

古筝演奏中的音色问题

范上娥

我多年从事古筝演奏，主要是从事录音工作。长期的工作实践，使我更多地思考和探索“如何运用我们的技巧，使古筝艺术表现得更完美、更动听。”由于长期在录音话筒前工作，因此，我想着重谈谈：音色在演奏艺术中的重要性；如何才能达到音色优美；以及我们每一个演奏者或教师如何培养音美的感觉。

筝有着悠久的历史，长期以来，受到人民群众的喜爱，近年来，随着我们对外开放的政策、文化艺术的对外交流也日益频繁。古筝也更多地为各国人民所了解、所喜爱。在我多次的出访演出中，深深地感到各国友人对古筝这一乐器很感兴趣，他们常赞叹：古筝的声音太优美了。近年来，海外与港台地区掀起了“古筝热”，许多港、澳、台地区的同胞及世界各国的朋友都在学筝，大概是古筝那优美、动听的音色吸引了那么多人。

虽然古筝本身的声音是优美的，但演奏者所奏的音色却更起着决定性的作用。尤其是近年来，有一种倾向不可忽视，那就是不少演奏者片面地追求速度、力度以及那些耀眼的技巧，认为只要弹得快、弹得响就是技巧高，而忽略了对音色的追求，其结果，出现一种比较尖锐比较噪的声音，听起来很不悦耳。破坏了乐音本身的优美感，这种倾向应该引起足够的重视。尤其在科学日益发达，声学方面的技术越来越高超的今天，音色问题更为重要。我常听录音师说，在录音时，弹错了可以接，力度可以增强或减弱，唯独音色，是无法通过技术手段所能改变的。所以在录音时总是要求弹出最佳音色、情感，表达适度。因此作为一个演奏者来说，追求美好的声音，表达出最优美的音色、最丰富的情感，应该是毕生努力的目标，技巧只是为达到这一目标的手段。我强调音色问题，并不等于其他方面的功底就不重要了，如风格、韵味等也是非一日之功所能达到的。这两者是相辅相成的。

那么究竟应该有什么样的音色呢？我认为应该是**纯正甜美的**。要做到**强而不噪、弱而不虚、刚柔相济、声情并茂**。

怎样才能达到这一目标呢？根据我个人的经验，要从以下几个方面着手：

一、要培养美音的听觉

这是说每个弹琴的人要想弹出美的音色，心中首先应该有明确的概念，什么样的音色才是美的音色。这样就有了追求的目标，而且有了这种**听觉**也才有了辨别美与不美的能力。一个人如果长期习惯于比较尖

硬的、干巴巴的声音，他也许会觉得这就是美的，那就不好办了。因此应该多聆听一些优美的演奏家的演奏和录音磁带、唱片，这样可以培养自己对美音的感受。另外在练琴或演奏时，要用耳朵仔细地听，仔细地辨别。再就是可以把自己的演奏录下来，反复地听，并与其他演奏家的录音细细比较，这样对美音的听觉是可以逐渐培养起来的。

二、一定要放松

听起来这十分简单，谁也知道应该要放松，但许多人的致命弱点正是在于不放松。有的人一弹琴，两手就这样端起，肩关节、肘关节都是发紧的，这样弹出来的声音必然是比较僵硬的，同时也影响速度、力度。

放松首先就是精神上要松弛。因为手是受大脑支配的，精神一紧张手就会出现失控现象，听觉也麻木了，这是无法演奏好的，因此只有精神松弛，才能全神贯注地投入到音乐表现中去。

再就是从肩部、臂部、肘部、腕部到手指都要放松，力点应在指尖。力量应通过大臂、小臂、手腕直通到指尖，从指尖爆发出来，这样发出来的声音是集成的，而又是松弛的。相反，有的人用力很大，但很多都停滞在肩部、臂部，这样弹起来很累，而发出的声音都是比较僵硬的，这种现象在弹摇指的时候，尤为普遍。因此可以说放松是造成音乐不佳的致命伤。

三、要注意调节好触弦的角度和部位

首先值得一提的就是在练琴中或演出中必须排除那些不必要的动作。一位著名的演奏家有这样一句话：“最高的艺术效果，可以由最简单的手段来获得。这是贯穿于一切艺术中的一条通则。”我认为这一点对古筝表演艺术来说也很重要。但现在经常在舞台上看到一些人演奏时许多不必要的动作，藉以哗众取宠。其实这些不必要的动作，常常是把力量不必要地耗费掉了，并不利于演奏。

不同的情绪需要不同的音色。这就需要在触弦时也要有不同的角度与部位。

① 先谈一谈强有力的弹奏

乐曲需要有磅礴的气势，强烈的音响，这就需要把力量高度地集中，要有爆发力，声音要饱满、结实。这时触弦的部位宜选择在离前梁2~3公分的地方，因为这个部位琴体共鸣效果比较饱满。强奏时，假甲弹片触弦面可以大一些，力度上可以借助一些臂力，甚至全身的力量，但主要的力点仍在指尖。尽管力度

音乐活动在台湾较为普遍，各类的音乐机构繁多，如各种名称的音乐协会、交响乐团、国乐团等。台湾还专门设立有音乐图书馆。音乐教育也有一定规模，从小学到大学一般设有音乐系（科）或班。现分别介绍如下：

一、音乐团体：

现台湾各类音乐团体较多，主要的有：1. 音乐协会（成立于1957年3月6日，系台湾最大的音乐协会）；2. 中华国乐会（成立于1953年4月19日，系台湾最早成立的民乐协会组织）；3. 中华口琴学会；4. 儿童合唱推广协会；5. 乐器学会等。

二、交响乐团：

台湾主要的交响乐团有以下七个：1. 台湾省立交响乐团；2. 台北市立交响乐团；3. 台湾大学交响乐团；4. 中国文化学院华冈交响乐团；5. 艺专交响乐团；6. 学生世纪交响乐团；7. 华兴交响乐团。

此外，还有一些比较有影响的青年交响乐团。如中华青年交响乐团、台南青年交响乐团，光仁青年交响乐团、高雄青年交响乐团，以及台北爱乐交响乐团等。

三、国乐团（即民乐团）：

台湾较具有规模的国乐团计有：中广国乐团、第一商标国乐团、中华国乐团、翠竹国乐团、声琴国乐团等。

四、合唱团：

据有关资料介绍，台湾合唱团大大小小一共有三百多一点，规模比较大的合唱团有：中华合唱团、中广合唱团、光武合唱团、国光合唱团、幼狮合唱团和慈韵合唱团等六个。

儿童合唱团主要有：荣星儿童合唱团、台北儿童合唱团、中坜儿童合唱团、桃园儿童合唱、园林儿童合唱团、嘉义儿童合唱团、高雄儿童合唱团、屏东儿童合唱团、台东儿童合唱团等八个。

五、音乐图书馆：

现在台湾有名望的音乐图书馆主要有以下四家：1. 青年音乐图书馆；2. 大同音乐图书馆；3. 洪建全视听图书馆；4. 各雅音乐图书馆。

六、音乐教育：

台湾现在从小学开始一直到大学，均设有专门的音乐班和音乐系（科），把音乐列为艺术之主，着重青少年的音乐教育。现在台湾的师范大学等十所院校，计有十三个音乐系（科）。台湾省及台北市设有音乐资赋优异学生教育实验班。此外，私立教授钢琴、弦乐及声乐者较为普遍。

注：资料来源于台湾《百科知识》、《台湾年谱》等。

很强，但不能超负荷，就是不能超过音量的饱和点。一超过饱和点，出来的就是噪音，而不是乐音了。

左手扫弦时，要避免过分嘈杂之音，要使扫弦带有浑厚的共鸣声，这样才能起到烘托气势的作用。相反，扫弦弹得不好，只能造成一片噪音，有时甚至把主旋律都给压盖了。

② 谈一谈纤巧的弹奏

有些乐曲或片断速度很快，要求华丽、清脆、轻巧。明快的音色，这时弹奏的部位一般也在离前梁2~3公分的地方。但假甲弹片触弦的面要小，用弹片的尖端，腕部放松，使手富有弹性，全部用指尖力量，触弦要快，动作要尽可能小，使弹出来的音明亮，而且具有颗粒性，犹如珠落玉盘。

③ 柔美的弹奏

这是很重要的一部分，在一些乐曲中或其中的某些片断中，旋律悠扬、典雅、委婉、动听，这就要求弹奏出来的音色一定要柔和、优美，如歌一般。这时

弹弦的部位就要在靠近柱（码）的地方，触弦一定要柔和，缓慢一些，每个音的发音都要讲究、仔细。不要有棱角。这时不完全是用指刀，可以用一些臂力、腕力，动作可以大一些，但落点却是要轻柔的。再配上左手按滑音的巧妙运用，就可以弹出十分美妙、动听的声音来。

④ 左手在弹伴奏音型时，以浑厚的音色为佳，因为它是给主旋律起衬托作用的，我主张尽量用指肉触弦，要把弦拨动，使弹出的每个音既厚实，而又富有弹性。但切忌把柱码拨得“啪、啪”直响。

总之，为了使我们的古筝艺术，在继承传统的基础上有所发展，有所提高，为了使古筝的演奏艺术更完美、更动人，我们每一个演奏者以及培养演奏者的教师都应该注意在提高演奏技巧的同时，重视美音的培养和训练，注重音色。使筝的演奏艺术日趋成熟、完美。