

论古筝演奏技巧的运用与发展创新

——帮助高职学生了解并认识古筝的演奏技巧与创新

刘 娜

(沈阳音乐学院职业艺术学院, 辽宁 沈阳 110168)

摘要: 如何帮助高职学生认识和掌握古筝的演奏技巧是教学实践中的一个重要问题, 文中对这一问题进行了必要的思考和探索。

关键词: 筝演奏技巧; 创新; 发展; 运用

中图分类号: G712 **文献标识码:** A

筝的历史源远流长, 在漫长的岁月中兴盛于各个朝代。筝是我国具有民族特色的繁弦设柱的传统乐器。它独特奇妙的音色及庄重、古朴、典雅、浑厚而清新的特点, 是其它乐器所无法替代的。

近几十年中, 由于弹筝者的不断增多, 在演奏方法和技巧上已有了很大的突破, 特别是新作品新技法的运用, 丰富了古筝的音乐技巧, 古筝的艺术表现力得到了提高, 加快了新乐曲、新技法的传播, 又有力地支持和推动了古筝新曲的创作和演奏技法上的创新。这些变化把古筝演奏艺术推向一个新的阶段, 了解这些变化对于高职古筝学生来说有一定的必要, 并且对发展和繁荣民族音乐具有十分重要的现实意义。

一、演奏技巧的沿革

(一) 传统奏法

传统筝曲, 右手弹奏旋律, 左手施以颤、按、滑、揉等技巧, 这是从古流传至今的演奏方法, 也叫传统奏法。颤音, 作用于音的时间最长, 改变的特征也最大。按音, 从技术特点讲, 其作用于音的时间相互短暂。滑音, 因获得了音高上可能的变化, 其程度比前两者有所提高。揉, 有充足的时间作用于音, 并可以有各种吟、揉类型的变化。

目前传统乐曲中, 仍用右手大、食、中指弹奏。左手在筝码左侧余弦上进行颤、按、滑、揉来控制乐曲的风格韵味, 以及掌握音的高低变化。由此可见, 从功能角度对技法做出区分, 不仅可以帮助我们认识左右手各自的技法系统, 而且还能帮助我们了解我国传统古筝技法的基本性质和基本特点。

(二) 各流派特征概述

各流派的产生主要是由于不同筝家所处地域环境不同, 其文化背景亦存在差异, 受当地民间文化, 民间艺术的影响, 在发展中逐渐形成地域性风格特征, 在各自的传承发展中形成鲜明流派印记。

由于流派间各自音乐风格上不同, 音乐表达上有所差异, 为适应自己所要表达的音乐, 不同流派在一些演奏的细节存在或多或少的不同之处。

河南筝派: 河南筝在演奏上有一个很大的特点就是右手靠近琴码的地方开始, 流动的弹奏到靠近“岳山”地方, 同时, 左手作大幅度的揉颤, 音乐表现很富有戏剧性, 很有效果, 在河南筝中, 把此技巧称为“游摇”。

山东筝派: 演奏时大指使用频繁, 刚健有力, 运用“花指”大指连“托”较多, 而左手的吟揉按滑则刚柔并蓄, 铿锵深沉。

潮州筝派: 最为重要的就是左手按滑有多变, 加上按音频密使用, 形成潮筝流畅华丽而迷人的风韵。在潮筝中, 这一手法的运用可以说是到十分绝妙的地步。

客家筝派: 与前几种筝派不同, 客家筝派并不是客家的“原产”, 其源头是中原地区的传统音乐, 因而其保留了诸多中原古乐的特征。学术界有认为其既有古朴清雅的汉乐遗韵, 又有岭南音之淡雅清丽之说。其独特演奏特点为一节而过的花指, 程式化的变奏手法等。

(三) 演奏技巧的发展革新

我国古筝的演奏技法一直在不断发展, 尤其是随着与外来音乐交流的加深, 我国古筝音乐的发展出现了新的趋势, 其中最为明显的是左手技术的发展: 既在古筝演奏中, 左右手同时进行不同声部的演奏, 在传统音乐的基础上极大地丰富了音乐的织体, 使左手由单声转为多声。

20世纪50年代中期赵玉斋的《庆丰年》首开先河, 试将钢琴的一些演奏技法运用在古筝演奏上, 采用了双手交替和多声部的演奏技巧, 开辟了一个新的时代, 赵玉斋教授为古筝双手演奏技巧作出了卓越的贡献。

演奏家们不断地把传统技术加以创新、发展。把传统右手食指弹奏技术发展为双手食指点奏指法。在传统“四点一”奏法基础上发展为“快四点”奏法等等。1935

收稿日期: 2003—09—10

作者简介: 刘娜 (1977—), 女, 辽宁沈阳人, 沈阳音乐学院职业艺术学院讲师。

年，杭州研究社用铅字印制的合奏曲《将军令》的古筝分谱中，可以明显地看出“双手抓琴”的手法运用。1965年，王昌元创作的筝独奏曲《战台风》把古筝演奏技术推向新的阶段，乐曲中运用了从筝码右侧转移到左侧无调式的刮奏手法、右手的扫摇手法和食指与拇指捻压弦的技法，使听众们倍感激情。

这些均开创了突破古筝技术表现手段与艺术表现力“潜质”的先河，体现为两方面：一是在传统基本演奏技术基础上进行发展创新；二是对传统演奏技术中左手可变因素方面展开突破与创新，从而发展和开创了多种新的演奏技术。以这些新技术手段的表现目的为依据，将其归纳为两类：一是以提高技术表现手段为主的技术创新与发展运用；二是以增加色彩层次为主的技术创新与发展运用。

二、提高技术表现手段为主的技术创新与发

通过乐曲可以看到，左手采用了“快速指序”技法，提高了左手手指的灵活性和独立性，达到了同右手相同的演奏效果，使左手在具备传统演奏技术的同时，又增加了新的技术表现手段，为左手在弹奏具有创新性的乐曲中起到了飞跃性的突破。

(二)“双手摇指技术”的创新运用

在王中山创作的《云岭音画》中，运用了“双手摇指技术”，使得乐曲更加流畅、旋律起伏松弛。双手摇指技法中可采取不扎桩的形式，这样可以有便于双手的灵活移动，而达到乐曲的连贯性。

(三)“轮指”

这一技术源于琵琶及古典吉它。在琵琶演奏中，轮指是最为基本，也是最为常见的技法，在练习轮指过程当中要注意，四个手指弹奏的平均性，音符均匀没有杂音，音符密集。它的艺术表现力类似古筝的扫指。轮指的运用对于古筝来说有着更加鲜明创新性，所以这一技术实际上是一个对古筝的全新演奏技术，它的引入为古筝带来了崭新的表现力。在王中山创作的《云岭音画》中运用了左右手相结合的轮指弹奏技术，可以说是展现了双手技术的高超性创新。请看谱例。

展运用

所谓“技术创新与发展运用”是指所出现的新技术主要是加强演奏技术的表现能力这对高职学生来说是必须掌握的，这类新演奏技术包括“快速指序技术”；“双手摇指技术”；“轮指技术”，三个方面。

(一)“快速指序技术”的发展运用

最早是由赵曼琴先生所创定的，其特点是：强调运用符合运动规律的手法进行弹奏，同时发展左手弹按技术，便于半音阶的演奏，提高了古筝的演奏速度。新技术的生命力在于其应用性的可行程度和广泛性，在这一点上例如：徐小林创作的《黔中赋》中左手大段的“快速指序”用法具有很强的艺术冲击力。在发展运用“快速指序”的同时又将其运用到了左手上，使得左手的技术有了飞速的提高。下面来看一下谱例。

从谱例中可以看到，左右手都采用了轮指的技法，在左右手使用长篇轮指的同时，左手也要完整的加以轮指弹奏，使双手配合默契，更加深了音乐的旋律性、色彩性、多层次化的创新。

三、以增加色彩层次为主的技术创新与发展运用

(一)“弹轮”技术的运用

弹轮就是指“弹奏”同“轮奏”在一只手的同时

结合。王中山改编的《彝族舞曲》中可以看到由于左手要担负按弦等技法,这段音乐就需右手独立完成。很显然,在这种情况下,只有运用“弹轮技术”才能完成。

(二)“走位三指摇”

这一技法是大指、食指和中指分别在一个不同的琴弦上同时采用摇指奏法。这一技法为古筝提供了一个新的艺术表现方式,更是可以增强乐曲的戏剧性与色彩性。王中山古筝艺术特征与演奏技巧体现了他在艺术创作上的投入和执着,他的作品技术表现赋予无穷的艺术生命。

参考文献:

[1] 王中山.古筝曲集[M].济南:山东文化音像出版社,1998.

(责任编辑,沈音职院:高中悦)

(上接 118 页)

二是必须要“听”,要用耳朵去检验。听声音是否均匀,速度是否平均,从慢练听起,听到较快的速度,都要均匀,有毛病的地方要反复练,反复听,直到均匀为止。三是对弱指要加强训练。一般来说四指独立性最差,五指最细弱,所以要加强四、五指的训练。同时围绕着四指结合周围的手指做一些单独的练习。利用哈农、什密特中一些侧重于弱指的练习,多花点时间练,持之以恒,手指的能力肯定会均匀起来的。

随着程度的加深、级别的提高,对弹奏中的流畅度要求也越来越高。流畅度是一个综合了多方面要求的问题,首先要求手指的独立和灵活,同时也要结合手臂的协调和重量的调节,又牵涉到音乐的表情和感觉以及节奏的分组和律动。有的学生弹不快,拖不动,这就可能是因为手指不够主动灵活,腕臂不会协调配合。

总之,手指的能力和技术是钢琴技术中最根本和最基础的技术,也是最常用和多用的技术。所以,我们要加强和重视手指能力训练,提高学生的手指能力,打好学生钢琴演奏的基础,从而达到提高学生钢琴演奏的目的,使学生具有一定的专业实力。

三、钢琴演奏技巧的提高

在手指能力的基础上进行演奏技巧的训练,其中包括演奏技巧机械性与技巧性的练习。从过去到现在不仅是一样的重要,甚至在现在比过去更被重视。如果没有具备精练高超的技巧,则无法把音乐中所需的音色、速度及力度变化表达得淋漓尽致。当然技巧并非钢琴演奏艺术的全部,在艺术中,技巧和感情是永远无法分开、

古筝艺术家们经历了数十年,几代人的创新发展,才使古筝的弹奏技术发展到今天,可以说是取得了可喜的成绩。无论弹奏方式及弹奏技巧的不断变化都提高了古筝的艺术表现力,使高职学生更加深入了解古筝的技巧发展与创新。古筝是我国古老而传统的乐器,经过历史不断改革与更新,才使得有二千多年历史的民族乐器尚存至今。我们要像老一辈古筝艺术家那样,树立良好的敬业精神,不断创新发展古筝事业,使古筝这闪亮的艺术国宝,永远发扬光大!

各自单独生存的。没有感情的技巧,不具任何意义。所以在从各种纯粹机械性练习基础上,利用各种钢琴作品中的乐段,以改善枯燥、单调的练习方式。在研习各种钢琴技巧中,直接利用各乐派名家经典作品中所含有的各种钢琴技巧,例如八度的齐奏、半音、大间隔的连指、互连、交叉、震音、断奏,三度及六度的双音、和弦、分解和弦、琶音、连续音、跳跃音等,让学生直接利用古典乐派、浪漫乐派、印象乐派、以及现代乐派等作品为练习素材,以克服各种演奏技巧的难关,进而扩展琴艺;同时熟练名曲、刺激其想象力,以领会作曲家的意向,发展音乐表现的能力。这样学生就不需再付出莫大的时间来做呆板、无生命、令人乏味的机械了练习上。

因此笔者尝试利用直接摘录名曲的片段为练习材料,以便改善枯燥单调的机械化的“手指练习”方式。通过这种方法不但扩展学生的琴艺、熟悉这些名典,并且刺激其想象力。我学生选择曲例原则是以个人的需要为依据,练习的份量平均分配左、右两手。例如应该尽可能先练习单音部分,也就是说高音部与低音部要分开练习,直到能完全圆滑演奏为止。因为先要让单音部演奏完美,才能在双音演奏时获得满意。

综上所述,要提高高职学生的钢琴演奏水平就要在高职音乐教育钢琴专业教学中,进行的三感的培养,注重手指能力的训练,提高钢琴演奏技巧。只有这样才能提高高职学生的综合能力乐演奏技能,从而使钢琴专业的教学质量与结果达到预期的目标,使高职学生的综合素质与专业能力得到发展。

参考文献:

- [1] 王朝钢.如何对付钢琴[M].北京:人民编译出版社.
[2] 陈美飞.钢琴技巧研究之精华乐曲[M].广州:学院出版社.
[3] 刘沛.高职音乐教育模式探索[J].音乐学院学报,2000,(2).

(责任编辑,沈音职院:高忠悦)