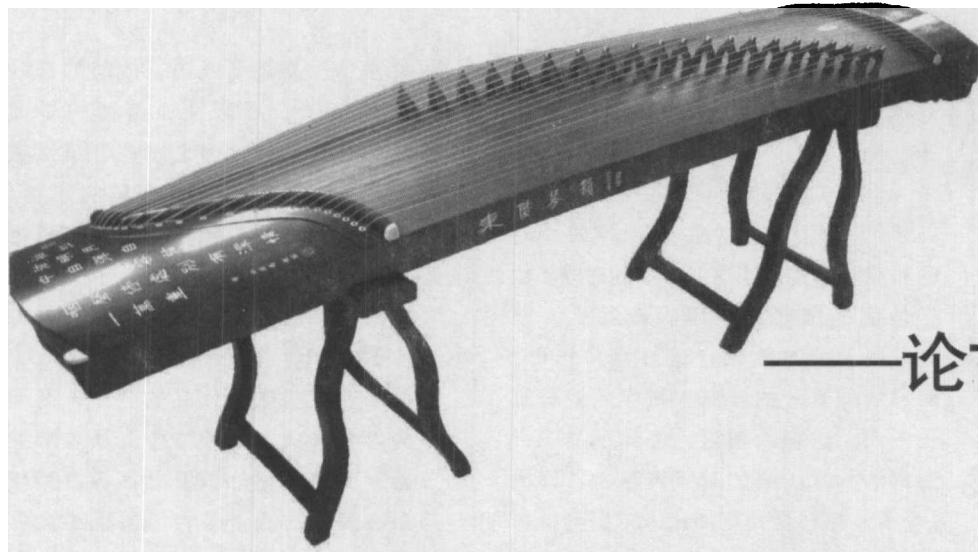

魅力古筝 ——论古筝音色的探究

文 / 唐继红

摘 要：古筝的音色问题是大家长期以来关心又重视的问题，但是，一些基础问题，常常被忽略或运用不当，出现一些不应有的毛病，从而影响学生的进步。本文通过对古筝音色的内在、外在原因的分析与阐述，提出了控制古筝音色的几种行之有效的方法，对学生学习古筝以及其他弹拨乐器有一定的参考意义。

关键词：古筝；音色；演奏；方法；情绪；训练

筝，这门古老的乐器，以清丽柔和优美悦耳的音色、清韵迷人丰采多姿的表现、清雅端庄和谐流畅的造型，赢得了新时代的众多知音。不过在古筝演奏中怎样弹出最佳的音质音色？有通过怎样的手段来达到？我通过自己这几年的教学与学习总结了以下几点：

一、要想弹出好的音色，一定要拥有一把好筝

好的材质、好的做工直接影响着筝的音色，但是并非价格越高筝就越好。那么，怎样来辨别筝的好坏呢？

筝一般分为普及型和专业型两种，而鉴别筝的好坏主要是看其用料、材质、做工。筝属于板共振乐器一类，它的发声原理是这样：当演奏者弹动琴弦时，琴弦就会产生振动并把振动传送给琴码，接着琴码再把振动传递给面板，最后面板再把本来不是很大的振动传送到共鸣箱里，扩大数倍后，再从出音孔里传出来，因此古筝的面板、底板的质量都直接影响古筝的音色。古筝的面板是发音的振源面，它的材料与厚度是决定筝的音质好坏、音量大小的重要因素。面板一般采用梧桐木制成。（桐木一般呈白色或浅黄色，质地韧、软，用指甲在面板上轻轻一划可见指甲痕，这也是面板需要特别小心保护的原因）以经过放置年数较长的自然时效处理和人工速成相结合取干而松的木质做面板最佳。面板多用整块木板，也有少数一些厂家为了兼顾高低音的平衡，采用几块拼接的。面板最好不要有节眼，且以年轮间隔宽、条纹明显、呈线状或粒状者为佳。如果是拼接板，还要看接缝是否紧密平整。不同的厂家对面板的表面处理也各不相同，有些保留木板的原色，有些则刷上清漆。我们在选购时一定要看面板是否打磨均匀、幅度流畅，是否有裂痕等等。另外我们

还应该看底板，因为底板是振源的折射面，它对古筝的音色也起着重要的作用，我们一般要选用整块梧桐木或松木制成的底板。但是，由于古筝是一件纯手工的乐器，②因此光看材质是不够的，我们应该把琴码安好，较准音高后，通过弹奏检查琴的音色。看其高音区是否明亮而有穿透力，中音区是否柔润、悦耳，低音区是否浑厚、饱满，高、中、低三个音区是否协和，在音色、音量上是否均衡，没有杂音。当然，我们也可以把弦上到D调后弹一弹，看看手感怎样。古筝既是乐器，又是工艺品，所以在外观上我们要求制作精细、选材上乘、造型上以秀长、端庄为美，同时也要综合地考虑对乐器的要求。一张完美的古筝不但可使演奏者得心应手，还会给演奏者的艺术形象增色。

二、要弹出好的音色必须有正确的演奏方法

1. 正确的演奏姿势

演奏姿势的正确与否，是非常重要的。初学者往往容易忽略它。然而错误的演奏姿势和方法，一旦成为习惯，会严重地影响技术训练和表演艺术的提高。因此初学者应时时刻刻注意演奏姿势和弹奏方法地正确性。历史上，筝的基本演奏姿势不尽相同，分为平置坐弹式、斜置倚弹式、立置坐弹式等几种。随着比较高的专用筝架的使用，才逐渐定型为今天的坐、立两势，而坐式是现代普遍采用的演奏姿。一般坐凳的位置应在琴的右侧，与前梁延长线对齐，演奏者的身体应与筝保持一拳左右的距离，使身体上部能有前、后、左、右活动的余地。筝架的高度大约为60厘米但是由于演奏者的身高不等，手臂长短不一，筝的厚度也各不相同。因此正确的位置是：筝的第一个码子头与演奏者的腰部成平面，

这时演奏者的手放在筝弦上的状态是最松弛的。反之，筝架过高或过低都易造成紧张。演奏者演奏时注意身体放松，两腿自然分开，上身端正，两臂和双手松弛而自然抬起，右脚蹬在固定筝架的踏板上，头部略俯视，双手按乐曲开头的指法自然伸出，做好弹奏准备，精神饱满，态度自然。在演奏时既不要驼背也不要过分挺胸；既不要拘紧，也不要松垮，切忌摇头晃脑、脚打拍子等坏毛病。

2. 自然松弛的状态

古筝演奏方法正确与否，直接影响着演奏的质量，正确的演奏方法，可以达到事半功倍的效果，松弛是演奏方法的关键，也是演奏成败的重要环节。

演奏姿势的自然松弛是指在演奏时手形、手臂、肩以及整个形体的自然松弛。具体讲即从心理、情绪、心态的松弛再到肩、臂、肘、腕、指的松弛，给人的外在感觉，应是演奏姿势的松弛，上身自然挺直，整个身体自然松弛，达到自我松弛与自然松弛的统一。因为只有在这种状态下弹奏出来的音才是清脆、明亮而有穿透力的。那么怎样才能达到自然松弛呢？我认为要达到这一目的，就必须强调学生首先从心里面进行放松，其实这是一种心理暗示，你要告诉学生古筝是一种非常优雅的乐器，它容易学、容易上手，从心理上减轻学生的负担，让他们放下包袱，全身心的放松。然后我会让学生体会松与紧的关系。古人云：“一张一弛，文武之道”。为了达到这一目的，我在基础训练中特别强调松弛与紧张的交替练习，我会让学生先全身放松，然后想象把全身所有的力量送到手上，在手指尖在触弦的一瞬间把身体的所有力量送到指尖，最后指尖突然发力（紧张），弹完弦后马上放松。我会让学生反复练习，让学生体会在放松时与紧张时身体的各部分有什么样的区别，只有让学生完全体会和掌握了松弛与紧张的辩证关系，才能更好的控制和协调自己身体的各个关节和机能，做到力量收放自如。

3. 正确的触弦方法

手指触弦对音色的控制分为：点、面、角、速、力，也就是说手指触弦不仅有力点、角度、力度的变化，还要富有弹性，更有“轻重”、“缓急”的区别。要做到轻而不浮，在轻中不失清亮，即使在极细微之处，手指也能弹得清亮而饱满；重而不滞、强而不燥，虽有“力拔山兮”之势，却不能给人以卤莽之感。一般说来古筝有两种基本的触弦方法，也就是大家习惯称为的：夹弹法和提弹法。夹弹法即手指弹弦的方向是从斜上到斜下，角度呈45度，发音厚实，音质饱满。弹奏时往往是无名指或小指扎桩放在琴弦上，使手有所依托。这种技法在传统筝曲中运用比较多，以前一直作为初学者的基本弹奏方法。但是我觉得夹弹法由于运动方向是向下的，不利于演奏者大臂、前臂、手腕的放松，也不适应现代创作筝曲快速指序的要求，因此我更推崇的是学生在初学时以提弹法为主，找到放松的感觉后再辅以夹弹法。提弹法与夹弹法刚好相反既手指弹弦方向是从斜下方到斜上方，角度也呈45度。其发音清脆明亮、音质纯正干净。弹奏时往往是无依托、悬手弹。它是现代快速指序的重要弹法。

三、要想弹出好的音色，必须要带着情绪的演奏

在音乐中“音”不是孤立存在的，它是流畅、统一贯穿于乐曲，贯穿于整个演奏活动中的。一个好的演奏家一定会根据乐曲的背景、内容调动情绪，运用情绪控制手指尖的力度，控制手指下弦的速度，③力求把最好的音色呈现给大家。举个例子来说，《春江花月夜》与《汉宫秋月》同为咏月名曲，前者描绘的是静谧温馨的春花秋月，抒发对美好自然的无限眷恋；而后者描摹的是凄清冰冷的怅然秋月，寄托着旧时宫女无限的凄凉、苦闷与惆怅。作品中的月亮既然已经带上浓浓的个人色彩，作品各自的意境和内涵便大不相同了。如果我们把《汉宫秋月》中那种哀怨、悲伤的情绪带到

《春江花月夜》中，自然会使演奏者悲由心生，从而在揉、吟、按、滑等技法上力度过重，手指下弦的速度过慢，给人一种悲伤的感觉，自然不会让听众联想到静谧温馨的春花秋月，不会让听众沉醉于安宁、祥和、明月高照的诗情画意之中。由此可见乐曲的演奏并不是单纯的技巧、或外在形体动作与面部表情的表现，乐曲的核心是其所包涵的思想内容，演奏的核心是将乐曲的思想内容传达给听众。具体的演奏技巧只是一种手段，其最终目的是要运用这些外在的表现技巧展现乐曲的思想内容。因此，要想弹出好的音色，就必须要在准确的掌握了各种技巧以后带着情绪进行演奏。而我们必须要求每一个学生在练习过程中的每一个阶段想方设法进入音乐的“情感”。

总之，古筝动人的魅力是音色，古筝的灵魂是韵律，古筝的意境是人的情感心声，教学中它们是相互关联、相互渗透的一个整体。即：我们掌握了基础知识，弹奏姿势，科学指法，演奏技巧，指间触弦的基础上，处理好放松和紧张的关系，提高弹拨速度，掌握不同效果的吟、揉、按、滑等技巧。使我们的学生在演奏技巧提高的同时，增强对美的感受和理解，在对美的探索 and 追求中提高演奏技艺，努力塑造出栩栩如生的音乐形象，真正掌握古筝艺术的真谛。

音色的把握需要你不间断地、细致入微地去体会和研究，它会随着你的年龄、阅历、学琴、习琴中体会的积累而提高！

参考文献：

[1] 周耘，《古筝音乐》，湖南文艺出版社，2000。

[2] 郭雪君，《青少年学古筝》，上海音乐出版社。

[3] 张志羽，《提高古筝演奏水平》，华乐出版社。

(泸州职业技术学院 艺体系，四川泸州 646005)