

浅谈琵琶演奏的艺术表现力

◆李星仪

(江苏省柳琴剧院 江苏省徐州市 221006)

摘要:琵琶是一种具有民族特色的乐器,它能够通过较强的音乐感染力将观众带入到不同的情感环境中。琵琶的音乐表现力是提升其艺术魅力的关键,琵琶演奏者只有不断提高自身的音乐表现力,才能够演奏出更加优美的音乐。

关键词:琵琶;演奏;艺术魅力

琵琶是一种非常重要的民族器乐,琵琶文化和其他民族音乐文化有着密切的联系。为了提高琵琶演奏中的音乐表现力,首先要以音乐作品的文化素养为保障。例如,在演奏《春江花月夜》这一音乐作品时,其中包含了很多的艺术形式,如诗词、古筝等。琵琶演奏者要想对这一作品进行完美地演奏,就需要对作品有充分地了解,并且具有丰厚的文化素养。

一、对音乐作品的理解是提升琵琶演奏表现力的前提

演奏者的文化素养可以帮助他们更好地对将要演奏的作品进行更深刻地诠释和领悟,从而使他们的音乐表现力得到充分地体现,为了不断地提升琵琶演奏中的音乐表现力,演奏者需要具备扎实的演奏技术。演奏技术要想不断地得到巩固,首先就是强化基本的训练。对于琵琶演奏者而言,虽然他们一般都是经过了长时间的基本功训练的,并且有一部分演奏者的水平很高,但是扎实的琵琶基本功训练还是非常关键的,它能够有效地确保演奏者在琵琶的演奏过程中一直保持一个稳定的状态,从而满足实际舞台的表演需要。此外,基本功的训练还能够强化演奏者的思想意识,体会到琵琶演奏的深奥之处。其次就是对琵琶演奏技术进行不断地丰富和拓展。由于我国民族众多,所以琵琶的演奏存在着非常多的地域风格。琵琶演奏者只有不断地丰富自身的演奏技术,并且不断地借鉴与学习,才能够加速演奏技术的创新。

如今,琵琶作品一直处于不断变化之中,不仅在内容上进行改变,而且形式上也在进行着改变。因此,只有不断地对琵琶演奏技术进行创新,才能够适应琵琶作品的发展,从而使琵琶演奏中的音乐表现力得到提升。对于琵琶演奏者而言,主要是要根据自己对音乐作品的感悟,通过自己熟悉的演奏技巧将音乐的情感与韵味充分表现出来,从而感染观众。演奏者只有具备较强的音乐表现力才能够将所演奏的音乐作品表现地更加深刻,才能真正地感染观众。

二、扎实的演奏技术是舞台表现的支撑

(一)弹挑:最为基础与最为重要的一种指法。从相关记载来看,“琵琶”的命名就是因为弹挑。右手的某些指法与汇组指法,都是由弹挑所衍生而来。初学者在练习弹挑的过程中,容易出现弹出时前臂向下移动,挑进时前臂向上移动的现象。因为一弹一挑对前臂活动的要求很高,如果是一上一下不但不雅又弹不出真正地音乐,所以弹挑对前臂活动的运用与发挥有很高的要求。

(二)按弦:按弦是左手最基本的一种指法。在按弦时,按弦不实与不准的问题较为常见,特别是对初学者来说,由于力度不准与手指无力较为容易出现以上问题。一般来说,演奏者在按弦时,其左手四指的关节要自然弯曲并呈弧状。特别是对中指与无名指来说,其三个指关节在按弦的过程中,一定要向外突出。食指的触点要处于指端中部偏下,而中指、无名以及小指则要在指端中部偏上,拇指则要处于指甲右侧。

(三)气息:气息在琵琶演奏中的运用非常重要。因为演奏者的气息运用直接影响着自己的肢体协调度以及动作力度。演奏者在演奏过程中要想根据观众的动作应及时对自己的演奏进行调整,实现与观众的互动,并在之后的演奏过程中逐渐积累这种互动,与观众产生共鸣,就需要巧妙地运用气息,因为一旦演奏者产生紊乱或不协调的呼吸,就会与乐曲的发展相悖,破坏乐曲

的感染力。气息在琵琶演奏过程中的作用,就像是文章中句读在句子中的作用一样,无论从物理上还是精神上,都具有重要的影响作用。巧妙而合适地运用气息不仅可以帮助演奏者调整自己的心态,提高肢体动作的协调性,而且可以增强演奏效果,演奏出更加生动和富有感染力的乐曲。气息的强弱对速度的处理也很关键,例如某些演奏者的吸气过早,还没有结束上句就开始准备下句,使得演奏的乐曲速度凌乱,无法产生与观众的共鸣。而对于渐强的乐曲,则对应慢慢的吸气方法,从而达到自然加强乐曲力量的作用。琵琶演奏者的气息运用对其演奏乐曲的风格也具有影响。当运用沉稳的气息时,其演奏的乐曲风格自然是优美而典雅的;当运用急促而开阔的气息时,必然呈现出一种激情、奔放的演奏风格。演奏者巧妙安排气息的流动,才能够演奏出自己的风格。

三、丰富的舞台表演经验

琵琶演奏者还应该积极主动地参加一些舞台演出,通过实际的演出来增加自身的舞台实践经验。随着音乐的起伏和情绪的跌宕,搭配不失不过的肢体动作,可以更好地诠释乐曲主题,传达自己的情绪,感染观众。琵琶演奏者需要珍惜自己的每一次正式演出机会,在舞台演出中不断地进行总结,对自己的表演不断地进行规范,从而感染观众,提升音乐表现力。琵琶演奏者只有具备丰富的舞台实践经验,才能够在正式的演出中提升音乐表现力。

如何向观众展现出自然、大方、得体的舞台演奏姿态,这还要取决于演奏者。在整个演奏过程中,演奏者要保持精神焕发,镇定自若,做到得心应手,心态稳定,但也要把握住适当地分寸,情绪过于兴奋会使演奏失控,情绪过于抑制又会失去演奏的激情,这就涉及到舞台演奏的感觉问题。由于心情紧张,演奏者一旦在台上找不到演奏的感觉,就会努力寻找平时练琴时的感觉来稳定情绪,所以,演奏者平时练琴的状态如何,对台上演出的成败有直接影响。因此,演奏者在平时练琴时就要认真锻炼自己的良好心态,学会控制情绪的本领,无论练琴或演出,都要高度集中精力,认真处理好每一个乐段和乐句的表现方法,将音乐表现和演奏技巧有机结合,达到“心手合一”、“声情并茂”的艺术境界。

如何展示舞台演奏风格、表演水平和自身风采,是琵琶演奏者综合音乐素质和演奏技术的具体体现。它不是靠单方面的知识就能完成的,就算是成熟的琵琶演奏者,也会因一时找不到投入的演奏感觉而严重影响舞台琵琶表演的质量。归纳起来,他们的主要问题有:一是精力不集中,注意力没有全部投入到琵琶演奏和乐曲的内在情感中;二是受舞台等外界环境的影响,一时产生慌乱心理,分散了自己的注意力和感情投入;三是对所演奏乐曲的背景、主题、内容理解得不深不透,没有与其产生共鸣,没有在自己心中形成应有的音乐形象,未真正出神入化地进入音乐艺术境界;四是自己的演奏技术和能力还不足,满足不了演奏乐曲艺术要求的舞台表现力和应变力,尚未达到炉火纯青的表演水平。

情感表现是演奏琵琶过程中的艺术法则,也是舞台表演过程中的重要使命。只有这样,演奏者才能更加深刻地体会和感知琵琶舞台艺术,才能表现出声色俱佳的艺术效果,为观众奉献一场视觉和听觉的盛宴。

参考文献:

- [1]杨丹.琵琶演奏中气息的运用[J].艺海,2013(3).
- [2]阳刘芷廷.试论琵琶演奏中音乐表现力的体现[J].山西广播电视大学学报,2010(4).
- [3]黄丽蓉.琵琶演奏中音乐表现力的提升初探[J].音乐时空,2014(23).