

演奏指南

文/李庆丰

浙江筝派古筝曲《将军令》在古筝考级八级乐曲中是一首非常重要的作品,也是一首流传极广、影响较大的古筝名曲。这首叙事曲描写了古代将士征战杀场,浴血奋战、视死如归以及得胜归营、威武雄壮的战争场面。全曲宏伟激昂、铿锵有力,段落层次分明,技术难度大,表现力丰富,因而受到广大古筝演奏者和考级学生的青睐。笔者多次参加全国考级的评委工作,针对同学们演奏此曲中存在的一些问题,谈谈我对《将军令》乐曲演奏的一些体会和处理方法。

一、筝曲《将军令》的由来

《将军令》是古谱《弦索十三套》曲牌所记录的 乐曲之一,经过王巽之先生对技法的提炼、充实和 编配后而流传至今的一首著名筝曲。在乐曲中他大 胆地运用了长篇幅富有力度的长摇、四点、扫摇、点 奏等技法,丰富了古筝的表现力,从而使力度和速 度上都突出了战斗的气势,将一个活生生的战争场 面展现在我们面前。因为这首乐曲的成功改编,使 得浙江筝派成为全国很有影响的流派之一。这首乐曲也是我们教学过程中一首练习"摇指"、"四点"和"点奏"的必修曲目。

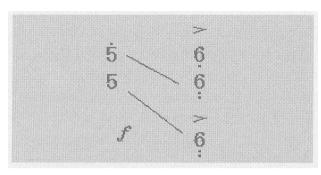
二、乐曲的乐段划分

全曲由七个段落组成。第一段,音乐由远而近,表现了号角声混合人的脚步和马蹄的行军声;第二段,描写的是一位运筹帷幄、足智多谋、威武的将军形象;第三段,描写了军心稳定,积极备战的高昂情绪;第四段,通过弹奏中力度的变化,使战争气氛更趋紧张,描写了将士们等待着战斗的号令;第五段,散板乐段,描写将军发令,队伍分头出发迎敌的情景;第六、七段,描写了两军对垒,短兵相接、奋力厮杀的战争场面,最后进入尾声乐段,音乐气势辉煌、悲壮,表现了得胜归营的壮观场景。

三、乐曲的重点、难点以及处理方法

乐曲第一段e羽调式由32小节两部分组成,开

始由双手较有力的八度下行刮奏拉开乐曲的序幕:

接着,右手的长摇和左手四点的旋律弹奏,速度为每分钟88拍。这一段的弹奏,双手要配合得当,右手长摇力度保持平衡,中弱,突出左手旋律,每一拍的第一个音要有音头,清晰,双手的第一个音要碰得整齐,双手练习时做到二比一的配合,即右手两个点,左手一个音,不能因为左手的重音点而影响右手线的力度变化,右手没有重音,只有线。进入11小节后,双手力度基本相等,同时根据乐句旋律上做起伏变化。

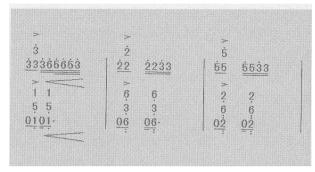
第二段g商调式,这是整个作品速度最慢的一个段落,速度在每分钟80拍,弹奏的重点要突出中指按滑音的特点,韵声在低音,左手按滑音要根据音符的时值做长短滑音的变化,头句和尾句的第二拍的四分音符,滑音要长而韵足,其他滑音点到为止。

慢起:

对于慢起的节奏和级进的音阶旋律,演奏要稳健、从容,使曲调听起来浑厚,富于韵味。22、23、24小节和30、31、32小节,是相同的旋律的重复,

也是惟一强调右手高音旋律弹奏的地方。

第三段 D 徵调式,速度顺着第二段的速度弹奏,不可往前赶,虽有不稳定的节奏因素在里面但给人的听觉又是稳定的,左手切分音一定要强调,从第 5 小节开始旋律有明显的坡式渐强趋势;

三段结束时有一个大呼吸进入第四段,速度突然加快,为每分钟126并渐强,旋律在中指音上,到第7小节,双手同时弹奏相同的旋律,力度逐渐加强,速度不可加快,因下一段的速度更快,所以要一层一层地加速,才能将乐曲逐步推向高潮。

第五段,弹奏摇指时音头要有爆发力,做渐强、渐快处理,前两句将音时值拉开,以展现大队人马出发时壮观情景,后面加快,音符时值缩短以显示轻骑兵小分队出兵的神速,左手刮奏随着音乐节奏速度的变化而做渐强、渐快处理,使音乐表现更为集中、更有气势:

乐曲的六、七段, g 商调式, 使用了两种技法来表现战争的激烈场面。首先在第六段中, 运用了快四点的技法, 快四点弹奏是这一段重点、难点, 弹奏时四点密且均匀, 力度强且不噪, 点子清晰且不乱, 速度在 138 拍, 同时, 要注意乐句强弱的对比变化, 以此来表现不同角度、位置的战斗场面。进入第七乐段是同一旋律的变奏形式, 使用的另一个技法为轮奏扫弦, 速度在这里要求达到 152 拍的快速度, 由于是两个八度音域的轮奏, 更要求旋律清晰, 点子密集, 音响激越, 音乐更显浑厚有力, 双手的配合要娴熟、默契。

进入尾声段落,节奏拉开、速度放慢,音乐气势辉煌、悲壮,以展现得胜归营的壮观情景,结束时给人以沉稳、坚定、一气呵成的音乐感觉。

四、练习方法和建议

这也是一首功夫乐曲,每一段都有重点和难点,在练习此曲时,一定要将乐段中难点、重点划分出来,作为基础训练的课题来练习,以达到技术无障碍,心里无负担的境地,演奏时才可得心应手。

第一、右手的长摇和左手的四点练习:先做二 比一的慢速练习,摇指练习,注意放松,大臂带动 小臂,力量集中在指尖上,不要压腕,感觉肌肉不 紧,大臂、小臂、手腕不酸。

第二、乐曲第二段,建议最好用夹弹方法。手指掌关节发力,触弦角度由上往下45度角,名指扎桩,称为夹弹法,手指小关节发力,触弦角度由下往上45度角称为提弹法,两种弹法均是指尖触弦。夹弹法击音饱满、响亮。夹弹法练习时,触弦后手

回移动,达到互相贯通,弹法击弦轻快、明亮。

第三、全曲使用最多的技法就是快速的四点弹法。这个技法,也是古筝最基础的弹奏技法,看似简单却很难掌握,特别是快速的四点,往往容易造成肌肉的紧张,以致于腕疼,如何解决这个难题,则尤为重要。我认为,首先要将放松作为意识和观念存在于脑海里,慢速练习,体会松弛的感觉,其次,练习时大臂带动小臂和手腕,使力量全部集中在手指尖上,其三,手指弹奏幅度要小,指尖近贴弦上,靠手腕的摆动带动手指的动作幅度,从而达到声音清晰、颗粒性强、力度均匀。我想经过不断地反复练习和体会,一定会达到满意的效果。

第四、点奏的练习方法,要注意手型和指型, 指尖触弦角度呈锐角,双手手腕要平,这样臂的力量才可通过手腕传递给指尖,以产生较好的声音 质量。

以上是我在教学和演奏《将军令》中的一些体 会,要想弹好一首乐曲,靠的还是勤学苦练,脚踏 实地。解决了此曲的一些技术问题,相信你在弹奏 其他乐曲时就不会有太多的技术障碍了,它的确是 一首集乐曲和练习曲的大成之作。

任何一部艺术作品都有它的艺术标准,艺术标准也是艺术工作者一生所追求的目标,作为一名古筝教师,我从不反对个性的张扬,但对于传统作品,我认为还是应该遵循一个准则,那就是,还历史以原貌,让我们的学生在中华深厚的文化底蕴下,了解我们的文明,弘扬我们的传统。

(作者系安徽师范大学音乐学院副教授、器乐教

