古筝演奏与心理音色

李　军

摘　要: 本文阐述了作者在长期的古筝教学与实践中,对古筝演奏与心理音色的一些浅薄认识和体会,即:鉴赏,模仿,想象,实践,创造等方法的运用,有助于学生在学习技能、技巧的同时不断调整、完善自己的心理音色,提高音乐表现的能力。使学生在学习古筝演奏中的过程中不但具备较高的演奏技巧,还能充分体现和展示他们内心对音乐的认识、想象、理解、以及表现音乐内涵的能力。总之,在学习鉴赏、提高技能、实践体验中丰富、培养、完善学生良好的心理音色,是我们教师的责任和义务,事实证明这种方法在古筝教学中起到了推波助澜的作用。

关键词: 古筝　心理音色　演奏　表现力

俄国文学家托尔斯泰说:"在自己心里唤起曾经一度体验过的感情,在唤起这种感情之后,用动作、线条、色彩、声音以及言辞表达的形象来传达出这种感情,使别人也能体验到同样的感情——这就是艺术活动。"作为一名古筝演奏者,要演奏好一首乐曲,不但要有演奏乐曲所具备的高超的演奏技巧,还要在心理和审美意识上与其相一致。

我们在长期的古筝教学中逐步认识到,演奏技巧是音乐的表现手段,两者的关系是相辅相成、互相促进的辩证关系。我们的主要任务不仅要使学生如何掌握正确的弹奏技巧,更重要的是要培养学生对音乐作品的理解能力及丰富的音乐表现力。

正如古人所言:"凡音起,由人心生也。"美妙的音乐先由人心生起,没有心中美的音乐就不会有实际演奏的音色美,"得心"才能"应手"。因此,演奏者应重视自身的心理音色的训练,不断提高自身艺术修养。有了心理音色的尺度才可能达到实际音色所要求的高度。

心理音色,即在对音色感知的经验基础上联想成像的音色标准,与内心听觉一样,是鉴别客观实践音色的无形尺度。心理音色先于客观实际音色而存在于个体思维之中,是诸多感受器官复杂活动之后,对音色形成的一种概念定势。它具有对音色感知的敏锐性和实践音色操作的指导性品质。

李军:中国戏曲学院音乐系讲师。

教学研究认为:通常人们都具有不同程度的辨别音色的能力,在掌握了一定的理解、记忆能力后,经过专门训练,是可以逐步提高的。

一、在鉴赏中丰富学生良好的心理音色

心理音色是实际演奏音色的核心,没有美的心理音色就谈不上实际演奏音色的美。音色的美可以说是先得于心而后形于手,得心后才能通过手演奏出美妙的乐音。美妙的音色先由人心生起,没有心中美的音色就不会有实际演奏的音色美,"得心"才能"应手"。因此,演奏者应重视自身的心理音色的训练,不断提高自身艺术修养。有了心理音色的尺度才可能达到实际音色所要求的高度。英国哲学家休谟说:"人和人之间的敏感的程度可以差异很大,要想提高或改善这方面的能力的最好办法无过于在一门特定的艺术领域里不断训练,不断观察和鉴赏一种特定类型的美。"演奏者要想具有心理音色的敏感能力,就要在各种音乐活动中,有意识地对各种音色进行"鉴赏"对比。尤其是对自身演奏的乐器音色的"鉴赏"。对于古筝演奏者来说,就是从对古筝的"鉴赏"中找到自己音色不美的地方,在对比中吸取他人音色美的成分,借鉴姊妹艺术美的因素。这样取长补短,不断地丰富自己的音色,久而久之便会养成自己优美、纯净的音色。然而,音乐对于内心听觉能力的要求又不同于一般,须有较强的感知音乐印象和想象音乐现象的能力,而这种能力并非是完全

© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

先天所具,必须经过严格系统的训练才能获得。

1. 鉴赏与模仿

音乐通过声音而实现的全部实际效果只有通过耳朵的倾听来鉴别、来协调。学生在学习中只能通过鉴赏音乐的优劣和模仿优秀演奏大师的声音控制及音色变化来达到感知音乐印象和想象音乐现象的能力。首先,学习者要把在音乐会上、唱片录音中所听到的第一流的、引人入胜、突发奇想、不同于众的各类引起演奏者深刻印象的声音牢记在心,"储存起来"。例如,你应当听过而且记得,演奏潮州乐曲应当有什么样的基本音色,而在这个基本音色范围内,各位潮州音乐的演奏家们,弹的最精彩,最吸引人的潮州乐曲又有怎样与众不同的声音及效果。听这些筝家的演奏,不仅听他们对具体作品的不同表达与处理,更重要的是研究并牢记他们的音色控制能力,以及最具表现力又最完美无缺的声音变化。

2. 想象

做为一个古筝演奏者,还必须富于想象力。学习者通过大量对每位演奏大师的声音的"储存"与研究,想象自己所演奏的曲目的音响效果,要听到自己的演奏,听到自己在内心中以第一流的声音在演奏,是各类名家,是你最喜欢、最崇拜的大师在演奏,直到这类从整体到细节的全部演奏音响都变得十分清晰。想象力也有多种多样的,意象的、抽象的、具象的、图像化的、事件性的、过程性的、场面性的、结构化的,等等。因人而异,任何想象都是无可非议的,想象越丰实,发掘音乐内涵深度的可能亦越大。

3. 实践与创造

有了大量音乐家演奏的乐曲的"储存",有了内心丰实的想象力和创造力,再通过大量现代作品和传统乐曲的了解与练习,掌握南方乐曲的主要特点:委婉、典雅、细腻。北方乐曲的主要特点:粗旷、豪放、淳厚的音响、音色效果及风格特点。有了如此清晰的风格、地域的认识与划分和音响、音乐的区别,把它牢记在心中,无论何时、何地,听到此曲,你的心、耳都会做出敏感相应的回应,有了内心和听觉上的要求,你的双手才能最后达到要求,才能奏出最美妙、悦耳、动听的音乐,才能达到身心合一、琴人合一的最高境界。

总之,心理音色存在于演奏者心灵之中,无影无形,但却能主宰演奏者按照一定的目的去创造相应的音色。它对音色的选择是积极主动并且有创造性的,是实践音色美的先导,只有有了美的心理音色,才会有优美的实际演奏音色。

二、在技能学习中培养学生良好的心理音色

苏东坡有首著名的琴诗:"若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?"优美悦耳的琴声是怎样产生的呢?把琴束之高阁而不用指头去弹拨,或者只有善于弹奏的手而没有琴,都不会产生美妙的琴声。只有将二者有机地结合在一起,凭借弹琴者的心理音色和熟练技巧,才能弹奏出优雅动听的乐曲来。

1. 通过练习检查自己

练习,反复的练习,艰苦的练习,不间断的练习,不但贯穿于从初学者到演奏家的成长过程,而且贯穿于每一位古筝演奏家的整个艺术生涯。在学习弹奏的过程中,演奏者要不断的检查、纠正自己在练习中存在的问题,达到由一个量变到质变的过程,在反复实践中理解音乐作品及作曲家想要表达的音乐内涵和丰实的思想感情。按作品的要求,及时调整自己的心理音色,不断改变现状,追求一种自然、清新、超凡脱俗的纯净的音色和富有魅力的声音效果,把这种奇妙、悦耳的音乐不断传递满足欣赏者的精神需要。

2. 通过评价认识自己

在演奏实践活动中,每个人都在表现出自己的心理意识,每个人都是在认识他人的心理意识反映的过程中,接受他人对自己心理品质的评价,这样就能更好地了解和认识自己。学生对自己的心理品质的认识与同学(或教师)的评价相对吻合时,他就会巩固和发展自己的心理品质。当某学生对自己的心理品质的评价与同学(或教师)对自己的评价相矛盾时,就应该对自己的心理品质进行求实的检查,从而朝着正确的方向去发展。心理活动是人脑对客观现实的反映和认识,所以,只有当人充分地认识客观现实时,才能更好地认识自己。

3. 通过模仿提高自己

学习者如果不能正确认识器乐演奏的科学规律和规范,就不能意识到自己的错误所在。因此,教师的责任,一方面要指出学生的错误,另一方面可以模仿他的错误(不易过多模仿),让学生清楚地认识到自己的错误所在,学生通过认识教师的"错误模仿",会更加清楚地认识到自己错误的实质,从而更好地提高自己的演奏技能。另外,通过观察别人的演奏来进行评价优点是什么,缺点是什么,别人的优点自己是否具备?别人的缺点自己是否存在?也就是将别人的优点作为好的经验来学习,把别人的缺点作

© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为自己的教训来接受，尽量少走弯路。

例如：我们每学期都会去音乐厅欣赏古筝专场音乐会，有些演奏家是我们非常熟悉的，当你再次听到她演奏的音乐时，你即会说这位老师演奏的音乐很棒，但技巧方法上有些问题，这种发现问题敏悦的目光我很赞同。同时，你想过没有，她的问题你身上存在吗？而她的优点你又具备吗？假如你身上存在着她那些相同的问题，你为何不尽快调整方法，改掉毛病，少走些弯路呢？而那些让你赞美和佩服的地方，又何不尽快把它记忆下来，“储存”起来，尽快模仿借鉴呢？我们很多学生所犯的错误都很相似，也是非常致命的错误，更是阻碍学生由一般演奏者转变成演奏家的错误，就是在练琴时不能进一步深入的用心、用脑练琴，凡事没有持之以恒的吃苦劲头，对音乐作品精雕细刻的心理要求，将会影响演奏者的整个人生。

因此，学习古筝演奏的学生一定要通过思维、分析、综合使自己形成一个正确的心理意识(即意念)从而才能行之有效地调动肌体的正确动作控制自身的演奏，使脑、心、耳、眼、手这些器官完美地配合，最后使思维、情感、听觉、视觉、肌肉、神经达到最理想的协调，达到你所追求和期待的心理音色。

三、在实践体验中完善学生的心理音色

音乐是为音乐内容服务的，是表达作品情境的一种手段。我们要演奏好一首乐曲，不仅要使音色与音乐情境共同的发展变化，还应该在心理和审美意识上与它相一致。只有这样才能达到实际音色与心理音色的一致。

心理音色与动作统一存在于演奏之中，心理音色又是通过演奏表现出来的，也是在动作中形成的。同时，内心的感觉对演奏动作有起着指导和调节的作用。人的任何行动总是要伴随着人的心理活动，它对古筝演奏的音乐表现力产生着非常重要的影响，也是演奏心理状态和感情投入进行音乐表现的重要保证。这说明心理音色是受自身能力所决定的。不包含心理活动的动作是不存在的。

古筝演奏的实践活动是演奏者的自觉活动。技能、技巧的客观规律并不能直接地、主动地成为演奏者心理音色形成的动力，各种现实和环境也不能决定演奏者音乐表现力的发展。只有深刻理解和掌握作品的思想感情，潜心感悟、静心揣摩作曲家在创作乐曲时的心境，以及蕴藏于音乐之中的内涵；于作曲家之间进行心灵的沟通和对话，把作曲家的联想化作自己的心声，巧妙的将熟练的技巧与心理音色融为一体，自然地完美地表现出来，这种沉浸和融合也在演奏者和听众之间架起了一座桥梁，使听众在不知不觉中受到感染。这时的音乐是具有生命力和感染力的。

以指导学生弹奏古筝曲《临安遗恨》为例。

首先，我们要让学生了解作曲家创作《临安遗恨》的中心内容和思想意图，是将岳飞《满江红》“怒发冲冠，凭阑处，潇潇雨歇。……待从头，收拾旧山河，朝天阙”的思想表现得淋漓尽致，塑造了民族英雄岳飞大义凛然、刚直不阿的英雄形象。表现了民族英雄岳飞被奸臣陷害，囚禁在临安(今杭州)狱中，在赴刑场的前夕对江山社稷面临危难的焦虑，对家人处境的无限挂念，对奸臣当道的愤恨，对自己尽忠报国而又无门可投的无奈而引发的感慨以及对自己命运的悲叹，和对国家和民族的深厚感情。

另外，让学生分析作品的发展动机和曲式结构，清楚的知道每一段落所表达的思想感情。全曲是用单主题变奏写成的。从情节发展过程上全曲共分为引子、四个乐章和一个结尾。引子段落介绍南宋王朝的历史背景。第一章节描写被捕的岳飞对南宋的真诚热爱。第二乐章描写岳飞想到自己驰骋于沙场跟敌人作战的情景。第三乐章表现岳飞在狱中对家人的思念和对美好生活的向往。第四乐章表现岳飞报国无门、壮志未酬的情景。结尾描写了岳飞面对现实的内心苍凉感受。

学习了解了此曲的丰富内涵以及多变的表现手段后，我们先把每段所具备的各种技巧找出来，进行单独的、专门训练。同时，在乐段中划分出乐向，划分出每句的强弱变化及音色变化，划分出乐曲的呼吸、气口、停顿，再根据音乐的需要合理安排相应的肢体动作。在训练过程中，特别是训练某个技巧时让学生反复做着相同的动作，让学生反复听自己的音色，直至达到要求。在音乐表现上采用、多变、灵活、夸张的手法，让音乐线条极为清晰，让整个音乐变的富有张力和弹性。节奏、速度随音乐的需要而起伏变化，使整个音乐有较强的表现力和感染力，让观众听完后，有随之动情，记忆深刻，挥之不去的深刻映像，让每个演奏者与追求一种台上与台下心灵互动的美妙境界。

我们说古筝演奏既是一种表演艺术，也是时间的艺术，它要求演奏者将平时训练的最佳状态在演奏的一瞬间完美地、创造性地表现出来。所谓“音由心间出，功夫在弦外”，说的就是这个道理。

© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

演奏者以神带心,以心带情,以情带声,以声带形,眼到手到,手停形住。既有"此时无声胜有声"的意境,又要有"绕梁三日"之余韵。

总之,在学习鉴赏、提高技能、实践体验中丰富、培养、完善学生良好的心理音色,是我们教师的责任和义务,让每一个学生在演出古筝的舞台上,做到雅俗共赏既有熟练的技巧,又有丰富的情感,心手合一,情景交融,理性和感性同步,达到"忘我"程度,达到"琴人合一"的最高境界,这是技术与音乐与人最完美的融合,也是我们每个古筝演奏者追求的目标。

(责任编辑 陈友峰)

中国古筝网
www.guzheng.cn

© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net