

当代古筝演奏技法的传承与发展

孙菲

南昌大学 音乐与舞蹈 山东 烟台 264000

【摘要】在中国的历史长河中，音乐风格在不断更新，乐器不断创新的同时技法也在不断进步。古筝是中国乐器文化中最具代表性的乐器之一。古筝的产生和发展可以追溯两千多年，有着悠久的历史。在古筝的历史演变中，不同时期存在不同的流派和产生不同的演奏技巧，在不同的地域，古筝的特点也是不同的，具有鲜明地域色彩和时代色彩。当代古筝的演奏技巧是在继承传统的基础上融入了一些西洋乐器的演奏手法。中国是一个多民族紧密团结的国家，每个民族也都有自己优秀的传统乐器，当代古筝也可以借鉴这一点。古筝发展到今天这个物质和精神资源高度发达的时代，各种乐器相互竞争，如何在保持自身的活力的前提下脱颖而出，是我们研究的核心问题。因此，本文主要探讨如何在继承当代古筝传统演奏技巧的同时，进行创新与发展。以期对当代古筝的传承和发展有所裨益。

【关键词】古筝；演奏技法；传承；发展；当代古筝

前言

作为硕果仅存的文明古国，中国有着深厚而悠久的历史和文化。古筝是中国最具代表性的弦乐之一，有辉煌的历史。早在中国古代的文艺作品中，古筝便作以丰富、艺术氛围浓厚、有着独特魅力的古代乐器形象出现。古筝演奏历史悠久，不同地区、不同时期的演奏特点各不相同。时代飞速发展，东西方文化开始逐渐交融，西方乐器的传入极大的挤压了我国传统乐器的生存空间，人们对艺术的需求也开始逐渐多样化。古筝为顺应时代的变化，紧随时代的潮流，其演奏技法在传统的基础上也开始了不断的创新和发展，古筝艺术重新焕发出旺盛的生命力。现如今，如何实现当代古筝演奏技法在新时代的传承与发展，已成为社会广泛关注的热点问题。

1 传统古筝演奏技巧

1.1 右手技巧

右手是我们在工作和生活中使用最多的，所以它比左手更加敏感。右手在进行古筝弹奏时主要负责整个弦的右侧部分。因为这个位置比较容易控制，古筝的发音会出现一定的侧重。一般来说，琴的右侧主要发音的部分，右手主要是进行弹拨动作，这个手法和琵琶很相似，但又不完全一样。古筝的弹拨主要是用拇指对其他手指的弹拨。只有几个手指之间相互配合才能更好的拨动琴弦。这种指法的每一个手指都有两种演奏方法，即正面和负面两个方面，每一种都有适当的情境来达到恰当的演奏效果，充分展现了古筝演奏技巧的灵活性和多变性。

1.2 左手技巧

相对于右手，左手在我们的日常生活中使用得较少，左手对右手活动起辅助作用。同样，弹奏古筝时，左手也要协助右手完成演奏。古筝的琴弦是用右手拨动琴弦来发出声音的，左手按压琴弦，而不是直接通过琴弦发出声音。这样可以更好地控制琴弦的音调。同右手相反，左手负责弹奏琴弦的左端。左手的按压技法，主

要有如滑、唱、揉等与右手相对应的技法，这样可以配合多种曲调。

1.3 古代古筝演奏技法的传承

中国的文化悠久的历史、博大精深，积淀了许多经典的事物和故事。因此，在传承传统文化的同时，也要跟上时代发展的步伐，对那些传统的东西进行创新改造，使之充满活力。至于古筝，它有几千年的悠久历史，甚至在现代古筝的演奏技巧中仍然包含着传统的元素，且占据主要地位。当前中国古筝的乐谱，无论曲调如何变幻，即使换成了新的演奏技法，也脱离不出传统的吟、揉等其他技法，这都是古筝文化的根基，新时代背景下古筝传承和发展的基础。

2 现代古筝演奏技法的发展

2.1 现代古筝演奏基本姿势

古筝主要有两种演奏姿势即坐式和垂直式，在现阶段，人们在古筝演奏时最常使用的是坐式。坐着演奏古筝时，需要一个座位，表演者最多只能坐到椅子的一半。如果超过这个区域，表演者的重心就会向后倾斜，看起来会显得表演者的身体姿势不协调。在表演开始时，选手必须保证有一个稳固的“稍息”姿势，并辅以“三点式”，即椅子的高度应与演奏者的身高协调一致，确保演奏者的腰同古筝在同一水平线。

2.2 现代古筝触弦的基本方法

古筝的音质在很大程度上受到材料、工艺和演奏技巧的影响。演奏古筝时，人们通常用夹和举两种方式。弹奏古筝时，手指按向上和向下倾斜的顺序，倾斜45度进行弹拨。另一方面，提起弹指在45度角的基础上，从斜向下的方向向上拔起。同时，以吊腕的姿势演奏。此外，现代古筝的演奏技巧中还有很多细节，如乐器的质量、手指甲的形状、演奏者手的形状等。

3 当代古筝演奏技法的传承和发展

3.1 以传统演奏技法为基础进行改进

传统的演奏技法是古筝艺术的基础。无论后续新技法多么创新，旋律多么巧妙，当代古筝音乐作品都离

不开传统技法。“吟、揉、点”等传统技法仍是古筝表演艺术中特色最鲜明的技法。随着我国古筝教育的广泛开展，古筝演奏的技法呈现出多元化发展的趋势。传统古筝演奏技艺的地域特征十分突出，为了适应新时代的发展趋势，创新和改革迫在眉睫。因此，有必要改良传统的演奏技巧。古筝演奏者通常以坐姿坐着，只占椅子的三分之一，避免向后靠。椅子的高度应与表演者的腰和古筝平齐，作为要和琴体侧板留有距离，以形成一个自然、舒适的姿势。不同的演奏方法会导致音色的不同，演奏者应熟练掌握从斜上至斜下的夹弹法进行演奏，使其产生厚实饱满的音色，同时用无名指或小指拨动琴弦。提弹法是古筝日常练习中重要的指法技巧，它的方向是从斜下至斜上弹奏。弹奏时手腕悬起，发音要清晰纯净。在传统演奏技能中，左手技法通常是为了辅助右手技法。当代古筝演奏技巧优化了左手技法，形成了很多新技法，传统古筝表演技法中的滑音技法得以继续沿用，双滑动、双泛音、微升滑音和双揉弦等新技法越来越完善，共同组成了当代古筝演奏技巧。

3.2 引入其他民族乐器音乐演奏技法

当代古筝演奏技法的演变是基于传统古筝演奏技法之上的，结合民族乐器本身的特点，它可以模拟敲木鱼的声音和琵琶扫弦的演奏技巧，为最大限度发挥古筝乐器的优势，在其当代古筝演奏技法的创新发展的过程中，加速和其他国家的音乐演奏技法的相融合是创新路上必经之路。古筝在音乐表现能力方面从未输给过任何其他乐器，其传统的演奏技法更是强调左右手工的弹奏技法，但其他乐器演奏技法的引入需要打破古筝演奏者在古筝演奏中固有的演奏技法的限制，例如充分利用吉他弹奏中拍击琴盒或琴弦、以手掌压弦、右手扫弦、抚琴等演奏技法。将这些其他民族乐器的演奏技法融入古筝的演奏技法中，可以使古筝除了原来的音色外还可以发出类似鼓点声、锣点声、风声和水声等各种声音。以琵琶演奏技法为例，当代古筝的演奏技法借鉴了琵琶优秀的技法，形成了指轮的新型古筝弹奏技法，指轮弹奏技法即，左手或右手的五个手指按顺序一次拨弹。但是当琵琶在用指轮弹奏轮音时，手指的方向是向外的，而融合了琵琶技法的当代古筝演奏技法在使用轮指技法演奏时手指的方向是向内的，当代古筝的轮指弹奏技法又可以分为定数论和不定数论两种。定数论是指：“在固定的时间内演奏规定数量的音符”，非定数论指：“在固定时间内弹奏数量不定的音符，在弹奏时只需要保证音符紧密且均匀即可”。综合来看，当代古筝演奏技法的发展现状为，在现代古筝演奏轮音技法时，小拇指占据非主奏地位，且在演奏过程中通常使用四只手指进行

轮奏，三只手指和两只手指的轮奏情况相对较少。

3.3 协调左右手操作以创新演奏技法

随着中西方文化的逐渐融合与发展，西方的音乐文化也对我国当代古筝演奏技法的创新与发展产生了深远的影响。除了注重拇指、食指、中指的傳統技法外，无名指、小指的古筝演奏中其能力也得到了充分发挥，特别是左手的弹拨技法得引起了足够的重视。左手在当代古筝技法中已经能够参与到古筝右侧的演奏中来，并能够开始承担旋律部分的演奏。双手演奏技法的发展充满当代古筝演奏技法的特色，复调演奏和快速固定音型是最为常见的演奏技巧，例如，在古筝名曲“孔雀东南飞”中左手伴奏便不再是只伴奏担当，还需要负责多声部复调音乐表现部分，诠释主题丰富内容。其看似简单，但对演奏者的双手协调能力作出了更高的要求。扬琴的演奏技法需要演奏者使用两根竖琴和竹子，并快速地交替双手。在演奏古筝的过程中，演奏者需要交替使用双手的食指，振幅一定要小，手臂可以抬起，手腕可以协调，配合指关节实现独立运动。摇指手法在当代古筝演奏技法中也占有重要地位。演奏者需要用同一根琴弦来回波动，以产生密集的声音，从而增强其艺术表现力。

4 结语

随着现代科学的不断进步，人们足不出户就能欣赏到来自世界各地的乐器演奏。传统的古筝演奏已经很难吸引观众的注意。针对这一现状，无数的古筝演奏家和作曲家将纷纷进行创新和改革，以期在新时代继承和发展当代古筝演奏技法。本文在文中针对传统古筝的技巧做了一个简单的概述，结合其当代发展的现状提出了改进传统技法、为其他乐器的技法的创新发展提供借鉴。

【参考文献】

- [1] 杨博当代古筝演奏技法的传承与发展 [J]. 北方音乐, 2018, 038(006): 25, 85
- [2] 王战试论当代古筝演奏技法的传承与发展 [J]. 北方音乐, 2019, 039(008): 6464
- [3] 赵旭现代古筝演奏技法的传承与发展 [J]. 大众标准化, 2020, No313(02): 78+82