

二胡、古筝演奏艺术中的乐感与演奏技巧解析

付雅娟

大同市平城区文化艺术中心

[摘要]二胡演奏，主要是弓法和指法两大“块”，或者叫两大“学问”。弓法和指法的理论性很强，技术性也很强。弓法是根本、是灵魂、是“内功”。指法是“外功”。这两大“块”都需演奏者下大功夫，千凿万磨，勤苦训练才会日臻完善，才会有形神兼备的演奏效果。这种训练过程是不可替代的，对天资再起群的人来说也不可替代。尤其是二胡的指法，速度和把位转换，变化无穷，是无止境的。在转换和变化中还要掌握音准，音程和相同指法的指距在不同把位上也不同。在二胡的指法上，最后要达到人琴感应、习惯成自然的神奇效果。

[关键词]二胡演奏；乐感；演奏技巧

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1948

前言

二胡是我国常见的弓弦乐器，很多时候，二胡演奏出的声音和人声具有一定的相似性，时而高亢、时而低沉。作为一名二胡演奏者，想要通过自身演奏带给广大受众更加优质的音乐享受，其关键在于对演奏技巧的掌握和应用，同时，演奏者的乐感及其对于作品的共情能力也是成功演奏二胡作品所不可或缺的因素。

1 二胡演奏艺术中对于乐感的应用分析

乐感主要是演奏者在进行声乐艺术表演时对于乐曲各方面细节的整体感知。对于二胡演奏者来说，乐感是其控制乐器的一种基础性能力，需要经过长期训练和感知才能获得。在二胡作品演奏中，结合乐感与演奏技巧，可以更加直观地表现作品的优美旋律，同时还能使受众进入作品情境中，充分感受作品情感，从而传递二胡艺术。

1.1 加强对音乐的感知能力

不同的二胡作品刻画的内容及其所表达的情感不同，音乐的节奏与旋律也明显不同。与此同时，每一名演奏者作为独立存在的个体，其演奏习惯及对作品的理解和艺术表现能力等均不相同，所以，同样的一部作品经过不同演奏者的演奏，在节奏和旋律方面均会出现明显差异。通过演奏作品，也可以将演奏者的情绪状况直观展现出来。一方面，在演奏中，演奏者可以结合自身对于作品的理解，通过演奏，将乐曲旋律呈现给受众，并借此烘托作品各部分情感的变化，同时应用各种二胡演奏技巧，将二胡作品的特色更加直观地展现出来。另一方面，作为一名二胡演奏者，想要达到作品的预期演奏效果，就需要将自身对于二胡演奏艺术的独特见解与自身的艺术审美能力有机结合，所以，在二胡作品演奏过程中，演奏者一定要注意提升声乐艺术审美能力，同时还应注意提高自身的音乐欣赏能力以及音乐表现力等。

1.2 加强对音乐的关联能力

乐曲有着多样化的演奏方式，而这些演奏方式也赋予了二胡音乐多样性的特点，这能够使受众在艺术体验过程中形成情感上的共鸣。因此，想要成为一名优秀的二胡演奏者，就一定要注意不断强化自身的音乐艺术关联能力，使广大受众在欣赏作品的时候增进音乐感知，更加深刻地感受到作品本身所要表达的内容与情感，这对演奏者的技能提出了极高的要求。例如，《二泉映月》这首二胡作品为我国民间音乐家华彦钧所创作，当时，华彦钧已经尝尽了世间的酸甜苦辣，也正是因为这样，他才能够创作出感情色彩如此浓郁的作品。这首作品充分彰显了二胡独特的艺术魅力，在演奏

中，演奏者同样需要应用独特的演奏技巧，并体会其中的深意，充分调动自己的内心情绪，刻画作品内容，抒发情感。

2 演奏技巧

“吟猱”是弹琴指法术语。为使左手按音富有韵味，按指在弦位上做规律的颤动。其细微者为“吟”；其显著者为“猱”。“吟猱”一般用在节奏徐缓之处。从以上解释中可见，“吟猱”相当于二胡演奏技法中的揉弦。“吟猱”是有数量地揉弦，是音乐进行中有颤音效果、固定频率的由揉压动作相结合完成的揉弦，演奏者必须在松、通的气息中体现自身的掌控能力。

“绰注”亦弹琴指法术语，即左手按指滑动使琴音流畅而近似歌声，上滑音为“绰”，下滑音为“注”。“绰注”在现今二胡演奏中指上滑音和下滑音，也是二胡左手的常用技法。张季让先生在其油印版《二胡基本练习曲150首》的各种符号说明中也曾列出，即“卜（又名绰）：升滑，由较低的音滑至本音；彳（又名注）：降滑，由较高的音滑至本音”。此种技法也是张季让先生在二胡基本技巧训练中的一项重要内容。诠释音乐作品时，指尖在琴弦上滑动过程中的轻、重、缓、急，直接关系到音乐的行腔和韵味，同时也起到了对音色的修饰和润色作用。

“吟、猱、绰、注”四种基本技法几乎贯穿二胡改编古曲的慢板旋律进行，如将张季让改编版《薰风曲》与周少梅《虞舜薰风曲》相对照，不难发现，周少梅先生采用2/4拍，速度提示为中速，张季让改编谱《薰风曲》记谱为4/4拍，并标有“极慢板”的曲速提示。在另一首改编曲《花六板》中曲速定为每分钟46拍，亦用极慢速来演奏。从速度和拍号亦可发现张季让先生在古曲的改编中有意将曲速放慢，随之揉弦和滑音也自然放慢了。按谱中标识的速度来演奏，旋律缓缓行进的过程中，放慢“吟、猱、绰、注”技法，让演奏者在演奏过程中能够清晰地体会每一种演奏技巧的运动过程，而这种清晰的感知会让演奏者不断调整力度或速度，进而达到心中所想达到的声音效果，以至达到操琴者的理想演奏状态，即人琴合一。以《老六板》为例，以此曲为母曲加工而成的乐曲就有《快六板》《慢六板》《花六板》《中花六板》等多种变体，而《中花六板》一曲可见的版本就有琵琶、扬琴、笛子、二胡、古筝和丝竹合奏等多种谱例。周少梅通过向他的老师陆瞎子学习《中花六板》，在陆瞎子演奏版本的基础上进行加花变奏，且把位也由原来的两个把位（第二把位外弦三指3音可以伸展滑至5音）扩展至三个把位，于是才有了“周少梅三把头胡琴”一名的由来。刘天华

先生曾于“一九一七王莹莹：谈二胡演奏的技巧运用与风格体现68年向周少梅学习二胡、琵琶”（见刘天华年表），在此期间向周少梅学习了《虞舜薰风曲》，并将此曲传授给了陈振铎、蒋风之、储师竹等人，使得此曲可以代代相传，流传至今。

3 二胡演奏中需注意的几点问题

作为一名优秀的二胡演奏者，不但要具有敏锐的乐感以及丰富的演奏技巧，同时还应注意身体坐姿、持琴及持弓的方法，防止因坐姿以及持琴等方法不正确而影响整体演奏效果。

3.1 坐姿

二胡演奏对演奏者的坐姿具有极为严格的要求，演奏者落座时应使臀部占据椅子的三分之一，保持坐姿平稳与背部挺直，在演奏过程中可以根据乐曲操作需求对身体姿势适当调整，以左手持琴杆中上端，使乐器整体保持直立并稍稍偏左，右手持弓，落于琴箱位置，双腿与双肩同宽，双膝自然弯曲保持微微并拢状态，左脚放置于前，右脚放置于后，以此做好演奏准备，同时也便于在演奏中灵活变换演奏技巧。

3.2 持琴

持琴方法是二胡演奏者一定要注意的问题，对于演奏者而言，常见的持琴错误主要包括琴箱位置错误、琴杆过度倾斜、手部虎口离第一把位过远、拇指勾琴、关节过弯等，这些问题都会在一定程度上影响演奏者对于二胡乐器的整体控制水平。正确的持琴方法需要演奏者将琴箱放在坐下后形成的自然弯折处，琴杆所在位置保持在距离演奏者眼睛两拳的位置，使琴杆与演奏者身体呈45度角，大拇指第一节关节放在琴杆突出位置，虎口与第一把位保持一定距离，中指、无名指、小指依次放在琴弦上，抬起大臂，大臂与身体呈45度角，而手腕以及肘部的方向则应向下。

3.3 持弓

持弓也是演奏者在二胡作品演奏过程中所需要重视的问题。演奏者在持弓时应将手掌的掌心部位向上，将中指以及无名指自然地搭在弓杆与弓毛中间的位置，然后掌心位置稍稍向内侧翻转，以食指从下方拉动弓杆，拇指以第一关节压住弓杆，与食指第二关节对齐，形成“压”“托”“顶”三个方向上的合力，大臂放松，手腕保持水平状态。

4 古筝演奏

4.1 提高音乐表现力的相关因素

在古筝演奏过程中，相对比较高超纯熟的演奏技巧是非常重要的，要想真正地保证古筝演奏达到最为理想的效果，就需要拥有比较丰富的音乐表现力，使古筝音乐曲目的情感和内涵得到充分的展现，这也是最为主要的，更是高超纯熟的演奏技巧的一种展现形式。演奏技巧只有达到纯熟的地步，才能够将演奏的曲目所包含的内涵完整地表达出来。随着古筝演奏技巧得到良好的发展，其演奏的方式也呈现出一系列的变化，越来越多时代性的特点融入其中，这也为古筝的演奏进行了有效的创新，呈现出不同的变化。在传统古筝演奏的过程中，想要真正地实现演奏风格之间的平衡统一，就需要把音色韵律等有效地结合起来。从专业的角度来看，通过不同方法的有效结合，能够真正地展现出古筝演奏的技艺。在现代演奏过程中，技法虽然来自传统古筝演奏，但也呈现出了一定的变化。特别是随着时代的发展和进步，古筝

演奏呈现出不同的变化趋势，相应的技巧方面也呈现出了一定的不同。在20世纪五十年代，提倡双手交替演奏和弦等方法，使传统古筝单手演奏的局面被打破了，随即古筝演奏的形式发生了变化，实现了传统和现代的结合，能够使更多人认可古筝演奏，也使古筝演奏的整体效果得到了良好的提升。

4.2 加强古筝弹奏技巧的练习

古筝演奏曲目中包含托、抹、勾、提等各种各样的基本技巧，在掌握这些基本弹奏技法的过程中，就需要学习者能够忍受乏味枯燥的练习，这样演奏水平才能够得到提高。不同流派的古筝曲目，其在弹奏的过程中所包含的技巧也是不同的，以河南的古筝流派为例，古代郑卫之音在这一地区盛行，随着历史的发展，地区文化、外来文化都与郑卫之音相互交融，这也形成了河南地区所流传的，千百年来受到人们喜爱的中州古调。所以这个流派的演奏技巧就非常有点，右手使用的是托和劈这样的弹奏技巧，也就是大拇指在关节位置快速地重复托和劈这样的指法，使音乐曲调流畅。这些都能够为音乐增添色彩，使曲调变得更加具有风味，在细腻婉转和错落有致的音乐曲调中，使整首古筝曲目变得更加协调、动听。古筝弹奏技巧在学习之后还需要多加练习，整个练习过程虽然枯燥乏味，但是只有不断地练习，才能够感觉到自己是否存在问题和不足。音乐表现力也需要不断地培养，这样才能够形成肌肉记忆，也才能够在大脑中留有印象，快速找准每一个方向，实现古筝演奏效果的最大化。

结束语

综上所述，二胡和古筝作为我国民族传统乐器，在我国声乐艺术体系中所扮演的角色也是至关重要的。二胡和古筝演奏者要想将演奏精华展示出来，就要具备良好的表现力与控制力，能够利用娴熟的演奏技巧控制音准音色，深层领悟曲目含义，准确表达曲目情感，并利用气息控制、音乐风格表现等提升二胡和古筝演奏的艺术性，为听众带来美好的视听盛宴。作为一名优秀的二胡和古筝演奏者，想要不断提高自身艺术造诣，提高自身的二胡和古筝演奏技艺水平，不但要掌握丰富的演奏技巧，同时还应具备敏锐的乐感，在作品演奏过程中，结合作品内容的刻画与情感表现需求，实现各种演奏技巧的灵活应用，同时结合自身乐感，提高作品的声乐艺术表现力与感染力，吸引受众对作品产生情感共鸣，从而带给广大受众更加优质的二胡和古筝艺术体验，使其感受到二胡和古筝艺术的无限魅力。

参考文献

- [1] 刘晓娟. 乐感和演奏技巧在二胡演奏艺术中的运用研究[J]. 戏剧之家, 2020, (35): 70-71.
- [2] 阎妍. 谈二胡系统化演奏技巧[J]. 黄河之声, 2020, (17): 126-127.
- [3] 程凌一. 浅谈二胡演奏技巧的变革与发展[J]. 北方音乐, 2020, (15): 74-75.
- [4] 石淼淼. 谈二胡演奏的基础技巧、应用技巧及风格性技巧——以《江南春色》为例[J]. 戏剧之家, 2019, (35): 39-40.
- [5] 李书音. 浅谈二胡演奏中的音色把握[J]. 戏剧之家, 2018, (25): 66.