

如何把握古筝演奏的音色

余艳

(襄樊职业技术学院 人文艺术学院, 湖北 襄樊 441050)

摘要:准确把握古筝演奏的音色,能够恰当地反映音乐的情感,并表达出乐曲的音乐文化及古筝音乐的形态美。演奏者必须运用科学的弹奏方法,提高音乐文化素养,才能真正把握古筝演奏的音色。

关键词:古筝弹奏;音色;音乐文化

中图分类号:J632.32 J2-28

文献标志码:A

文章编号:1671-914X(2009)X03-0134-02

古筝是一种古老且流传较广的民族弹拨乐器,它那独特的演奏技法和充满个性的音色早已融入中华民族的血脉,烙上了民族文化的印记。在民族文化的长河中,特别是当历史走向现代,许多悠久的民族民间艺术面临失传时,古筝的学习却掀起了一个又一个热潮。尤其是对于古筝音色和演奏技法的探索、乐器的改进以及古筝表现力的挖掘,已经成了当今筝乐爱好者研究的课题。

音乐的基本要素包括旋律、音高、节奏、强弱(力度)和音色。其中,音色是最抽象、最难把握的。音色,是音乐语言构成要素之一,它是指声音的色彩和特性。是音乐表现手段中的重要组成部分。在弹拨乐器特别是古筝演奏中,依赖于手指对触弦的控制和内心的音响感悟。

一、影响古筝弹奏音色的几个外在条件

(一)乐感对弹奏音色的作用

乐感好的演奏者本能地接受外在感觉的能力强、速度快,针对教师弹奏的乐曲能够快速形成共鸣并模仿弹奏;而乐感较弱的演奏者对于乐曲中的单个音符或许能够弹得饱满、明亮,但往往对于一首情感分量较重的乐曲来说,他们要把握符合该曲的音色变化,就比较吃力了,所弹出的乐曲,缺乏生命力和感染力。尽管如此,那些乐感弱的演奏者并不是不能学习古筝,而是要经过正确的引导、正规的学习,加强对古筝音色与表现力的感悟,对音色具有初步的辨别和控制能力后,也能达到演奏的目的,这需要花上更多的时间进行勤学苦练。

(二)要选择合格的古筝教师

古筝学习往往都是从模仿教师的演奏开始的,好的教师对古筝音色具有很好的控制能力,演奏者从教师的演奏过程中日积月累自然会对好的古筝弹

奏音色留下深刻的印象,而且不断效仿,逐渐形成一个对音色模仿、体验、探究,直至自己去表现的良性循环过程。由此看来,合格的教师不但自己要具有很好的音乐素养、精湛的演奏技艺,而且有系统的教育教学方法,能够发现演奏者出现的问题,并能以恰当的方法来引导演奏者,使演奏者不至于走弯路,真正做到“因材施教”。

(三)要选择适合乐曲音色的古筝弹奏

古筝从大的方面可分为普通练习型和专业演奏型两类。其长度、宽度、材料不同,音色也就不同。有的古筝音色似钢琴一样明亮,有的柔和,有的暗淡等。因此,用同一古筝去弹奏不同风格的乐曲是不合适的。在弹奏前要分析乐曲是现代派还是古典派等因素,然后再选择和曲目适应的古筝来弹奏。

二、运用科学的弹奏方法,准确把握古筝演奏的音色

弹奏方法不正确,会导致指关节不灵敏,手臂肌肉紧张,音色也虚而不实。体现在乐曲中便是快板不快,即使快,也犹如幼儿跑步“踉踉跄跄”,音的清晰度较差;慢板乐曲则为强音不强,弱音不弱,使乐曲单调乏味。科学的弹弦方法应遵循以下几点。

(一)坚持“肩—腕—指”三点一线的原则

即以肩为轴,大臂的力量通过手腕而抵达到指尖。练琴时不要孤立地注重手的动作,避免手指动作过大、手腕过于跳动和手臂的僵硬;而应该让大小臂放松,自然下垂。一般是松到胳膊用力与其承受的重力相等即可。正确的感觉是胳膊重力自然向下,成似落非落的感觉。胳膊只起方向盘的作用,运用腰部的力量,弹弦时的力是放松、协调并集中到指尖,如此弹出的音色明亮、结实。

收稿日期:2009-3-25

作者简介:余艳(1972-),女,湖北谷城人。讲师,研究方向:古筝教学。

(二)选择相应的弹弦速度练习

通常用爆发力弹弦时,音色清脆、透明、干净,但如果初学者使用这种方法,手臂肌肉便会紧张,练一会儿便会发酸,也就是通常所说的“端着肩膀弹琴”。这时就可变快速为中速进行弹奏训练,慢练可使肌肉自然放松下来。音色也随之松弛、悦耳。著名古筝演奏家、教育家郭雪君教授所说的“慢练本身就是一种方法”是具有科学性的。这里说的“慢”有两层意思:一是学曲子慢学;二是练曲子慢练,特别是快板曲子要选择恰当的速度慢练。

(三)选择恰当的弹弦力度练习

如同许多人一窝蜂似地挤公共汽车,每个人都很累,如果排队,则上车的感觉就舒服多了。弹弦力度控制也要如此从容不迫,力度并非是越大越好,硬“塞”到弦上的力度会产生刺耳或太紧的声音。通常用的力度是抛开人为的过重或过轻的力,也就是不要故意重或故意轻,如此弹弦,就会产生圆润、饱满的音色。

(四)选择“轻快”弹弦法

如果弹弦速度慢、力度轻,类似人在摸弦,而不是弹弦,则会产生虚弱、暗淡的音色。如果速度快、力度大,使肌肉紧张,则可采取弹片离弦的“轻快”弹弦法。即弹弦的速度是快的,力度是轻的。像人再瘦,也是有骨头的一样,尽管此法产生的声音弱,但仍旧是有亮音的。用这种方法经过一段时间的练习,肌肉便会放松,音色也随之结实、明亮。如果用“轻慢”法弹弦,将会给人形成不敢弹琴或小心翼翼地弹琴的感觉,演奏出的声音也是虚弱的。

(五)运用手掌发力弹弦

特别是弹“大撮”时。如果寻找“握”的感觉,如同婴儿握大人手的感觉,音色将厚实、明亮。此法在传统意义上也称“抓箏”。

三、准确把握古筝演奏的音色,提高音乐文化素养

(一)要细心观察生活,感悟生活

比如箏曲《渔舟唱晚》是由箏家娄树华根据山东古曲《归去来辞》的素材改编而成,曲名取自唐代诗人王勃的名篇《滕王阁序》。箏乐作品描绘夕阳西下,渔舟归港,渔人怡然自得、悠扬的渔歌荡漾在湖面的诗情画景。演奏者就应领会作品,第一部分运用舒缓的节奏和极富歌唱性的优美旋律,描摹恬静的湖滨晚景,勾勒出一幅迷离而动人的风情画;第二部分采用速度变换的手法,慢起渐快,逐层推进,形

成一幅荡桨摇橹、浪花飞溅、湖面港湾、渔歌悠扬、百舟竞归的风情画。^[1]

(二)培养聆听习惯

音乐是听觉艺术,会听,养成良好的聆听习惯是乐器演奏者的基本素质。聆听也不是无选择地听,而是建立在积极和有目的听的基础之上。一是多听名家名作,提升自身音乐素养;二是多听不同流派、不同风格的作品,积累曲目,扩大艺术视野;三是在交流中听,多与箏友交流弹奏,近距离观摩优秀演奏者对作品的处理方法,相互取长补短,提高自己的表现力。养成聆听习惯不仅包括对音色的聆听,还应扩大到演奏技巧、情绪处理、风格把握和整体音响感受的聆听上,达到在聆听中借鉴,在聆听中完善自己的演奏,在聆听中探索、发现新的音响。

(三)培养对音色的鉴别力与想象力

要达到乐曲所规定的音色,首先要具备对乐曲的把握能力,并要有丰富的音色鉴别力、想象力及敏锐的听觉分析、调控能力。确切地讲,要具备艺术的鉴别力和艺术听觉力。学会分析掌握不同风格箏曲,掌握代表性风格演奏家的独特音色及形成此种音色技能的能力。同时,不断加强文化与音乐修养,提高审美能力。其次,要不断调整所奏出的音色,使之不断接近于客观的音色标准。音色的差别是需要训练有素的耳朵才能辨析的。找到有别于其它音色的音响特点,找到达成某种音色的最佳弹奏技术。既能对所奏出的每个音的音色都非常敏感,又能从局部到把握整首乐曲的音色与作品内容、风格的统一。在同一作品演奏时,是允许根据自己认为最合适的音色来表现音乐内容的。如《汉宫秋月》是一首山东箏曲,其风格淳朴古雅,情绪哀婉凄愁,刻意表现古代宫廷女子的苦闷、忧伤与寂寞的怨情;漫步高墙下的宫廷中,遥望天穹清冷的明月,这是封建社会里凄清冰冷、催人落泪的怅然秋月。演奏者在尊重作品音色大原则的前提下,允许有个性化的音色渗透进去。^[2]

有些古筝学习班或教师,为了追求商业利润,一级曲目还不过关就过三级曲目。三级还在摇晃中就想弹五级六级曲子。结果拔苗助长,导致弹箏不像弹箏,一首乐曲从头到尾有推弦的、有抠弦的、有拉弦的、有挤弦的,音色一成不变,刺耳、干瘪、枯燥。音乐艺术也就失去了生命力、感染力,更谈不上声情并茂。学习古筝,要用脑、用耳、用心去练琴,身心放松,才能使乐曲的音色变化准确。通过音色的对比和变化,才可丰富和加强音乐的表现力。

参考文献:

[1]高雁.古筝学习问与答[M].武汉:长江文艺出版社,2003.

[2]郭雪君,冯坚,罗小慈.古筝考级训练问答[M].上海:上海音乐出版社,2004.

(责任编辑:毛运海)