

论古筝常用基本技法在高校古筝教学中的重要性及内容

倪雅琴

湛江科技学院 广东湛江 524000

摘要: 在新时代的发展下, 民族文化的发展越来越受到大家的重视, 随之民族器乐也越来越普及, 大家不再只关注西洋乐器的学习, 越来越多的人会来选择学习民族乐器, 弘扬民族文化。古筝作为民族乐器之一, 是近年来普及程度最高的民族乐器。在许多高校, 都会开设古筝这一门课程, 无论是选修课或是主专业课。但因许多高校学生在考入大学之前, 对于古筝的学习都是突击拔高, 专门针对某两三首乐曲进行强化练习, 基础比较薄弱。反而忽视了古筝最基础的基本功, 也就是常用基本技法的规范学习。因此本文将对高校古筝教学中最基础的常用基本技法进行总结和运用到高校教学中, 以期提高古筝教学质量。并能够提高人们在学习古筝中对最基本的演奏技巧的重视程度, 以及基本功的重要性。

关键词: 古筝常用基本技法; 高校教学; 教学运用

一、古筝常用基本技法在高校古筝教学中的重要性

古筝这件民族乐器, 形制优雅美观, 音色明亮圆润, 具有很强的音乐表现力以及音乐感染力, 既可以演奏出优美动听的旋律, 也可以铮铮有声。既能演奏现代乐曲, 同样也能演奏出深厚的传统民间风格的乐曲, 因此越来越多的人来选择学习古筝。由于学古筝的人群越来越大, 古筝成为了热门的专业在每年的艺术音乐类器乐考试中。这导致不仅是音乐学院的古筝专业学生多了起来, 其他普通院校的古筝专业学生也同样增加。这些现象导致这些学生在进入高校后, 再系统的学习古筝这一门专业时, 会出现这些问题: 第一、学生之间的学习程度不一。第二、“揠苗助长”式学习带来的一些对古筝演奏上的错误演奏习惯。第三、基本功薄弱而无法完成某一些乐曲的演奏, 停留在技巧和如何完成乐曲上, 而无法在音乐的审美、音乐的表现力、音乐的创造力上有所提高。因此面对这些问题, 重新学习古筝的常用基本技法, 并规范这些技法的学习, 对于高校教学古筝教学中, 是非常重要的一个环节。

第一, 古筝常用基本技法的教学, 就是重新规范学生古筝的演奏。可以让程度不一的学生统一在一个学习的进度。无论是基础较好的学生和基础薄弱的学生, 都能够重新对古筝常用最基本的技法有新的认识和了解。基础较好的学生通过学习能够更好的巩固自己的演奏, 基础不好的学生能够重新认识到自己错误的演奏方式,

从而进行调整, 再加强和提高。

第二, 古筝常用基本技法的教学, 可以重新让学生了解到这些技法的发力原理, 对自己演奏出来的音乐能有良好的分析和判断, 从而能事半功倍的提高学生演奏的质量, 提高学生对于自己演奏的要求和提升学生对乐曲演奏的审美。

二、古筝常用基本技法在高校古筝教学中的内容

古筝的常用基本技法有很多种类, 笔者此篇论文中选择了三个内容进行阐述。这些古筝基本的演奏技法是笔者自己在以往专业的学习和教学中总结的经验。

1. 手型

任何乐器的演奏都离不开正确的手型, 手型之所以非常重要是因为所有的演奏法都要以它为基础来进行演奏。很多学生在演奏中出现奇怪的手型导致手指紧张, 发力不均, 速度没有办法往上提升, 都是因为基本的手型没有掌握到位。因此重新对于手型的规范和构建对于之后古筝演奏的学习是非常重要的。在学习手型的这一部分内容, 我将它分为了三个部分。

(1) 静态时的手型

静态时的手型也就是相对放松情况下, 在演奏之前手的自然状态。

很多同学不管是在学习古筝或者时钢琴时, 有听说过手型的正确摆放就像是手中握了一个鸡蛋, 但笔者认为如果手上真是握着一个鸡蛋, 只会导致手指实际上是在用力, 而没有达到相对放松的状态。这只能起到形容手型的形状, 而没有达到为什么做到这个手型的目的。相对放松的手型是演奏前的基本状态和前提, 重点在于放松。所以右手正确的放松状态应该是将手臂自然垂落

作者简介: 倪雅琴 (1991.4—), 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 湖南常德, 最高学历: 硕士研究生, 单位: 湛江科技学院, 职称: 助教, 研究方向: 古筝教学。

于身体两侧,再将手臂手抬起来,手掌此时处在的放松状态则是演奏时的静态放松手型。然后将正确放松的手,垂直立于琴弦上,手心和琴弦平行,以此为基础手型,任何时候的演奏都要保持此状态不变。和右手相同,先以放松的手型放于身体两侧找到放松的状态。

左手在古筝演奏中的基本手型同样也是要保证相对的放松。因此首先将手抬至琴码左侧,放置离琴码15~20公分的位置,食指、中指、无名指三指指肚立于琴弦上。这里要强调的是指肚放在琴弦上,而不是指甲本身或是指甲与手指的夹缝放在琴弦上。三指并拢并保持自然弯曲,三指分开留有缝隙或是手指用力绷直都是错误的。第二,大指和小指分开并朝下(琴弦),大指不能放进手心或是用力捏住食指。第三,大臂自然垂落,小臂向左向外打开,肘关节不能抬太高或是夹住身体。第四,手掌和手臂方向保持一致,手背需要放平。第五,右手弹哪一根琴弦,左手需要跟随。第六,注意左手在低音区、中音区、低音区变化时,手臂与身体角度也需要调整变化,手掌的方向也需要根据演奏进行调整。

(2) 动态时的手型

动态时的手型也就是在保持静态时放松的手型的基础上每个手指如何发力的一种演奏手型。以食指训练单个手指发力为例:首先发力时手指不能伸直,要保持自然弯曲。指尖垂直于琴弦。第二,发力位置应该是(根关节→中关节→小关节)三个关节都要有运用到,三位一体,根关节带动中关节,最后力量到达指尖,发力方向为手掌心。常见错误的演奏发力状态是只有中关节带动小关节发力,而根关节并没有发力,导致演奏音色不够饱满而很单薄。演奏出来的音乐没有力度,音色干瘪。第三,发力完成后应立即回到放松的状态。保证下一次的发力,而不是持续用力,导致下一次发力时的紧张状态。也就是错误的演奏状态,弹完以后不回正,手指仍处在发力中。第四,单个手指发力时,其它手指均保持放松状态。错误的演奏状态是一个手指发力的同时其它手指都在用力。这就是导致整个手处于紧张状态,导致错误难看的手型出现。第五,食指中指无名指和食指一样演奏状态一致,但是大指只有两个关节,因此大指发力时要运用手腕的带动。第六,弹琴义甲触弦的位置,为义甲的三分之一处,并且与琴弦的角度为垂直状。

左手在乐音区演奏时和右手演奏手型相同。但是在左侧按弦时需要注意的是首先允许手腕抬起,为发力按弦作准备,而不是放平的状态而导致发力方向错误。第二,小关节在按弦发力时允许瘪指,但中关节和根关节必须是自然弯曲状态。

(3) 技巧性手型

基于以上右手的基础手型,在此选择了三个常用到的基础技巧性手型的注意事项来进行总结。首先是常用到的大撮手型,它像一座拱桥,大指中指同时向掌心发力,指根关节要发力,大指和中指尽量能保持在一条直线上,保证音色的统一性。第二,小撮手型要注意的是,大指稍稍与食指错开,必免碰撞产生义甲相撞的杂音。大指和食指以及虎口成小拱桥状,其他不发力的手指保持放松。第三,琶音的手型不管是提弹还是贴弹都要注意,它是由四个手指组合形成演奏的指法,因此每个手指在弹之前,要注意手型的指尖,发力的角度,方向是否都正确。保证每个手指发力完成的音色力度要统一。错误的演奏方法是只注意到食指、大指的触弦方法,导致无名指伸的过直,而使无名指发力的方式变成了中关节,而根关节没有发力,最后四个音的力度音色不统一。每个手指在演奏完后一定要放松,最后导致紧张难看的手型,而影响下一次的演奏。

2. 花指与刮奏

在古筝常用基本演奏技法中,花指与刮奏是很常见的演奏技法,但是往往最基础的演奏技法,在长期的高难度乐曲的演奏学习中,学生们常常将他们的演奏方式混淆,或是对它们演奏的要求不再清晰。有的学生甚至是没有系统的区分过它们之间的演奏差别。所以在将它们运用到乐曲中去时,学生会靠自己的演奏习惯去演奏,而没有根据乐谱的提示,而达到此技巧要演奏出的效果。其次,学生对于这个技法的演奏音色要求也不清楚,因此我认为这个技巧是容易被大家忽视的,对于它的演奏方法的梳理也是非常重要的。

(1) 手型

刮奏和花指的区别在于,刮奏需要用到食指和大指。食指按照从上往下的方向或大指按照从下往上的方向,用指尖均匀的带动每一根琴弦演奏。左手刮奏大多数是顺着筝码的方向弹奏(对刮奏有特殊要求的乐曲例外)。右手刮奏顺着岳山呈弧形来回画圈。而花指,只需要用到大指,且花指有具体的演奏范围要求,接下来会详细阐述。但是不管是刮奏还是花指的演奏,在演奏时的手型是一致的。同样都是首先要保持最基本的演奏手型,也就是在上一个内容提到的手型要求。第二,在发力时需要注意在演奏时,手指的发力位置为第一关节,并且是45°触弦,不能完全将指尖垂直于琴弦演奏,而导致擦垂直演奏不顺畅,刮奏或花指卡顿。而如果不运用第一关节发力,音色就会很干瘪,还会产生擦弦碰撞出来的金属音。第二,食指中指刮奏都有一种向下拉的感觉,

而大指则是向前推的感觉。第三,发力要适中,要求每个音力度均匀,不能用很大的力气去演奏,破坏流水般音乐的美感,也不能不用力,而导致刮奏和花指出来软绵绵的音色。第四,在演奏刮奏时,速度要保持均匀和流畅,不能过快或过慢,可根据乐曲要求的不同时值来控制节奏。而花指是需要运用气息均匀地往前带动,使其自然流畅,一定要有一种粘黏的感觉。

(2) 花指的分类

花指这个演奏技巧,许多演奏者除了和刮奏混淆外,也会将两种不同的花指混淆。花指分为板前花指和正板花指。

板前花指为装饰性花指,它不占时值。因为它起到的是装饰性作用因此时值较短,花指的音不能过长,3到4个音即可,用力要轻快轻巧。

正板花指它是占时值的,且占到一拍或是半拍。因此在演奏时,要将时值占满,每个音要清晰干净而且流畅,花指再接下一个音的演奏时,要自然的衔接,不能断开,在连接除托以外的勾和抹指法,时要提前打开手指去找要下一个要连接的音符。

因此我们在演奏乐曲时首先要了解刮奏和花指的区别。然后按照要求在乐曲中进行演奏。而不是将它们混为一谈,而忽视了他们各自在乐曲中发挥的作用和目的。

3. 摇指

摇指这个技法是古筝的常用基本技法之一,摇指的种类也是非常的多,有单指摇、多指摇和花式摇指。而在单指摇中又有食指摇、大指摇、中指摇、悬空摇和扎桩摇指。笔者在这些摇指中选择了最常用到的扎桩摇来进行阐述。

(1) 手型

手型是永恒离不开的主题,摇指的手型掌握同样也是演奏出好音色的关键。首先要注意的是,在演奏摇指时,小指指肚要直立支撑,作用是为了起到稳定右手的作用,但同时也不能太用力或是太过放松。第二,要注意小指扎桩的位置,应扎桩在需要摇的那根琴弦的上一根琴弦处,例:摇3扎桩到:2上方。第三,中指和无名指手型的要求应该是自然向手心弯曲,用力向前伸直或是向手心捏紧都是没有放松的表现。第四,食指应该轻轻的捏住大指的第一关节处。第五,大指需要打直,并且大指义甲要垂直于琴弦,义甲指尖正面来回接触琴弦,而不是用指甲侧边触弦。第六,摇指在“劈”这个方向运动时,需要靠到下一根琴弦上,用惯性反弹到“拖”这个方向上。

(2) 注意事项和训练方法

第一,肩部要放平,右手的大臂要抬起来,不能夹住身体。第二,肘关节抬起的角度要适中,不能抬的太高,导致一直发力而手臂紧张,或是压的太低太过放松,使摇指的指尖触弦角度发生变化。第三,手腕要压低,使手腕能够惯性的摆动起来。第四,在过弦摇指时,身体要跟着前进,保持手肘手臂与身体的角度不变。

训练摇指的方法,首先在不会摇指的情况下,运用节奏型的变化组合来对摇指由慢到快的进行训练。在熟练摇指的技巧之后,训练摇指的耐力和密度,用时间的长短来进行摇指的训练,从一分钟开始一直向上增加摇指时常,并且要保证摇指的密度。

摇指这个技巧,在古筝乐曲演奏的运用中随处可见,往往表现音乐的歌唱性和抒情性。只有规范学生的摇指手型,摇指演奏的要求,和训练摇指练习,才能让学生做到摇指演奏时放松,演奏的音色统一,摇指线条性的表现,以及演奏过弦摇指时能够非常流畅的演奏下来。最后能够运用摇指这个技巧,表现出乐曲要展现的内容和情感。

三、结语

古筝常用基本技巧,在此篇文章中笔者只选取了三个内容进行阐述,这是笔者在从事高校古筝教学之后,发现的一些问题,然后产生的一些思考和教学中的经验总结。常常听到的是对古筝基本功的重要性,而我认为基本功的范围之大,最后要具体到实际的每个演奏技巧上来。只有让学生重新真正的了解到正确规范的技巧,并正确的使用它,才能提高学生对于演奏音色的鉴别能力,提高自身演奏的要求,对于之后基本功的练习能产生质的变化,并且开始重视基本功。最后作用于乐曲演奏提升和审美的提高。也希望通过这篇文章能对于其他的演奏者或是教授者有些许的帮助。

参考文献:

- [1]马语燕.论古筝教学中指法的重要性[J].北方音乐, 2015(19).
- [2]王菲菲.论古筝演奏基本功练习的内容及意义[J].北方音乐, 2015(23).
- [3]李玲霞.基本功训练在古筝教学中的重要性[J].戏剧之家, 2019(27).
- [4]李腾凤.刍议现代古筝演奏技法的传承与发展[J].明日风尚, 2021(22).
- [5]费莉莉.浅谈古筝演奏中的摇指技术[J].科教文汇, 2021(09).