

古筝演奏中音乐表现力强化路径分析

苏涵璐*

南京民族乐团, 江苏 南京 210000

摘 要 : 古筝是我国最古老的弹拨乐器, 素有“仁智之器”的美称, 古筝清幽却不淡寡, 古朴却不刻板, 不同的曲调带给人不同的感受。古筝演奏是一门音乐表演艺术, 现代古筝演奏在继承了中华民族传统乐曲的基础上吸收了外国乐曲音乐理论的技巧运用, 形成了具有浓郁时代感的民族风格。而随着现代古筝演奏创作的持续发展, 产生了与之匹配的新技法, 和声复调、多声思维等现代音乐元素广泛运用在古筝演奏技法的更新发展当中。本文就行古筝演奏中音乐表现力进行分析。

关 键 词 : 古筝演奏; 音乐理论; 音乐表现力

中图分类号 : J648.32

文献标识码 : A

文章编码 : 2022010068

Analysis of the Strengthening Path of Music Expression in Guzheng Performance

Su Hanlu*

Nanjing National Orchestra, Jiangsu, Nanjing 210000

Abstract : Guzheng is the most oldest plucked stringed instrument in China, which was honored as "Instrument of benevolence and wisdom" Guzheng is quiet but not thin, old and simple but not rigid, different tunes bring people different feelings. Guzheng performance is a musical performance art. On the basis of inheriting the traditional Chinese music, the modern guzheng performance has absorbed the skills of foreign music and music theory, forming a national style with a strong sense of the times. With the continuous development of modern guzheng performance, new matching techniques have been produced, and modern musical elements such as harmony polyphony and multi-sound thinking are widely used in the renewal and development of guzheng performance techniques. This paper analyzes the expression of music in guzheng performance.

Key words : Guzheng performance; music theory; musical expression

一、古筝的文化魅力和艺术价值

古筝乐器是我国古老乐器中的一个主要乐器, 也是世界上最古老的弹拨乐器之一。它不仅仅是我国艺术的象征, 更是我国艺术发展的精髓之一。其音乐和文化价值不言而喻。

古筝具有浓郁的中国文化气息。古筝音乐具有浓郁的中国文化特色, 可以让人感受到中国古代文化的博大精深和优美风格。比如, 《广陵散》《高山流水》等古筝曲目, 都体现了中国古代文化的传统美学和审美理念, 让人们感受到了中国文化的深厚底蕴。

古筝具有丰富的情感表现力。古筝演奏技巧繁多, 可以通过音色和节奏的变化, 表现出各种情感和意境。比如, 《梅花三弄》《十面埋伏》等古筝曲目, 通过演奏者的技巧和表现, 可以让人感受到悲欢离合、生死离别等各种情感和人生哲理。

古筝具有独特的审美价值。古筝音乐温婉、悠扬、富有表现力, 不仅可以让人心旷神怡, 还可以提高人们的审美水平和品味。古筝音乐是一种高雅艺术形式, 它不仅要求演奏者具有高超

的技巧和丰富的表现力, 同时也要求观众具有高度的艺术鉴赏能力和审美素养。因此, 学习古筝和欣赏古筝音乐, 不仅可以丰富自己的精神生活, 还可以提高自己的人文素养和艺术修养^[1]。

二、影响古筝演奏中音乐表现力的因素

(一) 熟练的演奏技巧

关于古筝弹奏表现力, 最关键便是熟练的弹奏技巧。想在古筝表演中取得最佳的效果, 表现出最丰富的乐曲表现力, 必须把整个乐曲的灵魂层面表现出来。而这里最为关键的便是要求表演者具备娴熟的表演手法。在演奏的过程中充分发挥出演奏技巧, 把歌曲的所包含的情意完整表达。古筝在长期的历史发展演变过程中其弹奏方法也跟随着时间的变化而转变。古筝在音阶上的创新让古筝技巧也在发生更多的变化^[2]。

(二) 传统古筝演奏技巧

传统的古筝演奏技巧是将音色和韵律巧妙的融合一起, 让整体演奏风格更加一体。从专业的观点分析, 左右手各自的功夫,

* 作者简介: 苏涵璐(1990.01), 女, 汉族, 江苏连云港人, 本科, 三级演奏员, 2008年附中毕业, 同年就读南京艺术学院音乐学院, 2012年毕业后就职于南京民族乐团至今, 省音协考官, 研究方向: 古筝演奏。

互相协调配合的功夫。运指动作要顺畅自由，富有爆发力，而出指的动作要干净利索。在古筝的演奏过程中，通过对左手的润饰为主，取音为辅；右手以取声为主，润饰为辅。运用音和韵进行结合的传统技艺，使多调同位语和按五声音阶编排的现代古筝，在演奏传统筝曲时得心应手，形成了传统筝曲中优美生动的声音，华丽委婉的乐曲结构和行云流水的意境。

（三）现代古筝演奏技巧

现代的古筝演奏方法对传统的古筝演奏技巧进行了创新，但也保留了很多传统的演奏技巧，因此传统演奏技巧也是很重要的。在我国改革开放的初期，受到很多国外乐器的影响，再加上现代人对古筝乐器需求的改变，古筝乐器的弹奏技术出现了巨大的变革，但传统的作韵技法依然保留了下来。例如古筝名曲《寒鸦戏水》，在很大程度上随着时代的变迁演奏方式上已经有了创新，但是传统的古筝传统作韵技法在其演奏过程中仍然能够看到^[3]。潮州筝曲是当地文化和中原文化相结合的产生的，是传统筝乐流派的中重要组成部分，同时以柔美、细腻、善变而闻名全国。潮州筝的弹奏技巧突出右手抹法的运用，同时左手的换指按弦，如乐曲的初始是由右手花指音开始，以及需要左手的点音、滑音、颤音等多种音色的加入，在演奏过程中上就需要运用好左右手的演奏技巧的配合，在右手进行抹法弹奏的同时要注意左手换指按弦的到位。如谱例1，虽然只有那么小一段，却出现了突出抹法在弹奏中的运用和细腻多变，一音多韵的弹奏技巧，再加上乐曲头板（又称慢板）为4/4拍所要强调别致幽雅的意境，都需要非常熟练的运用潮州筝弹奏技巧。

三、提高古筝演奏中音乐表现力的策略

（一）提高古筝演奏技巧

提高古筝研究技巧，这就需要演奏者有着坚实的基础，重视对演奏技巧的训练。娴熟地弹奏技术是古筝弹奏技巧表现力最强大的保证，也是表现古筝技巧最主要的手段。演奏者如果想要进一步提升古筝的弹奏技艺，就必须娴熟灵巧地使用演奏指法。由于古筝有着众多的流派并且弹奏技法也有着巨大的差异，而每个流派的弹奏技艺最基本的地方都在于演奏指法上。所以，演奏者在平时练习中就必须注意左手与右手之间的基础弹拨方法。在训练方法上要坚持不懈，深知熟能生巧的道理，在坚持训练和刻苦的学习过程中提高古筝演奏技巧的基本功，同时避免出现指法的重复使用与绕指的情况。

培养演奏者敏锐的听觉能力和感知力。古筝演奏家在音乐欣赏中的视听敏锐性决定了他们弹奏音乐的视听感受，优秀的音乐视听敏锐理解能力与共情音乐的感受能力有助于钢琴家对其音乐作品的都进一步提高。古筝的演奏家们在平时训练中，也包含着

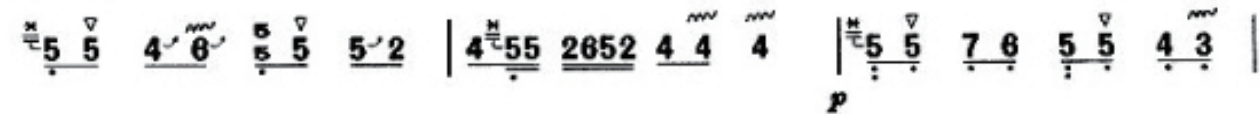
在欣赏别人作品演奏的过程中，需要学会有针对性的进行聆听锋利度的训练，通过录音不断聆听自己的演奏作品的音色，并且需要将自己的音乐作品和自己演奏者的演奏方法进行对比，来增强自身的听力敏锐难度，而这样的练习过程中就要求演奏全身心的融入其中。同时需要虚心的了解优秀演奏者的演奏技法。同时，在弹奏技法上也进行了大胆的革新。在熟练了基本古筝弹奏技法的基础上，虚心学习了不同古筝流派新的弹奏技法，以实现了弹奏技法上的革新，同时还把现代创作风格和传统的演奏技巧进行巧妙的结合和创新。把整首曲子的弹奏技巧做出一个标识，要能够做到分解后的每个技巧都能够熟练的进行弹奏。这就要求学习古筝弹奏整首曲子之前要有足够扎实的基本技巧基本功。乐曲中包含着对听觉和视觉以及弹奏技术的全面表现，对古筝曲目的演绎更是有着深厚的艺术情感和很深的美学造诣，把传统古筝乐曲中所蕴涵的艺术情感含义和美学内涵，完整精确的表现了出来并传达给观众，以此获得了一个现代与传统的相结合艺术境界，这也正是传统古筝演出在现代演出中所要求极致的音乐表现力^[4]。

（二）学习不同流派的作品

古筝自从秦汉发展，随着的历史文化的变迁从西北地区逐渐发展到全国各地，并和当地独有的音乐模式进行相融合形成了具有浓郁地方特征的流派。因此古筝曲目在传承的过程中会受到地理位置、语言文化，还有社会关系等各方面因素的影响，也会产生众多的流派。在中国古筝文化发展的历程中，最常见的流派主要包括了山东、陕西、河南、客家、浙江等流派，而各个流派所呈现出的文化特点又是多种多样的，这也就导致了中国古筝艺术在文化发展的进程中，有着相当的多元化特征。每一种流派所呈现的风格特色，以及所表现的技法、音乐的韵味也是有所不同的，他们也可以表现出丰富的艺术内容。在带有现代化特色的古筝教育项目进行推行的实践中，很多人学会古筝为了个人的爱好和拥有一个特长，所以训练的曲目都是作为等级考核的竞赛，只不过是简单的、重复地完成一个首曲目的练习，并没有具备相对较为完善的知识系统。只有单纯的弹奏技巧却失去了对音乐的审美，这就导致弹奏出来的曲目都是一样的乏味，缺乏对古筝弹奏技巧的创新。欣赏和学习不同流派的弹奏技巧，不仅可以拓宽弹奏者的学习视野同时还可以增加弹奏者对弹奏技巧的创新。因此在古筝教学的实践过程中，想要演奏者有着对音乐美感的感知，就需要针对不同流派的作品进行有效的赏析和学习，可以让演奏者把不同流派的演奏技巧进行融会贯通，从而提高自身的古筝的演奏技巧，把音乐情感融入弹奏中，让自己也可以弹奏出不同风格的作品。

（三）加强对作品的领悟，提升自身的文化修养

古筝是一种比较古老的乐器，它的音色优美悦耳，清丽柔和，它以清韵迷人的多姿表现，以及和谐流畅、清雅端庄的完美

>谱例1

造型，在新时代赢得了许多的音乐知音。在古筝弹奏时，需要正确表现出各个音，通过古筝弹奏展现出的喜怒哀乐，这就要求演奏者提高自己的文化素质，深入涉猎了中国经典古筝曲目写作的历史发展过程与社会历史背景，以便于更准确深刻地掌握古筝曲目的情感文化含义，也可以在这样的基础之上进行自身的演奏或者进行二次的创作。在演奏过程需要把作者要表达出来的情感弹奏出来，同时还需要自身姿态和动作作为辅助表达出作品更深的情感。古筝演奏者在演奏之前需要注重自身的服饰和发型和曲目表达的情感相匹配。同时演奏者在弹奏的过程中需要随着曲子的调子进行微表情的呈现，根据曲目的情感表达出自身的喜乐悲伤。演奏者在进行弹奏的过程中要保持端正优雅的姿态，把古筝自身具有的古典之美呈现出来。同时，古筝弹奏还需要演奏者身心全部投入进行曲目中，更需要演奏者具有良好的舞台表演经验，在演奏现场保持冷静，临场中可以充分发挥出自身的演奏技巧，又需要演奏者的思想高度集中，把舞台演奏的场面控制到位，让观众有一种身临其境的感受。它要求表演者在平时练习中加以针对性的心理素质锻炼和积累舞台知识。所以，唯有具备更多的人文素养，才可以把专业弹奏技艺和自身文艺素质相结合，演绎出音乐的意蕴，增强古筝音乐的表现力。

（四）激发演奏者的表演欲望

为了提高古筝的音乐表现力，在古筝演奏者在内心主观欲望的驱动下，在进行演奏的过程中才能充分发挥出自身对音乐作品的情感。促使演奏者更快地进行思考和分析，消除在演奏中的紧张和焦躁情绪，从而淋漓尽致地表达音乐的内涵。演奏的欲望，也能帮助演奏者在演奏过程中调整一切积极因素，从而创造良好的演出环境，并取得了良好的演出效果。演奏者可以在良好的演

出环境中充分调动自己的感官细胞与情感，同时也主动地和听众进行交流、互动，既让演奏陷入了愉快的气氛之中，又使表演者对自己保持了放松，从而更加集中地的投入到音乐作品演出之中，从而有效提高古筝演奏的音乐表现力^[5]。

（五）重视和听众的互动

观众的体验能够直观体现音乐的展示效果，能够检验古筝表演的音乐表现力。演奏者在表演中既要通过形体活动在观众眼中树立艺术形象，又要通过自己表演中的心态转变激发观众的兴趣，使得观众参与到艺术环境的营造当中。演奏家不要仅仅满足于对乐曲情感的自我陶醉与自我欣赏，而必须在音乐表演时加入自己的乐曲情感，与乐曲产生共鸣，然后再以自己的情感影响听者，并与观众互动，并提供优秀的艺术表现内容。演奏者增强音乐表现力的基础是演唱者自己要被音乐所影响、与音乐情感保持一致，如此才能真正的和观众产生互动，让观众有一个好的视听享受，从而与弹奏者的心境产生情感连接，从而促使弹奏者做出具有表现力的古筝演奏，提高古筝演奏的整体水平。

结语

综上所述，古筝演奏的过程融合很多因素，传统演奏和现代演奏相结合。更需要演奏者要对音乐作品有着更深入的了解，再通过自身的演奏技巧传递给观众，这就需要演奏者提高古筝演奏的音乐表现力。而要想提高演奏的音乐表现力，就需要有娴熟的基本功，在日常生活学习中提高自身学识修养以及对音乐作品的整体把握，从而有效提高古筝演奏的音乐表现力。

参考文献:

[1] 陈明裕. 古筝演奏中音乐表现力强化路径分析 [J]. 艺术评鉴. 2022, (13).
[2] 杨帆. 古筝演奏中的音乐表现力分析 [J]. 北方音乐. 2017, (17).
[3] 魏静. 增强古筝表演艺术中的音乐表现力的建议 [J]. 艺术大观, 2022(24): 40-42.
[4] 魏月明. 提高古筝演奏音乐表现力的路径研究 [J]. 艺术品鉴, 2022(23): 181-184.
[5] 陈明裕. 古筝演奏中音乐表现力强化路径分析 [J]. 艺术评鉴, 2022(13): 77-80.