

论古筝操缦艺术*

陈澄

(江苏教育学院音乐系,江苏南京 210013)

摘要:欲修得精湛深邃的筝艺,必须拜明师访高友,并在至人的指导下,读心中之名文,攻本真之妙曲,师诸百家,溶为一炉,汇万法为一,衍一法为万,始悟“入之愈深,进愈难,而其见愈奇”及“荟萃群芳殊艺风,精妙化绝夺天工,亘古筝家勤为本,能文善武苦中生”之筝道至理矣。是故,道业双全的古筝大师,必须具备钻坚求通,钩深曲极,完粹有法,精当得体之艺术追求,并朝着树德立言,自成体系的目标去终身奋斗!

关键词:古筝;操缦

中图分类号:J632.32

文献标识码:A

卓有成就的古筝艺术家,总是依靠毕生的勤学苦练精益求精地进行艺术积累。兹就操缦古筝艺术之管见,试论如次,以求专家们的指正。

1 练筝的程序

1.1 默读曲谱 在默读时不单要掌握曲谱的外在因素,如音的高低、长短、快慢、强弱、谱中所标注的各种符号(筝演奏符号、音乐表情术语),而且对筝曲的内涵(意象、意境、意趣、意念等)、布局、风格韵味、技术技巧的要求等都要进行分析领会。这就是所谓“要练手,先练心”的“默练”。

1.2 初步试奏 初练时用最慢速度,以进行浏览性的试奏为好。这样可借以更为确切地熟悉作品,达到心手合一。此际,要注意时值和节奏的准确。

1.3 克服难点 在默读曲谱、初步试奏的基础上,使速度逐渐达到应有的程度,要使演奏时没有吃力的感觉,并注意演奏器官的柔韧性。遇到困难乐句要反复练习,直到完全掌握为止。

1.4 艺术加工 在纯熟的基础上,深一层结合作品的主题思想与情感气质的表现,对音乐中的各种变化(意象、意境、意趣、意念、节奏、音势、力度和层次上的对比),都要进行精雕细刻的二度创造,以达到“音有意,意动音随,则众妙归。故重而不虚,轻而不浮,急而不促,缓而不弛……”(明·冷仙《琴声十六法》),以及“弹欲断弦方入妙,按令入木始为奇”的美学境界。

1.5 不断提高 在练习、排练、演奏中,要自始至终贯彻不断思索、精益求精的精神,使自己的古筝表演艺术不断地向深一层、高一层发展。

2 心里有与贵有神

对练筝习艺,要高标准严要求,不断地提高丰富美学境界,从内心理解、分析作品的思想感情,使古筝演奏艺术在时间、空间方面达到声情并茂。

古筝演奏形象的创造贵在有神。神就是指演奏者要聚精会神地深入到音乐所表达的内容中去。引人入胜、出神入化,要在“引”字上狠下功夫。演奏要有气概、气魄和气势,要有鲜明的艺术风格和音乐演奏形象。俗话说:“装龙像龙,装虎像虎”,而且要达到“像极了”的程度,这就是有了神采。艺术的神采来源于生活和感情。另外,筝人要从诗、歌、文、艺中摄取艺术营养,提高理解能力,对所奏乐曲作细致深刻的分析,由表及里、由生而熟、由熟而巧、由巧而妙、由妙而入神……。

3 心气与旨趣

心气指音乐的气质。演奏者的音乐呼吸,与听众的生理呼吸相默契,从而达到“台上”、“台下”息息相关、脉脉相通,同呼吸

* 收稿日期:2004-09-20
作者简介:陈澄(1966-),女,讲师。

共脉搏的理想境地,先动己、后动人,演员是听众的“知心人”,听众是演员的“知音”。

趣就是指发人深思、引人入胜、扣人心弦、摄人心魄的艺术情趣。不仅在演出中有“味里香”的感觉,即事隔多年,仍有“回味香”之余地。趣是在板、眼、声、色、举、动、思、感等方面,以声情并茂的音乐形象来抒发丰富的含意。要“寓意深远”而又“明白如话”。其妙在化千万笔为三五笔,既要缩龙成寸,又须纤毫毕现,一清二楚,令人醒目了然,余味深长。

趣是一层深一层,没有止境的,是生活中的美好气质的升华,在群众喜闻乐见中产生。

4 刚柔相生,张弛有节

这是指关于力的使用,要明确弹琴时刚柔、张弛、虚实的辩证关系。一张一弛,一紧一松,紧的时间短用力,松的时间长用力,用力、放松,再用力、再放松,蓄发相变,刚柔相济。要做到动中有静、动中求静、有劳有逸、劳逸结合,甚至以逸待劳、偷巧借力、忙中偷闲。筝人必须知道“用力”与“缓劲”的道理,明乎维持生命的呼与吸,相等于演奏力学的“用力”与“缓劲”的交替关系,才能更好地发挥才华和延长艺术生命。

在演奏中所用的力,是一股“寸劲”(也可以理解为巧劲)——有准备的,先蓄后发的突如其来的爆发力量。其特点是精力集中,气足力猛。

筝人要了解人体生理解剖知识和人体运动力学原理,把分力、合力、杠杆、圆轴、角位移等力学原理,及“紧了要绷,慢了要松,又紧又慢才出功”的变换关系,融会贯通在操筝艺术生涯之中,于开放收合之际,力求处处均有“四两拨千斤”的作用。并培养自我监督的能力。李树堂教授讲学时说:“由松入柔,积柔成刚。刚浮于柔,柔寓于刚。柔缓似抽丝,刚速似放箭。刚柔相济棉里针,极柔软后极坚刚。”

5 从细打基础,从苦下功夫

练筝时关节轻柔自然舒展,演奏时方能由“蓄劲运指”自然而然地达到“着弦成刚”。切忌僵硬、软弱。俗语说:“曲弹千遍自然熟,曲演万遍神理现”,“千手拳,一手溜”,“学时一大片,用时一条线”,这可以理解为,从舞台艺术实践出发,必须从难、从严、从细打基础,从苦下功夫,愈练而愈精巧纯熟。

6 不断深化与借鉴创新

6.1 轻奏求清 这是指用最小的消耗,获得尽可能大的艺术效果。它有利于净化技术技巧运用的纯度,防止盲目地滥用激情及不合逻辑的表现,力求保持头脑的清醒,思维不紊,达到虚实分明、动静相依的境界。

6.2 变中求精 练琴(指小提琴)贵在弓法、指法、节奏、速度、色彩、对比等方面有所变化,如此方能提高艺术效果。(捷)舍夫契克所著小提琴教程,仅弓法的变化就多达四千多种,可见变中求精的天地是非常广阔的。

6.3 勇于借鉴 艺术旨趣相通,筝者需从社会生活及各种姐妹艺术中吸取营养,并从艺术名家的实践中学习好的方法。“艺术学习博而不深,势必流于平庸短见,但深而不博却会目光偏促于一隙。必须在深钻本门艺术而外,做到广览博收,无一不学,培养自己多方面的爱好与兴趣”(马连良)。筝人要做到博采众长,融会贯通,而后才能独出心裁。

6.4 溶化创新 筝人要多学、多练、多听、多看、多想、多走、多琢磨、多积累、多动笔……但最后要根据自己的条件和时代要求,加以发展和创新。单纯的模仿,必然导致照猫画虎,最多只能是形似而已。艺术贵在创新,模仿虽易见功,但格调不高。要做到继承而不保守,创新而不脱离传统,借鉴而不生搬硬套是不容易的。梅兰芳先生谈到学戏过程时说:“由不像到像,再由像到不像”。我认为这是学习、深入、创造,再学习、再深入、再创造的过程。第一个不像是初学,像是由模仿到圆熟。第二个不像则是艺术创新阶段了。

6.5 业精于勤 学筝者如牛毛,成者若麟角。只因筝艺之得,贵在绳锯木断,水滴石穿,要锐意精进,持之以恒。

我国已故民族音乐家、古筝艺术家、教育家曹公东扶大师的筝经是作者的座右铭,兹转抄于后,以飨读者。

曹东扶筝经:民间传统艺术,必须弹唱结合。手下有功夫,唱中有味道。心灵手巧,融会贯通。钩深取极,久久为功。会好精绝,独树一帜。树德立言,济世传等。