

浅谈古筝演奏中歌唱性的培养

陈玉莲

(贵州师范学院 艺术学院, 贵州 贵阳 550002)

摘 要: 筝在中国有着悠久的历史渊源,又名曰“古筝”,是最富有中国民族特色的乐器之一,也是中国传统文化和传统艺术的重要组成部分。歌唱这种艺术形式最能以细致的声音、气息等表达人们的情感,喜、怒、哀、乐等各种情感都可以通过不同的气息及韵律等进行表达,歌唱性即人们在古筝演奏中所体会到的那种类似歌唱中所表达的细致的情感,感受,心态和状态等。本文针对古筝演奏中歌唱性的重要性及如何培养古筝演奏中的歌唱性进行了研究。

关键词: 古筝演奏;歌唱性;培养;音乐背景;乐句;听辨力

0 引言

众所周知筝是我国最富有民族特色的古老的乐器之一,它既能演绎优美、缓慢、抒情的曲调,又可以表现人们的雄心壮志及豪迈的胸怀和心情,在中国受到大众的喜爱。诗句如:“弹筝奋逸响,新生妙入神”“坐客满筵都不语,一行哀雁十三声”表达了人们对古筝的喜爱和古筝这一艺术形式的独特性。^[1]据历史资料显示,早在春秋战国时期,古筝就已广泛的流传,有着悠久的历史。

1 古筝演奏中歌唱性的重要性

音乐源于歌唱,音乐是一种听觉艺术,是歌唱的艺术,优秀的音乐必须具有歌唱性。^[2]培养学生在古筝演奏中的歌唱性,对学生的终身发展具有重要意义。

1.1 “歌唱性”概念

音乐不同于其他的艺术形式可以以形、像等形式进行表达,音乐是一种听觉艺术,利用声音的长短,强弱,韵律,节拍等来表达人们的感情,态度,灵感等。但是所有的音乐都必须具备歌唱性,没有歌唱性的音乐使失败的音乐。所谓歌唱性即人们在歌唱的同时体会到那种美感,情感,情调,心态,灵感等,当我们用歌唱的那种心态去弹奏古筝,并且通过这种感觉通过手指转换为琴音,那么古筝演奏就具有了歌唱性。^[3]

1.2 古筝演奏中歌唱性的重要性

音乐源于歌唱,音乐是一种听觉艺术,是歌唱的艺术,作为音乐的一种形式,古筝音乐的实际内涵也是使古筝具有歌唱性。在古筝演奏中歌唱性有重要的意义,它会通过演奏者的演奏技巧、感情、灵感的结合使古筝演奏在演奏得到同时时的表现,这种三种要素在演奏中的综合性的表现就具有歌唱性。但是由于歌唱性的表现要求演奏者具有极高的艺术造诣和天赋,一般的演奏者较难在演奏中表现出曲子或作品的歌唱性。歌唱性的培养需要演奏者具备一定的音乐背景知识如地方音乐知识,地方语言,戏曲艺术,音乐发展史等;需要掌握一定的演奏技巧如乐句的正确划分等,同时可采取对乐曲进行歌唱和提高声音辨识力来提高演奏的歌唱性。歌唱性可以说是所有音乐形式所追求的目标之一,培养古筝演奏中的歌唱性对于更好的表现古筝的艺术魅力,创作者的所创作作品的美感,情感,灵感有重要的意义。

2 如何培养古筝演奏中的歌唱性

2.1 了解音乐背景

想要更好的诠释古筝演奏的歌唱性首先必须对音乐、传统艺术、古筝及古筝作品的音乐背景,风格等进行学习和了解,只有了解了音乐背景才能更好的表现古筝的歌唱性,没有音乐背景,创作背景的音乐作品就如无本之木,无根之花,没有了音乐的根本,终将被淘汰。中国幅员辽阔,民族多样;不同民族,地区之间由于政治、经济、文化、历史、民俗风俗、宗教信仰及方言等的不同,音乐具有明显的地域性特征。因此想要更好的表达古筝的歌唱性,除需熟练掌握古筝的演奏技巧外还需学习地方音乐及方言文化等,等使自己在各个学科领域上都有所了解,并利用其这些知识为音乐创造制造灵感和依托,为创造出更好的古筝音乐作品打下基础。如各流派的古筝作品演绎时,由于受各自音乐知识,方言文化,科学文化知识及个人素质和人生阅历的不同,同一流派的演奏家在演奏相同的作品时风格水平却有很大的不同。古筝演奏的专业知识和技巧在演奏中的运用时有限

的,但由于知识和阅历的充裕,古筝的演绎也更加的有韵味。此外筝乐文化蕴藏于民间音乐与地方戏曲、戏剧、戏种之中,有各自不同的地方风格特点,从中吸取精华进行加工、整理、创编,把握特点使之与时代的发展相结合,走出一条古筝发展的新路子。

2.2 正确划分乐句

乐句即音乐的句子,音乐的演奏首先从乐句开始,就如人类的语言由字、词、句子构成规律一样。乐句有很多要素组成,主要包括分句分段,标点符号等;分句分段就如同文章中的停顿,表示不同的感情,思想;标点符号出现错误就如同文章中断句错误一样,会使乐句所表达的意义出现错误。只有准确的分句才能准确的表达作曲者的思想和情感否则将会是音符的单一罗列,因此正确划分乐句具有至关重要的作用。针对古筝演奏中对乐句的整体认识不足:认为只要弹出音符和节奏或者模仿大师的演奏风格就可以了,不需要考虑乐句;急于求成:认为只要大师指点一二,不需要了解乐句划分就可以成功;感觉自己练习时间紧张,无闲暇学习乐句知识和划分等误区,笔者建议:首先需要提高的是对乐句的认识,明确分句能力的高低直接影响到我们的演奏;其次,要在老师的指导下按照系统、科学的原则来进行循序渐进的练习,这样才能真正提高自己的分句能力,不可急于求成。最后,认真学习乐句的划分,只有学好乐句划分才能掌握弹奏时指法的安排、音色的设计、力度的变化,才能演奏出好的作品。

2.3 对乐曲进行歌唱

音乐在一定程度上就是歌唱,对于古筝演奏来说最好的表达方式即歌唱。匈牙利著名音乐教育家柯达伊强调:“不先歌唱就先学器乐的学生,一生中注定没有音乐”,培养一个良好的气息和歌唱感觉对于一个演奏者能否准确的表达音乐的感情有着至关重要的作用,对乐曲进行歌唱一方面可以培养古筝演奏者的气息和歌唱感觉,另一方面可以使演奏者通过对乐曲的歌唱更深入的了解乐曲所表达的内涵和感情从而达到最好的演奏效果。就如何对乐曲进行歌唱笔者提出以下三点建议:一是分析乐曲,乐谱,乐句,找到哪里应该该断谱,哪里应该停顿,对乐曲进行歌唱从而为更熟练的演奏乐曲做铺垫;二是通过对乐曲的歌唱提高个人的音乐感悟能力,把握音乐的旋律和节奏,节拍以更好的演奏乐曲;三是根据对乐曲的歌唱调整自己的气息和气息,使自己的气息、气感与古筝演奏完美结合,达到完美的演奏效果。

2.4 提高听辨力

听辨能力是指学生听辨高音、节奏等技巧的能力。音乐是听觉的艺术,想要提高古筝演奏的歌唱性,必须提高听辨能力。就如何提高听辨能力笔者建议如下:第一,基础听辨能力训练即唱音阶。唱音阶是提高听辨能力的首要步骤,坚持每节课都练习音阶“do re mi……”,提高对音符的感受力和辨别力;第二,听想能力训练。坚持每周训练至少两次集中注意力去听和分辨音乐中的情感,思想,试着去分辨音乐中喜怒哀乐等,对音乐进行全面的分析很研究,提高辨别力。第三,分析音乐节奏和韵律。每周分析一曲古筝作品,体会作品的节奏和韵律并进行深入的分析和学习;第四,要对自己演奏的音乐进行听辨,鉴赏自己的音乐。总之,音乐中听力的训练可以不失时机,不间断地进行,加强了学生感知音乐的能力,增强了对音乐语言的敏感性,为提高学生全面素质打下了一个坚实而有效的基础。

3 结语

总之歌唱性在古筝演奏中可增强其艺术表现力,培养学生在古筝演奏中的歌唱性可增强其在古筝演奏中的演奏技巧,提升学生的艺术鉴赏性,对学生的终身发展有重要意义。

参考文献:

- [1] 焦文彬. 秦筝归秦[J]. 秦筝, 1993, 12(2): 9-13.
- [2] 周耘. 古筝音乐[M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2000: 52.
- [3] 张前. 音乐美学教程音乐卷[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2002: 88-95.