

现代箜篌教学中存在的问题与解决对策研究

徐薇

杭州师范大学, 浙江省杭州市, 311121;

摘要: 箜篌作为我国古老民族乐器, 其现代教学体系仍处于探索阶段, 面临诸多现实挑战。本研究针对当前箜篌教学中存在的师资队伍薄弱、教材资源匮乏、教学模式单一等核心问题, 剖析了行业发展与教育认知不足等深层原因。进而, 从加强师资建设、丰富教学资源、优化课程设计和争取社会支持等维度, 提出系统性的解决对策, 以期为推动现代箜篌教育的健康、可持续发展提供理论参考。

关键词: 现代箜篌; 箜篌教学; 解决对策

DOI: 10.64216/3080-1516.25.08.046

1 箜篌的历史文化与相关理论

1.1 箜篌的起源与发展历程

箜篌并非中原地区的本土乐器, 其历史脉络可追溯至古代西亚地区, 经由丝绸之路于汉代传入我国。自此, 它逐渐融入中华音乐文化体系, 并在隋唐时期达到发展的鼎盛阶段, 成为宫廷燕乐中不可或缺的重要角色, 其清越华美的音色在无数唐代诗篇中被反复吟咏^[1]。然而, 宋元之后, 随着社会审美风尚的变迁与其他乐器的兴起, 箜篌的地位逐渐式微, 至明清时期几近失传, 成为一声历史的绝响。直到二十世纪中后期, 在我国音乐家与乐器制作师的共同努力下, 这件古老的乐器才得以改革重生, 形成了我们今天所见的现代箜篌, 开启了其发展的新篇章。

1.2 箜篌的分类与形制特点

在漫长的历史演变中, 箜篌曾呈现出多种形制, 主要可分为卧箜篌、竖箜篌与凤首箜篌三类^[2]。其中, 流行于汉唐时期的竖箜篌是现代箜篌的直接源头。当代我们所见的现代箜篌, 在借鉴西方竖琴的结构优势与我国古筝的演奏技法基础上进行了大胆的革新。其最为显著的特点是拥有左右对称的双排琴弦, 并通过一套精巧的雁柱式联动装置实现音高的快速变化与调节。这种独特的形制设计, 不仅极大地拓展了乐器的音域与半音体系, 也使其能够演奏出揉、滑、压、颤等具有浓郁民族特色的韵味, 使其在表现力上兼具了西方竖琴的宏大共鸣与东方弦乐的细腻情感。

1.3 箜篌的音乐文化内涵

箜篌不仅是一种乐器, 更是一个承载着丰富意蕴的

文化符号^[3]。在古代社会, 它常常与宫廷的华丽、贵族的雅致以及文人的情思紧密相连, 唐代诗人李贺笔下的“昆山玉碎凤凰叫, 芙蓉泣露香兰笑”便为其赋予了空灵而凄美的艺术想象。同时, 在敦煌壁画等佛教艺术遗存中, 飞天伎乐手持箜篌的形象也为这件乐器增添了庄严神圣的宗教色彩。进入现代, 重获新生的箜篌则被赋予了新的文化内涵, 它既是中华民族对失落的优秀传统文化进行抢救与复兴的成功范例, 也是中西乐器制造理念与演奏技法相互交融、创新发展的结晶, 象征着一种开放包容、继承创新的文化精神^[4]。

2 现代箜篌教学中存在问题与问题分析

2.1 箜篌教学中存在问题

2.1.1 师资队伍建设不足

当前箜篌教学面临的严峻挑战是专业师资队伍匮乏与结构性失衡。全国能系统讲授箜篌演奏技法与理论的专职教师极少, 多集中在少数中心城市, 形成“孤岛效应”^[5]。不少教师从古筝或竖琴专业转行, 缺乏箜篌专门训练, 影响教学专业性 with 规范性。师资薄弱导致教学质量参差不齐, 限制了箜篌艺术普及。因无统一师资准入标准与培训体系, 学生难获稳定指导。二三线及基层地区爱好者求学无门, 阻碍后备人才培养, 形成恶性循环, 使教学体系长期低水平徘徊。

2.1.2 教材与教学资源匮乏

系统化、规范化教材缺失是制约现代箜篌教学纵深发展的瓶颈。市面上箜篌教材数量少、内容零散、编排缺梯度, 难成完整教学体系。教师多靠个人讲义或手抄谱教学, 负担重且内容随意局限。原创箜篌作品不足, 多为移植曲目, 不利学生拓展艺术视野。

教材与教学资源匮乏,使箜篌教学难标准化、规模化。学生进阶路径与练习材料,兴趣和效率低。辅助教学资源贫乏,缺观摩交流平台。教学停留在“口传心授”,阻碍理论沉淀与创新,学科建设根基不稳,难有学术影响力。

2.1.3 教学模式与课程设置不合理

在箜篌教学实践中,现行教学模式单一,课程体系缺乏前瞻性与综合性。多数教学采用一对一“小课”形式,过分强调演奏技巧与曲目模仿,忽视学生综合音乐素养培养。课程设置上,箜篌发展史等辅助课程常被忽视或缺失,导致学生知识结构单一、适应能力弱。

这种以技术为导向的教学易培养出“演奏匠”,学生虽技艺娴熟,但音乐理解力、创造力不足,协作与再创造能力欠缺。课程设置片面限制学生发展,难以适应多元社会音乐需求,反映出箜篌教育规划短视,未与全面育人理念有效结合。

2.2 箜篌教学中存在问题分析

2.2.1 行业发展不成熟

箜篌教学层面诸多问题,根源在于行业生态链条不成熟。箜篌从失传到复兴不久,产业基础薄弱。乐器制作无统一标准,不同厂家产品差异大,成本高且质量不稳定,阻碍普及。展演市场活动少,专业乐团稀缺,学生职业出路窄,学习动力不足。

不成熟的行业无法支撑教育。缺乏市场需求和职业前景,难以吸引人才投身箜篌学习与教学,造成师资匮乏。行业不景气也使企业和社会资本投入少,教学资源建设滞后。教学困境是行业发展滞后的缩影和后果,二者相互制约,形成发展僵局。

2.2.2 教育重视程度不够

在宏观教育与社会认知层面,箜篌未获应有重视,是教学发展艰难的关键原因。国家专业音乐教育体系中,箜篌是“特设”“稀有”专业,招生少、学科建制不全,地位远不及主流民乐。基础教育与社会普及层面,箜篌知名度低,民众认知模糊,学习群体基数小。

这种边缘化与认知缺失影响资源配置。箜篌专业难获教学经费等倾斜,教育资源匮乏。社会认知不足,家长学生规避“冷门”,生源难保障。教育不重视从根本上削弱箜篌教学内生动力与外部支持,使其徘徊在主流音乐教育边缘。

2.2.3 教学理念与方法滞后

箜篌教学背后存在教学理念与方法的整体性滞后。因复兴时间短,缺乏教学法研究与理论积淀,不少教学仍采用“师徒相传”模式,强调经验传递与技术复制。教师以个人标准教学,忽视学生个性差异,未引入现代教育理念激发学生主动性与创造性。

教学理念陈旧、方法单一,是教学模式固化、课程设置不合理的直接内因。只重“教会”忽视“会学”,就会忽略学生综合素养培养。同时,教学中对现代科技手段应用不足,多媒体等辅助工具鲜少使用。这种理念与方法的差距,使箜篌教学跟不上时代,难以满足学生需求,限制教学成效提升。

3 现代箜篌教学的对策与建议

3.1 加强师资队伍建设

破解现代箜篌教学困境,其核心在于构建一支高素质、结构合理的专业师资队伍。这需要采取“培养”与“提质”并行的双轨策略。一方面,国内顶尖专业音乐院校应承担起人才孵化的主体责任,适度扩大箜篌专业的招生规模,并专门开设箜篌教学法、教育实习等师范方向课程,从源头上培养具备扎实演奏功底与科学教学理念的后备师资。另一方面,针对现有师资力量,应建立常态化的在职培训与学术交流机制,定期举办由资深演奏家、教育家主讲的高级研修班、教学研讨会,以提升其专业水平与教学能力。

为确保师资建设的系统性与权威性,建议由行业协会或权威学术机构牵头,建立一套科学的箜篌教师资格认证体系与职称评定标准。该体系应涵盖演奏技能、乐理知识、教学实践等多个维度的考核,为社会培训机构的师资聘用提供可靠依据,也为教师的职业发展规划清晰的晋升通道。通过这种方式,不仅能够有效规范教学市场,保障教学质量,更能激发广大教师的进取心与荣誉感,从而形成一个人才辈出、梯队完整的良性发展生态。

3.2 丰富教材与教学资源

教材与教学资源的系统化建设是推动箜篌教学标准化、规范化的基石。当务之急是组织顶尖专家,编撰一套涵盖启蒙至高级、内容科学且循序渐进的系列化权威教材,使其包含技术练习、乐曲及综合音乐知识。同时,通过设立专项基金、举办新作品比赛等方式激励高质量原创,以从根本上解决曲目匮乏的问题。

在此基础上,必须大力开发并共享数字化教学资源,创建一个集乐谱、音视频示范、学术文献与线上课程于一体的“中国箜篌数字资源库”。该平台应利用现代信息技术打破时空限制,面向所有从业者与爱好者开放。这种纸质与数字相结合的立体化资源体系,将极大提升教学效率,为箜篌艺术的传播与发展注入强大动力。

3.3 优化教学模式与课程设置

现代箜篌教学必须突破当前以技术传授为主导的单一模式,转向以培养全面音乐素养为核心的综合性教育。在教学模式上,应在保留一对一精细化指导的基础上,积极引入小组课、集体课、大师课与艺术实践课等多种形式。小组课可以进行基础理论与视奏训练,集体课则适合开展重奏、合奏排练,培养学生的协作能力与乐队意识。定期的艺术实践,如举办学生音乐会、参与社会演出,能有效锻炼学生的舞台表现力与心理素质,将所学知识转化为生动的音乐实践。

与之相匹配,课程设置也需要进行系统性的优化与拓展。除了核心的专业主课,还应将箜篌演奏史、乐器构造与维护、中外音乐简史、基础和声与曲式分析等理论课程纳入必修或选修范畴。特别是应大力发展箜篌室内乐与合奏课程,让学生在合作中体验音乐的多重魅力,理解不同声部的功能与配合。这种多元化、立体化的课程体系,旨在培养兼具精湛技艺、深厚学养与创新精神的复合型音乐人才,使其不仅能胜任演奏工作,更能适应未来艺术领域多元化的发展需求。

3.4 推动行业发展与社会支持

教学的进步离不开健康的行业生态与广泛的社会认同,二者是其赖以生存的土壤。因此,必须将教学发展置于更宏大的行业建设与社会推广视野中去谋划。行业内部,应推动成立全国性的箜篌专业协会,以此为平台协调乐器制作商,共同研究并制定现代箜篌的制造工艺与声学品质标准,稳定乐器质量,控制成本。协会还可定期组织全国性的专业比赛、艺术节与学术论坛,为学生提供展示才华的舞台,为从业者提供交流切磋的机会,从而提升整个行业的凝聚力与专业水准。

在争取社会支持方面,应主动运用各类媒体,特别是新媒体平台,策划制作有关箜篌历史文化、现代发展的纪录片、短视频与音乐作品,向公众普及箜篌知识,讲述其动人的文化故事,提升其社会知名度与美誉度。

同时,积极推动箜篌艺术走进中小学音乐课堂,纳入素质教育体系;并寻求与政府文化部门合作,将其列入非物质文化遗产保护与推广项目,争取政策与资金支持。通过内外联动,营造出一个产业繁荣、认知广泛、支持有力的外部环境,从而为箜篌教学的长期可持续发展注入源源不断的生命力。

4 结论

本研究通过对现代箜篌教学现状的深入考察,系统揭示了其发展进程中所面临的多重困境。这些问题集中体现在师资队伍薄弱、教材资源匮乏以及教学模式单一等层面,而其深层原因则指向了行业发展不成熟、教育体系重视不足与教学理念相对滞后等结构性制约。这些相互交织的因素共同构成了当前箜篌教育发展的瓶颈,限制了这门古老艺术在新时期的普及与艺术水平的提升。

针对上述问题,本研究提出了一套综合性的解决对策。该对策体系主张从强化师资培养与认证、系统编撰教材与建设数字化资源库、优化教学模式与课程体系、以及推动产业发展与争取社会支持等四个维度协同发力。这些建议的落地实施,旨在为现代箜篌教学构建一个从人才培养、资源建设到外部环境支持的完整生态链,从而有效破解发展难题,推动箜篌教育走向规范化、科学化与可持续发展的轨道,使其独特的艺术魅力得以在新时代绽放光彩。

参考文献

- [1] 李舒婷. 古筝演奏中内心听觉的培养[D]. 扬州大学, 2023.
- [2] 牛春雨, 李皖. “音乐复现法”教《李凭箜篌引》[J]. 语文建设, 2023, (05): 69-72.
- [3] 童丽洁. 中国高校艺术类专业箜篌方向的发展现状研究[D]. 新疆师范大学, 2021.
- [4] 周珂. 浅谈现代箜篌基础技法教学常见的问题与对策[J]. 大众文艺, 2020, (24): 201-202.
- [5] 李媛. 崔君芝箜篌艺术观与教学体系研究[D]. 四川音乐学院, 2020.

作者简介: 徐薇(1999.10), 女, 汉, 浙江省东阳市, 杭州师范大学音乐学院, 硕士研究生在读, 中国乐器演奏方向。