

探析古筝演奏艺术中的气与韵

刘心睿

(郑州科技学院 河南 郑州 454600)

摘要:中国古代乐器当中的古筝在演奏过程中是十分重视气和韵之间的平衡的,古筝所演奏出来的音乐内在美主要集中在“气”上,而外在美集中在“韵”上。气和韵除了有自身的特色以外,还能够合在一起,创造出不一样的效果。本篇文章主要是对古筝演奏过程中的气和韵进行研究分析,希望以此能够更好的品味中国传统乐器演奏出来的音乐。

关键词: 古筝;演奏艺术;气;韵

古筝在演奏的过程中是十分讲究的,需要注重音律和气韵的结合,并且与西方的音乐相比较来说,我国传统音乐演奏过程中会有一些柔美气概,还融入了一种传统文化的气息。气和韵总的来说是一种虚拟的存在,但是运用古筝能够将这种气韵具体化,让听众真实的感受到,这也是古筝这门艺术的独特之处。

1 气与韵在古筝演奏中的重要性

现如今随着社会各方面的不断完善,气韵也依据我国的艺术出现在了各种文学当中,可谓是倍受青睐,逐渐的已经成为了我国在研究文学和创作艺术过程中的标杆,并且被我国算入了传统美学之中。古筝在弹奏的过程中一定要掌握好气和韵的结合,这样才能够真正的将古筝这门艺术发挥出来,让人们感受到其中的美感。

2 古筝演奏艺术中的气

气在古筝的整个演奏过程中起着十分关键的作用,演奏者在运用古筝演奏节目的过程中,气可以运用一种力传递到人的指尖,指尖拨动琴弦的时候,能够与肩膀和手腕上的力相互作用,从而演奏出古筝所特有的气。并且演奏的时候,演奏者自身的气息要与音乐的气息相融合,只有这样才能够通过指尖将音乐的整体美感表现出来。气与表演者自身的呼吸是有很大的关系的,能够随着表演者自身的呼吸状况而改变。因此,表演者在学习弹奏古筝之前一定要学会控制自身的气,这样才能够与古筝的气融合在一起。

2.1 演奏者演奏古筝时气的运用

表演者在弹奏音乐的过程中,主要分为高潮、中强度和低音三个阶段,这三个阶段在进行的过程中,需要表演者充分的调节自身的呼吸频率,在演奏高潮的时候,表演者应该加快自身的呼吸频率,并且通过指尖拨动琴弦的力度和速度来表现出高潮所特有的情绪。演奏的过程中要运用手臂的力量,并且将自身的气息贯穿到手臂当中,这样才能够充分发挥出,气息对演奏效果的影响作用。表演者在对中强度进行,表演的时候一定要注意自身气息的变化,可以将自己的气息变得吸气强呼气弱,在平稳的过程中是气息更加饱满,这样演奏出来的音乐才更具美感。演奏低音的时候,要将自身的气息放慢,这样才能够将低音的柔性美通过手指充分的表现出来。

2.2 古筝演奏艺术中的“气”与“气势”

实际上,古筝在演奏的过程中是思维与肢体,两者相互配合所产生的一种艺术要想使思维与肢体能够相互配合,就需要通过信息来进行调节表演者在演奏音乐的过程中运用自身的气,能够通过相应的形式将整个音乐的波澜壮阔表现出来。气是古筝演奏过程中所需要贯穿始终的一种表现方式,它能够音乐的因式气势充分的表现出来,并且会使得音乐表达出一种“精神迸露、远而射人”的最高境界。在音乐进行演奏的过程中,气息能够依据表演者自身的表演经验进行相应的调节,并且气息的调控也是衡量一个表演是否真正到位的重要依据。

2.3 古筝演奏艺术中的“调气”

气息在整个古筝演奏过程中发挥着重要的作用,因此,表演者要学会自身的体系进行调节,那么古筝演奏过程中应该如何进行调气是下文主要表述的内容。表演者在演奏的过程中,要将手臂,手腕以及指尖等几个部位进行联合,从而产生出一种全新的力量,在将自身的气息传送到指尖上,用指尖拨动琴弦,如此一来,就能够

使得气息充满整个演奏过程。表演者最需要注意的是在表演的过程中,要将一切会阻碍气息的现象排除在外。在演奏的过程中,要注意松紧程度,这样才能够增加音乐的弹性。演奏者自身也要放松,这样人体的各部位肌肉不会因为紧张而变得过于僵硬,可以很好的避免演奏过程中会出现的问题。古筝在演奏的过程中,演奏者合理的调节自身的气息,在各个阶段能够将气息通过不同的形式表现出来,身体各个部位也要进行相应的配合,这样才能够使得整体的演奏效果达到最佳。

2.4 古筝演奏艺术当中的“贯气”

气在表现的时候要学会贯通,也就是指表演者将整个古筝演奏的过程用气息贯通下来,这是十分复杂的。演奏的每一节拍中气息的运用都需要进行调整。在古筝演奏过程当中,气息是需要贯穿到每一个音符当中的,只有这样才能使整个音乐表演的过程无缝衔接在一起。表演者自身要学会将其进行贯通,这样在表演的过程中能够将整个音乐表现出一种波澜壮阔,跌宕起伏的状况,这样会使整个音乐表现出自身所特有的美感。

3 古筝演奏艺术中的韵

韵是贯穿在整个中国传统音乐灵魂当中的,因此古筝在演奏的过程中对韵的要求也是十分高的。韵主要是通过语言和音乐表现出来的,具体可以通过音乐的节奏和旋律来感受。从小的方面说韵指的是音乐的流动效果,也就是在演奏整体结束以后,听众还能够停留在音乐演奏当中流连忘返,这就说明了韵起到了关键性的作用。古筝是中国传统乐器当中最为重要的一种,与其他乐器不同的是,古筝主要通过琴弦来将音乐的韵表现出来,手指在拨动琴弦的过程中方式不一样,所传达出来的韵和感情也是不一样的。韵之所以能够将音乐表现出一种余音绕梁的感觉,就是因为演奏方式的独特,这种独特性能够让人们身处音乐的律动当中,真切地感受到音乐的美感。我国古代在表演音乐的过程中,对韵的要求是十分高的,强调通过运来补充声音中的不足,而韵也是我国古典诗歌在表述过程中十分注重的一方面。诗人在创作诗歌的过程中,也是需要注重文字的押韵的,因此,演奏者在演奏音乐的过程中,更不能忽视音乐当中的韵。表演者要学会将自身的韵带入到音乐当中,用韵吸引观众,让观众对整个古筝音乐的弹奏产生一种好感,这样才能够更好地体会到中国传统乐器演奏出来的音乐美。

3.1 波形曲线以韵补声的音迹

对于中国的审美概念而言,在其意、情、气等当中都要加上“韵”字,也只有这样才能够展现出较高的审美范畴,从而凸显出“韵”在中国艺术表现当中的特殊地位。“韵”是中国艺术表现当中的灵魂所在,没有“韵”则没有了艺术所在,这正像明代陆时雍所说的那样“有韵则生,无韵则死;有韵则雅,无韵则俗;有韵则响,无韵则沉”。箏所具有的最为独特的音色与其最为独特的演奏技巧有很大的关系,古筝在其演奏过程当中所表现出来的音并不是演奏之后就任其随意消失,而常常会将这当中的余音进行弯曲处理,特别是在吟、揉、按、滑等一些技法的运用上,这样才能够使其曲线式的运动进而产生一种“韵”,从而产生一种具有生命的律动效果。

3.2 古筝表演中的韵律美

(下转第 204 页)

(上接第 202 页)

古筝音乐在演奏的过程中,左手要对琴弦进行吟、揉、按、滑,这样才能够表现出筝韵的美。通过运来辅助声音,让声音将韵表现出来,这是古筝弹奏音乐的独特之处。左手的运用情况能够直接决定演奏者整体的演奏水平,但是左手技巧和具体的表现手法不能够以一种十分简洁明了的方式传达出来,因此,这种技巧是需要长期的练习才能够磨合出来的。再加上不同类型的音乐,他所表现出来的韵律是不一样的,这就意味着左手技巧在使用的过程中也是不一样的,因此需要在这上面花费大量的时间。特殊的技弦手法,能够使弦音与原来的声音保持一致,并且还能够在在此基础上进行滑动,这样一来会使得古筝整体的韵味和风格,产生一种不一样的效果,而这种效果也是其他乐器不能够替代的。因此,演奏者在弹奏古筝的过程中,一定要追求相应的韵味,只有这样才能够让听众充分的感受到运用古筝弹奏出来的音乐所带来的美的享受。

4 古筝演奏艺术中的气韵

古筝演奏的过程中应该将气韵结合起来,这样才符合中国传统音乐当中对立统一的观点。在我国传统音乐发展过程中,气韵向来都是一种美的表现。通过气能够将演奏者自身的气态与音乐相融合,从而表现出音乐那种特有的动感,而韵是以一种押韵的方式,让听众感受到古筝所弹奏出来的音乐带来的独特美感,气和韵在整个古筝演奏过程中所发挥的作用是不一样的,但是只有这两者紧密

的连接在一起,会产生一种一加一大于二的效果。才能够使整个古筝表演达到最高境界。

5 结束语

我国的古典乐器在演奏的过程中,对气和韵的要求是很高的,能够完全符合这一要求的,只有古筝这种乐器。气是整个古筝演奏过程中最能表现精神的,韵是最能展现出乐曲的动感的,这两者进行融合,才能够达到音乐演奏的最高艺术境界。这个过程中是需要演奏者充分的锻炼和调节自身的气息,并且要准确把握音乐当中的韵,这样才能够更好的表现出来,让听众感受到古筝带来的音乐之美。

参考文献:

[1]胡冰.折射的古筝演奏艺术[J].大科技·科技天地,2010,(2):80-86.

[2]杜元媛.古筝演奏技巧的三维探析[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2013(03).

[3]安雯.古筝表演艺术的美学研究[J].音乐大观,古筝演奏艺术当中“气”和“韵”的表现.2014,(7):47-48.

作者简介:

姓名:刘心睿 性别:女 籍贯:河南郑州,民族:汉 出生年月:1990年10月 学位:硕士 职称:助教,研究方向:音乐表演,单位:郑州科技学院 舞蹈学院 邮编:454600