

赵毅

古筝摇指和音色构成技术分析

摘要:古筝的主要流派河南筝派、山东筝派、浙江筝派在传统摇指运用上不同的技术特点,它对表现地方音乐风格有非常大的作用,文章归纳、分析了对传统古筝摇指的发展、创新及组合技术进行了分类,提出了构成古筝摇指不同音色的几个要素的概念,并简述了其作用。

关键词:古筝;摇指;点;面;角;速;力;气

中图分类号:J619.424

文献标识码:A

弹拨乐器与弓弦、吹管乐器相比较,其最突出的特点是以手指弹弦奏出由点与点的连接组成的乐音流动来延展音乐。在弹奏长时值音符或歌唱性旋律时,单纯靠弹弦振动后自然衰竭过程中的延长,无法保持声音时值的充分和音乐的连贯。基于此,在弹拨家族各种乐器的演奏法中,几乎都有以快速同音重复的技术来延长声音的时值并使音乐连贯进行的演奏手法,如琵琶的“轮指”、扬琴的“密竹”、三弦的“捻指”等。

古筝作为弹拨乐器中的一员,在弹奏长时值音符或歌唱性旋律时,是采用“摇指”技术来保持声音时值的充分和音乐的连贯的。古筝的摇指是使用某一指或多指在一根或多根弦上来回快速地拨弹发音,以密集的频率将每次发音的点连接成线来保持声音时值的充分和音乐的连贯。摇指是古筝各种演奏技术中的一种非常重要的技术,在发展、创新中已走在了其它演奏技术的前列。

摇指的类别和技术特点

古筝传统筝曲中使用的摇指,从演奏方法的差异而产生的不同风格特点来看,可分为河南筝派的摇指(大指大关节摇)、山东筝派的摇指(大指小关节摇)、浙江筝派的摇指(大指扎桩摇)等。

河南筝派摇指:河南筝曲来源于两个方面。一

是由以老八板曲体形式合奏的板头曲中分离出来的古筝声部谱形成的独奏曲;二是从河南大调曲子唱牌、前奏或间奏演化的牌子曲而形成的独奏曲。河南筝曲风格明朗粗犷、泼辣高亢,在演奏中对单音的延续方法采用的是由手腕的前后摆动带动大指、以大关节的快速运动、通过连续托劈技法形成的大指大关节摇指。这种摇指的弹奏方式主要有两种:1、在同一触弦点摇指:大多为时值一拍左右的短摇,且基本上都要强调音头。这样的弹法与大调曲子强调结实的字头、大指摇之前靠弦弹奏的发力及与同为大调曲子主奏乐器三弦的“捻指”弹奏效果一致有着密切联系。2、在同一弦上变换触弦点的摇指:也称为游摇,即在弦上边游动边摇指,一般是从距琴码较近处开始摇指并逐渐向前岳山游动。与之相随的往往是由弱渐强的力度变化、由虚到实的音色变化和由左手按颤产生的音高变化,游摇在技术上借鉴了同为大调曲子主奏乐器坠胡的演奏方法,它多用于表现哀伤的旋律。

山东筝派摇指:山东筝曲取材于板头曲(大板曲)和牌子曲(小板曲),音调刚劲有力、华丽明快,音韵铿锵悠扬。山东筝曲中对摇指的运用是在非弹弦手指相对稳定的状态下、右手大指以小关节部位快速运动发力、通过连续托劈技法形成的大指小关节摇指。这种摇指由于是大指小关节运动,发力的动作小,音响效果细密,使用起来比较灵活,与其它指

法的连接也较为方便。从另一方面看,也正是因为它依靠的是大指小关节的快速运动发力,摇指的持续性不够,不能延续较长的时值。目前普遍采用的内戴弹片,对于演奏这种小关节摇指造成了技术困难。

浙江筝派摇指:浙江筝曲主要由丝竹乐、套曲和民间小调等发展而来,音乐风格淡雅含蓄、流利华美。就摇指技术来讲,在一些文献资料中记载了浙江筝派摇指弹奏方法的雏形。如:清代荣斋在1814年编《弦索备考》的古筝谱中记载了被称为“撮儿”的摇指指法;在1935年刊印的杭州国乐研究社的筝谱《将军令》的“说明”中写到:“摇:大指于一弦上一挑(大指向内挑弦)一托,连而不断,以圆为妙”等。浙江筝的摇指方法是把右手小指支撑在前岳山处(也称扎桩),食指侧面顶住大指弹片,以小指为轴心,手腕转动带动手指快速连续劈托形成的大指摇。浙江筝曲中对摇指的运用较多,与河南、山东筝派相比,它不仅对某个单音进行延续,更多的是通过摇指将乐曲的旋律连贯起来,使之更富于歌唱性。

延续至今的传统摇指和在此基础上发展、创新的摇指技术汇总起来,主要可分为单指摇(包括大指摇、食指摇)、二指摇、三指摇、四指摇、扫摇、弹摇、双手摇等。

1. 单指摇:

(1)大指摇,又可细分为:

1)悬手摇:方法是手(右手或左手)悬于琴弦之上,食指侧面顶住大指弹片,手腕摆动带动手指快速连续劈托形成的大指摇。

2)扎桩摇:把右手小指支撑在前岳山处(也称扎桩),食指侧面顶住大指弹片,以小指为轴心,手腕转动带动手指快速连续劈托形成的大指摇。

(2)食指摇:以手腕根部抵住前岳山处作为支撑,大指指尖顶住食指弹片,手腕摆动带动手指快速连续抹挑而成。食指摇亦可用悬手的方法弹奏。

2. 二指摇,主要又可细分为:

(1)大指、食指组合的二指摇:在手腕带动下,由大指、食指在不同的弦上同时、同向快速连续劈托、抹挑而成。

(2)大指、中指组合的二指摇:在手腕带动下,由大指、中指在不同的弦上同时、同向快速连续劈托、勾剔而成。弹奏时,可以食指侧面顶住大指弹片,反之亦可。

(3)大指、名指组合的二指摇:在手腕带动下,由大指、名指在不同的弦上同时、同向快速连续劈托、

打摘而成。弹奏时,可以食指侧面顶住大指弹片,反之亦可。

(4)食指、中指组合的二指摇:在手腕带动下,由食指、中指在不同的弦上同时、同向快速连续抹挑、勾剔而成。

(5)食指、名指组合的二指摇:在手腕带动下,由食指、名指在不同的弦上同时、同向快速连续抹挑、打摘而成。

(6)中指、名指组合的二指摇:在手腕带动下,由中指、名指在不同的弦上同时、同向快速连续勾剔、打摘而成。

3. 三指摇,主要又可细分为:

(1)大指、食指、中指组合的三指摇:在手腕带动下,由大指、食指、中指在不同的弦上同时、同向快速连续劈托、抹挑、勾剔而成。

(2)大指、食指、名指组合的三指摇:在手腕带动下,由大指、食指、名指在不同的弦上同时、同向快速连续劈托、抹挑、打摘而成。

(3)大指、中指、名指组合的三指摇:在手腕带动下,由大指、中指、名指在不同的弦上同时、同向快速连续劈托、勾剔、打摘而成。

(4)食指、中指、名指组合的三指摇:在手腕带动下,由食指、中指、名指在不同的弦上同时、同向快速连续抹挑、勾剔、打摘而成。

4. 四指摇:在手腕带动下,由大指、食指、中指、名指在不同的弦上同时、同向快速连续劈托、抹挑、勾剔、打摘而成。

5. 扫摇:是一种组合技术。最初的技术构成是中指重勾(扫弦)与大指托、劈、托的组合,后来改进为中指重勾(扫弦)与大指摇指的组合。

6. 弹摇:是一种组合技术。弹奏方法是在摇指的同时,不参与摇指的某个手指弹奏其它琴弦,形成另一个声部。

7. 双手摇:顾名思义,就是左右手同时摇指(单指摇、二指摇、三指摇、四指摇等)。

构成摇指不同音色的几个要素

1. 点:

包括弹奏的触弦点和着弦点。

(1)触弦点:是指在古筝的有效弦长中,手指与琴弦接触的位置。在古筝的有效弦长中,有两个基本的触弦点,这两个点上的发音有着明显的音色区别,它们也是古筝演奏中常规使用的两种音色效果。

这两个基本的触弦点,一个是在距离前岳山约一寸的位置,与前岳山的方向基本上是平行的,前后呈一条直线。在这个点上弹奏发音,音色明亮、坚实,古筝的旋律声部多在此触弦点演奏。另一个是在各弦的前岳山与该弦琴码之间1/2处的位置,与琴码的方向基本上是平行的,前后呈一条斜线。在这个点上弹奏发音,音色柔和、绵长,古筝的伴奏声部或为了变化音色时多在此触弦点演奏。

(2)着弦点:是指弹片或指尖弹奏时与琴弦接着的深浅。一般的要求是,手指上戴的弹片着弦点应在弹片顶端至胶布的上方一半,这样的着弦深浅较为适宜,发音饱满。如果过浅,只用弹片的顶端部分,发音就会显得单薄、虚浮;反之如果过深,使胶布着弦,发音则会显得迟钝、噪音多。

2. 面:

包括弹片的正面和反面。

(1)正面:弹片的正面是指不靠指肉的一面。弹奏古筝时,手指的运动方向以向手心方向发力为主,在这一运动方向时弹片触弦的一面(即所讲的正面)是使用最多的,由正面弹弦发出的声音构成了古筝的基本音色。

(2)反面:弹片的反面是指靠指肉的一面。在演奏中较多使用反面时多与摇指(如食指摇、大指摇)等技术相关,且多用在在大指和食指上,做为正面弹弦的对称反弹来回发音。由于古筝弹片戴法的原因,反面弹弦的发音总是不易控制,很少单独去用,在与正面弹弦配合时,也往往以其它手指对其给予辅助(如顶住弹片)来达到声音的统一。

3. 角:

指弹片触弦时与琴弦之间形成的角度。主要有:

(1)斜下方:弹弦各指向所弹各弦的斜下方(向内或向外)方向用力发音。以这种角度弹弦,弹片对琴弦自上而向斜下方形成了一定的压力之后发音,声音相对坚实有力、颗粒性强。大指扎桩摇时所用的“劈”即是向琴弦内侧斜下方的角度弹弦。

(2)平行:弹弦各指与所弹各弦呈平行方向(向内或向外)用力发音。以这种角度弹弦,弹片对琴弦是横向用力,压力相对减弱(如连托、连抹等),声音较为平缓,用在某一指法连续使用时使得音与音之间更为连贯。大指悬手摇时一般都以平行的角度弹弦。

(3)斜上方:弹弦各指向所弹各弦的斜上方(向内或向外)方向用力发音。大指扎桩摇时所用的

“托”即是向琴弦外侧斜上方的角度弹弦。古筝的其它指法以这种角度弹弦,弹片对琴弦自下而向斜上方提起,典型的发音效果会有两种:一种是类似于拉弓射箭的弹法,手指将琴弦向斜上方提起,利用反弹力放开该弦,发出饱满、浑厚的音响效果;另一种则在向斜上方提起时,以有利于最弱的力度弹弦来产生飘逸、纤巧的音色。

4. 速:

指弹弦时的速度。分为手指预备产生的速度和手指不预备产生的速度。

(1)手指预备产生的速度:弹弦发音之前,手指在琴弦上有一个停留的过程来进行预备,弹弦的速度也随之被缓冲,发音相对徐缓、柔和。使用摇指演奏弱起的旋律时一般会用这种预备的方法。

(2)手指不预备产生的速度:手指弹弦时在弦上没有预备过程,而是在触弦的同时发音,直接发力的动作带动弹弦的速度,声音较为率直、明亮。使用摇指演奏激情的旋律时大多会用此法。

5. 力:

指弹弦时的力度。由于发力源和发力动作的不同,力度的大小也相应会有多种变化,大致的分类有:

(1)身体动作带动的力度。

(2)大臂动作带动的力度。

(3)小臂动作带动的力度。

(4)手腕动作带动的力度。

(5)大关节动作带动的力度。

(6)小关节动作带动的力度。

摇指时的力度与演奏动作的大小通常是成正比的,从身体动作带动到小关节动作带动。

摇指的力度变化一般是呈递减趋势。

6. 气:

指发音之前或发音的同时气息的状态(呼气或吸气)。气是力产生的本源,它与发音的效果是密切相关的。例如,通常情况下,强力度的发音总是在气息状态处于吸气之后再呼气的同时发出的,而较弱力度的发音则对气息状态要求相对宽松一些。对于摇指技术而言,“气”这一要素如果运用得恰当,将对演奏起到相得益彰的作用。

[参 考 文 献]

[1]邱大成,试比较传统筝派的演奏特色[J].中国音乐,1993(2).

[2]项斯华,吴贻伯,浙江筝笛议[J].中国音乐,1991(4).

责任编辑、校对:孙 凡

(下转第117页)

左右手互不相关,既保持高度的独立性又具备良好的协调性;保持那在愈来愈难的和声背景上出现的、音色特别的、有名的降B音。它要求演奏者所掌握的特别的触键法、指法和 legato 的任务是最艰巨的,需要有珠宝匠的放大镜才能不漏掉一个细节。无怪乎钢琴家基尔·马尔舍克斯指出:要演奏好《夜之妖灵》中的《绞刑架》,至少需要 27 种不同的指触^[7]。

以上仅结合本人的一些体会对印象主义风格钢琴作品中所涉及的触键法及其相关重要问题作一简要的论述,难免挂一漏万。虽然印象派之于浩瀚的音乐史长河只是小小的一掬浪花,然而它却具有承前启后、继往开来的历史性地。就钢琴触键法而言,它极大地拓展了钢琴这件乐器的音响领域,开创了独具印象风格的触键方法,将由古典、浪漫乐派沉淀而来的钢琴演奏理念进行了更有创造力的挖掘与发展,研究并掌握这些方法无疑对于我们的演奏与教学是大有裨助的。

[作者附言]本文为武汉音乐学院科学研究计划资助项目,项目编号:YX(Y)0507。

[主要参考文献]

- [1]胡千红.扣开世纪之门——论德彪西对二十世纪钢琴音乐的影响[J].北京:人民音乐,1997(8),P.40.
 [2]涅高兹.论钢琴表演艺术——一个教师的随笔[M].汪启璋、吴佩华译.北京:人民音乐出版社1963年1月北京第1版,P.64.
 [3]同[2],P.74.
 [4]洪士硅.拉威尔钢琴曲选[M].北京:人民音乐出版社1988年1月北京第1版,P.2.[5]玛格丽特·隆.与莫里斯·拉威尔在钢琴方面合作(下)[J].刁蕾华译自《外国表演艺术》第9集,1981年莫斯科出版,P.55.
 [6]同[5].
 [7]同[4].

责任编辑、校对:章 滨

On the Touching Technique for the Impressionism Piano Works

LI Ke

Abstract: The Impressionism was one of important school in the West music history, which made piano music sounding a totally different effect. The article discussed how to express the Impressionism style in piano work through the touching technique, and the writer proposed his new idea to performance of Impressionism music.

Key Words: Impressionism, piano works, touching technique, timbre

(上接第 120 页)

To Analyze Guzheng Shaking Fingers and Its Timbre Technique

ZHAO Yi

Abstract: The different traditional technique features of shaking fingers used in main schools of guzheng is very important to express the local music styles. The article concluded and analyzed the evolution and innovation of traditional shaking fingers, and put forward the conception of several factors to form the different timbres of shaking fingers, and outlined its function.

Key Words: Guzheng, a Chinese zither with 25 strings, shake fingers, point, side, angle, speed, power, breath