

论古筝演奏的继承与创新

——谈现代古筝艺术的发展

■ 陈满欣

作为我国最古老且最富于民族特色的弹拨乐器之一，筝是中国传统音乐发展不可分割的一部分。而现代古筝演奏呈现出其独有的特质，即在演奏中既有对传统筝技艺的沿袭和继承，又有新的技术创新。

一、现代古筝演奏对传统的继承

(一) 演奏中“左手司按，右手司弹”技巧的传承

“传统筝曲的音乐风格是‘音’‘韵’相结合，平衡发展的音乐风格。从技术角度讲，是在左手的润饰技法和右手的取音技法支持下形成的，这一风格的技术核心是右手以取为主，左手以韵为主，琴码两侧演奏技术平衡发展。”

也就是说，传统的古筝演奏中右手以弹弦为主，在琴码的右侧活动是古筝演奏中声音的动力来源。右手的技法以大拇指、食指、中指和无名指为主，按弦发声的同时还要注意控制节奏和音的强弱变化。传统的右手技法主要包括单音、和音、琶音、历音和持续音在内的五种技法。其中，单音技法是演奏中最基本，同时也是最常使用的技法，它包括手指活动的“托”、“劈”、“抹”、“挑”、“勾”、“剔”、“摘”、“打”，其中以大拇指、食指和中指组合完成的“勾、托、抹、托”最具有代表性。传统技法中，左手以按弦为主，在琴码的左侧范围活动，主要是完成“润美音色、装饰旋律”的作用，继而体现古筝演奏中“以韵补声”的特点来提高音乐的表现力。传统的左手技法则主要包括：

按音、颤音和滑音三种。按音是指在右手完成一个音之后，左手按弦弹出本弦之外的音节。因其作用于音的时间很短，对音的润饰度很低，所以在这三种技法中相对来讲表现力最小；颤音是由右手在琴弦上下反复颤动而得到的音响，在发声的过程中因力度和幅度的差异可以分为揉弦、滑颤、吟弦等不同形式。这就使得演奏者在演奏的过程中可以根据乐曲和自身的不同情绪需要来选择具体颤音方式；滑音则是指经右手按弦而滑出的音响效果，包括上滑音和下滑音，因其在音高上的变化丰富因而具有很强的润饰功能。

由此看来，传统的古筝演奏技法可以用“名指扎桩四指悬，勾摇剔套轻弄弦，须知左手无别法，按颤揉推自悠然”这首流传已久的筝技诗来概括总结。在当代古筝演奏发展中，虽然演奏技法不断的有创新和突破，但一提到古筝演奏，人们能第一时间反映出的依旧是吟、揉、点、颤这样的传统技法，即使是现代最新的古筝曲目也没有哪一首是可以完全放弃这些传统技法的。

(二) 创作中经典内容的延续

对古筝演奏的传承不仅仅表现在技法的沿袭，还体现在一些筝曲的传统曲目和表现内容的沿袭上。这是因为前人的进步思想和伟大的艺术形象对今天的人来说依旧有益。如传统曲目《高山流水》，俞伯牙鼓琴遇知音的传奇故事历来被作为知音难求、歌颂友情的典范之作，北派有《高山流水》，南派有《高山》《流水》，虽然其旋律上迥然不同，风格上各有千秋，但

其在内容上的一致是不容置疑的。又如，箏曲中对祖国大好河山的赞颂的传承：《渔舟唱晚》是娄树华先生依据古曲《归去来兮辞》的音乐片段为素材改变的现代箏曲。其中引用了唐代诗人王勃《滕王阁序》中的诗句：“渔舟唱晚，响彻彭蠡之滨”为乐曲的标题，表现夕阳西下渔民唱晚归家的欢乐情景，表达了对祖国大好河山的热爱之情。此外，还有一些以赞美民族英雄为内容的箏曲，从古曲《苏武思乡》到当代的《临安遗恨》，都是对同一题材内容的延续。

二、现代箏演奏的革新

（一）演奏技巧上解放左手

现代箏演奏最主要的技法突破就表现在对左手演奏技法的丰富和创新。在现代箏演奏中，左手从琴码左侧解放，不仅仅只是起到饰音的作用还可以参与到右手的演奏之中。现代箏双手演奏的技法向前最早可以追溯到1935年杭州国乐研究社印制的古箏合奏曲《将军令》，曲谱中出现了明显的“双手抓箏”的演奏手法，然而这些手法在当时并没有得到广泛的传播和应用。直至1955年，赵玉斋先生创作了具有代表性和标志意义的箏曲《庆丰年》，这首曲子吸收了北方民间的乐曲风格和锣鼓节奏具有浓重的地方色彩。最重要的突破则是在演奏过程中大胆使用双手交替演奏旋律，采用大撮加快速小关节的劈托、柱音、全颤等方法，打破了箏演奏的传统方法，《庆丰年》的诞生标志着现代箏演奏新技巧的全面发展。

（二）右手指法的进一步丰富

传统的箏演奏技法中的右手指法主要是以大拇指、食指和中指完成基本旋律的演奏，手指的组合则以中指和拇指、食指与拇指为主，无名指除在琶音中发挥作用外，鲜少发挥作用，这也是传统箏演奏技法中不平衡之处。进入80年代，现代箏曲在创作上有了很多对西方的音乐的借鉴，所以在演奏技法上的创新除了上文提到的打破“左手司按”的限制之外，还包括对右手指法的丰富。因为在很多新创作的箏曲进入快速演奏的乐段时，传统的演奏技法已经无法完全达到其演奏的要求，这就要求现代箏演奏要进一步充分利用右手，打破原有的、固定的手指组合，让

无名指也加入到演奏之中，借此尽可能多的创造新的变化和音响效果。

如赵曼琴先生在70年代末80年代初创作兴起的“快速指序法”。以这是一种以“对称”和“惯性”理论为依据的现代箏演奏技法，通过科学合理地指序演奏突破传统的八度对称弹奏模式，使四个手指在演奏中最大限度地获得独立弹奏和任意组合的可能。为现代箏演奏开辟了一个新的领域。

三、在传承中革新——箏发展的现状

艺术发展的动力源一方面来自创新，一方面源于继承。箏艺术的前进发展也离不开这样的规律，因此，沿袭传统和锐意创新是箏艺术繁荣发展不可分割的两部分。

在箏艺术两千多年的发展历程中，每一个时代的箏大家都将自己的创造注入箏艺术的发展长河中。从传统的箏艺术中，我们不仅可以体味到古老而独具中国特色的音乐魅力，同时也可以了解当时人们的生活态度。传统箏艺术无论是演奏技巧还是乐曲内容，对现代箏艺术都有着不可否认的价值和影响。然而，艺术的生命在于变化和创新。在四十多年的现代箏艺术发展进程中，无论是箏曲创作还是演奏都成绩斐然，在丰富了箏演奏技法的同时，内容上也充分地反映了当代人的生活和时代风貌。

由此我们不难看出，箏艺术的发展并不是一成不变的，它必然随着时代的进程而发展。箏艺术创作要一手抓传统，一手抓创新。

箏艺术发展至今又迎来了一个全盛的时期。在现代箏艺术的发展过程中，不仅承袭了传统箏艺术的独特魅力，还在一定程度上进一步发展了传统的演奏技法和内容，赋予了箏演奏更加丰富的音乐表现力和艺术感染力，同时箏艺术的发展也上了一个新的台阶。这也意味着在今后的箏艺术发展中，必须将传统和创新有机结合，在传统与创新之间架起一道桥梁，继承传统的同时勇于创新。

陈满欣 沈阳音乐学院南校区民族器乐教育系