

让生命得到再一次感动

——浅谈古筝教学与演奏中的表现力

胡茂丽 胡欣

古筝，中国传统文化的精髓，是我国民族器乐的经典乐器，以其优美的音色，动听的旋律，典雅的风格使得它在中国从古到今的音乐文化长河中深受文人雅士的喜爱，流传千古，经久不衰。现今，随着社会的发展，物质生活的丰富，越来越多的人追求精神境界的提升，因此开始喜爱传统音乐。古筝以其独特的魅力得到了大众的欢迎，逐渐走进了百姓的生活，这只“王谢堂前燕”，已飞入“寻常百姓家”。

古筝能够被广大群众接受，有它自身的原因。当代古筝演奏家王中山曾说，古筝有“三好”特性，即好听、好看、好学。因此，作为一名从事古筝教育的教师就要充分利用这“三好”，把握好事物发展的规律，彰显古筝教学的生动性与形象性。

所谓“好听”，魏朝阮禹形容“箏之奇妙，极五音之幽微。苞群声以作主，冠众乐而为师。”因此，古筝被喻为“民族乐器的瑰宝，雅俗共赏的奇葩”，其音域宽、音色美、表现力强，既能表现清新淡雅意蕴深远的传统古曲，也能表现暴风骤雨、跌宕起伏，具有时尚元素的现代箏曲。亦喜亦忧、亦乐亦悲，如植根于秦腔、碗碗腔的陕西箏曲《秦桑曲》，其哀怨、凄楚的色彩相当浓郁，旋律优美动听，感人至深。理论家何昌林先生说：“此曲左手以韵补声的进退复扶所产生的清角与闰音极其美妙的连接使用、别具一格的意趣，使人在跌宕错落、莫辨宫商的迷离之际，充分领略了秦风的神韵。”

所谓“好看”，正如西晋傅玄《箏赋》中所言“上崇似天，下平似地，中空准六合。弦柱拟十二月。设立则四象在，鼓之则五音发，斯乃仁智之器也。”古筝演奏是一种表演艺术，而音乐表演的本质与音乐创作一样，也是一种审美创造，音乐表演是赋予音乐作品的生命力的创造行为，没有表演者的美妙演绎，音乐将失去生命。如赵曼琴先生创作的独奏曲《打虎上山》，通过演奏家王中山先生扎实稳健的基本功和酣畅淋漓地完美演绎而广为流传；再如，作曲家庄曜的《箏篪引》经箏坛娇女任洁对乐曲风格准确的把握、出神入化的演奏，将观众引入到如梦如幻、美轮美奂的境地，让人得到视觉与听觉的双重审美享受。

所谓“好学”，是因为其优美的自然音阶和弹奏技术的易上手性，学员能在短期内弹奏简单的乐曲，从而引发浓厚的兴趣和产生初步的成就感，而老师的示范与讲解又符合了学员富有学习心性的特点。随着改革开放不断深入，国民素质教育已全面展开，古筝艺术也就越来越受到国人的重视，成为弘扬民族文化和开发智力的首选民族乐器。

在千年瓷都——景德镇，就掀起了一波又一波学箏的热潮。其中有天真烂漫的少年儿童和朝气蓬勃的青年人，就连鹤发童颜的老年人也喜爱这门传统表演艺术。他们学以致用，将自己所学的一技之长随时随地的展现，在荣获国家5A级旅游景区的古窑陶瓷博览区，在国际陶瓷博览会，在风景如画的自然风光旅游点，以及各类文艺汇演和比赛中，都有他们矫健的身影。为景德镇这座古都增添了无穷的魅力。景德镇这座历史文化名城能有这道靓丽的风景，当地从事古筝教育的

教师们功不可没。

因此，本人想就古筝教学中的一些经验和体会与大家分享。

一、针对不同年龄段学生，采用不同的教学方法

古筝作为大众化的器乐，学习者有着很大的差异性。从黄发小童到银发老人，各个年龄段的人都有，我们教学者对待他们也有着不同的教学方法。

对于学龄前的儿童，他们的年龄相对较小，对古筝充满着极强的好奇心，但是思想不集中，在长时间的指法练习中容易使他们兴趣流失。孩子们喜欢欢快活泼的音乐，对节奏简单、形象鲜明的音乐有着浓厚的兴趣，在学习指法的同时，让他们弹奏一些这样的曲目，对他们是一个促进。对于儿童，鼓励和支持是很必要的。

对于青少年来说，我认为这一时期的学生已有了一定的自我控制力，最关键的是此阶段是他们悟性与理解力最好的时期。这个阶段的学生，已经开始对音乐有了一部分自己的理解。虽然有的时候理解不是很到位，有些感情他们体会不到。因此作为老师这时期的任务除了讲解技术上的问题，更多的是对音乐内容的描述与讲解。通过老师的讲解，让学生们对曲子内容有一定的了解，从而加强对音乐的表现处理。

然而对于成年人上课的重点，应该放在音乐感觉的处理上。他们已具备完善的情感基础，有着较高的理解能力和音乐素养。所要注意的是，在讲解音乐感觉的时候，要注意培养他们独立的思考，而不是纯模仿。除此之外，由于古筝是一门表现艺术，在弹奏过程要注意动作的表现与美观，养成一个良好的演奏习惯，以达到修心养性的效果，使他们心情开阔，益寿延年。

二、正确掌握古筝演奏方法和技巧

技巧是器乐演奏的一个关键，技巧的好坏直接决定演奏水平的高低。技巧也就是弹琴的基本技法，在古筝里主要是托、抹、勾、打、滑音、琶音、摇指等。古筝的表现力是极为丰富的，几乎每首曲子都要用到这些技巧。

托抹勾打是古筝最基本的演奏技巧，其中又以托最难掌握。在初学阶段，我告诉学生，整个右手臂就像是水管道一样，是通的，最后力度通到了指尖上，只有通过指尖力度打出来的声音才会稳重通透清脆。

滑音是古筝的一大特色音，除了上下滑音还有点音、回滑音等，不同的筝派对滑音的规定是不同的。比如河南筝的滑音，力道足、左手按键重，如同河南人讲话的感觉一样，口音冲、地方特色明显。而浙江筝的滑音轻盈细腻，与江南的秀美风景照相辉映。古筝这种多样的表现手法，也正是其被人们喜欢欣赏的一个重要原因。

在所有的技巧中，摇指是最难掌握的。不少学生反映在摇指时手腕、小臂、大臂、肩膀酸痛或者在摇指时声音嘈杂杂乱无章。在演奏过程中这些问题都是要克服的，有很多的曲子摇指很长，许多人都坚持不住，造成曲子不完整，或者让听者觉得有杂音，直接影响听觉质量。在教授摇指时，首先应告诉学生摇指的感觉，就像是在擦玻璃或者再见摆手时的感觉。有了这种生活中的感受，学生们学起摇指时就会简单一些。而摇指的音色，是由甲片的角度以及摇指力度决定的。摇指的角度以大拇指的甲片对琴弦为最佳，运用指尖而不是指面运动，力度要求来回是一样的，不可一面轻一面重，两边的声音均匀，主要力度在指尖上，靠手腕的运动得到声音，这样的声音是比较优秀的。

三、丰富的表现力是学好古筝演奏成功的保证

古筝演奏者的音乐表现力对学好古筝具有决定性的意义。优秀的古筝表演者

往往能产生强烈的艺术感染力，使人身临其境、情景交融，塑造出生动鲜明的艺术形象。

如何提高音乐表现力呢？笔者认为，首先要有正确的古筝演奏技法。尤其是传统乐曲，每个流派的风格都不一样。要想细腻地表现出各个流派的特点全都要靠左手的按弦。这就是要求演奏者要有较高的音乐感受能力和听辨能力。在此基础上，还要加入表演者对乐曲的理解，对作品所处的时代背景所表达内容有着一定的了解，这就要求演奏者要有较高的文化修养。

因此，我建议学琴的同学们一定要多看一些人文艺术方面的书籍，以扩大自己的视野。如果有条件的话，最好也学学舞蹈、绘画等相关学科，做到内外兼修。

再者，丰富的表现力还要求表演者应有丰富的肢体语言，做到举手投足都会给人以美感。因为古筝表演是视听艺术，观众不只是听觉的享受，还要有视觉的美感。

笔者有幸欣赏过王中山先生的现场演出，先生那潇洒的台风、深沉的感情、大气的表演，无一不让观众为其深深折服。

综上所述，古筝演奏中的表现力取决于演奏者的“心”，只有全身心地投入，才能做到“音由心间出，功夫在弦外”，只有全身心投入才能“忘我”，才能达到琴人合一的最高境界。让积淀了两千多年历史的仁智之器——古筝，在新世纪人文光辉的照耀下，引领广大爱筝习筝的人们，脚踏实地去构建我们科学合理的知识结构，同时丰富我们的文化视野，升华我们的精神和灵魂，从而在心灵的深处去攀登人格的高峰，让生命得到再一次的感动。

古筝网 www.guzhengw.cn