

浅论古筝摇指及扫摇

冀潇彦

(滨州学院 音乐系, 山东 滨州 256600)

[摘要] 本文论述了中国古筝乐曲中的摇指技巧,又分别从用指、弹奏的弦音、音乐效果、流派四个方面作了阐述。最后说明了由摇指技术派生出的特殊技法——扫摇,及扫摇容易出现的问题和如何训练的过程。

[关键词] 筝; 摇; 扫摇

[中图分类号] J632.32

[文献标识码] A

[文章编号] 1003-3653(2006)06-0073-00

[收稿时间] 2006-11-18

[作者简介] 冀潇彦(1980-),女,山东省滨州学院音乐系教师。

筝是我国古老的弹拨乐器之一,发展至今,已有两千多年的历史,因其历史悠久,称为“古筝”。早在战国时代,古筝便在秦地一带流行,所以又有“秦筝”之称。在后来漫长的历史长河中,古筝随着历史的变迁而变化发展,在技法上有了创新突破,摇、轮、刮、琶、揉、颤、按、滑,就是经过概括的弹筝八法。摇指就是演奏技法中的独特技巧之一。本文仅就摇指,谈谈自己在学习中的体会,以求于在古筝弹奏技术上的进一步提高。

摇指在弹筝艺术史上,已有相当长的时间了。有关摇指技法的记载,依据目前所见资料提供,唯《弦索十三套》(即《弦索备考》1814年手抄本)前言中记有:“所授皆指法,并无谱册。”因此,老师传艺,大都是口传心授。这说明《弦索备考》在当时虽然只是手抄本,却有划时代意义。在这本曲集的第三集《海青》一曲中,亦有摇指指法的标记。这至少可以说明,摇指技法早在清代就已经流传了,而它产生的年代大概还要久远一些。

《弦索十三套》第一集右手指法符号一节中,称摇指为“轮”,即:大指先劈后托,很快地、连续不断地劈托。旧谱简作“合”,《弦索备考》称“撮”,简作“一”。筝教育家曹正先生所著《古筝弹奏法》中解释为:“大指向外弹弦的姿势,在弹筝指法名称中叫‘托’;大指向里弹弦的姿势,在弹筝指法名称中叫‘劈’。”[1](p23)

综上所述,摇指广义的解释应为:某指的正、反组合往复动作、快速地、连续不断地奏出,成音点线。

下面就摇指在音乐作品中广泛应用的情况,作一分类概括和说明。

一、以用指来区分并命名摇指

通常使用的有两种:

1.大指摇:大指向外弹叫“托”,向内弹叫“劈”,先向外再向内再外在一根弦上托劈反复进行,就是摇指。大指摇在各派中有不同的风格。齐鲁筝的大指“密摇”技巧,是以大指小关节为运动轴心,发音清脆,节奏均匀,颗粒性强,适宜表现活泼、欢快的情绪。中州筝的大指“大摇”技巧,是以腕

为运动轴心,发音连贯,富于歌唱性。武林筝的大指摇技巧,是以小臂为运动轴心,发音坚实明亮,具有震音效果。

2.食指摇:食指向内弹弦叫“抹”,向外弹弦叫“挑”。食指先向内再向外再向内在一根弦上反复抹挑就是食指摇。高自成先生在《回忆我的古筝艺术生涯》一文中曾谈到山东派筝的另一代表人王殿玉老师。他的演奏流利动听、音色优美。他使用的食指密摇奏法丰富了山东派筝的表现力。遗憾的是,由于种种历史原因,这种手法未能流传下来。1957年,筝演奏家尹其颖同志在他改编的筝独奏曲《瑶族舞曲》中,开创用食指摇奏技巧,他的摇指方法是:右手掌根部支撑在岳山侧部位为扎桩点,大指尖顶住食指肚,用食指指甲在某弦位上作抹挑的快速组合动作,而掌根部的扎桩点随乐曲旋律的上下行变化进行移动。这种奏法,在五十年代是很新颖的,曾引起筝界的广泛注意,它启发了演奏家们用摇指手法表现筝曲中歌唱性、连贯性的抒情旋律,填补了筝技的空白,具有开拓作用,为后来大幅度地应用摇指技巧奠定了基础。

1959年到1960年,北京、天津的筝手相继开始运用食指摇奏技巧。李婉芬、王莉各自将王惠然的琵琶曲《彝族舞曲》改编为筝曲,其中“姑娘漫舞”一段用食指摇奏代替了琵琶的轮指效果,恰如其分地表达了这段旋律的意境。天津的史兆元创作的筝曲《拉萨之春》也大量采用了这种技巧,效果甚佳。

二、以弹奏的弦音多少来区分摇指。

主要有两种:有单音摇指和旋律摇指。

1.单音摇指,就是在一根弦上摇弹。由于时值不同,又可分为长摇和短摇。

在乐曲进行中,使用一个单音,往往很不满足,这时就用短摇的手法,以加强力度和满足情绪上的要求,其时值在一拍以下,速度较快。在现在创作乐曲中,使用最广,且富有效果的单音摇指,大都是作为延长音出现的。因为弹拨乐器的发音特点,只能渐弱而无法渐强,为要使乐音渐强,时值自如,就必须以单音长摇的手法来解决。

2. 旋律摇指,就是用摇指弹旋律,一个乐句,一个乐段,一首乐曲,一摇到底。在摇的过程中要变换弦音、变化姿势、变动位置,所以较难掌握。边摇边换弦,相当于琵琶和三弦演奏技巧的左右手配合的效果。在琵琶或三弦上,右手只管轮或撮,左手按弦控制音高,双手分工又合作;而在箏上,摇弹和控制音高,都要靠右手一个手指去完成,不管用大指还是用食指,都必须合乎乐曲旋律连续不断的要求。

三、从音乐效果来区分摇指

可分为抒情性摇指、爆发性摇指、装饰性摇指等。

1. 抒情性摇指,对音的控制要特别注意,每个音力度上的变化、手指着弦程度、弹弦点距离岳山的远近,都要随着音乐的要求而变化,一般来说,触弦点深,离岳山近则强,触弦点浅,离岳山远则弱,摇指的颗粒密度大则强,颗粒密度小则弱。摇指是以点连成线的,线的强弱变化,必须体现在对每一点的控制上,奏出的每一点,必须使人感到是一条线的组成部分,而不是零散的互无关系的点。

2. 爆发性摇指,在音符上常标记强音符号,有个“音头”的效果。

3. 装饰性摇指,在摇指的前面加一连串音阶上行(或下行)式的装饰音,从而使摇指更加有力、突出。

四、各派不同的摇指技法

1. 河南箏派:在老一辈演奏家中,河南箏派的代表人物之一曹东扶先生的摇指技巧很突出,应用也较多。他的摇指技法是:右手无名指扎桩于岳山,由小臂带动大指,在弦上作快速的托劈往复组合动作。

2. 山东箏派:山东派的代表人之一赵玉斋先生,他的演奏特点是粗犷质朴、热情奔放。其摇指技法为:右手四指扎桩,用大指的末关节作快速的托劈组合动作。这种摇指方法,应用自如灵活、音色结实饱满。赵玉斋先生在1955年创作的箏曲《庆丰年》中,虽然只应用了一拍时值的摇指技巧,但在当时来讲,已是难度较大的技巧之一。

山东派的另一位代表人高自成先生,他的演奏风格内在细腻。摇指方法也是用大指末关节作快速的托劈组合动作,但起板往往是用劈开始的,所以应是“劈托”组合动作。他的摇指干净利落。他在五十年代编曲的《凤翔歌变奏曲》就应用了这种摇指方法。

3. 浙江箏派:浙江派箏的代表人物王巽之先生,其演奏清晰、古朴、厚重。他的摇指方法为:四指扎桩于岳山边为支点,右手食指捏住大指假指甲,由小臂带动作快速的托劈组合动作。这种摇指曾在浙江传统乐曲《将军令》的长音中使用。

以上在四个方面介绍了摇指的基本技巧。摇指是箏演奏右手的重要技巧,尤其在现代创作乐曲中必不可少,那下面就介绍一下由摇指技术发展起来的另一种技巧——扫摇。它是古箏摇指技巧派生出的特殊技法,在现代创编的箏曲里,起装饰、润色、突出旋律、塑造情绪激烈的音乐形象以及丰富主题色彩的作用。

扫摇是模拟琵琶扫拂技巧的结果,颇有气势,大大丰富了箏的表现力。它是在大指摇弹的基础上,有规律地加进中

指扫摇。扫与摇的交替,或一对一、或一对三弹出,因为是四个指法组成,所以又叫汇组指法。扫摇在古箏演奏中属于常见的技巧之一,现就我在学习扫摇中的一些体会作一些阐述及扫摇容易出现的问题和扫摇的练习方法。

在学习或演奏过程中,问题往往是扫与摇不能有机结合、中指扫弦角度不佳、阻力大、声音不均匀;大指扫弦发音硬、杂音重;扫、摇前后脱节不协调。我认为此种技巧在箏曲运用中有一个共同点,多数用在乐曲进行的高潮强奏之中,速度快、力度强,那就要求我们在练习中注意这两个问题,否则不会取得满意的效果。平时中指的弹弦法则是勾,中指指向里弹弦;连勾是中指从外向里由下而上,依次连续拨弦。中指扫弦的法则与前者有不同之处,扫弦即中指指向里同时弹出两三根,甚至根据需要而弹更多根弦称之为扫。勾与扫从音响效果上是不同的,相对讲,前者发音为点,后者发音为片,前者发音清楚,有颗粒性,后者发音成片,音混。在扫摇技巧中大指扫弦,与一般情况下大、食两指的摇也是有区别的。一般性摇指,根据音乐情绪要求点可疏可密,密疏相间,不受点多少的限制;扫摇技巧中摇指弹出的点子是有规定数的,一个扫摇技巧的完成,或一对一、或一对三,组成有规律的音组。了解了扫摇技巧的技法特点,那我们在练习时可根据以下方法进行。初学时中指可先弹一根弦,这样中指的负担暂时减轻,第一步先解决好中指勾弦与大指扫协调一致,保证勾与摇连贯弹出,中间不脱节,并且有意识将侧重面放在大指扫上,换句话说就是以摇为主,勾在其中,最后达到以摇为主,扫在其中。扫摇技巧的运用多出现在旋律音上,所以要不断变换音弦位置,要保持大指扫弦在整个乐句完成过程中不出错、不间断是较难的。弦有粗细软硬之分,震动频率不一,在低音区扫摇触弦面稍深一些,力度大一些,相对而言,中高音区则要浅一些,力度适量,这样才能使其扫摇发音效果连续流畅。在达到上面要求后,再将中指从开始只弹一根弦逐渐过渡到扫弦,只需注意一个问题,即中指勾弦变扫弦的动作方法,由一弦改为二、三弦,那阻力由小变大,这就要求解决好中指触弦的角度,要求指尖与弦面小于90度,形成扇面,中指动作有意识偏左侧,击弦以减少阻力,就可出扫的效果。

以上是我在学习扫摇过程中的一些体会,但还有不足,需进一步探求。总之,扫摇技巧和练习掌握过程,需要正确的方法和科学态度相结合,才能达到训练效果。

综上所述,可见摇指在箏演奏技巧中,有着丰富的表现力。在传统曲目,尤其在现代创作乐曲中必不可少,摇指在弹箏技术中所占的地位,越来越引起人们的重视。凡弹箏者,必须认真钻研和训练摇指,方能不断地提高演奏的水平。古箏这个有千年历史的中国传统乐器,会陶冶人的情操,会净化人的心灵,以其出神入化的艺术魅力和浓郁的民族特色,会被更多的人所喜爱。展望未来,箏将成为全人类的音乐财富,音乐是世界的语言,箏也必将为世界各国人民所喜爱。

参考文献:

[1]曹正.古箏弹奏法[M].北京:人民音乐出版社,1958.