

中西乐器比较之筝与钢琴

■文/张维

【摘要】中国古筝音乐艺术有着悠久的历史，筝又被称为“秦筝”，素有“群声之主，众乐之师”的雅号。钢琴(piano)是源自西洋古典音乐中的一种键盘乐器，经历了近300年的历史，被众多的音乐家们誉为“乐器之王”，其音色犹如月皎波澄，甜美纯净。筝与钢琴一个是中国民族乐器的精华一个是西方乐器的代表，两者都是各自阵地的佼佼者，笔者在此将主要从两者音韵特点方面进行比较。

【关键词】古筝；钢琴；音韵特点；多声思维

中国古筝音乐艺术有着悠久的历史，根据史料典籍记载，在公元二世纪左右的春秋战国时期，古筝就作为伴奏乐器在当时的秦地（今陕西，甘肃等地）广为流传，故筝又被称为“秦筝”，素有“群声之主，众乐之师”的雅号。钢琴(piano)是源自西洋古典音乐中的一种键盘乐器，经历了近300年的历史。经过历代制琴大师的不断改进，钢琴的构造日趋完善，音色更加完美，它已经成为现代乐器中音域最广阔、表现最丰富的乐器之一，被众多的音乐家们誉为“乐器之王”，其音色犹如月皎波澄，甜美纯净。筝与钢琴一个是中国民族乐器的精华一个是西方乐器的代表，两者都是各自阵地的佼佼者，笔者在此将主要从两者音韵特点方面进行比较。

一、古筝的音韵特点

传统筝乐的定弦，最基本的原则就是五声音阶，加上一弦一柱一音较其他乐器的音数少了，这就形成了它“以韵补声”的特色。传统筝曲的演奏技巧以右手弹弦，左手按弦为演奏特点，所谓“右手司声、左手司韵”。右手司“声”，通过各种弹奏技巧完成古筝音乐旋律的框架，左手司“韵”，各种作“韵”的技法完成对音乐旋律加以润饰的同时，也完成五声音阶以外的各“偏”音音阶的补充，左手技法的变化又是地方流派的主要表现手

法。特别是左手“司韵”所完成的“苦音”和“欢音”更是我国部分地区特有的一种音乐现象，是汉民族传统音乐中的一种独特音调。左手这种千变万化的“韵”的技巧，伴随着古筝乐曲的演奏始终，是古筝独特的“韵味”，也是古筝音乐的“灵魂”，更是其它乐器无法表现的。在演奏中“声”为主，“韵”为补；“声”出“韵”随，“以韵补声”相得益彰，是形成古筝特殊的音乐旋律特色的重要因素。古筝左手司韵按功能可分为两大类。

（一）润饰功能

润饰功能的左手技巧对古筝右手音乐起着润色、装饰作用。主要技巧有吟、揉、颤、滑、点以及由此派生出来的作韵技法。通过它们的运用，使乐曲的旋律更加优美、细腻富于韵味。

（二）补充功能

此功能主要具有补充五声音阶的作用，通过作韵技法中的“按”（按弦）来体现，按弦是指左手在琴码左侧按弦而改变琴弦的张力，以取得定弦以外的音高，经过按弦改变古筝五声音阶结构并衍生出新的音阶形式。

二、钢琴的音律特点

钢琴是通过键盘的杠杆作用，将演奏者手指触键的能量传送给联动杠杆，再由联动杠杆在上升的同时，以推杆顶起小锤下方的凸轮，进而推动小锤借惯性冲力击弦，琴弦在小锤的力的作用下振动而发音。但琴弦本身振动发出的音，其音量十分有限，钢琴设计者又将琴弦振动的能量通过弦码传导到音板上，通过因板谐振产生共鸣，扩大音量。钢琴击弦机的结构非常复杂，总共约4500余个部件，这些部件在运动中的关系非常密切，反应及其敏锐，演奏者触键方法、用力大小、下键速度、触键部位等的微小变化都会影响小锤击弦，从而产生不同的音响。分析钢琴发音特点我们可以总结出以下概念：第一，钢琴一切音色的变化是由榔头击弦速度引起的；第二，榔头击弦速度是受键盘推进速度影响的；第三，键盘推进速度是由演奏者的触键方式决定的。

现代钢琴一般都有88个琴键，是理想的多声乐器。由于钢琴使用十二平均律，使音乐的转调、复调、和声获得极大的自由。钢琴家借助踏板的作用，用他们经过训练的双手，可以在钢琴上弹奏出无限丰富的不同音的纵向、立体组合。多声，即多声思维。多声思维，使音乐从单线条的变成多线条复合的，平面的变成立体的，单色的变成多色的，这就是钢琴具备的任何单个乐器都无法与其相比的表现无限丰富的艺术内容的可能性。

钢琴也有他的弱点。首先他的声音带有某些抽象性，独立的听一个音，钢琴的声音是相对单调的，而且发声后随即发生减弱，在高音区，声音消失的更快。钢琴的发音过程是靠手指触按琴键，由琴键连接的音槌利用力学原理敲击琴弦而发声，无论左手还是右手共发音原理是一样的其音色表现只能靠手指的力度和踏板来改变音量和有限的音色变化。钢琴由于发音原理只有一种机械模式，所以它发出的音质虽然独特，优美，但由于“十二平均音律”在键盘上依次排列，其音高固定而不变，对表现“间音异类”和“音分”的微妙变化，钢琴无法胜任。

三、筝与钢琴音韵特点的比较

从发音原理上说，两者也无差异，都是通过琴弦的震动来发生，通过不同的琴弦产生不同的音调。从乐器结构来看，两者都是多声乐器。古筝的一弦一柱一音的形制，双手可以同时弹奏多个音的演奏方式，是其它民族乐器所不具备的，也正是筝这一形制特点为演奏多声部、复调音乐提供了条件，为筝乐的发展提供了广阔的空间。钢琴有88个琴键音域宽广，是一件理想的多声乐器。

但两者的表现方式和使用方法又是相距甚远，虽然弹奏时二者都是两手齐应，但古筝的两手是右出声左出韵，出现了钢琴的和弦对位功能所没有的由左手揉按功能产生奇妙色彩的特殊音韵。正如魏人阮禹筝赋所说：“筝之奇妙，极五音之幽微。”筝在

每个音与每个音之间都有互相牵动和过渡的因素每个音都在原音高的基础上,通过按、滑、揉、吟等左手技巧来修饰、变化音色,把五音中的奇妙幽微表达出来。

钢琴双手都以取音为主,左右手功能相同,这是两件乐器音韵各异的重要原因。钢琴无法也不必要以揉按来模仿古筝的音韵色彩。钢琴对音准的要求极度严格,特别是每个音符,不可加花,又不能欠缺,弹奏要求的各种记号都要原原本本地详细记在琴谱上,弹奏时要要求一丝不漏。而古筝则在中国五声古音阶的基础上,由于注重以声带韵,以韵引声的声韵色彩功能,产生了很多五音之外的修饰、补充的过渡音。

可以说钢琴与古筝在音韵上最大的区别就是左手功能的不同。古筝左手的主要功能是司韵,取音功能相对较弱,而钢琴左手与右手同为取音。从钢琴的左右手功能我们可以发现,其弱点在于声音一旦发出,就只能靠其余震延续,声音很快地减弱。所以

就某个音来说,是不能作出渐强的。同时钢琴的声音只要发出,就不可再修正或改变。钢琴的发音是“一触即发”的,就是说当琴槌一击琴弦,声音就发出来了。所以,钢琴的发音是在一霎那间完成的,而发出来之后就不可能改变了。这一点跟古筝有很大的不同,在古筝演奏时,一个音发出来后,可以通过左手揉弦延长中任意渐强、渐弱、还可通过左手上下滑音进一步改进音高和完善音色,但在钢琴上发出一个音后,需要延长只能靠琴弦的振动,而且是越来越弱的,如果一个音在发音的一瞬间不够理想或碰错了,那是无法改变的。当然钢琴也有它的发音特点。我们可以尽量发挥右踏板的延音功能来增加声音的共鸣并帮助声音的连接。在弹奏上应掌握并运用重量的传递和贯穿。另外,还可用伴奏部分或其它声部进行烘托与陪衬,以这些方法来制造钢琴所独有的连奏和歌唱性,也正是高明的演奏者们所擅长的,其魅力的独特所在。

钢琴无法不必要以揉按来模仿

古筝的音韵色彩。古筝也不必丢掉以韵补声的传统表现手法,一味的模仿钢琴的双手取音特点。古筝有“茫茫九派流中国”之称。各派除了旋法、弹奏技法各异外,深受地域因素影响的不同运用则是流派风格特点的重要标志。除此之外演奏者的个人风格也是通过个人对左手韵法的独特运用中显示出来的。只有民族的才是世界的,如果失去了其本民族的特色也就是失去了其存在的根本和意义。

参考文献

[1] 但昭义《论钢琴演奏声音的技巧原理及其应用》[J],《钢琴艺术》2011年第五期

[2] 赵毅《试论古筝“以韵补声”之动态变化》[J],《秦筝》1992年第二期

作者简介:

张维,女,湖北人,湖北省长江大学艺术学院讲师,硕士,主要从事古筝演奏及教学研究。

试论钢琴教学中体现素质教育的要求和举措

■文/王来庆/王永杰

【摘要】实现教育由应试教育向素质教育转轨,是《中国教育改革和发展纲要》时代的历史性转变。

【关键词】应试教育;素质教育;教育改革

做为高等师范音乐教育,更应在这一转轨中充分发挥自身的优势,为培养具有高素质与全面修养的音乐教育人才而不断探索与实践。做为一名从事高等师范教育的音乐教育工作者,在转变观念和明确高师钢琴教学培养目标的前提下,如何立足本职,为实现转轨做出自己的努力,是摆在我们面前的十分现实和具体的任务。为此结合教学实践从以下三个方面做好扎实而有效的工作,才能为培养跨世纪的高师音乐教育人才做好各项准备。

一、对知识结构的要求和举措

由于素质教育的培养目标是切合

实际的、可操作的、培养综合能力的教育。因此,它所造就出来的是应用型人才。而应试教育的培养目标则是孤立的、脱离实际的目标教育。为培养多功能复合型人才,实现素质教育做好充分的准备,就必须首先调整知识结构,不断充实、完善自己。

1、掌握钢琴教学本身的规律与方法和现代化教学工具

钢琴教学本身是十分科学严谨的,其教学体系与教材体系也经几个世纪的锤炼而日臻成熟。然而,对于目前任教于高师钢琴教学的大部分教师来说,首先要跳出以往钢琴教学复制自己的老框框,从高师音乐专业的培养目标和学生的具体情况出发,因势利导,因材施教,做到既教授科学有效的弹奏方法,又结合实际应用,使理论与实际结合,知识与技能同步,实现学与用的高度统一,这就要求我们不仅要掌握科学的训练方法,还要具备相应指导实践的能力。

2、了解音乐发展的历史与现状

揭示作品的内涵

钢琴教学的过程既是一个严格的加工过程,同时也是一个艺术创造过程。无论是技术的学习、作品的处理,还是正确的理解与合理的应用,都贯穿着音乐文化发展的轨迹。

钢琴作品内涵的展现与揭示,弹奏要求的准确与严谨,所体现是教师对作品在更深层次的理解与把握,这在高师钢琴教学中尤为重要。这种渗透在整个教学过程中的活生生的教学法是对学生最直接有效的教育与影响。

3、具有扎实的专业基础和广泛全面的文化修养

钢琴教学虽然是专业性极强的学科,然而只具备钢琴弹奏技术与表演才能,对于教师、特别是在实现素质教育条件下的高师教师来说,更是远远不够的。钢琴音乐中所包含的音乐基础理论与音乐技术理论,是钢琴教师所必须了解和掌握的重要教学工具与基础。因此,