面,增强了热心传统文化的人气。据上海古筝协会统计,2006 年上海市学习古筝乐器的青少年已达 20000 余人。在苏州少年儿童活动中心许多小朋友学习古筝的同时,还学习了书法、国画及剪窗花等传统艺术。不仅拓展了自身的人气、还与其他传统艺术带来了人气。

结语

通过此次对苏州古筝艺术进修院传统曲目传授、教师资质及学生对传统古筝曲目学习认知态度的调查,笔者对社会古筝培训有了新的认识,在观念上对社会古筝培训有了新的定位。笔者为古筝作为民族乐器培训中的一个种类,在多元文化到来的今天能吸引那么多学习者,并能传授着那么多传统乐曲而感动。从中看到了传承传统文化、衍繁传统文化之希望所在。

(责任编辑:陈娟娟)