谈古筝演奏艺术的音色把握

音色，是音乐语言构成要素之一，它是指声音的色彩和持性。它是音乐表现手段中的重要组成部分，从属于音乐的内容，反过来又影响内容。从描写自然的潺潺流水声、鸟儿的鸣唱声到描写社会生活中的各种声音，到刻划人物内心感觉与抽象的理念世界，音色具有塑造多样音色形象特点的功能。表现不同风格的音色形象，就要求使用不同的音色，如：明亮的、暗淡的、圆润的、饱满的等等。它具有美化旋律，恰当表现乐曲情感的作用。现实生活中，即使轮廓很美的一件家具，如果表面的油漆被损坏，便会在一定程度上使它们失去美感。音色的作用就如这油漆，即使旋律很流畅，而音色不美，旋律的艺术魅力便会大打折扣。

古筝音乐的形式美亦离不开筝乐的基本声音色彩及其变化。如何准确的把握古筝音色，根据我近十年的教学实践经验论述如下：

一、要把握准确古筝音色，外在条件要充分

1、要尽量选择乐感好的学生弹古筝

乐感好的学生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，而乐感较弱的学生对于一个乐曲之外的单个音符或许能够弹得饱满、明亮，但往往对于一首具有情感的乐曲来说，他们要把握符合该曲的变化音色，就较吃力了。而这样的乐曲，也就缺乏生命力、感染力。

古筝网 www.guzhengw.cn

但并不是乐感弱的学生不能学习古筝，而是经过学习后，也能达到美育的目的，这需要他们花上更多的时间进行勤学苦练。

2、要选择合格的古筝教师任教

合格的教师不但自己音色弹得准确，而且能够发现学生出现的问题，并以恰当的方法来引导学生，使学生不至于走弯路。如同一名好的医生，会诊断，会开药方，才能达到治病的目的。

3、要选择适合乐曲音色的古筝弹奏

古筝这种乐器多为手工制造。并且就其长度、宽度、材料而言，都是不同的，因此，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后再选择卞目应的古筝来弹奏。

二、要把握准确的古筝音色，必需用科学的弹奏方法

弹奏方法不正确，会导致指关节不灵敏，手臂肌肉弹一会儿便酸痛，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，速度豫不住，快不了，踉踉跄跄；慢饭乐曲则为强音不强，弱音不弱，使乐曲单调乏味。科学的弹弦方法有：

1、肩膀大小臂放松，自然下垂。一般是松到胳膊用的力与其受的重力相等即可，切莫高于此重力，（除非需要开发大小臂的力弹奏乐曲）。正确的感觉是胳膊将要掉下而没有掉下的感觉。胳膊只起方向盘的作用，弹弦时的力是放协调并集中到指尖或手掌上。如此弹出的音色明亮、结实。

2、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 方法，手臂肌肉便会紧张，练一会便会发酸，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，且每弹一音后间隔一秒再弹。肌肉便会自然放松下来。音色也随之松驰、悦耳。

3、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，如果排排队，则上车的过程就舒服多了。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。

4、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。尽管此法产生的声音弱，但仍旧是有亮音的。人再瘦，也是有骨头的。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。

古筝网
www.guzhengw.cn

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。因为声音是虚弱的不健康的。

5、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“抓筝” 。

三、要把握住准确的古筝音色，要充实自己的内在条件

1、要细心观察生活，感悟生活

比如弹《高山流水》时。细心观察体会山岳高耸入云的雄伟气势，山谷幽深的宁静。我们将会由衷地弹出浓厚而优美的音色来描绘高山：留意叮咚的泉水。涓涓的清流，滚滚东去的江河，我们将会运用晶莹的泛音，明亮与暗淡的划奏等来表现流水的千姿百态。

2，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和想象力及敏锐的听觉分析、调控能力。确切的讲，是要具备艺术的鉴别力和艺术听觉力。学会用创造性想象，想象出你所追求的某种音色，并能在乐器上再现出。要不断的训练、培养提高艺术听觉能力及对作品内容把握能力。学会分析掌握不同风格筝什臼及代表性风格演奏

家的独特音色及形成此种音色技能的能力，不断的加强文化与音乐修养，提高审美能力。获得以上的能力后，才可能演奏出与作品内涵、风格相统一，相对应的，富有感染力的音乐外在音响表现形态—— 音色。

其次，要不断反馈调整所奏出的音色，使之不断接近于客观的音色标准。音色的差别是需要富有训练的耳朵才能辨析的。找到别于它音色的音响特点，找到达成某种音色的最佳弹奏技术。达到与作品风格对音色的规定与演奏者个人的演奏风格、音色、审美能力等完美结合的音色来。而演奏者的心理麻木，对音色细微的变化反应迟钝，都是可悲的。然而。过分注意、修饰细小局部音色的变化也是不可取的。应该即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。不断反馈、调节，使之不断地接近完美。

当然。由于每一个演奏者因性格、文化与音乐修养的差异，他们的艺术鉴别力和艺术听觉力就不尽相同，在同一作品演奏时是允许根据自己认为最为合适的音色来表现音乐内容。如《汉宫秋月》是一首山东筝曲。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，也应该有自我个性化的音色渗透进去。

著名古筝演奏家、教育家郭雪君教授常说： “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。

古 筝 网
www.guzhengw.com

现在社会上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。以此来宣告他们在短时间内教出了能弹出高级曲目的学生。结果拔苗助长，导致弹筝不像弹筝，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。如此弹筝，将永远弹不出“精品”乐曲，而仅仅只会弹几首不堪人耳的僵硬的“次品”乐曲。卢竹音说：“何以获得持续、健康、较快的进步？惟有循序渐进”。

另外，我们学习古筝时，要用脑去练筝。用心去弹曲，身心放松。才能使乐曲的音色变化准确。弹出符合作品的“心中之音”。古筝演奏艺术的音色才能扣人心弦。

总之，通过音色的对比和变化。可以丰富和加强音乐的表现力，增强音乐修养，提高演奏者的情操。

徐金波：浙江省杭州广播电视大学教师。
许双毅：牡丹江师范学院艺术系讲师，教育学硕士。