

论古筝表演艺术的训练

发表刊物：作者：吴瑕

大家都知道，箏是中华民族古老的民族乐器，源于秦而盛于唐。具有两千多年漫长的历史，故又称古筝。近几十年来，发展很快，流行之广不逊于唐朝时期“奔车看牡丹，走马听秦箏”的盛况。对于学习器乐演奏专业的学生来说，琴房——教室——琴房是一条漫长的艺术探索之路。对于学习古筝专业的学生来说也不例外。然而，真正能走上舞台把艺术才能展示给听众，才是对于专业学生来讲最大的挑战。在达到相当熟练的演奏技巧的同时，加强音乐的表现力是很重要的。在我们的学习中，大多数时候关注的是如何精通乐器演奏，其实怎么样在舞台上发挥出台下练功时的最高水平以及最佳表演状态才是最重要的。因而，在达到相当熟练的演奏技巧的同时，加强音乐的表现力是非常重要的。器乐演奏说到底是艺术表演的一种形式，主要是通过演奏来达到表演的目的。我国当代著名的民间艺术家曹东扶老先生一生为我国民族音乐事业的发展做出了积极而卓越的贡献。他在古筝、琵琶、三弦、坠胡、扬琴等乐器的演奏上，均有高超的技艺，尤以古筝演奏闻名于世。曹东扶老先生的艺术成就不仅在于他的炉火纯青的演奏，更重要的是他在演奏的过程中，琴弦在他的手下，宛如一曲曲动人的歌声，十分富于歌唱性。他的演奏，左右手运用自如，灵活而有弹性，就象是琴弦在歌唱。换句话说，我们在表演之前要有长时间的努力工作作为技艺上和心理上的筹备。只有在艺术之巅的舞台上，我们才能挥洒自如，尽情地体会为人类带来音乐的美妙。所以，如何能让器乐专业学生(包括我们民族器乐)获得那份愉悦于音乐的自信，以下几点是非常重要的。

一、创造性的练习

创造性的练习是走上舞台的先决条件。

一提到练习，我们就会看到熟悉的情景：一个人坐在琴房反复的弹奏，不断的重复。然而，要让自己真正成为一个演奏者，仅有技巧的运用是不够的。首先还是要在练习中培养自己的创造性。音乐本身就是一个再创造的过程。如果我们的练习具有创造性，就会使原来枯燥乏味的练习变得新颖，变化多端。

(一)确定练习目的

首先要弄清楚自己在今天的练习中获得什么，以及要解决某一乐段的哪些具体问题。个人练习的目标，一般的说有十种：

- 1、音高准确。
- 2、节奏准备。
- 3、感受并表达情绪。
- 4、速度适中。
- 5、增强演奏记忆。
- 6、培养肌肉放松的能力。
- 7、培养表演的自信。
- 8、完善技巧。
- 9、提高识别音符与音高的细微差别的能力。
- 10、提高视谱的能力。

了解自己来解决其中的那些问题,就可以精力集中的朝着每一个目标努力。先攻克难点。例如:慢速的准确的演奏某些较为困难的乐段。诸如:肌肉放松的训练以及提高识别音符与音高的细微差别的能力。肌肉放松是需要日复一日的准确重复才能使肌肉自觉的作出反应。而后者则更需时间。就拿陕西风格的筝曲来说,首先是音律上的特殊性和二个变因的游移性,七声音阶中的四级音偏高,七级音偏低。所谓偏,当然不是半音。但这两个音又游移不定。《香山射鼓》是根据西安古乐的曲牌创作的,就出现了“微降7”、“微升4”。在练习古筝的过程中,我就经常出现这样的问题。因此,有些需要长时间的反复的练习。

然而简单的重复并不一定能够取得实效,因为大家都可能在重复中犯同样的错误,把错误的信息传递给大脑从而形成错误的记忆。因此,长期目标不可一味训练到底,在其中穿插一些短期目标练习,可以避免类似情况发生。

(二)力求精确

在某一乐段存在的问题是由于心理的原因还是技巧上的障碍?技巧方面如果不存在问题的话在心理上找原因:

- 1、是否消极?
- 2、精力是否集中,是不是在边弹边听呢?
- 3、乐曲的结构是不是被自己给打破了?如果是,那又是为什么?
- 4、是否确实了解自己演奏的作品了?

如果是技巧的问题,那就更需要查明原因。有以下几点可以参考:

- 1、演奏生硬吗?为什么生硬,是不是因为肌肉不够放松?
- 2、速度太快了吧?那就放慢速度练习,放松肌肉,在演奏准确和肌肉放松的前提下,逐渐提高速度。
- 3、旋律是否有大的跳跃?那么就应该放松手腕,关节灵活些!

在练习全部乐曲的演奏时,要把流畅的表达音乐内在的情感放在首位。

二、建立表演的自信心。

我们需要从身体上,心理上作好表演的充分准备。这点很重要

精力集中。练习时,思想要集中在每一个细节上,思绪不要飘忽不定。演奏时要做到全神贯注,这样达到的效果是最好的。

1、头脑敏锐。在听别人演奏的时候,细心体会乐曲中每一个细小的变化,并探究原因。取长补短。

2、注意演奏时肌肉的感觉。练习难度比较大的乐段时心理要放松,使肌肉不至紧张,多次练习,使肌肉保持演奏时的状态,使其伸展自如,身体与思维经过训练可达到一定的表演水准。同时,要尽可能的减轻思想负担。因为思想上的压力同样也会造成肌肉紧张。

3、默想乐谱。这样有助于音乐的记忆。安静下来闭上眼睛，想象乐谱并在头脑中演奏，很快就会发现哪里还存在问题。

4、在心里感受音乐。换句话说，就是在脑海中“倾听”音乐，使得演奏的乐音与理想中的声音相符。

三、演出前的准备

(一) 古筝的音准

1、在古筝的演出中经常出现合奏这种演出形式。所谓合奏，就是合作。合作就是互相交流与配合。配合的性质就是同类或异类乐器组合到一块，找到一个最理想和准确的声音、音准、节奏和对音乐的理解，通过自己的部分与其他部分的组合来共同制造出应表现的音乐形式。因此，我们得加强自身的音乐修养。在节奏和音准上面要非常注意。

首先，用纯四、大小三度音程的关系来调弦是比较准确的。古筝是五声音阶定调。只要把大小三度、纯四纯五度的音程关系掌握好，一般都可以调得比较准确。这样既可以锻炼我们的耳朵，同时也提高了我们对音高的记忆水平。

其次，再用校音器来检测每一个音的音高，把音阶弹奏几遍，感受一下是否每一遍的音高都一致。

2、合奏的时候每个人都要把自己的琴调到最好状态，即每一个音都和其他演奏者的琴的音保持一致。

(二) 演出前的准备

为了使演出获得成功，我们必须在走上舞台之前找到我们不能把握的那些致使表演失败的不安全因素。表演有一定风险，对不可预测的事件都要有充分的心理准备。应付这些突发事件的最佳办法是：依靠我们有力的基本功，谙熟我们所演奏的音乐，坚信自己的应变能力和艺术表演能力。经常可以参加一些非正式的演出，或者在排练的时候汲取经验教训。随着每一次的成功表演，自信就会油然而生。那时，我们可以说，我们终于可以自信的走上台了！

在舞台上，抛开束缚我们的所有理论条文，我们需要无所思的表演，需要从再创作的音乐中体味音乐的真谛。要想使表演出神入化，一定要有自信心和希望，只要挣脱束缚，就可以达到音乐的至高境界。这个时候，我们的表演是轻松、愉悦、激情的。

一流的艺术是以最简单的方式达到最好的效果。艺术不以评论动人，真正震撼的是作品本身。

艺术永无止境，追求表演艺术的完美才是音乐专业人士毕生奋斗的目标！

参考资料：《中国筝曲论文选编》