试论古筝音乐的美感特征

□文/伍丽萍

摘要：古筝已经有2500年以上的历史了。作为承载中国音乐文化的载体，作为物质手段，它究竟具备哪些美学意义和美感特征呢？又是怎样成为深受人们喜爱的重要的民族乐器呢？本文将本人从事多年古筝研究、古筝演奏、古筝教学的感想与体会，试论古筝音乐的美感特征。

关键词：古筝音乐；美感特征

中国是一个多民族的文明古国，由于各民族具有不同的文化习俗和审美标准，因而在悠久的音乐文化长河中也产生了千差万别的别类繁多乐器和文献及艺术作品。在这浩瀚的民族乐器和音乐文化宝库中，古筝以其宽广的音域，卓越和丰富的表现力，具有着表达各种不同的情绪，刻划多维的意境，独立演奏各类具有一定内涵的完整的音乐作品的独特的魅力，成为我国民族乐器中唯一可与钢琴媲美的中国乐器。我们不难理解，正是古筝特有的特征和魅力，使其留下了丰富的经典作品和文献，这是其它民族乐器所不能比以的。

古筝作为一件伴随我国悠久文化、在这片肥沃的黄土地上土生土长的古老民族乐器，早在公元前5世纪至公元前3世纪的战国时代，就已在当时的秦国（现今的陕西）一带广泛流传，所以又名秦筝。计算起来，它已经有2500年以上的历史了，也拥有多种的演奏流派和演奏风格。作为承载中国音乐文化的主载体，作为物质手段，它究竟具备哪些美学意义和美感特征呢？又是怎样成为深受人们喜爱的重要的民族乐器呢？本文将本人从事多年古筝研究、古筝演奏、古筝教学的感想与体会，试论古筝音乐的美感特征。

一、拥有宽广的音域与五声特色，拥有特有的表现手段

音乐是表达思想情感的并具有人格性的音乐。音乐的情感和人格性是通过节奏、音区特性、旋律、和声、复调等要素体现的，而中国的音乐调式以是以五声音阶为主体构成的。我们常说：节奏是音乐的骨胳；旋律是音乐的主体；和声和复调是这个主体的内涵，是美感特征的色彩。古筝恰恰在表现五声音阶是得天独有的——它正是五声音阶的排列。古筝的构造恰恰又能为弹奏调式和声和复调提供了方便。在音域上21条弦成弧形铺在演奏者面前，从低音到高音，洋洋洒洒，音域非常宽广。它能在中国的民族乐器中占首位，很大程度上就是它音域的宽广，和声的可塑性强，复调演奏方便。从古朴的浑厚深沉、清澈流畅，形象地描绘了巍巍高山，洋洋流水的《高山流水》到极富诗情画意，旋律流畅，生动描绘出了夕阳西照下的湖光山色及渔舟竞归、渔人唱和的怡人境界的《渔舟唱晚》；从表现古代受压迫宫女对月惆怅的幽怨、悲泣情绪，唤起人们对她们不幸遭遇的同情的《汉宫秋月》到刻画了蒙古族少女龙梅和玉荣姐妹俩与暴风雪搏斗，保护集体羊群的音乐形象。旋律抒情优美，情景交融，十分感人的《草原英雄小姐妹》和有感于上海码头工人与台风顽强搏斗的精神而创作的《战台风》等等。都能有着其极其出色的表现。

古筝不仅以特有的特点在题材是具有表现的多面性，在体裁上的承载上也是优胜于其他民族乐器的。从一般的小曲到大型的套曲；从简单的曲式结构到奏鸣曲结构，都能独立地完整地出色地令人满意，产生较完美的美感特征。

二、拥有丰富的音色与唯美特色，拥有多方位的表现手段

听过古筝曲《高山流水》的人的知道这首藉伯牙鼓琴遇知音的故事广泛流传于民间乐曲中的"巍巍乎若泰山""洋洋乎若江河"（伯牙语）的名曲，为展示古筝的特长，提供了充分的天地。从低音到高音，从高音到低音的滚奏手法，惟妙惟肖地托显出涓涓细流、滴滴清泉的奇妙音响，使人仿佛置身于壮丽的大自然美景之中，给欣赏者留下了充分的捕捉、想象、回味的余地，充分领略到古筝音色的丰富和无比动人。

《夕阳萧鼓》也是抒情写意的古筝乐曲，是一首古筝唯美名曲。《夕阳萧鼓》又名《春江花月夜》，曲调建立在我国传统的五声调式的商调式上，第一段古筝模拟鼓韵，运用古筝特有的技巧，描绘"出夕阳映江面，□风拂涟漪"的景色，进入第五段"水深云际"时。古筝浑厚的低音结合古筝的技巧，那种"江天一色无纤尘，皎皎空孤月轮"的景色油然而生。古筝在委婉质朴的旋律，流畅多变的节奏中，形象地展示了月夜春江的迷人景色，赞颂了江南水乡的优美风姿。可以这样说，如果我们用另一民族乐器单独地演译这一作品，我认为是很难引起听众的如此共鸣的。

古筝还演译了《打虎上山》、《战台风》等各种风格的作品，都具有非凡的艺术感染力和文化意义。

由此可见，古筝的音色的可塑性和拓展性是非常强大的。它的清脆美声如裂帛；高亢调美响遏行云；纤弱美莺语蝶舞；浑厚美黄钟大吕；流利美溪水潺潺；连腔美珠圆玉润；婉转美余音绕梁。时而是细细雨丝悠悠地飘在旋律上，时而是闪耀着彩虹的露珠一滴一滴地落在旋律上，配合古筝独有的勾、托、抹、按、揉、滑音、摇指等技巧的表现和演奏者的修养与造诣，人为的驾驭能力，其艺术感染力将是更为动人的。

三、拥有特有的共鸣，拥有多变的美感

我们知道，音乐的美感是多方面的，从作曲的角度，要使音乐形象鲜明，需要优美的旋律和丰富的艺术手段；从演奏者的角度，需要在二度创作中理解作品意图，调动一切手段再现作品质；欣赏者则通过直觉、表象、感受作品的内涵。音响则是最先进入人的知觉，引至一系列表象的产生。排除其他物质媒介的辅助，如扩音等，古筝的音响较果在中国的民族乐器中是居姣姣者之位的，这是因为古筝的共鸣体庞大。庞大的共鸣体，使古筝发出气势磅礴的音响，滚滚而来。欣赏《战台风》、《打虎上山》等都能感受到这种充实、丰满、排山倒海的美感。

古筝不但具有这种磅礴的美感，更具有宁谧、优美的美感。是可以全方位予人美的感受和美的享受的介质。以古筝为承载体的音乐作品，可以是悲壮、崇高，也可以表现淡雅、热烈、谑戏；可以表现高深、复杂、理性的美，也可表现空灵、平淡、自然的美。既能塑造尖、新、细、小的"词境"，也能展示阔、大、浑、厚的"诗境"，古筝作为我国民族乐器宝库中最能营造美感的主要乐器是名符其实，当之无愧的。如果本文能使人们能藉此关注古筝和古筝音乐，增进了解，那就是本文的目的了。

伍丽萍：深圳市青少年活动中心