

现代古筝音乐演奏技术与发展之我见

文 | 赵美娜

筝，是我国古老的传统民族乐器之一，它又名古筝、秦筝。由于它的音色纯净、圆润，富于浓郁的表现力而深得人们的喜爱。随着时代的进步，人们审美观念的逐渐变化，古筝艺术也随着时代的变迁而有所更新，从原来的凤毛麟角走向了专业化的发展和普及性的教育。

近些年来，当代音乐的发展逐步从传统走向另一个新的领域，古筝的音乐表现力与演奏技术也随着时代的发展经历了不同时期的改革与更新，达到了一个新的高度。

基于以上原因，本文立意从现代古筝音乐的技术与发展两个

方面为着眼点，主要对现代古筝在演奏技法、风格表现、调式、调性等方面的利弊发展加以分析，并结合我多年学习的演奏经验，得出的一些心得体会，以下意见和内容仅供参考。

1 现代古筝演奏技法与技术

当今世界是一个文化多元化、综合化的时代，无论是经济、科技等方面都在迅速地发展，而音乐作为文化领域中一门不可或缺的艺术门类更是如此。由于音乐发展需要全面化、世界化、多元化，致使作为中国传统乐器古筝的音乐与其他一些民族传统音乐的形式也不得不打破

与迅速更新。尤其是在新中国成立后，古筝音乐的发展更是突飞猛进，并且在每一个不同时期都呈现出不同的变化，不仅涌现一些优秀的古筝演奏家，也创作出一批优秀的古筝音乐作品。

特别是80年代后，现代古筝在表现音乐作品的技术上，更加讲究音乐的流畅性与速度性，特别是在它的演奏技法、表现形式、音响效果上，要求尤为突出。所以，古筝的演奏技法在其表演当中起到了至关重要的作用。以下将从几首作品中分析古筝演奏技法在音乐中的作用。

1.1 扫摇

例如王昌元《战台风》中的“扫摇”：

其演奏方法是大指的第一个音用中指在低八度扫琴弦。这一指法体现的是激烈、愤怒、激昂的情绪。在《战台风》中表现的是激烈、紧张、形似风声，用这一指法来模仿刮台风时的情景恰到好处。

1.2 双摇

例如杨娜妮老师的《竹楼听雨》中的“双摇”：

5///

2///

双摇的演奏技法有三种：第

一种是大、中指双摇，即无名指（小指）扎桩，用食指掐住大指甲，大指和中指同时反复拨弦；第二种是食指、中指双摇法，即无名指（小指）扎桩，用大指掐住食指指甲，食指和中指同时反复拨弦；第三种是悬腕双摇法，即无名指（小指）不扎桩悬腕，用大指、中指双摇或食指、中指双摇弦。

1.3 琶音

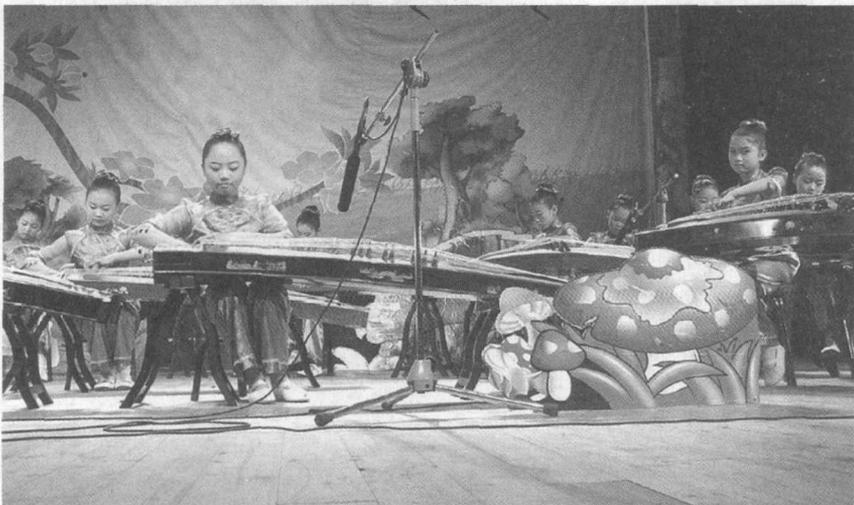
例如赵曼琴编曲的《井冈山上太阳红》中的“琶音”：

其琶音的演奏方法的指序是：大指、食指、中指、四指。演奏方法分为四个步骤：（1）手半握空拳；（2）手指各个关节凸起；（3）指尖包住琴弦；（4）指毕手指向掌心握去。

以上是现代演奏技术上指法的几种典型类型，除以上的几种类型之外，还有很多丰富效果的指法。

例如在王中山创作的《溟山》中演奏技法上有新的突破，风格新颖，演技全面，尤其乐曲中断左手快速演奏技术的发展。其中，中段开始部分，出现了并非技术的演奏技法，右手拍击琴弦和琴盒，形似打击乐。

标记：

□ 拍击琴盒   ◻ 拍击琴盒右侧   ⊗ 拍击琴弦

这些新技法与以往的技法大不相同，使古筝音乐不仅是在弹奏方面的技巧，也开始音乐多元化的发展。这些模仿打击乐的手法使乐曲个性化突出，给人以紧张神秘的感觉。

在部分作品中还使用刮箏码左侧的琴弦，突出不和谐的音响色彩，从而达到作品的效果。演奏技法创作对于任何乐器都非常重要。它的创新与改革，关系到这件乐器音乐的发展，所以说演奏标记技法是乐器的灵魂。

2 现代古筝技术在音乐中风格的表现形式

由于现代古筝演奏的风格形式多种多样，为了能够表现出多种多样乐曲风格的演奏，在演绎中不丢掉任何一种风格的韵味，就促使了古筝演奏技术按照相对应的风格及其表现形式进行制定。以下将以两首古筝代表作品为例，对作品风格的表现进行简要地分析。

2.1 《箜篌引》

这首作品取材自唐代李贺的《李凭箜篌引》，所以作品的风格与创作意图都与这首诗歌的风格相一致。作曲家借这首唐诗从而展开丰富的想象，并运用现代的

作曲技法进行古筝曲的创作，作品风格虚实相映、起伏多变，真实地抒发这首唐诗带有的幻想性，也是作品的风格缥缈、虚幻。音乐的线条妖艳，犹如南方妖艳的舞姿来衬托乐曲的浪漫风格。基于以上的特点，也就要求着演奏层次的深度，要求演奏者需要较高的文化素养和丰富的想象力，才能够演绎出整首作品的风格。

2.2 《西域随想》

这首乐曲是采用新疆民间音调为基础素材进行创作的。新疆民间音乐音调带有强烈的节奏感，多数运用手拍形式和复杂多变的节奏型来比拟大漠闪着金光、风沙呼啸、驼铃声声。作曲家则根据这种独特的风格借以抒发自己内心的感情，从而创作了这首作品。

整首乐曲以华丽的新疆达卜鼓鼓点作为伴奏贯穿全曲，用手拍击弦的方式来模仿新疆的打卜鼓，表现出音乐风格中粗狂、奔放而又不失民族风情的典型特征。

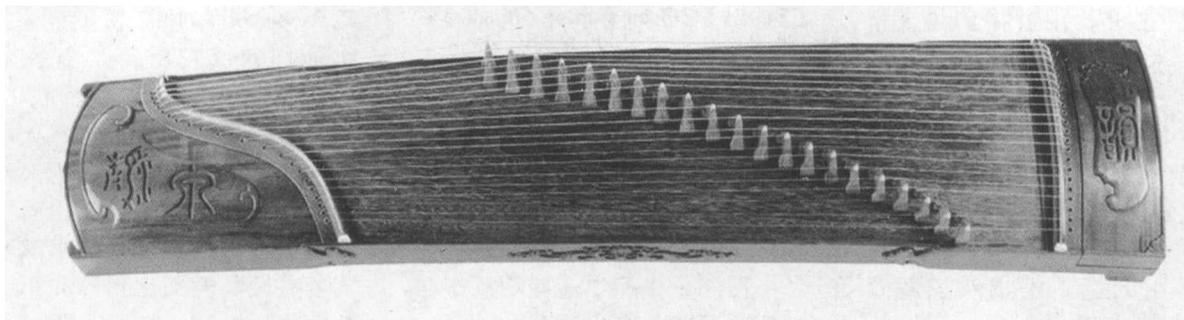
根据以上两首乐曲风格的分析，可以看出，现代古筝作品风格要求的表现力十分突出，风格特征能够使乐曲提升到一个新的演绎高度。鲜明的风格特征能够使音乐更富有层次感，使演奏家在演奏中发挥的空间更为广阔。

3 现代古筝技术与技法表现的利与弊

现代古筝技术的发展固然使音乐更加符合时代的特征，但是超常的要求音乐的技术革新往往会失去古筝自身的特色，所以，现代古筝技术的发展也存在着“利”、“弊”两方面因素。

3.1 有利因素

现代古筝在技法上的有力因素主要体现在：现代古筝技法更注重音乐的表现，如：速度化、

鲜明的力度对比,强烈的和声色彩,丰富的织体形式,表现形式的多样等等。在音响上,已经由单一的旋律语言演变到复杂有序的立体色彩,使乐曲在欣赏聆听中得到丰富的音响效果。从演奏上,现代古筝的技术更加全面与完善,可以适合各类型风格作品的演奏,也可以说现代古筝技法比传统古筝技法更加情绪化、人性化,更加贴近人们时代审美的要求,符合现代人的欣赏标准。

3.2 不利因素

虽然现代古筝的技法相对于传统技法有很多优胜之处,这也是古筝音乐的发展进步,但它仍存在一些弊端与不完善之处。例如:很多作品为了追求创新,过分追求现代技法进行创作,要求乐曲风格一味地突出时代感,就会使古筝的演奏技法变得复杂、繁琐,从某种程度上达到技术高超、风格另类的音响效果。这种做法虽然达到了创新的目的,但是其乐曲的实际演奏效果却适得其反,它使古筝的音乐丢失了原本的色彩与韵味。

所以,现代古筝技术与技法的表现形式的革新与发展固然重要,但是应该按照合适的要求,不要过分强调创新、强调“现代”音乐的特征,而进行一些不合理的制定与创新。只有在适度的范围内进行一些现代技术的创新,才能使古筝音乐作品更好地展现出来,富有强烈的艺术美感

与艺术表现力。

4 现代古筝调式、调性、音阶的发展

随着时代的发展,人们对欣赏音乐的要求,古筝调式音阶传统定弦法,已经不能完全适应时代的要求。传统的定弦调式音阶不能够适应现代古筝作品的音阶范围,从而制约了作品风格的创作突破,限制双手技巧的创新与充分发挥其色彩、内涵的广阔与深入地展开。

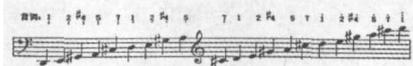
传统古筝是按纯律五声音阶进行定弦的,如宫、商、角、徵、羽。以最低音音弦到最高音弦为:大字一组的2—小字二组的2音域达到四个八度,各弦音位具体排列如下:

虽然传统古筝的五声音阶定弦也可以通过按弦等方式来演奏七声音阶的偏音、半音等。但是在现代古筝的作品中,已经完全不能够满足作品的需求。所以,在现在古筝的定弦中,不一定按照五声音阶进行定弦,是根据作曲家的作品要求来决定的。以下将从具体作品中进行现代古筝定弦的演示与分析。

4.1 在庄曜作品《篁篔引》

这首作品在定弦上属于特定阴列。其旋律虚实相映,所以在定弦方面就能够表现出作品的幻想性的意境。

4.2 王建民作品《西域随想》

这首作品是作曲家根据创作意图而确立的创新调式,这种定弦方法能够充分表现乐曲的风格、内涵和韵味。

随着古筝定弦调式的创新与发展,古筝音乐也进入了一个新的领域。它的创作来源与创作领域更为广阔与深远,为现代古筝作品的创作打下了坚实的基础,也使古筝这一古老的传统乐器得到了飞跃性的发展。

5 结论

综上所述,从以上几个观点中,可以说明现代古筝技法与技术的表现形式尤为重要,它可以说是古筝音乐的灵魂。因此,在古筝音乐的发展和音乐创作上,古筝的技法和技术问题不容忽视,它直接影响着古筝音乐今后的发展。另外,上述谈到的几个观点,也是应该在技术层面上继续探讨的课题,只有通过不断深入的研究、探索,才能使现代古筝在理论的研究、教材的建设、乐曲的创作、技法的创新等方面,具有反映时代精神的新突破,使现代古筝艺术得到更大更好的发展。