

孔丽娜:1977年出生,沈阳人。2003年毕业于沈阳音乐学院南校区古筝专业,现任沈阳音乐学院南校区教师。

浅谈如何提高古筝演奏的音乐表现力

■文 / 孔丽娜

音乐,能够直接抒发和揭示一个人的内心情感世界。在我们生活中,越来越多的人开始学习古筝,希望用琴声来表达心声。我们演奏一首古筝曲时,不单单只为表现出音符来,更重要的是把这首乐曲演奏得有血有肉、有内容有意境,让人们听了能受到感动和震撼。而如今在一些学生的演奏中,常常缺少的就是音乐的感觉,演奏得乏味、枯燥。因此在古筝演奏中更重要的是多一些想象力、多一点音乐的表现力。

如何提高古筝演奏中的音乐表现力?我从以下几个方面谈谈自己的观点。

一、重视整体音乐要素的表现

整体音乐要素的表现十分重要,一些学生仅仅认为音乐的表现力就是音符的正确和节奏的准确。但是除了音符和节奏之外还有许多非常重要的指法、指序;音乐术语;力度;音色;速度标记等等,都直接或间接的影响演奏者和欣赏者对乐曲的理解以及表现对乐曲风格的处理方式。

1、流派的指法、指序:各个流派以及各个时期创作的曲子都有不同的指法序列,山东派系以大拇指小关节快速的托劈为代表指法,浙江筝以独创的快四点技法为代表指法……现代筝曲的指法与传统筝曲的指法技巧又大不相同,主要以快速度的指法序列组合为主,把左手彻底解放,移到筝码右侧,双手

演奏快速度的指法序列组合。

2、音乐术语:包括乐曲情绪、表情、音乐的性质、速度等等。这些术语提示乐曲是欢快的或抒情的、是悲伤亦或是活泼的,是快板还是行板,是慢板还是散板、广板,这直接关系到整个作品的风格韵味要领。

3、力度标记:在任何作品曲目中,都有许多的不同力度层次表现。着重刻画了横向的层次变化。有刚劲有力的,有柔软如春风的,有恬适入味的,还有苍劲醇厚的……这些具体的力度标记(ppp、pp、p、mp、mf、f、ff、fff……),同样关系到了乐曲演奏中音乐的表现及韵味的传递。

4、音色变化:相比较力度来说,音色的概念就要模糊的多,体现在曲谱中更是艰难,这正是只可意会不能言传的地方,它与韵味不同的是,仅仅靠右手来体现音符的纵向的深度、广度,使声音产生一种悠远、深邃的意境。

5、速度变化:如:渐慢、渐快、突快、突慢、呼吸、停顿等等。不同的速度变化直接影响乐曲的情绪。因此,演奏作品时要把握不同的速度要求,体会作者的意图,尽可能表达出作品的本意。

二、音乐表现力的要领

表现乐曲的关键是音乐特性。音乐特性指音乐内容、情绪、形象意境等所决定的音乐的局部特性和总体风格。音乐特性是音乐的实

质,是领会音乐、把握音乐的基本要素。它决定我们用什么方式、什么手法、什么情感去表现音乐。所以,我们表现音乐,首先要把握乐曲音乐特性。

(1)抒情类:以优美如歌的旋律来抒发情感,情绪上可以是亲切的、动人的或是安宁的。对这类音乐的表现应抓住其特征,抒情的、歌唱性、声音柔和优美。

(2)较活泼类:在音乐表现上应是轻快活泼,节奏性强,声音明亮轻巧的。

(3)激情类:在音乐表现上是力度较大、手法较复杂,尤其要注重情感的投入。

三、各个流派风格的理解

古筝音乐在公元前2世纪左右春秋战国时期的秦地广为流传,至今已经有两千多年。于是便有了“茫茫九派流中国”的一个概括的说法。因此,不同的时代、不同的地域风格特征也各不相同。

具体的划分:山东筝,河南筝,陕西筝,浙江(武林)筝,客家筝,潮州筝……

在众多的古筝文字记载中,不同作品处理各不相同。而学生为丰富自己的曲目、拓宽视野,应多接触各个时代、各个派别的作品。在这里我把各个派别的风格作下简介:

1、山东筝:筝的活动常与民间音乐“山东琴曲”、“山东琴书”有密切的联系,传统的山东筝曲分为“大板曲”和“小板曲”两种。大板曲是山东筝曲的主体,有独立的体系和独特的韵味,风格偏于优美典雅、华丽清畅;而小板曲风格比较平实亲切。山东筝曲有着独特的演奏技法,十分讲究右手大拇指的技巧,乐曲旋律部分多依靠小关节灵活地“托、劈、刮、摇”而奏出,速度张弛自如,击弦刚劲有力,滑音干净利落。

2、河南筝:河南筝乐与河南大调曲子和河南曲剧有密切关系,

又称“中州古调”。是由“河南鼓子戏”发展起来的一种曲牌体的曲艺形式,可分为“唱腔牌子曲”和“板头曲”两部分。前者具有结构精致、短小精悍、情绪欢快活泼的浓郁地方风格特点;而后者是为调节和渲染气氛而奏的纯器乐曲,因此结构较为工整对称,旋律进行有较强的程式性。在演奏技法上以右手独特的“拇指靠弹重托”、“短摇”、“歪剔正打”和左手的“以韵补声”最具代表性。

3、浙江(武林)筝:由杭州滩簧、江南丝竹、弦索十三套等演变而来。浙江筝曲的旋律音韵和谐,风格清丽秀美,长于含蓄淡雅的艺术表现。演奏技法上不太强调左手的“以韵补声”,而特别注重右手的清弹。演奏过程中多以加花的技巧伴奏,逐渐形成了快四点技法,这也是浙江筝最具代表性的演奏技法。

4、潮州筝:潮州筝乐具有鲜明的南方音乐的性格特征,风格幽雅清丽、古朴庄重,旋律优美流畅,形式古雅工整,擅长含蓄内在的艺术表现。演奏的独立性强,清新细腻、流利柔美,讲究左手的揉按技巧,平和中透出清新的格调和细腻的韵味。细化分可分为套曲、连套曲、小调曲。有着“连勾法”、“截音法”、“勾搭法”、“跑马法”等浓郁的地方风格。

通过以上介绍,使学生了解掌握了不同地域派别的不同风格特点,这对理解作品有很大帮助。同时,也为更好地表达音乐提供了可贵的素材。

四、学识修养是提高音乐表现力的前提

前面分别介绍了一些关于应提高音乐表现力的几条要素。同时还应提高学生的个人音乐素养、文化修养以使更好表达作品。

1、了解相关文学作品:介绍学生多读关于音乐史书籍,了解作

品的时代以及特点,了解作曲家生平、背景。通过多读中外文学作品开拓思路,提高表达能力。

2、多看绘画:艺术是相通的,通过多看好的作品(绘画),可以提高学生的想象力,可以透过作品的具体内容感受到意境和内涵。启迪学生同样也可以通过音乐作品给人们展现一幅画面。

3、多欣赏音乐作品:为开阔学生的音乐视野,尽可能多的提供给学生听音乐会、听讲学以及观摩等等一些接触音乐的机会,这不仅可以提高学生的个人综合素养,还能提高学生的赏析能力,让学生更好地表达音乐作品。

4、触类旁通,善于从生活中积累

没有生活的积累谈不上音乐的表现,生活的积累就是要靠平时一点一滴,从生活中提炼出与艺术相关的营养,这样才能滋养我们的艺术。就艺术学艺术,只注重演奏的技巧能力,把技巧能力当做音乐的表现力,这是一个值得重视的不良倾向,艺术离不来技能,表现力也离不开技能,但是技能又不能完全代替表现力,这是因为在技能与表现力之间还有一个至关重要的条件,那就是学识修养的培养,因此,能力再好也只能成为工匠式的表演。只有胸中的学养丰富起来,才能驾驭技能,使技能具有突出的表现力。从哲学观念上讲也是符合艺术规律特点的。技术能力与音乐表现是音乐表现的两个方面,如同硬币的两面,应被同样的重视。

综上所述,古筝的演奏需要理性和感性相结合,它是一种感知、传情的艺术,因此,其不仅要讲究音乐理论与演奏理论相结合,更要推究音乐作品中更深层次的内涵与表现,达到人琴合一的最高境界。筝曲的美在其声,更在于演奏者的心与情,让我们共同努力把筝——这一华夏民族古老的乐器演奏得更精彩!■