

古筝演奏的情感表达

孔文瑾 重庆外语外事学院

古筝作为我国最古老的拨弹乐器之一,历经千百年的流传,目前已经传播至世界各地,在国际音乐舞台上享有名望。古筝演奏往往蕴含着丰富的情感内涵,使听众产生强烈的情感共鸣。这需要演奏者具备娴熟的演奏技巧、丰沛的思想情感、独具特色的演奏风格。

古筝是一种传统而又古老的乐器,凭借其丰富的指法、音色、旋律、意境,深受大众喜爱。现如今,古筝已经成为一种雅俗共赏、魅力无限的演奏乐器,由古筝演奏出来的经典曲目不仅在民间广为流传,在全世界范围内更是享有盛誉。为了让古筝器乐得到持久的传承与发扬,除了关注指法、音色、旋律等演奏技法外,还要深入探讨与研究古筝演奏过程中的情感表达方式,使古筝表演呈现行云流水一般的抒情韵味,让听众沉浸在古筝演奏者营造的情感意境之中,获得听觉上与心灵上的双重享受。这不仅是提高古筝演奏水平的有效途径,而且是推动古筝艺术不断向前发展的重要保障。

情感表达是古筝演奏的灵魂

演奏技法上的情感表达

古筝演奏技法复杂多样、各具特色,一名出色的古筝演奏者需要熟练掌握各种技法,并且在演奏过程中能够灵活、准确地运用,呈现较高的演奏水平。传统技法可以概括为“右手弹弦,左手按弦”。在现代,古筝演奏技法通过创新改良,在传统技法的基础上新增了双手摇指、敲击琴弦等技法,使古筝演奏的表现力获得大幅度提升。古筝与其他乐器一样,是情感的产物,没有情感的古筝演奏,可以说是枯燥而空洞的。因此,在古筝演

奏过程中,演奏技法与情感表达应当处于同等重要的位置。整个古筝演奏过程,既是展现演奏者娴熟技法的过程,又是抒发情感的过程,二者相辅相成,缺一不可。

音乐语言上的情感表达

古筝具有独特的音乐语言,这种音乐语言正是古筝情感表达的重要载体。古筝音乐语言的情感表达方式主要体现在音乐语调和表情色彩上。音乐语调是古筝的物质基础,表情色彩则是古筝的灵魂所在。音乐语调受表情色彩支配,可以在古筝演奏过程中呈现明暗、浓淡、刚柔等多种变化,而古筝表情色彩在乐曲基调和作品思想的融合下,又形成了别具一格、绘声绘色的古筝音乐语言,最

终成功塑造音乐形象,使整个演奏过程完美呈现。

④ 古筝演奏过程中的情感表达路径

■ 挖掘古筝作品中的情感元素

古筝演奏者在接触不同的古筝作品时,要从了解古筝作品的创作背景入手,发掘古筝作品中的情感元素,感悟作者想要表达的情感意图,感悟作品中蕴含的意境,不断提高自身的情感感知能力,在古筝演奏过程中,将作品中所蕴含的丰富情感淋漓尽致地表达出来,最终呈现一场完美的表演。例如,在演奏《秦桑曲》时,要先了解作者是以李白的古诗《春思》作为创作背景,之后加深对这首古诗情感内涵的认知,如诗中人物借由春天的景象,表达自己对远方夫君的思念之情。基于这样的情感体验,演奏者才能在演奏古筝时,将音乐作品的思想情感表达到位,引发受众内心深处的情感共鸣。另外,在挖掘古筝作品情感元素时,演奏者还要深入细致地分析作品结构,充分了解作品内容及其曲式结构,在此基础上,感悟曲目中的情感递进关系与情感变化起伏,在演奏过程中根据不同部分的情感特点、情感内容调整自己的情感表达方式。在分析曲式结构时,演奏者应按照引子、开头、展开部、高潮、结束这一顺序,逐一研究每个部分的情感变化,把握好每个部分中乐句之间的承接、力度、节奏以及强弱规律,将作品中的情感主线清晰而又完整地呈现出来。例如,《临安遗恨》这一曲目取材于传统乐曲《满江红》的旋律,乐曲表达的是南宋民族英雄岳飞即使遭人迫害被囚禁在临安,依然为国家和民族而无限担忧、对家人无比思念、对奸臣当道充满愤恨以及感慨自己报国无门等一系列复杂情感。在古筝演奏时,演奏者要通过快板、慢板、节奏、力度、速度等多种演奏技法的灵活变化,展现岳飞带领战士们英勇杀敌、浴血奋战的激烈场面。只有这样,才能呈现较高的演奏水平,让听者通过古筝音乐语

言感知气势磅礴、万马奔腾、激动人心的场面。

■ 对古筝曲目展开二次创作

在古筝演奏过程中,演奏者要基于对专业理论知识和演奏技巧的掌握,根据自身对作品的理解,融入自己的情感想象,再将这种想象呈现在古筝演奏技法和音乐语言上,赋予古筝曲目较强的个性化色彩,由此完成古筝曲目的二次创作,给听众带来独特的感官享受与心灵体验。这种方式可以使古筝艺术得到持续不断的发扬光大,而不是固步自封,裹足不前。例如,在演奏《渔舟唱晚》这首古筝曲目时,虽然其意境深远,但音乐语言比较简练,所以给演奏者提供了较大的自我创作空间。演奏者可以事先了解王勃的《滕王阁序》的主要思想,并以此为前提展开自主想象和二次创作。在二次创作的过程中,古筝演奏者与曲目作者之间仿佛进行了一次深层次的情感交流,最终演奏出来的古筝作品也更真切感人,更容易将听众带入作品意境之中,体会其中的情感交织与碰撞。但是,要想呈现高质量的二次创作,古筝演奏者需要具备较好的乐感,不仅要掌握丰富的古筝演奏技法,而且要对乐曲中的情感内涵具有深入理解与感知。只有演奏者充分感知古筝曲目的情绪、意境以及音乐形象,才能有目标性和

针对性地展开想象,使二次创作呈现赏心、悦耳的理想效果。基于这一要求,每一个古筝演奏者平时除了训练演奏技法以外,还要多听、多看、多表演、多实践、多总结。只有这样,才能感知和体会每一处特征明显的音调、典型的音乐节奏以及特殊的曲式结构,进而将各种古筝演奏技法如行云流水一般地运用在演奏过程中,再糅合自己的想象完成高水平的二次创作,赋予古筝曲目新的生机与活力。

■ 不断学习和提升古筝弹拨技能

古筝演奏者掌握的演奏技法越娴熟,其情感表达越到位,可供选择应用的情感表达方式越多样化。因此,要想成为一名优秀的古筝演奏者,必须以提高自身情感表达水平为目的,持续开展弹拨技能训练,不论在平时的训练过程中,还是在舞台表达环节中,都能够做到正确控制音色、力度与速度,掌握好各部分旋律与节拍,确保演奏过程中情绪饱满、肢体语言和面部表情控制得当,最终形成独特的个性化演奏风格,甚至达到演奏境界琴音合一的理想状态。具体而言,古筝演奏者需要针对以下几个方面开展弹拨技能训练。第一,音色。音色是音乐语言的重要组成部分,也是古筝乐器所具有的独特声音,直接关系到古筝演奏水准与受众

评价。因此,在日常训练过程中,古筝演奏者要像对待基本功那样,将音色练习融入整个日常训练过程中,这也是提高演奏者乐感的一个有效手段。第二,力度。在弹拨古筝时,音量随着演奏者的力度变化而呈现强弱变化。优秀的古筝作品往往涵盖丰富的力度层次。这就需要演奏者随着作品中的情感变化,灵活自如地掌握弹拨力度,使整支曲目精致、细腻且富有层次之感,让听众的情绪随着古筝旋律、节拍、力度的变化而变化,获得一次记忆深刻的听觉享受与心灵体验。第三,旋律。在古筝演奏过程中,旋律是最能够扰动心弦的音乐元素,也是演奏者表达情感的主要载体。因此,在平时训练过程中,古筝演奏者要扎实开展基本功训练,不断提高自身对旋律的掌握能力,确保手指对琴弦的控制收放自如。只有这样,才能将古筝乐曲演奏得更完美动人,获得听众的一致好评。古筝艺术源远流长,在其发展过程中,从单手演奏到双手演奏,从简单的弹弦、拨弦到复杂的按、颤、揉、推等技巧,实现了传统技法与现代技法的融合发展,其弹拨技法愈加多样化、复杂化。在传统的古筝弹拨技法中,演奏者右手弹拨筝弦,左手在码外弦段上做出按、颤、揉、推等动作,用于装饰旋律,使乐曲更加细腻。因此,左手吟揉滑按及以韵补声,是传统古筝弹拨技法的主要特色。现代古筝弹拨技法广泛吸取和借鉴了其他乐器的演奏技巧,使古筝弹拨技法朝着现代化、多样化方向迈进。比如,古筝演奏者通过对快速指序、双手轮指、双手摇指、敲击琴弦琴板等现代弹拨技法的运用,使古筝曲目呈现特殊音列、快速多变的旋律,赋予现代筝曲全新的艺术魅力。古筝演奏者在表达情感时,无论是表达如泣如诉之感,还是慷慨激昂之感,都可以借助各种现代弹拨技法而表现得淋漓尽致,精准到位,让听众体会到真正意义上的“轻拂宛如行云流水,冲扫势若山崩海啸”。例如,《云岭音画》这首曲目深切地表达了作者对西南风土人情的依恋之情,在演奏过程中,

演奏者运用了双手轮指和双手摇指交替的方式,充分展现了少数民族的风俗画卷,让听众感受到古筝艺术带来的美妙旋律与独特韵味。试想一下,如果没有扎实过硬的基本功和弹拨技法训练,这种复杂的古筝曲目显然是无法被演奏出来的。这也说明了基本功训练是古筝演奏过程中情感表达的重要根基。

■ 把控好古筝演奏过程中的呼吸运用

古筝演奏涉及力度与速度上的诸多变化,而这些变化与演奏的呼吸运用紧密相关。因此,在古筝演奏过程中,演奏者若想做到精准到位的情感表达,必须控制好自己的呼吸,这一点尤为重要。例如,在演奏《汨罗江上》这首曲子时,第二段中有模仿鼓声的部分。如果古筝演奏者使用手掌拍打琴柱,不仅无法给听众带来听觉享受,甚至会带来杂乱之感,更无法展现出端午佳节的氛围和赛龙舟时两岸击鼓的热闹场面。对此,演奏者不妨通过控制自身呼吸,带动手臂、手腕再到手掌,最终将掌心力量集中在琴弦上击打,还可以随着乐曲节奏呈现由慢渐快、由弱渐强等诸多变化,同时以双腿作为整个身体的支撑,通过一呼一吸带动肢体律动,顺应旋律发张。通过这一系列演奏技法的结合运用,不仅可以呈现最强的舞台表现力,而且可以将演奏情感带入高潮。笔者通过总结古筝演奏过程中的呼吸控制技法,概括出以下几种呼吸运用技能。第一,固定节奏中的呼吸。通过分析《彝族舞曲》和《瑶族舞曲》等经典古筝曲目,发现在三拍子中如果弹奏速度快慢不同,就会导致演奏时呼吸的区别,具体可以概括为“强拍为呼,弱拍为吸”这一呼吸变化规律。古筝练习者不妨按照这一规律展开日常训练,提高自身呼吸节奏控制能力。第二,自由节奏的呼吸。自由节奏通常出现在引子、结束句、乐段的开始处或结尾处,在具体演奏过程中,演奏者的呼吸需要根据节奏的长短变化而自由控制,所以较为复杂多样。例如,《山丹丹花开红艳艳》这一古筝曲目的引子片段中

的呼吸便多次呈现长、短、急、缓的变化,需要演奏者根据力度和速度的提示,整体控制呼吸。这种控制看似灵活自由,但不可草率,需要古筝演奏者平素开展大量的基本功训练,方可呈现良好的呼吸控制效果、较高的演奏水平以及情感表现力与控制力。对此,古筝演奏者需要深知呼吸运用在演奏中的重要意义,进而高度重视呼吸运用、呼吸控制。呼吸是人类乃至生物与生俱来的本能,人们在出现紧张、兴奋、伤心、难过等情绪变化时,呼吸也会随之变化。所以,很多古筝爱好者在学习和训练之初,容易忽略呼吸训练的重要性,导致在演奏过程中或者在表达情感时,总是遇到无法突破的局限。对此,不论是古筝爱好者还是专业演奏者,都要注重培养自身的呼吸控制意识,在演奏过程中讲求“气韵之美”。在排练之前,演奏者要认真读谱,逐段、逐句分析乐理,仔细研究乐曲中的思想情感,体会作者的创作意图,在此基础上,安排好每一个节点的呼吸,再将这些节点连成一条完整的线,最终呈现一场高水平的古筝表演,让听众随着音乐律动而在情动之中获得美好的听觉体验。

>>> 结语

不论是在演奏技法上,还是在音乐语言上,情感表达都是古筝演奏的灵魂,更是古筝这种传统乐器能够从远古时期流传至今的主要原因。基于此,古筝演奏者在演奏古筝时,不仅要关注演奏技巧运用得是否娴熟,而且要深入理解和揣摩乐曲蕴含的情感意境与抒情韵味。只有同时把握好演奏技巧与情感表达,才能为听众呈现一场完美的表演。因此,每一位古筝演奏者都要将情感表达作为一门必修课,通过自主学习、经验借鉴与自我反思总结,不断提高自身的表演水平与专业素养,为古筝乐器的传承和发展做出积极贡献。