

谈古筝合奏的排练艺术

► 雷 敏

传统的古筝曲多为独奏曲,因此,古筝教学主要是以“一对一”的小课方式来教授。然而,古筝专业的学生工作以后,只有少数人能成为独奏演员,绝大多数人则担任古筝教学的专业教师或是乐团的合奏演员,而学校和乐团经常会举办一些大型晚会,大型古筝合奏又是能够出彩的节目形式。因此,除个别课这种传统的教学方外,开设合奏课也是非常必要的。

一、美学意境

排练的第一步是感悟作品,研读乐曲。首先是初步感悟:了解作品的作者、写作背景、主题思想、乐曲的主体风格和弹奏技法,然后启发学生深入感悟,激发联想,拓展意象,引导学生逐节逐段地弹奏、欣赏和研究。

古筝曲《春到拉萨》由史兆元作曲,乐曲取材于藏族民歌《金色的太阳》。在总体意象的把握上,要突出一个“春”字,描绘的是春景,表现的是春情(藏族人民如春的情感),乐曲交织着明朗欢快与优美抒情的音调和情绪。引导学生充分调动自己的生活体验,联想春光春色的无限美好:鸟语花香,万紫千红……,从而给作品在情绪上定下一个总的基调:喜悦,欢腾,振奋,奔放。

引子(八小节),节奏自由、辽阔,力度强弱变化很大,由 pp 到 ff 的长摇展现了高原的美丽景色:春

天的青藏高原一步步向眼前逼近,绮丽、雄伟、广袤、辽远。使同学们仿佛看到了盛开的格桑花,感受到青藏高原浓浓的春意扑面而来的意境。摇指力度可加强些,音乐粗犷、奔放,几句小撮的演奏要柔和些、具有连续感。

A段,主题庄严、有力,具有很强的舞蹈性,完整地采用了藏族的弦子音乐,在演奏时要注意具有舞蹈的律动感。左手低音的固定节奏型和音,使主题显得铿锵有力,仿佛是一群豪放彪悍的藏族男青年在雪域高原上激情奔放地跳起了踢踏舞;而第二次的加花变奏,左手的分解和弦则带来了一种明朗、欢快的情绪,使音乐顿显柔和,仿佛是一群婀娜多姿的藏族少女们欢快的舞蹈着,洋溢着翻身的喜庆。

B段,散板,节奏、速度多变,充满了激动之情:奔放自由的节奏。拉萨之春优美的意境再现在同学们的眼前:冰雪融化了,流向了江河;春风吹来了,百花欢笑绽放;万物苏醒了……。

C段,慢板,节奏舒缓、流畅,如行云流水,情绪温柔恬适,轻松愉快。整段音乐是有着浓郁藏族音乐风格的“长袖舞曲”。这一段,右手演奏旋律要优美,左手除了“前八后十六和两个八分”的伴奏音型外,还重复着右手的旋律,最后是以右手的长摇加上左手的伴奏音型,以渐慢的速度来结束;紧接着,以一句快速的刮奏开始第四段D的快板演奏,这里的衔接一定要把握好,这一段极具舞蹈性,粗犷、剽悍,因此力度要加强。旋律后半部分一浪接着一浪,

层层起伏,将乐曲推向了最高潮。

D段与尾声之间没有明显的界限,同音十六分音符的大指快速劈托,烘托了藏族人民摆脱苦难,跨上骏马,奔向幸福的生活的意境。最后,通过左右手各种技法的合作,音乐逐渐上扬,达到全曲最高潮,并以一个果断、强有力的结束音将情绪定格。

二、二度创作

充分领悟作品意象之后,排练转入关键阶段,即融感情于演奏之中,创造性地演奏作品,引导学生将眼中之音变为手中之音、心中之音,使心灵情感融入作品之中,使情感激发想象,使意象得到充分的表现。

合奏表演作为二度创作,既要忠实再现作曲家的创作意图,又要通过创造力的表演使音乐作品更加完美。在二度创作中,教师要不断诱导学生音乐直觉(音乐感)的深化,激发学生的创造热情,激励想象的驰骋,带着深厚的情感去演奏,才能在合奏表演中感受到音乐的升华之美。在音乐速度、力度的处理上,既体现对比又要求紧凑,通过声音力度的变化和流动的音乐速度表达情感,作好渐快、渐慢、突快、渐强、渐弱的处理,使合奏达到“快而从容,慢而不沓;强而不躁,弱而不虚”的音响境界。

当乐曲尾声段出现连续的切分节奏:左手的切分扫弦,这是乐曲的高潮处,力度要不断加强,情绪不断高涨,体现一种豪迈、壮阔的藏族风情。

三、美的魅力

随着排练的不断深化,有关音乐表现、情感体验和演奏技术上的要求要不断提高,逐步达到合奏的统一与默契,以“美”的直觉贯穿整个表演。以“情”传琴,使琴声在学生们富于感情的演奏中更具情韵,展现合奏美的魅力。

动作美:古筝演奏要“欲下先上”、“欲前先后”、“欲沉先提”,要求气息先于动作,以气带动身体,再由身体牵动韵律。排练时,讲究合奏中的手形与身形,“未成曲调先有形”。

琴韵美:古筝演奏非常注重“以韵补声”。在合奏中讲究“合”的揉、按、吟、颤时的深浅及快慢,以

免造成不协和的音响效果,演奏时要求学生滑、按音到位,着重训练,使学生体会那独特的古筝韵味。这就要求演奏者在演奏前必须对作品所表现的民族或地域的地理环境、人文因素、风俗习惯、宗教信仰等各方面有充分的了解,演奏时才能演奏出箏曲的神韵。

音色美:音色是音乐表现的精华,是架起音乐与人情感之间的桥梁。古筝演奏和其他弹拨乐器一样都是以“点”为核心的,把若干“点”结合起来,又可成“线”。利用合奏的优势,安排领奏、齐奏、分声部奏来表现各种力度变化和音色的变化。纯正甜美、强而不噪、弱而不虚、刚柔相济、声情并茂的音色是古筝演奏的灵魂。

表情美:音乐作为心灵的语言,善于表现人对现实生活的心理感受,而引起人的生理反应,产生一定的表情动作。合奏时,极富感染力的音响自然会引导学生随着音乐而产生生动的表情变化,自然大方、惟妙惟肖、凝神忘我的表情,必定会带给观众富有美感的视觉,更能浑然融入箏曲之意境。

合奏是一项浩大而纷繁的音乐实践活动,合奏讲究的是协调统一、集体意识和团队协作精神,培养学生的创新品质,使学生充分领略演奏古筝时的快乐并得到美的享受,最后达到合奏表演的共识。演奏技术技巧行为,在于表达音乐中丰富的内涵,不仅需要提高自己的表演技巧,而且还要有深厚的文化底蕴,丰富的人生体验和广博的艺术修养。

【参考文献】

- [1]张前,王次昭.音乐美学基础[M].北京:人民音乐出版社,2002.
- [2]吴文潏.思维、情感与音乐教学[M].北京:北京科学技术出版社,2006.
- [3]朴东生.乐队指挥法[M].北京:人民音乐出版社,2003.
- [4]杨琳.古筝合奏课的教学与训练[J].中国音乐,2008,(4).

(作者简介:雷敏,江西财经大学艺术学院音乐系讲师)