

浅论古筝摇指与音色的构成

李玉涛

(三亚理工职业学院 艺术系, 海南 三亚 572000)

摘要:古筝的演奏技法种类繁多,而摇指技术是古筝演奏其中的一种,古筝的主要流派河南筝派、山东筝派、浙江筝派在摇指传统运用上,不同的摇指技术特点对表现地方音乐风格有非常大的作用。本文对传统古筝摇指在以上几种流派中的发展、创新分别进行了详细说明,并对其演奏特点和演奏方法进行了分类阐述,文章中还提出了构成影响古筝摇指不同音色的几个要素的意义,分别对并对影响古筝摇指的音色的触弦点、力度、速度、肢体运动、气息等几点重要的作用进行了详细分析。

关键词:古筝;摇指;触弦点;力度;速度;肢体;气息

筝是我国古老的一件民族乐器瑰宝,华夏之声,它的历史源远流长,具有很高的文化内涵。早在两千多年前的春秋战国时期,筝已经产生并流行在秦地(今陕西省一带)。古筝作为弹拨乐器,其最突出的特点是以手指弹奏出由点与点的连接组成的乐音流动来延展音乐。在弹奏长时值音符或歌唱性旋律时,单纯靠弹弦振动后自然衰竭过程中延长,无法保持声音时值的充分和乐音的连贯。它是古筝各种演奏技术中一种非常重要的技术,也是古筝旋律线和节奏最强的一种技法,能使古筝的音色变得更加声势浩大,铿锵有力,突出古筝急促明亮的音色。

1 不同筝派的摇指方法及演奏特点

(1)河南筝派摇指:主要是大指大关节运动为主的快速“托”、“劈”,河南传统摇指法用这种方法演奏。在演奏中注意前臂、腕部和大指的掌指关节运动有机结合,采用手腕的前后摆动带动大指,演奏声音效果坚实有力,正体现了河南筝曲风格明朗粗犷,泼辣高亢的特点。例如在河南筝曲《汉江韵》第二段慢板中就能很鲜明的听见。

(2)山东筝派摇指:主要以大指小关节运动为主的快速托、劈叫做小摇奏法。在演奏时以大指的指关节为轴,迅速往复运动产生弹拨力,这种方法更不容易持久,学习者需要有刻苦的精神才能掌握好。山东筝曲取材于板头曲(大板曲)和牌子曲(小板曲),音调刚劲有力、华丽明快,音韵铿锵悠扬,例如筝曲《庆丰年》,取材于山东老八板音调,其中托劈技法弹法要求触音坚实有力,清晰、明亮。

(3)浙江筝派摇指:主要是把右手小指支撑在前岳山处,也称扎桩摇。食指侧面顶住大指假甲根部,以小指为轴心,手腕转动带动手指快速连续托劈形成的大指摇。其演奏特点是速度快而密,力度强而均匀,能强也能弱,浙江筝曲主要由丝竹乐、套曲和民间小调等发展而来,音乐风格淡雅含蓄,流利华美。在1935年刊印的杭州国乐研究社的筝谱《将军令》中写到:“摇:大指于一弦上一挑一拖,连而不断,以圆为妙”等,这首具备合奏的特有气势的曲子是根据琵琶轮指的特点来创建的古筝摇指这一特技。

2 构成摇指各种音色的要素

(1)触弦点对摇指音色的影响:触弦点是指在古筝的有效弦长中,手指与琴弦接触的位置。在古筝弹奏中,有两个基本的触弦点,而这两个点上的发音有着明显的音色区别,这两个基本的触弦点一个是在距岳山约一寸的位置,与前岳山的方向基本是平行的,前后呈一条直线。在这个点上弹奏,音色明亮,坚实。例如乐曲《溟山》第五段摇指演奏中,基本是在这个触弦位置演奏,其颗粒性稍强,旋律线变化不大。另一个触弦位置约在前梁至筝码的二分之一处左右的弦上,在这个点上弹奏发音,音色柔

和,余音较长,古筝的伴奏声部或为了变化音色时多在此触点演奏。如乐曲《春到湘江》摇指段,旋律性比较强,强弱起伏也随旋律的变化而起伏,因此演奏这段摇指尤其要注意音色的变化,不能每个音都靠近岳山,可以适当随强弱的变化往三寸弦位走,这样的音色比较柔和优美,也表现出了湘江流水美好的画面。

(2)力度对摇指音色的影响:由于发源力和发力的动作的不同,力度大小也相应会有各种变化,大致可分为:

1)手腕动作带动摇指的力度:一般摇指演奏较柔和优美的旋律时大多用此类演奏法,古筝有很多现代筝曲都用这种摇法。如《春到湘江》摇指这段基本上采用的就是手腕带动的力度来演奏的。

2)小臂动作带动摇指的力度:这种力度相对于手腕力度大,在扫摇中就是用小臂带动腕部发音,声音大,气势磅礴。在乐曲《站台风》扫摇部分中用这种方法。

3)大臂动作带动摇指的力度:一般摇指演奏比较激情悲愤的乐曲时常用大臂带动小臂直到手腕,这种力量惯性较大,特别强调摇指音头的发音,如乐曲《临安遗恨》第六段摇指就是用这种弹法,突出摇指音头,展现了极其愤怒的情绪。

4)身体动作带动的摇指力度:在摇指演奏中,不管是手腕、小臂还是大臂带动的摇指都离不开身体的运动,身体运动的起伏也随摇指的变化而变化,主要是由腰部和腹部力量带动身体上身的运动,摇指时的力度与演奏动作的大小通常成正比,从身体动作带动到小关节动作带动。这种肢体的运动对音色的变化及音乐的情感表现都是必不可少的。如演奏《春到湘江》摇指段时,随着旋律起伏强弱的变化,身体也随这种变化作前后的运动,这样也增添了美感,使乐曲更加生动。但是在演奏激情、悲愤的乐曲时,这种运动就有较大的变化,如演奏《云裳诉》第四段摇指时,身体的运动幅度随着旋律的变化较大,加上左手的按颤音,更加体现了音乐的旋律性,使整个乐曲推向高潮,使演奏者不得不带动身体来完成演奏,陶醉于乐曲内容中。

5)气息带动摇指的力度:这种气息指发音的同时气息的状态。气是力产生的根源,它与发音的效果是密切相关的。通常情况下,强力度的发音总是在气息状态处于吸气之后再呼气的同时发出的,而较弱力度的发音则对气息状态要求宽松一些。像太极一样用气息带动肢体能发出刚柔并进的力量,做到外柔内刚。例如在《临安遗恨》中引子部分,第一个音包括摇指就要求发音坚实有力,如果在此之上加上气息的运用,那整个曲子的演奏就起到相得益彰的作用,这样使听者还有观者充分感受到演奏者的表演体态与音乐的内容是一致的,并产生情感上的共鸣。对于摇指技术而言,气息如果运用得当,是对古筝演奏的一种更高层次的突破。

参考文献:

- [1] 阎俐.古筝教程[M].沈阳,1990.
- [2] 邱大成.试比较传统筝派的演奏特色[J].中国音乐,1991(4).
- [3] 王丹红.论影响筝音色的诸多因素[J].秦筝,2008(2).
- [4] 赵曼琴.古筝快速指序论下册[M].国际文化出版,2005.

作者简介:李玉涛(1985—),男,黑龙江七台河人,本科,团委,三亚理工职业学院艺术系大学助教,主要从事音乐教学研究。