

“望山、听水、品箏”

读《高山流水》有感

解箏法之技巧

文 / 李利飒

古筝是我国最古老的弹拨乐器之一，相传至今已有一千多年的历史。中国古籍中对箏有最早的记载，应属战国策中的齐策，“临淄甚富而实，其民无不吹竽、鼓瑟、磬筑、弹箏。”古人曾用“弹箏奋逸响，新声妙入神”、“坐客满筵都不语，一行哀雁十三声”的生动诗句，描绘了箏在演奏中给人带来的艺术上所达到的令人神弛的境地。这也充分说明箏是由本身发出的“铮、铮”音响而命名的。

古筝的演奏是用内心的感受和发自内心的情感来表达乐曲思想内容的。如何才能做到用“心”来演奏？只有踏踏实实地提升演奏技巧和文化内涵后才能真正地做到读懂乐曲、领悟古曲中的神韵。技巧是其一，文化要先行。

一、掌握正确的演奏技巧是提升弹箏水平的首要问题

演奏古筝并非只是把箏弹响那么简单，曲子弹熟练也不能算是会弹古筝了。我们在掌握了基础知识、弹奏姿势、指法运用、演奏仪态等初学内容后，就应该在专业老师的指导下，认真仔细地注意弹奏时练习正确的指尖触弦，音色的纯正，处理好放松和紧张的关系，提高弹拨速度，不同效果的吟、揉、按、滑技巧等方法。

如：在演奏轻快流畅的乐曲(或乐段、乐句)时，要注意腕部的放松，运用指尖的力量，用甲片尖端触弦，动作要小而快，才能使其发声轻巧、音色明亮、富有弹性，犹如“大珠小珠落玉盘”。在演奏强有力的乐曲时，应注意甲片触弦面要稍大一点，指尖的爆发力可借助于手臂的力量，触弦点适宜选择在离前岳山(弦枕)3cm左右处，才能发音饱满结实，又不会因为强奏而发噪声。

再如：在演奏优美如歌的旋律时，左手的颤音应是振幅小而匀的美化型颤音。在演奏哀伤的旋律时，左手的颤音应密而紧。如果是悲愤的内容，左手的颤音应是振幅大、频率快，颤音效果带有棱角等等。

总之，应该在调整、纠正弹奏方法方面下大功夫。这样，才有利于在今后的学习中解决高难度技巧，才能“艺高胆大”地做到得心应手的演奏乐曲。

二、全面学习综合知识是提升演奏水平的关键问题

古筝音乐是一种有着丰厚中国文化底蕴的艺术，它除了有与其音乐一样的音乐色彩、音乐织体等内涵外，还更需要有韵味、有风格、有意境。要想真正地学好古筝，就要在掌握好基本弹奏技术的同时，在提高文化素质和艺术修养上下功夫。

古筝可以说是所有中国民族乐器中风格特点最丰富的乐器了。它有着粗犷高亢的中州箏风格，优美如歌的齐鲁箏风格，清越流畅的潮州箏风格，韵味悠长的客家箏风格，还有武林箏风格、蒙古箏风格、闽南箏风格等传统箏风格，当今的古筝音乐更是百花齐放、美不胜收。当代古筝宗师曹正先生曾用“茫茫九派流中国”来形容古筝风格流派的丰富多彩。众多的风格流派有着丰富的音乐语言，如果不能了解各流派的地域特点、人文特点、语言特点等，就没法掌握好各种风格的乐曲。就像没有一定的音乐知识，就不知道什么是“八板体系”的六十八板的传统民间音乐的基本格局一样。

三、《高山流水》解析

《高山流水》这首乐曲，是古筝传统曲目中最具知名度及最为代表性的曲目之一，在浙江、山东、河南、武林筝曲中都有《高山流水》，其中浙江的《高山流水》是演奏难度比较高的，在全国考级曲目中列为第四级，实际上要演奏好这首作品需要时间的积累，不断地练习挖掘其中之意境内涵的一首乐曲。主要不是在技巧方面，作品所要表现的内在音乐的东西很深。

第一段“高山”中，技巧上面主要是对双八度指法的掌握，为的是多一点水声，把山、水的形象表现出来，而且古筝是件弹拨乐器，如果没有摇指是无法表现长音的。在这段音乐中，要求把音“拉”得很长，要把弦在无形中提起来，不但要在手指方法上加以控制，还要用气息来贯穿，因此在演奏中需要把心情控制得沉稳，这样才能表现出空灵悠远的感觉。

中间段落的指法技巧上很简单，要特别注意的就是速度的把握，不要太慢，要让音乐有种流动的感觉，旋律多以加花为主，多一点流水的响声，在演奏上随时调整速度。如果感到开始的速度起慢了，一定要在后面的演奏中提上来。另一方面，在乐曲的音乐处理上要有许多的情绪变化，时而柔和，时而流畅，时而跳跃，时而活泼，总之是在变化中流动的音乐段落，例如其中有几小节，可以把它处理成右手中指加重音，向下压弹，左手不断的上下滑音，听上去的感觉就像是把石子丢在水中，在水中形成一层层的水波，这样的音乐形象是生动且有神韵。

乐曲最后的流水一段，是这首乐曲最难演奏的一段。首先是在刮奏中要把旋律音弹清楚，在技巧和指法运用上要注意二指的用力，在刮奏时要轻，在旋律音时要用力把音勾出来，左手的上滑音配合也是很重要的。还要注意右手在刮奏时不要断，将水流不断，生生不息的意境通过技术的运用表现出来。另外就是在音乐处理方面，要把水的形态用你的手指和气息表现出来。在谱面上强弱标记的提醒下，同时也要有自己的处理和控制。水在大自然中的万千变化，有小溪流水的潺潺，有大江东去的磅礴，有瀑布倾斜的奔腾。这就需要在这段上注意情绪变化的把握。

四、《高山流水》的意境

则灵，水有山则秀”，在吟听《高山流水》古曲时，你会欣赏到山和水的奇妙组合和奇特的意境。

乐曲深沉、雄浑、含蓄、流畅。意境丰富，既表现了高山层峦迭嶂的雄浑、浩大，又表现了山峰的秀丽、清幽，还表现了高山清冷奇峰突现的奇境，既表现了流水幽涧滴泉的优雅、山泉潺潺的惬意，又表现了激流飞瀑的壮观、浩大，还表现了山水注入江河的博大气势……丰富的意境是高山流水的一大特色。

在大山里，四面的山景奇特：山上树木葱茏，不同的树种在这大山里和谐相处，彼此枝叶茂，像是相约一起蓬勃升天。四下里山峰交错耸立，远处的山峰一片幽蓝，近处的山峰一片墨绿。山峦叠嶂，幽远精深。深山里树木特殊的清香沁人肺腑。不一会儿，山间飘起了稀疏的、薄薄的雾气，雾气徐徐上升，升腾的雾气弥漫了整个山间，阳光被雾气阻隔在云层之上，山里迷雾茫茫。

转过一个山口，传来潺潺的流水声，寻声走去，来到一条山溪前。溪水在阳光的映照下闪着光，好像一条闪光的缎带，从天上飘然而下。在大山顶上，天地如此巨大，蓝天铺展得很远很远，蓝天的下面群峰耸立，巍峨挺拔。峰峦起伏的山腰，一片片松软、洁白的浮云在轻轻地、慢慢地飘移，从云雾的空隙处，可以看见山下绿色的田野，看见田野上散布着的微小的村庄，看见像白色飘带一样伸向远方的河流。

山间传来流水的轰鸣，陡峭的悬崖上一注大水倾泄而下，巨大的瀑布飞挂在山体中间，欢快的流水冲进宽宽的谷底，腾起亿万万个透明的水珠，溅起大片水雾。阳光下，水珠和水雾变幻着奇妙的色彩，同时又给谷底罩上一层抹不掉的朦胧……好一个人间仙境。

这首乐曲对于演奏者来说是一首难度较高的乐曲。虽然只有考级四级曲目的程度，但是真正达到高山流水的流畅与缠绵，也需要长时间的精心磨练和思考，才能将其演奏得美妙生动。

《高山流水》时常是借描写自然景物，而实际上则是触景生情，奏出百姓对生活的执着追求和对感情的抒发，着重从情、意上附着标题的光彩旋律，寻找知心、知音、知己，从中体会它对人性的启示，人与人之间的美好友情和爱，似高山流水那样源远流长，永远沁人肺腑。

琴瑟之声，源远流和，恰似高山流水，汨汨淙淙，流过千秋万代，渗入万众心田。

(作者单位：安徽蚌埠学院音乐系)

高山和流水是一对美的组合，中国有古语云：“山有水

