

浅析影响古筝音色的因素

□文/余佳

摘要:古筝是一种古老而独特的民族乐器,其音色清丽悦耳、柔和优美、委婉动听,极富艺术神韵和表现力。本文结合作者教学的实际经验,从古筝乐器自身、义甲、弹拨技巧以及乐曲感情色彩四个方面入手,全面解读了影响古筝音色好坏的各种因素,提出了控制古筝音色的有效方法,对学生学习古筝演奏、弹出最佳的音质音色以及塑造最美的音乐形象有一定的参考意义。

关键词:古筝;音色;不同因素。

一、乐器自身特性影响音色

1.不同形制的古筝产生的音色不同。乐器本身的音色对古筝演奏有一定的影响,即乐器音色优良,为演奏者弹奏出良好的演奏音色提供了好的先决条件;乐器音色差,就会阻碍到演奏者弹奏出良好的演奏音色。因此,古筝的选材非常关键,直接影响到古筝的音色。而制作古筝的材料主要采用梧桐木、红木、花梨木、紫檀木、乌木等较硬的木料(一般称硬质木),由于不同的木料硬度、纹理疏密,导致古筝演奏出来的音色优劣不同。

2.不同的琴弦产生不同的音色。琴弦的种类也很多,例如丝弦、钢丝弦以及金属尼龙合成弦等。不同材质的琴弦振动产生不同的音色效果。

二、义甲特点影响音色

古筝美妙的音色是通过义甲拨弦得到的,义甲的大小、长短、厚薄、工艺水平等都可以影响到弹奏的音色。先看大小。演奏者选用义甲应该“量指而用”,也就是说需要看自己手指的特点来选择。古筝义甲的选戴是讲究手感的,需要找到义甲跟指肚最好的结触感觉。成人不能戴用小号、中号的义甲,首先是义甲与指肚不能很好的结合,手感差,重要的则在于不能方便触弦以获得优良的音色。儿童也尽量不要选戴成人的大号指甲,因为儿童的手指短,各个关节部位还没有发育完全,不够长,在弹奏时过大的义甲容易妨碍关节(这里指的是手指的第一小关节)的弯曲,而且弹奏出的声音也多笨重。长短方面,则可以根据手指的粗细长短而定。比如手指粗短者,可选用略长的义甲。至于厚薄,如果我们足够细心,就会发现厚薄不一的义甲对音色音质的影响了。一般而言,义甲偏薄者,触弦发声偏清脆单薄,而偏厚者,触弦发声相对厚重,有时也会有发闷的感觉。当然,这其中也不能排除弹奏者个人技术方面所造成的偏差。

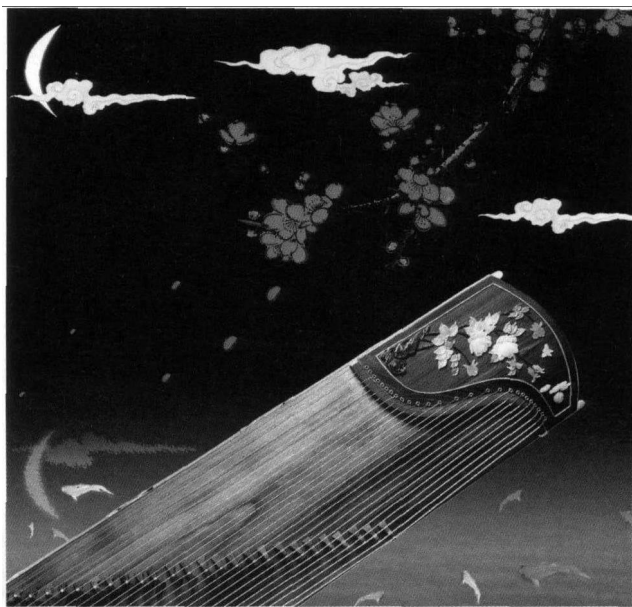
三、弹拨技巧影响音色

1.自然放松的精神状态会产生好的音色。演奏古筝状态中手是靠大脑来支配的,因而精神紧张就会出现听觉麻木、手僵等失控现象,也就无法投入到音乐表现中去。精神自热放松以后,整个力量通过大臂、小臂手腕直达到指尖,从指尖爆发出来,这样的声音是集中、圆润且具有颗粒性。如有的人

用力很大,但大都停在肩部、臂部,这样弹起来既累而木。发出的声音且僵硬。因此,不放松是造成音色不佳的致命要害。

2.不同的触弦部位产生不同的音色。在同一根弦上,不同的触弦点产生能产生或明或暗或刚或柔或清脆或浓厚的音色。一般来说,靠近前梁3—5公分处,发音明亮,音质较刚;前梁与筝码的二分之一处音色较暗,发音柔和。在古筝弹奏中,这种虚实音色的对比是很常用的手法,要根据乐曲音色表现的需要进行具体灵活的运用。

3.不同的拨弦方法产生不同的音色。首先,义甲拨弦的深浅度能产生不同的音色。一般来说,拨弦的位置在整个义甲的四分之一处,当需要坚实、圆润的音色时,义甲需触弦深一些,反之,需要轻柔、朦胧声音的音色时,义甲需触弦稍浅一些。其次,义甲拨弦的角度对音色产生不同的影响,正面的角度拨弦才能使琴弦充分振动从而达到最理想的乐音效果。再者义甲拨弦的速度也是影响古筝音色的一个方面,速度越快,力点越集中,义甲接触琴弦时间越短,弹出的声音干净且具有颗粒性效果;拨弦速度慢,力点相对分散,颗粒型减弱。因此,在实际的演奏中,以上因素通常是综合使用的。音色的产生与变化所需要的条件是多元素的,演奏者获取理想音色

的手法也是综合的,只有当触弦角度、触弦位置、过弦速度以及力度等因素相结合来运用,才能有效地获得我们所需要的音色。

四、感情色彩影响音色

音乐是一切艺术中最接近抒情的。“音”、“情”的高度结合是艺术审美感的一种体现。其中音是情之“体”,情是音之“魄”。音情二者以技巧的组合为纽带,相互依存、相互制约、不断完善,以达到理想的演奏的境界,这就要求我们演奏时把最真切的情感融入乐曲中。试想,倘若没有情感变化,又何以产生出丰富多彩的音色效果?

(一)激越型的感情色彩。激越型音色类型表现为较强烈的情感音势组合。比如在演奏《英雄们战胜大渡河》一开始的双手和弦弹奏后,左手的扫弦,大幅度的刮奏以伴右手的长摇。乐曲需要有磅礴的气势,强烈的音响,这就需要把力量高度地集中,要有爆发力,声音要饱满瓷实。这时右手触弦部位宜选择在离前梁3—4公分的地方,因为这个部位琴体共鸣效果比较饱满,弹奏时,义甲弹片触弦面宜大一些,力度上可借助一些臂力,甚至全身的力量,但主要的力量仍在指尖。尽管力度很强,但不能超过音量的饱和点,一超过饱和点,出来的就是噪音,而不是乐音了。左手在拌和弦音程时与右手接近一些,以达到右手共同的音色。左手扫弦时,避免噪音,宜在弦的中部,使扫弦带有浑厚的共鸣声,这样才能起到烘托气势的作用,加之左手上行和下行的重复刮奏,更增添了“大渡河水浪添天”之势。

(二)抒情型的感情色彩。抒情型音色类型一般表现为音调形象的曲线性特点,音色柔美、动作流畅等比如《彝族舞曲》中的“阿妹漫舞”一段就要求弹奏出的音色一定要柔和、优美,如歌一般。这时弹弦的部位就要稍远离前梁,在琴码与前梁的中部,触弦一定要柔和,缓慢一些,弹奏出的每个音都要讲究、仔细,不要有棱角,这时不完全是指力,可以用一些臂力、腕力,动作可以稍大一些,但落点却要有轻柔的。再配上左手按滑音的巧妙运用,就可使乐曲弹奏得十分美妙、动听。

(三)纤巧型的感情色彩。纤巧型音色类型也表现了音调

形象的曲线性特点,音色圆润、颗粒性强、律动性强。比如《雪山春晓》一曲中演奏由慢渐快的片段诸如这类的乐曲或乐曲片段很多,乐曲不仅要求速度很快,而且要求华丽、清脆、轻巧、明快的音色。这时背景奏的部位一般也在离前梁3—4公分的地方,但又义甲弹片触弦的面要小,用弹片的尖端弹奏,腕部放松,使手指富有弹性,全部用指尖力量,触弦要快,动作要尽可能小,使弹出来的音明亮,而且有颗粒性,犹如“大珠小珠落玉盘”之感。

(四)特殊音色的使用。特殊音色是乐曲作者根据的创作意图和要求来使用的。如在《庆丰年》这首乐曲中有一个乐段左手手指轻轻压住琴码,右手拨弦,使声音变得比较闷,以此来模仿敲击鼓边的声音,展现人们敲锣打鼓庆丰收的场景;在乐曲《战台风》中,为了表现呼啸而来的台风,创新地使用“扣摇”这一技法来模拟台风来袭时音响效果,起到了意想不到的效果;又如乐曲《林冲夜奔》当中表现暴风雪猛烈呼啸的一段,把刮奏放在琴码的左侧,利用噪音来表现呼啸的暴风雪,起到了良好烘托气氛的作用。特殊音色的使用多见于创作乐曲中,它丰富了古筝的变化音色,拓宽了古筝的表现力。在演奏中应根据乐曲情绪的需要把握好演奏尺度,这样才能更形象生动的塑造音乐形象。

总之,影响古筝音色不仅有客观的因素还有主观的条件,它是综合性绝不是单一条件的。要想使演奏水平真正有所提高,就应在音色的把握和处理上不间断地、细致入微地去体会和研究。

参考文献:

- [1] 陈萍.在古筝演奏中的拨弦用力方向对音色的影响·音乐与表演[J].北京:北京出版社,2002,(4).
- [2] 阎爱华.古筝音色与演奏风格剖析[J].西安:音乐学刊,1999,(2).
- [3] 李双彦.二胡音色探源[J].西安:西安音乐学院学报季刊,2002,(1).

余佳:吉首大学音乐舞蹈学院

