

王 运

近十年来古筝左手演奏技术的发展与创新研究

摘 要:文章以谱例为说明,着重回顾了近十年来古筝左手演奏技巧的发展与创新特点。

关键词:古筝;左手演奏技术;发展;创新

中图分类号:J632.32

文献标识码:A

一、古筝左手演奏技术发展与创新历程

上世纪五十年代以来,许多筝家在古筝左手演奏技术的创新上进行了探索和研究,大致经历了三个阶段。第一阶段为20世纪50年代,古筝家赵玉斋创作的《庆丰年》、徐涤生等创作的《春涧流泉》等古筝独奏曲;第二阶段为20世纪60~80年代,以项斯华、王昌元等为代表的古筝家,对古筝左手的发展与创新作出了诸多的贡献。赵曼琴创立的左手快速指序,使双手各指尤其是无名指广泛运用到古筝技术表现中,对古筝演奏快速段落提供了技术支持;第三阶段为20世纪90年代中期以来的近十年,何占豪、王建民、徐晓琳、饶余燕等作曲家为古筝创作了一批优秀作品,他们从作曲的角度对古筝的演奏技术(也包括左手演奏技术)进行了具有创新性的尝试。

目前,国内已经发表了不少有关古筝演奏技法方面的文章,对古筝演奏起到了促进作用。但对于近十年来古筝的左手演奏技法研究,至今还未见有专门的理论著述。在长期的学习和实践中,我努力在古筝左手演奏技术方面做一些理论研究和演奏实践,通过请指导教师和筝界的师长,收集了近十年来已出版的60余首古筝新作品,在乐谱分析和演奏实践方面进行了反复的探索,逐步形成了自己的一些观点。

二、古筝左手演奏技术的发展创新特点

近十年来古筝左手演奏技术的发展和 innovation,大致可以概括为以下几方面:

1. 古筝左右手的基本演奏技巧。古筝的演奏技巧主要分右手技法和左手技法。右手的主要技法有:托、劈、勾、剔、抹、挑、摘、打、花、撮、轮、摇等。左手的主要技法有:吟、颤、揉、按、推、滑、点、泛等。
2. 借鉴其它乐器技法形成的左手新技巧。古筝与其它乐器的不同之处是它表现长线条的持续音难,表现短的颗粒性的点易。所以在轮指和弹轮这一技巧上,古筝借鉴了琵琶的手法;在双抹和摇指这两个技巧上,借鉴了扬琴的技法;在琶音等技术上,借鉴了竖琴和钢琴的弹法,形成了古筝的新技巧。
3. 在古筝自身的传统演奏技术基础上发展的左手新技巧。如:左手分指、快速勾托、抹托等。
4. 具有创新性的左手演奏技术。近十年来最为突出的左手技巧改变了古筝原有“右主左辅”的地位,左手和右手已基本趋于平衡(尤其在演奏技巧方面),并且左手还兼负着移柱、按弦、在琴码左侧弹装饰音的功能。

(1)从技术方面看

作者简介:王运(1977~),女,文学硕士,武汉音乐学院附中教师(武汉 430060)。

收稿日期:2004-03-29

①左手摇指、轮指,使左右手的音色达到了统一,在表现长线条音乐时有更多音域表现空间。如:《云岭音画》、《敦煌唐人舞》、《云岭音画》:

例 1a

例 1b

《敦煌唐人舞》

②左手快速指序,大大提高了古筝的演奏速度,把原本不经常使用的无名指训练成与其它手指一样的速度、力度演奏。如《溟山》:

例 2

《溟山》

③左手演奏泛音这一技巧的运用,让右手有更多的时间来完成它所表现的意境。如《云岭音画》:

例 3

④左手大指按弦,加快了右手变化音的速度,使十二平均律的音高更加准确,这也是古筝演奏西洋乐曲的一个重大突破。如《霍拉舞曲》:

例 4

⑤由于定弦位置的改变,左手演奏的跨度也有所改变,从而更有目的的训练了左手的弦位转换。如《幻想曲》:

例 5

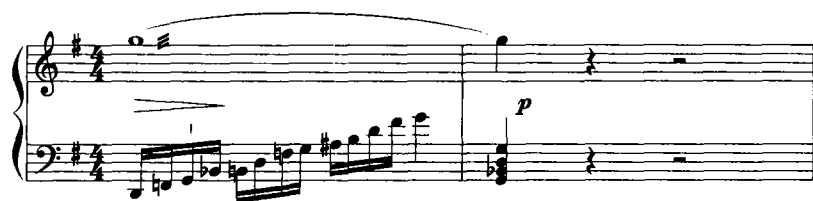

⑥左手移柱的次数很多,它不仅改变了古筝的定弦,也使和声更加多样,乐曲的表现得以拓展。如《霍拉舞曲》和《云岭音画》:

例 6a

例 6b

(2)从音响效果方面看

①左手在琴码左侧弹奏,为古筝增添了另一种和声效果,衬托出了强弱跌宕、错落有致的音响。如《溟山》:

例 7

②运用了左手在琴码左侧刮奏技巧,使音响效果出现了神秘气氛的渲染,仿佛回到了古代,不和谐的音响等待解决,使乐句的稳定感得以充分体现。如《长相思》:

例 8

③《西域随想》中乐曲的风格是定弦加以改变,八度基本上跨越了七根弦,左手时而演奏主旋律,时而作为打节拍的伴奏音型出现,使和声有了更多的变化。

例 9

(3)从音色平衡方面看

①左手带上了义甲后,双手音色达到平衡,力度和速度已基本一致。如《秋望》:

例 10

②左手演奏两个或三个声部,使它的和声效果更加丰富,也让听众在听觉上有一种美妙的立体感和交叉感。如《莲

花谣》:

例 11

③左手与右手在演奏十个音的琶音组时音色更加统一、和谐。如《树格》:

例 12

④左手与右手在快速指序上音色更统一、均匀。如《溟山》:

例 13

(4)从视觉效果方面看

《幻想曲》、《箜篌引》、《西域随想》、《黄陵随想》中的左手分别在琴盖、琴身、琴弦等不同位置上拍击使古筝的音响效果成功地模仿了打击乐器,使演奏者的表现得以更好的发挥,舞台效果夸张,表现力也更加丰富,从而使观众在视觉上焕然一新,增加了古筝音乐的新奇感和吸引力。

例 14

(5)从其它方面看

现今与右手有着同样重要地位的左手不仅仅有延长余音或作韵的功能,它还能独立完成许多弹弦的新技巧,例如:左手刮奏、左手琶音、左手轮指、左手摇指、左手泛音、左手音型化伴奏等等。因此,它既满足了增强演奏力度的需求,也使得左手技术表现有了质的飞跃。

例 15

三、研究左手演奏技术的现实必要性

1. 左手演奏技术的发展与创新有助于克服古筝演奏中左右手发展的不平衡。以往的训练方法,演奏者在弹奏右手技法时显得得心应手、游刃有余,而左手的弹奏远不如右手灵活了,这便是古筝演奏中不平衡的直接原因。因此,开发左手的使用,使左手弹奏同右手一样的完成快速高难度的弹奏技巧,成为目前急需解决的问题。

2. 左手演奏技术的发展与创新有助于改变传统的古筝左手演奏技术功能。在传统的古筝演奏中,左手技术以按弦为主,活动于琴码左侧,承担音乐的润饰任务,始终扮演着对右手的弹奏起到“饰”和“补”的角色,即发挥着装饰和补声作用。建国以来,左手不仅仅只在琴码左侧起到辅助作用,或是在右侧弹伴奏音型,而是与右手起着同样重要的作用,表现能力更具有独立意义,从而使古筝增添了时代的魅力。从技术层面上讲,左手演奏技术更趋向于全面,重要性愈加突出,其直接影响大致有三方面:一是古筝的取音能力得到增强。二是取音的方式更加多样化和动态化。三是左、右手组合型技法大量涌现出来。近十年来,左手技巧通过左手摇指、三摇、快速指序等弹奏技法的运用,使双手完全能够灵活自如地完成高难度的乐曲。

3. 左手演奏技术的发展与创新有助于增强古筝演奏的艺术魅力。古筝演奏是创造性的艺术表现过程。演奏技术和音乐表现是相互依存的,古筝演奏技术是音乐表现力的前提和基础,它的表现力应不断通过演奏技术的创新予以充分体现。正是由于近十年来左手演奏技术的创新性运用,增强了古筝音乐的整体魅力,丰富了古筝的听觉、视觉效果,促进了古筝艺术的发展。

4. 左手新技术对演奏者提出了新的演奏技术要求。

(1) 近十年来古筝左手演奏的创新性技术确实给古筝艺术带来了不小的冲击。左手摇指、轮指的大量运用,克服了作为弹拨乐器的古筝表现点的音容易、表现线的音难的弊端,而且也使乐曲的难度增加,欣赏性增强。但是,它表现长线条时需要克服力度不均匀的问题,我们可以运用手心的伸缩来克服它。

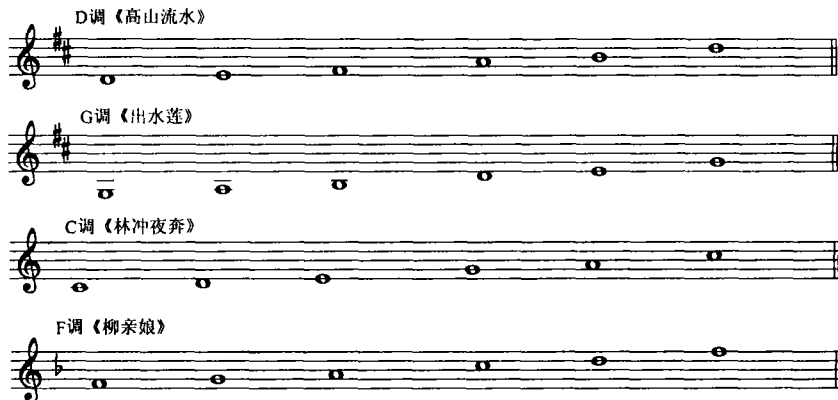
(2) 在传统的弹法中,手心的伸张和收缩似乎一直不被重视。尤其是左手习惯于运用臂、腕的力量,靠手心张力所带来的平衡,牵动手指进行演奏。这种平衡的弹法,在弹奏指序简单、指法对称、速度缓慢的旋律时,对于力度、音色、以及控制速度稳定等方面是有一定益处的;但是,若用这种弹法演奏指序复杂、手法丰富、速度很快的旋律时,情况就不一样了。手心难免产生一种向内和向外相持的张力,这种张力如果不被消除,随时都会给演奏带来障碍。正确的方法是:采用半握拳手形,充分发挥各指关节,伸屈肌的灵活性外,还必须使手心尽量放松,动作小,使之赋予伸缩性。

(3)左手演奏泛音使右手可以腾出时间,更从容地去表现它所表现的意境,而且并不影响左手泛音的音色。它的方法是:小指捂弦,大指弹弦,然后左手再揉弦;左手的拍击技巧也是近年来出现的一种新技巧,它使古筝成功地模仿了打击乐器,也使乐曲有了更多形式的变化,人们从听觉上耳目一新;左手的快速指序技巧使左手的演奏速度大大加快,并训练了无名指的独立性,加强了基本功的训练;左手独立演奏双声部乃至多声部,要求演奏者头脑里有清晰的纵向思维,使每个声部都有条不紊地进行。

5. 定弦造成的风格变化。

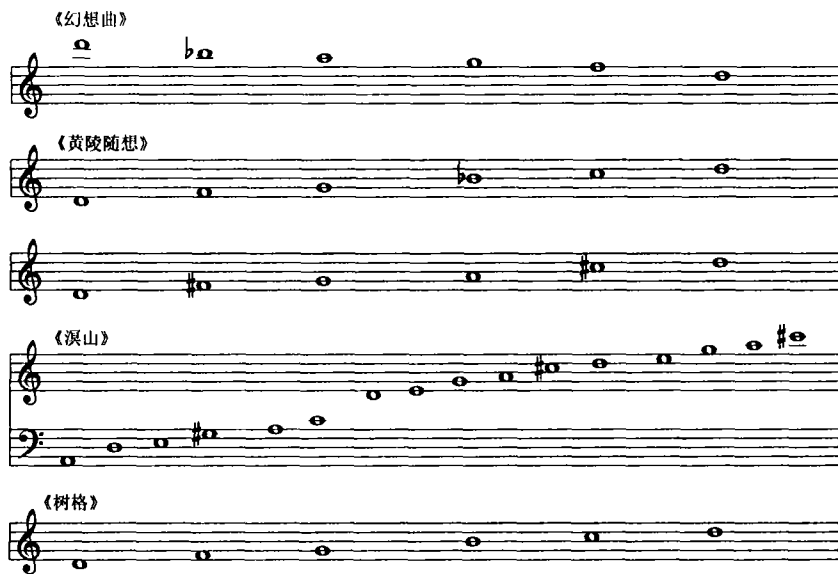
(1)传统筝曲和九十年代之前的筝曲的音阶排列,大多是以五声音阶定弦的。

例 16

(2)近十年来筝曲的音阶排列,大多是以十二平均律、不规则定弦等定弦。根据乐曲的需要,创新的古筝曲目其中包含多种的可能性,如五声音阶与七声音阶的交替,多调的衔接,调式特性音及变音的运用等。

例 17

四、古筝左手演奏技术未来的发展趋势

一方面,古筝的左右手技术随着不断的理论创新和实践创新必然会更趋于完善和成熟。另一方面,由于古筝的结构是以琴码为界而划分为两个不对等的区域,从一定意义上讲,古筝存在着先天性的不对称美。

首先,在古筝的教学与训练中必须要求左手与右手同时进行训练,即右手能弹奏的技巧,左手也必须能弹奏,并且在速度、力度以及熟练程度上达到一定的要求。

其次,左手的“以韵补声”是靠左手在琴码左侧以吟、揉、滑、颤等技法表现出来的,这是古筝自身魅力、也是古筝音乐灵魂之所在,这个特点应该得到发扬。

责任编辑、校对:章 滨