

浅谈现代古筝演奏新技法——轮指

李伟¹ 朱叶²

(1. 安徽师范大学, 安徽 芜湖 241000; 2. 安徽艺术职业学院, 安徽 合肥 233000)

摘要: 本文分析了轮指在古筝演奏技术结构中的位置和意义以及训练过程, 探讨了关于轮指的运用及如何训练的问题。

关键词: 轮指; 手形; 触弦方式

中图分类号: J632.32

文献标识码: A

文章编号: 1672-0547(2006)03-0105-02

中国古筝是一件演奏技法复杂而艰深的乐器, 它对音乐的诠释是以十个手指精妙、和谐的动态形式与音韵艺术的高度统一为基础, 同时也可以说是一种“艺术的技巧”和“技巧的艺术”。在传统的文化生态大系中, 中国古筝艺术, 历经磨难, 犹如一棵长绿的青藤, 枝繁叶茂, 千载如荫, 它始终保持着生存力与发展。历代的古筝演奏家以自己的方式为其生命的绵延与壮强注入了新的精神, 并逐渐形成了山东筝派、河南筝派、客家筝派、潮州筝派等著名的八大地域性流派, 并且一直延续至今, 从而成为古筝音乐艺术中最为珍贵的艺术遗产, 也奠定了古筝在中国传统音乐中重要的地位以及赋予了它厚重的文化底蕴。笔者从事古筝演奏与教学多年, 深深的感受到现代筝曲与演奏新技法给传统筝曲和技法所带来的冲击, 它影响并改变着目前的演奏与教学观念, 为此, 本文试从器乐学的视角采用整体的、系统的、综合的方式, 来探讨关于轮指的运用技巧以及如何训练的问题。

一、轮指在古筝演奏技术结构中的位置和意义

轮指技法的创造性运用是形成于上个世纪九十年代, 它最大的成绩是使得古筝得到了自然的、圆润的、颗粒性强的、频率密集的、连续不断的长音, 最大限度地解决了古筝长音效果不尽理想等诸多问题, 在以前的中国筝演奏技术结构中, 如果想得到连续不断的长音效果, 一般有两类, 第一类是河南筝派与山东筝派中的大指关节托劈, 他们之间的区别主要是指关节运动部位不同, 河南筝使用的是大指大关节, 山东筝派用的是大指小关节托劈, 这一类的技术要求主要集中大指的指关节快速在琴弦上运动, 由此产生长音效果。同时也要求有长久的耐力与密集的频率, 否则长音就会出现“断”与“卡”的情况, 这样就会影响演奏的效果。另外, 这种技法的出音的效果一般是音色较为高亢、硬朗, 也常常伴随一些杂音, 不容易表现出婉转流畅的音乐。第二类是摇指类, 包括大指摇、食指摇、双指摇、三指摇等, 他们之间的共同点是利用腕部与臂部的左右摆动, 使得指甲快速触弦, 而发出连续不断的声音, 产生长音效果。不同点在于使用的手指不

同而已, 目前多采用大指摇。这一类的摇指比较容易奏出旋律优美的音乐, 频度和力度可以完全由演奏者去调整, 所以近些年来古筝音乐中的长音基本上是由这一类来完成的。但是这一类也有缺点, 由于古筝的面板形状是弧形的长方体, 在不同的音区, 如果要使用摇指, 需要及时调整手腕的高度和指甲触弦的角度, 否则容易出现频率不均或者是断音的情况, 这需要演奏者长期的磨合与练习。以上是关于在轮指出现之前古筝弹奏长音时需要的技巧。进入到 20 世纪 90 年代后, 某些作曲家在创作作品时, 由于对音色的不同需要, 借鉴了琵琶等乐器演奏技巧, 把原本是琵琶的长音技巧——轮指创造性的借鉴, 并开发了古筝的轮指技巧, 后来又经过演奏者艰苦实践, 终于使得古筝在弹奏长音时, 又多了一种非常优美的演奏效果。

据中国音乐大词典所述, 轮指是琵琶、琴的弹奏指法术语, 是用右手食指、中指、无名指、小指依次弹弦, 大指挑弦、连得五声, 按此顺序循环动作, 发出丰满而连续不断声音, 称为“轮指”^① 页, 而借鉴后的中国古筝轮指有所区别, 主要在于因为手指不戴指甲, 因而不参加运动, 只用大、食、中、无名依次分别单弦, 连得四声, 而按此顺序循环动作, 发出连续不断声音。总之在中国古筝的技术结构中, 轮指解决了古筝长音音色的重大问题, 使得音色趋于自然、圆润、饱满, 而持久的耐力和任意调节的频率又使得古筝可以任意演奏复杂多调式、高难度的现代作品, 这将在古筝演奏的技术结构中占有重要的地位和意义。

二、轮指的演奏方法

1. 轮指的种类及用法

种类: 轮指分为单轮与长轮, 单轮就是中指、食指、大指、无名指依次在某弦上弹出, 而发出均匀的四个音, 而长轮也就是单轮的循环重复, 而发出连续而均匀的长音。

用法: 这两种轮指在实际的演奏乐曲时, 要根据拍子速度的快慢进行演奏。比如在一拍内根据拍子的速度快慢可以单轮一次共得四个音; 也可轮二次得八个音, 也可三次、四次

收稿日期: 2006-02-19

作者简介: 李伟(1975-), 男, 安徽阜阳人, 安徽师范大学音乐学院讲师, 硕士;

朱叶(1977-), 女, 安徽合肥人, 安徽艺术职业学院音乐系讲师。

基金项目: 安徽师范大学青年基金资助项目, 编号: 2004xqn34。

得12个音和16个音,如果连续几拍或连续几个音都需要轮指的效果,我们就可以用长轮来演奏。

2. 臂及腕的要求

首先大臂要放松自然,与身体成40°左右,小臂也自然放松、放平,臂、手腕、掌部稳定统一,力量过渡自然,腕部放平,腕部关节没有人为形成内勾。

3. 手形的要求

整个手形外观似圆,五个手指自然弯曲,成半握拳状,必须做到食指、中指、无名指的末关节凸起和大指末关节放平的状态。

4. 技术和效果的要求

第一,四个手指的触弦时力度均匀,音量相等。

第二,四个手指触弦时,时值相等、均匀、稳定。

第三,音色统一,音质饱满,要求颗粒性强。

第四,长音连贯,发音平衡、统一、完整。

第五,根据乐曲的要求,能够做到力度和速度及音色的变化。

三、轮指的训练过程

1. 触弦方式

古筝的发音是通过手指的运动使义甲与弦磨擦,而振动琴弦,通过音板产生的,所以义甲与弦磨擦时,手指的状态、触弦角度、力度、速度、时间等决定了古筝的音色、音量、音质等。

(1) 触弦时手指的状态

古筝演奏者的专业化直觉和知觉,主要是通过手指与弦体、人体与琴体的和谐作用关系而形成的,在练习轮指时,与练习其它的古筝指法一样,要求义甲触弦时要有弹性,一般有三个步骤:第一个步骤是未触弦时,整个手形是有控制的放松状态,即保持半握拳状态,手心要有一些控制,食、中、无名三指的末关节凸起,大指义甲与琴弦的角度是垂直的;第二个步骤是触弦瞬间,义甲指尖与整个指关节迅速用力,触弦而过;第三个步骤在触弦后,手指立即恢复到有控制的放松状态,这三个步骤就是松—紧—松的过程,应当指出的是,合理的触弦技术表现为感觉触弦。在演奏中,人与琴体的关系,手与弦的关系都应当是亲和性的,而不是对抗性的。在常态的演奏动作中,演奏者必须在触弦时,首先获得关于弦体的信息,诸如粗、细、软、硬等,才能够准确而合理地释放力量。

那么不合理的触弦技术表现为盲目触弦,即在感知弦体信息之前,毫无目的,依据习惯所设定的力量,单一性地采用体力消耗,人为加力,对抗性的触弦,从而失去了弦上运动的正确感知,会在很大程度上延长技术训练的周期,并且频繁的发生技术水平的错误。

(2) 触弦义甲的角度、深度和厚度

义甲与弦接触的角度应为九十度角,实践证明,九十度角触弦时,爆发力强,颗粒性好,音质扎实,穿透力强。义甲与弦接触时,吃弦的深度尽量浅,只要义甲指尖能够作用力于弦,就可以了,因为吃弦太深,磨擦力大,阻力也就很大,弹出的音色发闷,容易产生杂音和噪音,吃弦浅时,磨擦力小,阻力也小,音色明亮、透明,音质好,义甲的厚度也应该因人而异,但是不要太厚或太薄,太薄时,音色发虚发飘,太厚时,弹性不够笨拙,音色暗淡,影响快速弹奏。

(3) 练习步骤

分为五个步骤

第一步:分指练习,即先独立训练每一个参与轮指的各个分指,比如先练习无名指,从四出音符入手,细细体会合理触弦的感觉,直至指尖有了一定的良好控制力,然后再依次进行中指、食指、大指的上述练习,在这一步时,尤其注意无名指和中指的训练,因为这两个指的控制力相对其它指来说较差,应该多加练习。

具体要求:

(1)初练习时,由慢开始逐渐加快,切勿快练;

(2)每个指独立训练时,手指触弦时的幅度一定要小;

(3)调节义甲的触弦角度和吃弦深度;

(4)手形要严格控制;

(5)符合松——紧——松的触弦运动的过程;

(6)力度适中,自然发力,要求每个手指触弦时力度统一。

第二步:

在第一步的基础上,练习单轮,即大指、食指、中指、无名指,依次触弦而过,发出四个音。

具体要求:

(1)手形保持稳定的状态,手指运动幅度小;

(2)力度统一均匀;

(3)触弦角度、深度能够较好的调整;

(4)中等速度练习。

第三步:熟练掌握单轮的技巧

具体做法:

(1)由无名指开始到无名指结束,练习十组,一组五个,其节奏为五连音,例如四三二一四,三二一四三,二一四三二……(备注:“四”代表无名指,三代表中指,二代表食指,一代表大指)

(2)反复多次以上的做法,直到单轮熟练掌握

具体要求:保持5个音发音均匀,力度强;避免开始参一个音为重音。

第四步:练习长轮

具体做法:

(1)由无名指开始,练习节奏为“XX XX XX XX XXXX XXXX”的节奏型;

(2)熟练后,再练习节奏为“XX XX XX XX XXXX XXXX XXXX XXXX”的节奏型;

(3)逐渐加快弹出以上的节奏型,再练习“XXXX XXXX XXXX XXXX……”。

具体要求:

力度均匀,速度由慢到快,直至熟练掌握。

第五步:换弦练习

分别在高音区、中音区及低音区各个琴弦上练习,体会每个琴弦的粗细软硬等,调节力度、角度,熟练掌握各弦上的轮指感觉,由此,即可以进入轮指练习曲及乐曲的学习了。

总之,只要按照上述要求刻苦练习,持之以恒,灵活运用,相信轮指就能够很快掌握,演奏水平也会提高,演绎音乐也会越来越完美。