

古筝技法在扬琴演奏中的应用

□文 / 陈舒

摘要:扬琴与古筝在我国文化背景下不断借鉴融合。创作出许多新的演奏技法,增强了扬琴的音乐感染力,提升了扬琴的艺术价值。

关键词:扬琴演奏;扬琴技法;古筝技法;融合借鉴。

中国传统乐器种类繁多,特征鲜明,其中扬琴和古筝是较为具有代表性的乐器。且它们均属弹拨乐器组。古筝音色行云流水,在中国流传已二千多年,因此它极富中国民族特色。扬琴音色清脆悦耳,颗粒均匀饱满,约为明清时期传入我国的古击弦乐器,作为外来乐器也已有四百年的历史。在漫长的历史发展中,它不可避免的与我国本民族的文化产生碰撞和融合,现已成为具有我国民族特色的乐器之一。

古筝历史悠久,继承并传承了中国音乐“线”的传统理念。其对扬琴技法的发展与创新有很大的影响。扬琴在传入我国后,不断地与中国传统乐器相融合,既继承西方音乐文化中的“点”的思想,又融合了中国音乐“线”的传统理念。不断地与各种中国传统乐器学习借鉴,创造出了许多新的演奏技法和表现形式。

古筝的演奏技法繁多,大致分为弹弦技法和按弦技法。与古筝相比,扬琴的演奏技法大致分为弹、轮、颤、滑、点、拨、揉、勾。而其中的揉弦技法与勾弦技法都是模仿古筝的演奏方法而得来的。

一、扬琴的揉压弦

古筝弹奏技法中最具有民族特色,最能体现古筝神韵的主要技法就是吟揉,吟揉技法主要分为吟和揉。吟:为右手弹弦后,左手食指中指在柱外弦段,上下较慢的轻微颤动琴弦。揉,则是上下滑音的结合,左手揉弦做较大幅度的波动。我国著名扬琴演奏家,赵殿学先生最早在皮影戏伴奏上第一次将揉弦技法用于扬琴演奏中,后又在扬琴曲《苏武牧羊》中首先创造性借鉴运用了古筝的吟揉手法,极大地丰富了扬琴的演奏手法和表现力。作于1962年的《木兰辞变奏曲》(高龙曲)和首演于1975年北京全国独唱独奏调演中的《红河的春天》(刘希圣、李航涛曲),成功把东北扬琴揉弦技法发展成为压弦小三度技法,使扬琴在“吟揉”基础上增添了“压揉”滑音效果,描写人物的内心及场景更为细致,同时在散板中以和音式旋律表现,突出了扬琴刚毅果敢方面的特性。后来人们称这种扬琴技法为揉压。揉压的演奏技法为,击弦后,用另一只手的中指无名指在该弦码的另一端快速揉动琴弦,发出波浪吟颤的余音。古筝的演奏注重“缓而不急,紧而有序,古朴,雅致,重在写意。”因此在演奏扬琴揉压技法时,按压琴弦的手臂肌肉及肘部都要放松,把力量送到指尖,有力的揉压琴弦使其发出波浪式的吟颤音。以达到意味深长,婉转悠远的艺术效果。

乐曲《苏武牧羊》慢板部分运用了赵殿学先生独创的滑弹、揉弦等技法,加强了扬琴乐曲的韵味。快板部分使用了扬琴快速密集演奏的技法,表现了激昂的情绪。慢板揉压技法的恰当使用,增强了乐曲的音乐表现力,苏武牧羊的场面淋漓尽致,生动逼真。

二、扬琴的刮奏

古筝最初是用手指直接触动琴弦演奏,后来因为琴弦的

颤动使手指承受过于大的压力而受损,后人发明了指甲。古筝弹奏中最能体现古筝特性的主要技法之一是刮奏,包括上行刮奏,下行刮奏,上行柱外刮奏,下行柱外刮奏,其演奏效果如流水,中间不能停顿,断开。扬琴的刮奏大致分为戴指甲刮奏和不戴指甲刮奏。我国著名扬琴演奏家王沂甫先生于1951年,最先借鉴发明了刮奏技法。我国著名扬琴演奏家桂习礼先生和翟渊国先生在《流水欢歌》中成功使用了刮奏手法,引子部分借鉴古筝刮奏形象生动的表现出了流水潺潺的景象。

在演奏扬琴刮奏时候,要如古筝刮奏一样,通过左右手相互配合共同完成,要手臂力量贯通,一气呵成,中间不能断裂,流畅通顺,手指较硬而又保持各指关节的松动,手指硬才有力度,但不能僵硬,要松紧有度。

三、扬琴的指甲拨奏

扬琴中的指甲拨奏是从古筝演奏直接引用过来的技法之一。在古筝演奏中,音程的演奏称为撮,可以分为大撮和小撮。我国著名扬琴演奏家王沂甫先生在1951年春顿悟指甲勾弦,并在后来创作的乐曲《春天》中首先借鉴古筝抓弦手法,戴上指甲,将勾弦更加形象真实的运用到扬琴演奏中,并作为拨弦技法的一种。一只手演奏和弦,烘托另一只手演奏的旋律,使扬琴在同时演奏两个音的基础上变成能演奏三至四个音。丰富了扬琴的和声效果,增加了扬琴的音乐表现能力。我国著名扬琴演奏家桂习礼先生和翟渊国先生在《流水欢歌》中巧妙演艺了指甲拨奏手法。

在演奏扬琴拨奏时,要注意手臂的肌肉及肘部放松,把力量送到指尖,指头各关节松弛有利,拨弦的瞬间紧张而后立刻松弛,连续拨奏时要处理好手指各关节的松紧关系,松是为了紧,紧是松的结果,紧是拨奏一刹那,松是拨奏的间隙,松紧是一次拨奏动作的两个环节。

由于扬琴最初是靠琴笏(又名琴竹,琴杆)击弦取音,因此左右琴笏交替击弦是扬琴的基本奏法。但是其形式单一,音乐表现力单薄。经过历代扬琴演奏家教育家的不断实践创新,扬琴与古筝以及其他姊妹乐器不断地借鉴融合,已成为中国民族乐器中不可或缺的一位。也正是由于扬琴借鉴了古筝的一些演奏技法,丰富了扬琴的演奏形式,增强了扬琴的音乐表现力,也提升了扬琴的艺术价值。扬琴也因此成为我国民族器乐中不可或缺的一位。

(指导教师:张静 河南大学艺术学院)

参考文献:

- [1]《扬琴八大技法教程及乐曲》人民音乐出版社.王沂甫著。
- [2]《扬琴演奏艺术》人民音乐出版社.刘达章著。
- [3]《东北扬琴的形成与发展》刘寒力著.《演艺设备与科技》2005年第5期。

陈舒:河南大学艺术学院在读研究生