

浅谈古筝划奏

□文 / 关丽娟

摘要:古筝的演奏技法种类繁多,而划奏却是一种最为常见有极其重要的演奏技法,尤其深刻的演奏内涵和高难度技巧。由于古筝自身的特性特征,古筝的划奏与其他乐器的划奏相比在表现力、音色、音响上等方面,更为丰富和悦耳动听。

关键词:分类;情绪使用

古筝是中华民族古老的民族乐器,据历史考证,正在春秋、战国时期广泛流传,至今已有两千五百年的历史。近几十年来,古筝在演奏技法上不断地创新和发展,其演奏技法上由单纯的弹奏导游划奏、柱音、扣弦、摩擦琴弦、敲击琴板等。古筝在不断的改进发展中,具有了更具有鲜明的艺术性和丰富的艺术表现力,越来越受到大家的喜爱。

划奏又称为“刮奏”(历音或花指),是一种按线序由低到高或高到低连续的划奏或在短距离的加花音。划奏,作为一种以手指迅速弹奏音阶的技巧,不仅在古筝演奏中常用,在钢琴、竖琴、琵琶、扬琴等众多中西方乐器演奏中也常有用到,那么,同样是音阶行走的技巧,划奏与我们常见的逐次弹奏音阶有什么区别呢?划奏的音阶行走重点不在于突出音阶内的个音,而是一种把个音连成线状,形成块面的一次性连续性的惯性动作。所以,划奏多是以一个或几个固定的手指依靠手臂带动和身体的运动惯性连续统一中完成。通常,我们很难再划奏中听到具体的个音(除非在一些传统乐曲中占时值的花指,作曲家有明确标明),划奏往往给人一种大篇幅的、流畅、悦耳、动听的音响效果。

一、划奏分类

(一)花指

花指又称花奏(勒弦),简称“花”,指法符号为*(如雪花)或标明音和时值,它是用大指连托(L-)数弦的一种奏法。短距离的加花音,可长可短,根据大家对乐曲的理解和作曲家已经明确标明要求。

1.板前花(加花演奏)

板前花,是一种在主音前加上的花指,是一种不占时值的装饰性音响。这种花指,有时候乐曲会明确标明,有时候需要大家在二度创作时,自由加进去(切忌乱添加),以增添乐曲的感染力和艺术表现力,由此也叫做加花演做。在大量的传统乐曲中出现,如山东筝曲《四段锦》、现代筝曲《渔舟唱晚》等。

2.正板花

正板花,是一种占有一定的时值的花指。大家在弹奏时,就不能像板前花那样自由了。而是要看乐曲的节奏、节拍、速度等因素。比如山东筝曲中《四段锦》之一“普天同乐”一曲的特点,除了中指担任主音的弹奏之外。正板花就像一个个桥梁,将他的前后主音串联起来,弹奏时在该停下的主音停下来,保证乐曲的连接性和整体感。他的演奏要求一般作曲者会严格标明俺谱子上要求的节奏、节拍、速度演奏就行。在《汉宫秋月》中出现很多。

(二)历音(列音)

1.连续性划奏

筝作为一种弹拨乐器,出音具有明显的“点状特征”。所以在演奏中我们常设法用摇指、点指、轮指等技法来弥补筝音色中缺少“线状性”的弱点。而划奏,则正是演奏“线性音色”的最佳技法。“点状音”,使旋律达到点、线的完美统一,是乐曲灵动流畅而富有生机。

2.装饰性划奏

装饰性划奏,并不定为花指或历音,则重在“装饰”二字。划奏因其本身具有很强的流动性,音色音量可多变,因此是上佳的装饰加花。在旋律的进行中添加划奏,可是原本略显严肃工整甚至呆板的个性顿时活泼起来,显得流畅而又趣味。必须起到“锦上添花”的功用,要做到短小灵动,突出一个

“趣”字,因此装饰性划奏的音阶行走频率一般较快,要划得轻盈流畅而不死板。

3.内容性划奏

(1)仿声性划奏

以模仿并再现自然界事态万物的音响为目的,利用筝在某些音区的特性,形象的模仿具体的声音。如《战台风》中打断无效音区的扫刮,能真实的再现台风的来袭时呼啸的嘶吼声。

(2)描绘性划奏

这都是划奏的独奏段落,利用音区、音色、音量上的繁复变化,形象的描绘和渲染大面积的图景,突出立体感,一如绘画中的“写意”手法,旨在引起听者的想象的共鸣,营造气氛,宣泄情绪,达到“身历其境”的效果。如《高山流水》中后半流水篇,《草原英雄小姐妹》中的暴风雪片段等。

二、情绪使用

(一)描写水

乐曲通篇写的都是水,那么是山中瀑布,是山涧小溪,是隐藏的源泉,还是开阔的大河流?如浙江筝曲《高山流水》之“流水”,通篇是连接不断大幅度的上下行划奏回环,但在低音区表现顶峰挂川的雄伟,在高音区是坡上小涧般的轻盈;上行划奏是清泉缓缓而去,下行划奏如瀑布滚滚而来;轻奏是远水,弹响是近泉,句句变化,层层新意,其中奥妙可见一斑。后半部分运用大量的带按滑的连续上下的划奏手法,也能十分形象,有身临其境,耳闻其声之感。

(二)描写风

除了写水,风也是作曲家很乐意用划奏的手法来表现的内容,是和风徐徐的,是狂风暴雨,是暖风宜人?如王昌元的《战台风》,第二段是具体描写风暴来袭的经典段落。

(三)描写情景

古时人,把酒吟诗作对,高兴了弹一曲,多为即兴。所以古曲多为表现情景等,如《广陵散》、《梅花三弄》等曲目,表现不同的情景。筝曲《月儿高》中有明显的体现,通过细腻的力度银色对比变化,营造出一种宁静的意境。

(四)划奏与演奏情绪

“由心而发、以情动人、琴人合一”可谓是演奏的最高境界。划奏作为筝艺术中一重要技巧法,也不无例外地要与“情绪”结合。所以,每个演奏着都必须善用肢体,让情感在到达手指的同时也贯穿全身,让演奏成为一种全身心地投入,让琴声感动自己,也感动他人。

总之,音乐本就是感性的,我们在划奏的运用过程中,切不可照本宣科,同一个划奏在不同的乐曲中有不同的已经,在不同的演奏着手中又有不同的灵性,在不同的听者耳中更有完全不同的感受。无论古筝任何一种技术,都是以活求变(举一反三)。只要掌握好科学、合理的弹奏方法和时间的磨砺,遵从古筝的发声原理和对音色、力度、速度、情感的良好感悟,就会走出优美动听的音符。

参考文献:

- [1] 阎俐.古筝教程.[M].沈阳:辽宁人民出版社,1990年.
- [2] 阎黎雯.古筝名曲荟萃.[M].上海音乐出版社,2000年.
- [3] 郭雪君.古筝音乐[M].上海:上海教育出版社,2006年.
- [4] 周耕.古筝音乐.[M].湖南文艺出版社,2001年.
- [5] 中央音乐学院学报编辑部.怎样提高古筝演奏水平[C].北京:华乐出版社,2003年.

关丽娟:哈尔滨工程大学