

“声情并茂”需“技艺并举”

——谈古筝演奏的教学与训练

□吴中蓓

古筝是我国传统的民族乐器，它有雅致的造型，亮丽的音色，富有中国音韵特点的演奏技法和适应表现各种情感的丰富的演奏曲目，因此，这一古老的乐器正日益焕发出艺术的青春，为当今的人们所钟爱。

古筝是多弦的定音乐器，具有学习起来上手快，容易入门的特点，因此成为人们（尤其是青少年）学习民族乐器的首选。在很多地区，都已经形成了学习古筝的热潮。“怎样提高古筝演奏水平？如何用古筝演奏出优美动听，声情并茂的乐曲？”这是古筝学习者非常关心的问题，也是广大古筝教师们努力探讨的课题。

笔者是一名古筝教师，总结以往的教学的经验，我认为要提高古筝演奏水平，做到声情并茂，关键在于“技艺并举”，即演奏者古筝技术系统全面的掌握和艺术修养的提高两个方面。

“声”——练好技术，让古筝发出优美的旋律

人们喜爱古筝，是因为古筝音乐能够表达人们丰富的思想感情。人们弹奏古筝，使古筝发出优美的声音，通过这些优美声音组成动人的旋律，演奏者便可以抒发自己丰富的思想情感。

如何才能让古筝发出优美的声音呢？首先需要一定的技术。

演奏者如果缺乏良好的基本功和演奏技术，演奏起来不是结结巴巴，就是达不到乐曲在力度和速度等方面的要求，这样的情况，我们称之为“技术负担过重”，无论演奏者有多么丰富的思想情感也无法表达，更谈不上古筝音乐的艺术表现力了。

和其他乐器一样，古筝有其丰富的演奏技法。这些演奏技法在古筝艺术日益繁荣的今天，已经形成了一套比较完整的技法体系，如双手的“弹、摇、轮”，左手的“揉、按、滑”，等等。这些技法是古筝演奏的基础，要给予充分的重视，需要长期、系统的训练。那些以为古筝演奏容易入门，便对古筝的基本功和演奏技巧不予重视的想法是不正确的。

笔者曾担任过古筝考级的考官，我发

现，一些考生古筝演奏水平发挥欠佳的主要原因是技术不过关。个别的考生由于考级的成绩不理想而失去了学习古筝的兴趣和信心，这是很遗憾的。因此，练好基本功为成功演奏奠定基础，也是学习者保持兴趣的重要条件。

怎样才能练习好基本功和基本技巧呢？我认为要“系统练”“放松练”“分解练”。

“系统练”：古筝的演奏技巧丰富，技术的训练是一个长期的过程。在古筝的教学和训练中，教师要根据每个学生的特点，制定出长期、系统的训练计划，由浅入深，从易到难，循序渐进地进行训练。有计划的训练，便于学生系统掌握古筝技巧，为成功地演奏各种乐曲提供有力的保障。

“放松练”：这里所说的放松，包括两个方面，即演奏者生理和心理都要放松。

基本功的练习首先应该注意的是基本演奏姿势的自然松弛，即手形、手臂、肩膀以及整个形体的自然松弛。弹琴时要自我感觉很舒适，不能耸肩、驼背、高抬肘。放松的手形尤其关键，教师可以通过让学生体会站立时，两手自然下垂时的“自然手形”状态，了解和体会手形的放松。

演奏者的心理放松也是非常重要的，有的演奏者在教师面前或上台演奏时容易紧张，导致不必要的失误。我曾经教过一个上课特别认真，但很拘谨的孩子，课堂上，她坐在古筝旁，就会紧张起来，平时在家练好了的曲子，回课时都会出错。一次课上，在表扬她上课专心的同时，我用了一个英文单词来启发她，英文中“play”的意思是“玩、玩耍”，同时它还表示“演奏”的意思。我就启发她要把练习古筝当成玩耍，既要高高兴兴，又要轻轻松松，不要总担心会出错。慢慢地，这个孩子心情开始放松了，她找到了“玩古筝”的乐趣，还“玩”出了省里民乐大赛古筝少年组的二等奖。因此教师要多用亲切的鼓励帮助学生克服紧张心理，让他们放松地演奏，这样往往会收到好的效果。

“分解练”：乐器演奏是一项由演奏者的双手、大脑、眼睛、耳朵等多种器官参与的、技术性很强的活动。在较难的技巧练习时，可以将其分解成若干个步骤，分几次完

成。这样有利于双手和大脑、眼睛、耳朵等多种器官同步协调，减轻练习的负担，提高练习质量。像“摇指”这种古筝演奏中较难掌握的技巧，就宜于将其分解成几种基本练习，分别安排在几次课中进行训练，例如先练摇动手腕，再练将手支撑在筝首部位，然后才安排在古筝琴弦上摇。通过这样的分解练习，学生掌握的“摇指”技巧质量高，在乐曲中演奏摇指技巧的旋律时，就能够轻松驾驭。

基本技巧的训练是非常重要的，“系统练”“放松练”和“分解练”这几个方法，能够帮助学生将看似枯燥无味的基本功轻松地掌握，这样古筝才能发出优美的声音。

“情”——提高艺术素养，让古筝音乐富有艺术表现力

有了扎实的基本功和技巧是不是就能演奏好古筝了呢？答案是：还要在技术的基础上加上丰富的艺术表现力和感染力，让古筝演奏“以情动人”。

我们常常发现有一些孩子演奏的技术达到了要求，乐曲演奏也比较流畅，但是艺术表现力不强，演奏时面无表情，由于缺乏艺术感染力，这些孩子并没有体会到学习古筝的快乐。因此，教师要指导学生了解乐理知识，如各种表情记号、速度和力度的标记，等等，要让学生学会乐曲的艺术加工和处理。艺术表现力是古筝的生命，它有赖于演奏者艺术素养的提高。比起古筝技法的训练，艺术素养的提高更是一个长期的过程。教师要多想办法，使学生在日常的古筝学习中感受得到艺术的熏陶，提高艺术素养。

我们要认识到，作为传统的民族乐器，古筝艺术受到民族传统文化和传统审美思想影响的同时，也在表达着我们的传统文化和传统审美思想。因此，对中国传统文化的理解越深刻，对传统审美思想领悟越透彻，演奏者奏出的乐曲才更有音乐的魅力和艺术表现力。

古筝艺术承载着中华民族优秀的传统文化，教师要用文化的视野，多角度地讲解古筝的艺术。古筝教师丰富的人文知识，加大课堂讲授的文化信息量，都能为学生提供艺术营养。

教师在讲解乐曲时,要注意语言的文学性,要用优美而贴切的文辞,对乐曲作准确的注解。如在箏曲《渔舟唱晚》的讲解中,教师可以用诗意的语言给学生描绘出一幅夕阳西下之时,渔民们欸乃归舟的动人画卷。对乐曲的意境的精彩描述,能为学生创造出巨大的联想空间,从而丰富他们的情感。只有具备了内心丰富的情感,学生的演奏才能感人。

古箏艺术历史悠久,那些感人至深的古箏乐曲,本身就蕴含着中华民族的传统美德,具有深刻的思想性,教师可以充分挖掘乐曲的思想内涵,把这些内涵贯穿在乐曲的讲解中。如乐曲《苏武牧羊》、《苏武思乡》中所体现的苏武矢志不渝的爱国之情;乐曲《出水莲》中所表达的如莲花般“出淤泥而不染”的古代文人的高尚情操;乐曲《孟姜女》《长城调》中展现的孟姜女忠贞不屈、不畏艰难的品格;乐曲《台湾儿女的心愿》中体现的台湾人民盼望祖国统一、渴望回归祖国怀抱的迫切心情,等等。对乐曲思想内涵的深入讲解,可以陶冶学生的情操,启发他们的思维,让他们在精神层面更贴近乐曲的灵魂,

从而加强演奏乐曲时的艺术感染力。

在漫长的历史发展过程中,古箏艺术在各地受各种不同因素的影响,形成了“茫茫九派流中国”的局面。著名的古箏流派,有河南箏派、陕西箏派、山东箏派、客家箏派、浙江箏派、潮州箏派等等。因此,教师要多分析各个流派的艺术特征,要将各流派的音阶调式特征、右手的演奏特点、左手“以韵补声”的“揉、按、滑、颤”等特点,给学生进行详细介绍,这样有利于学生准确把握各流派的演奏技巧,展现各流派的艺术风格。

同时,教师还可以引用历史故事、地理知识,介绍各地不同的方言、风土人情,让学生多听地方戏曲、曲艺等,帮助学生了解各地的人文知识和文化特点。例如,在古箏各流派中,河南箏曲以其独特的地方风格和艺术特色,深受人们的喜爱。而在教学中,笔者发现,自己所在湖南地区的孩子,由于方言、文化等各种差异,使得他们学习河南箏曲时,在风格的把握方面遇到很多困难。于是,我就利用自己会说河南话,会唱几段河南豫剧的优势,在课

堂上表演给孩子们听,他们很感兴趣,有的还学唱了几句。我发现,通过这些直观的体

验,学生们在学习河南箏曲时,就顺利多了。丰富的内心情感,是艺术表现力的源泉。教师要鼓励学生在课后多阅读古典诗词,欣赏古典名画,使学生受到多种艺术形式的熏陶,用艺术的营养丰富他们的心灵。总之,教师要利用一切手段,培养他们的审美能力,提高他们的艺术修养,只有这样,学生的古箏演奏才能“以情动人”。

纵上所述,在古箏演奏中,技术是艺术的基础,艺术是技术的目的。要让古箏的演奏“声情并茂”,一定要在教学和训练中注意“技艺并举”。正如著名的古箏演奏家王中山先生所说,“我们要学会用手指弹奏、用耳朵倾听、用心倾诉,使古箏真正与你同呼吸共命运。这样才能演奏好古箏,才能体验到学习古箏的真正乐趣。”

作者单位: 湖南商学院
(责任编辑: 赵志红)

(接第55页)

的歌声随风荡漾”中,这两个单独的乐句,

例一:

例二:

展示了花腔技术中长、短连音的歌唱技巧,表现了罗西娜的机智、俏皮的喜剧性格。当女中音在与女高音以同样音域(E调)演唱这首高难度的咏叹调时,体现了女中音宽广音域的本色,打破以前只表现戏剧性的妇女和老妇、年轻男孩角色的常规;在表现天真活泼少女的形象时,热情稳重的声音加深了罗西娜性格中沉着、机智的一面,从而使女中音在人物性格塑造上达到了歌唱艺术全能性、全面性的演唱风格,这充分证实了女中音歌唱艺术进入了高层次的完美境地。

罗西尼的歌剧《灰姑娘》“我生长在忧

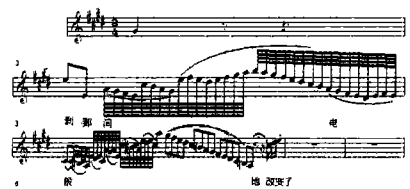
郁中,”

例一:

这里主要采用花腔技术快速连句中响亮而急速(Clifor)的乐句演唱风格,女中音在演唱这种快速下行乐句时,把音域从b²到#²中的低音优势充分表现出来,使带有戏剧色彩的花腔乐句华丽动人。下文例二中这句展现出的抒情精美(Dimanieta)的快速乐句,女中音演唱它,使它在保持原有轻巧精美的基础上,又不失女声抒情性的感染力量。

例二:

由此可见,随着时代的进化、发展、变迁,美声歌唱艺术向纵、深的方向发展近乎于完美的程度,花腔演唱风格已被普遍认为是一种技巧而存在,因此任何一

个声部的优秀歌唱家,都有掌握花腔演唱风格的技术能力。现代的歌唱艺术,是要求把每个声部的每个人自身的潜质挖掘出来,是追求歌唱的全能、全面性的技术,展示了最佳、最强的表现力这个艺术宗旨。因此对于功能良好、技巧全面的女中音声部来说,女中音是能够从容胜任此项技术的,它的声部诞生的时候,面对的正是花腔技术风靡一时,以演唱花腔和唱高音作为衡量技术高低的挑战的时代。因此,作为女中音的声部,必须迎接和面对这个现实,打破保守的声音和声部的局限,创造出演唱花腔技巧的辉煌乐章。女中音的演唱风格就在于技巧和表现的全能性和全面性特点。但是仅仅具有纯熟的技巧是远远不够的,还需要具有高度的艺术、文化修养,以及对艺术率直虔诚追求的心境与非凡的毅力。我国著名的翻译家傅雷说:“艺术不能只限于感性认识,也不能只限于理性认识,必须要进行第三步的深入。”所以,艺术修养也是个道德问题,有真诚的、热烈的、对艺术追求的高尚心灵,正确领会、诠释作品的创作精神情感,才能真实表达人世间的真善美,达到美好的、高层次的艺术境界,继而丰富完善女中音的歌唱艺术。

作者单位: 东北师范大学音乐学院
(责任编辑: 赵志红)