

论古筝作品《铁马吟》的意与境

张朗华

(沈阳音乐学院, 辽宁 沈阳 110818)

摘要: 本文分析了我国古筝作品《铁马吟》艺术欣赏的现状,指出了人们在欣赏《铁马吟》过程中出现的一些问题,并着重介绍了加深对《铁马吟》的了解、提高古筝艺术欣赏能力、仔细体会《铁马吟》的意与境等多种方法与途径。

关键词: 古筝作品《铁马吟》意与境

中图分类号: J605 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-2596(2011)10-0212-02

随着我国社会的不断发展,艺术领域也出现了新的变化。古筝这种古典的音乐艺术在现代化的进程中不仅被传承还得到了很好的发展。古筝作为一种古典而优雅的艺术而被广大音乐爱好者喜爱,然而古筝爱好者的艺术欣赏力还不够,因而无法达到真正体现《铁马吟》艺术魅力的境界,所以古筝爱好者应该多多学习古筝知识,提高古筝艺术的欣赏水平。

一、我国古筝作品《铁马吟》艺术欣赏的现状

(一) 古筝欣赏者对《铁马吟》缺乏了解

古筝作品的创作往往是有一定的背景的,要真正欣赏古筝作品中的艺术美感,必须先要对古筝作品创作背景有一个细致的了解;否则,欣赏古筝作品就好比盲人摸象,单凭自己个人的感觉和想象,没有一定的准确性和可靠性,当然不能欣赏到古筝作品的美感了。古筝爱好者一般会对古筝作品有着一定的了解却不一定能够全面地把握古筝创作背景、创作思想与古筝艺术魅力之间的微妙联系。这就导致古筝爱好者对古筝作品《铁马吟》的了解还不够深入。《铁马吟》的主旨是歌颂佛家,所以要演奏这首筝乐作品韵味是非常重要的,但是古筝欣赏者不一定能明白这韵味从何而来,这就要求演奏者必须要能平心静气,充分融入曲境,寻求佛家的精神境界。这首曲子里面最清澈的音叫做泛音,泛音就如同冬天里从梅花树枝上掉落到河水里的雪块,那种叮叮咚咚的干净的纯粹的声音一样让人心醉。泛音其实就是模仿古琴的声音,其音律古朴而又幽远,所以《铁马吟》是一首模仿古琴音色的古筝曲,其演奏的主要手法就是充分地利用泛音。基于这些方面的了解才能够更好地欣赏古筝艺术。

(二) 古筝欣赏者的艺术欣赏能力不高

古筝作品作为一种传统的古典音乐,具有高雅的艺术形式,真正懂得和品味古筝艺术需要一定的艺术品味和艺术鉴赏能力,弹奏古筝要求有高超的演奏技巧。所以,需要古筝欣赏者有较高的艺术欣赏能力,而这些是许多古筝爱好者和古筝欣赏者自身所不具备的,因而,他们往往不能体会到古筝音乐中所传达的美妙或者对这种美妙体会不够深刻。还有,目前很多古筝爱好者只是将听古筝作为一种休闲和消遣的方式,并没有以欣赏和享受的态度来对待古筝作

品,这也是导致许多人不明白古筝艺术美的原因之一。古筝欣赏者的艺术欣赏能力不高主要体现在以下几个方面:首先,古筝爱好者没有系统地学习过有关古筝的相关知识,因而不了解古筝的相关基础知识,更不用说是古筝弹奏的手法和技巧,也不知道音律是如何调和的和音色有着怎样的美感;其次,古筝爱好者的欣赏只是停留在对古筝音乐本身的欣赏上,是一种浅层次的娱乐方式,没有上升到更高层次的艺术境界,因而没有体悟到其中的意境和所要表达的情感;最后,古筝的欣赏是一个长期的积累过程,知识和经验也是慢慢积累的,古筝作品鉴赏能力正是在这不断的积累中得到提高的。

(三) 古筝欣赏者难以体会《铁马吟》的意与境

对于古筝欣赏者来说,最难的就是体会《铁马吟》的意与境。因为意与境的领悟是一个相当复杂的问题,古筝欣赏者需要在对古筝作品深入了解的前提下带着探索与享受的心情去欣赏古筝作品,才能体会其中的奥秘。古筝爱好者难以体会《铁马吟》的意与境主要体现在以下几个方面:首先,古筝爱好者并不是真正的专业的古筝欣赏者,因而对于欣赏古筝这种古典高雅的音乐艺术缺乏必要的技巧和经验;其次,古筝爱好者要想欣赏到《铁马吟》中的意境,还必须要理解创作者的心理,创作者以何种情感创作古筝作品往往就能为古筝爱好者体会作品中的意境提供条件,可是古筝爱好者也没有注意这一点;最后,意与境往往是相通的,“意”指的是音乐形象或者音乐创造者自己的感情和思想,而“境”指的是古筝作品中的环境,从某种方面来说境由意造,因为环境是根据作者的感情表达的需要来创造的,当然环境的创造也更加生动地表现了音乐形象的思想性格和情感倾向,但是古筝爱好者却难以将两者的欣赏结合起来。

二、如何欣赏《铁马吟》的意与境

(一) 加深对《铁马吟》的了解

了解是欣赏的前提,而欣赏则加深了了解。为了更好地欣赏《铁马吟》,特别是《铁马吟》中的意与境,《铁马吟》的爱好者应该要加深对《铁马吟》的相关了解。为此,古筝爱好者应该从以下几个方面着手:首先,要了解《铁马吟》所要表现的思想内容和情感,《铁马吟》的主旨是歌颂佛家,乐曲以缓

慢幽深的音调和连绵悠扬的节奏,描绘出香烟缕缕佛身祥和的氛围,通过对这些的了解我们就能找准欣赏《铁马吟》的方向;其次,要了解《铁马吟》中的艺术氛围,这可以先从了解铁马的含义入手,铁马是指挂在庙庭屋檐下的铁片,风吹则相击出声,这就使得乐曲具有缓慢幽深的音调,通过模拟古筝的音色及奏法,可以描绘出空灵自然、佛音祥和的氛围;最后,要从《铁马吟》的主体音乐形象上加深了解,其主体音乐形象是一人吟诵佛经的形象,这就为古筝爱好者更好地把握《铁马吟》的意与境创造了条件。只有通过加深对《铁马吟》的了解,才能实现更好地欣赏其意与境的目的。

(二)提高古筝艺术欣赏能力

要体会古筝作品《铁马吟》的意与境,还要从提高古筝爱好者的古筝艺术欣赏能力入手。为此,应该从以下几个方面着手:首先,古筝爱好者要多学习一些有关古筝方面的知识,特别是要了解古筝弹奏的手法和音律调和方面的知识;其次,古筝爱好者对古筝作品的欣赏不能只是停留在对古筝音乐本身的欣赏,还要深入体悟其中的意境和所要表达的情感;最后,古筝的欣赏是一个长期的过程,古筝爱好者要不时地欣赏一些古筝作品,通过不时地欣赏,提高自己对古筝作品的艺术敏感度和鉴赏能力;还要经过反复的熏陶和多层次的感知,才能欣赏到其中的精华所在并达到音律与意境神和的效果。为了提高古筝艺术欣赏能力,还应该了解弹奏古筝的技巧。古筝欣赏者要明白弹奏运指技巧的关键在于手指动作的准确与速度。筝的发音是靠手指弹弦而发出,手指的弹弦动作极其准确,是靠日积月累、艰苦的训练而获得的。所以通过观察弹奏者指法也能够窥探出弹奏者的水平。可见要想很好地欣赏古筝艺术,还应该要提高相关方面的能力。

(三)仔细体会《铁马吟》的意与境

意是一种思想、一种情感、一种精神,它反映的是古筝的思想内涵;境是一种环境、一种氛围、一种境界,它表现的是古筝中的环境。意与境的结合构成了古筝作品的精髓,并融入那美妙绝伦的音乐之中。《铁马吟》中所包含的意与境也是为了使古筝的演奏富有内涵而不虚空。《铁马吟》中的意指的是吟诵佛经之人在潜心地钻研佛法,而境则是指人们根据意幻想出的古筝音乐中所应有的环境。有诗云:山峰悄上白玉阶,古墙探出菩提叶。莲花座前香火幽,铁马轻声唤明月。这正是乐曲意境的写照,不是真真切切的环境却在虚实中营造了一种青山古寺中超脱尘世的氛围。为了能够仔细体会《铁马吟》的意与境,古筝爱好者应该从以下几个方面着手:首先,古筝爱好者要学习一些比较专业的古筝弹奏知识,还要多多了解古筝这种古典高雅的音乐艺术的欣赏技巧和经验;其次,要理解古筝作品的创作者在创作这一作品时的心境,只有站在他的角度才能明白古筝作品中传达的感情;最后,要通过意与境的结合来揣摩《铁马吟》的音乐创作脉络。其实,乐曲的意与境在整个《铁马吟》的弹

奏过程中都有集中的反映。乐曲弹奏时,在引子部分右手的倍低音区以小撮连续奏出四小节和弦,同时左手在音上进行轻微的柔颤,这造成了一种余音袅袅的感觉,仿佛深山古刹传出的幽幽钟声,后边清脆的泛音则使人想起庭院下挂着的铁马在微风中相互有节奏地和谐撞击,发出迷人声响,那声响旷远而又充满安详之意。乐曲一开始就营造出深幽、低回、绵长的意境,让人抛开浮躁的心绪得到宁静悠然的享受。而后一声古朴凝重的回滑音响彻在耳边,音乐在不知不觉中进入了主题,富有古典色彩的旋律和老辣沉稳的节奏使人们从静态的思绪中走出,音乐如流水般在听觉的江河里安详地流动着,似乎能让人感受到明月在缓缓地移动着;又如连绵起伏的群山,在群山怀抱中的古刹正在一点点向人的眼前逼近。当幽远古朴的旋律正在人的耳畔萦绕时,远远的就能听到琴钟相交的隐隐之声,小撮奏出的双泛音更是犹如天边传来的梵音,神秘莫测而又空灵幻美,清澈透明而又响彻云霄,如莲花不着水,日月不着空,清澈得让人心旷神怡。晶莹的泛音之后,音乐转入深沉旷远的范围,这时大指与中指运用勾搭技法奏出有节律的扣指音,就像静谧的古刹在远处传出颂唱之声,此起彼伏地弥漫在整个寺野之中。尾声的音乐更为神秘、安详,低沉幽远的旋律与明亮清澈的泛音把整个诗的意境渲染得入木三分酣畅淋漓,让人仿佛置身于天地旷远的苍穹中,听着铁马轻击,感受风月清明,宇宙万物似乎都融入了古筝音乐的无边遐思之中,让人久久难以忘怀。此曲在演奏中要注意按滑音速度的变化以及柔弦轻重的变化,以求达到旷远深沉的意境。另外泛音的断奏与连奏也有所区别,没有一味跳弹,而是通过连续的弹奏来达到音乐连贯流畅的效果。在这弹奏之中,我们可以通过弹奏者每一次指间的跳动和拨划来找寻《铁马吟》中深沉的意趣和悠然的境界。

三、总结

总而言之,提高古筝爱好者的欣赏能力是非常重要的,只有这样才能使古筝爱好者更好地体会《铁马吟》的意与境。要想使古筝艺术得到更好的发展,还应该积极了解其他古筝作品。古筝作品作为我国独特的音乐艺术,是一种需要传承与创新的艺术形式,因此古筝艺术的发展不仅需要积极吸收传统古筝艺术的优点和特色,还要结合现代人的审美观念和欣赏习惯进行弹奏手法上的创新。只有这样,我国的古筝艺术才能得到发展,类似《铁马吟》这类的古筝艺术才能被人们广泛接受。

参考文献:

- [1]杨凡.当代古筝演奏技法的传承与发展[D].福建师范大学,2007.
- [2]林莘.括八音之精要 超众器之表式——谈古筝的表现力[J].淮南师范学院学报,2002(2).

(责任编辑 姜黎梅)