

论琵琶演奏的训练技巧与教学方式

张波

大同市平城区文化艺术中心

[摘要]琵琶是一种弹拨乐器,拥有两千多年的发展历史。凭借独特的风格和强大的音乐表现力,琵琶得到了人们的青睐并传承发展至今。在琵琶演奏艺术的发展过程中,琵琶演奏技巧也获得了长足进步。在琵琶演奏当中,为了呈现作品的独特魅力,必须灵活运用演奏技法,而且,要促进内在情感表达,也要以良好的技法为根本支撑

[关键词]琵琶演奏;训练技巧;教学

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.2057

前言

琵琶是我国民族乐器,拥有悠久历史和丰厚的艺术底蕴。在历经两千多年的发展演变之后,琵琶演奏的技法越来越丰富,在极大程度上提高了琵琶演奏的表现力,也丰富了演奏作品,使琵琶演奏在当代仍旧有着极高的传承发展价值。琵琶演奏在历史发展当中经历了从稚嫩到成熟再到繁荣发展的过程,相应的琵琶演奏技法也在这一过程当中获得了发展,如今的演奏技法是对传统方法进行传承发展的结果。未来要进一步助推琵琶演奏的进步,就需要进一步对技法进行传承创新,凝聚传统的精华,加入创新活力,实现传统与现代的结合。

1 琵琶演奏气息的训练方法

1.1 呼吸训练

演奏者可以通过胸腹式联合呼吸法进行呼吸训练。这是一种运用胸肋肌肉、横膈膜、腹部肌肉联合控制气息的呼吸方法。胸腹式联合呼吸法是胸式呼吸法和腹式呼吸法相结合的方法,它规避了两种呼吸方法的缺点,可操纵性强、灵活性强,是最符合人生理科学的呼吸方法。这种呼吸方法能够全面调动人体呼吸器官的作用,使演奏者自如地控制气息的强弱和深浅。练习胸腹联合式呼吸时,演奏者要注意以下几个要点:(1)吸气时,口和鼻要同时吸气。刚开始练习时,演奏者可以先练习鼻子吸气,待找到吸气的状态后再逐渐用口和鼻同时吸气。吸气时,两肩要自然放松、打开,胸廓全面扩张。(2)呼气时,要借助腹部的力量调节气息,体会呼吸时腹部肌肉的力量支撑。呼气要均匀、柔和,有往上、往后的感觉。演奏者可以通过快吸快呼、慢吸慢呼、快吸慢呼 and 慢吸快呼四种方法练习胸腹联合式呼吸。

1.2 演奏姿势训练

演奏姿势对气息的运用有很大的影响。琵琶演奏是演奏者以坐姿演奏的乐器。坐姿演奏时,演奏者应后背挺直,双肩放松,两腿平放,胸部稍微挺起,躯干稍向前倾。演奏前,演奏者黄钟大吕58要正确调整座椅的高度。座椅不能太高或太低,最好与演奏者的膝盖高度一致。若座椅太高,演奏者演奏时的身体易向前倾斜,压迫胸腔和腹腔;而若座椅太低,演奏者身体易出现驼背,也会压迫胸腔和腹腔。这都会导致呼吸不顺畅。在日常训练中,演奏者要多进行一些直腰、屈膝、抬头、松肩的练习,提高身体控制能力,确保演奏时的姿势端正、重心稳定。

1.3 曲目训练

演奏者可以通过一些专项曲目训练来学习、掌握琵琶

演奏中气息的运用。以琵琶曲《十面埋伏》为例。曲目三个部分的情感不同,需要演奏者演奏时的气息运用也要有所差异。第一部分包括“列营”“擂鼓”“走队”“排阵”几个段落。演奏第一部分时,演奏者的气息应当宽广,以充分表现战争前的豪迈士气和将士战前的必胜信心。第二部分包括“埋伏”“鸡鸣山小战”“九里山大战”三个段落。演奏第二部分时,演奏者的气息应当在饱满、有力的基础上带有一定的急促感(通过快吸快呼实现),以充分表现战斗中的紧张和激烈。第三部分包括“项王败阵”和“乌江自刎”两个段落。演奏第三部分时,演奏者的气息应当慢慢放缓,似是叹息,以充分表现项羽战败后的寂静和悲凉。

2 提高琵琶演奏音乐表现力的重要途径

2.1 加强演奏者情感培养

对于人类来讲,情感是感受世界万物的纽带,平凡事物有了情感意义就会得到了解与珍视。琵琶作为一种乐器,要想为人们演奏出美好旋律,演奏者就要在演奏过程中融入情感,便于听众充分体会音乐魅力。所以,演奏者要重视自身情感的培养。在实际演奏过程中如何培养情感?这要求演奏人员要对琵琶演奏时刻保持热忱,只有真正的热爱此项乐器演奏才能带着情感演奏作品。而且,在日常生活中,演奏者要提高自身情感体验并丰富情感。如在一首作品的演奏过程中,演奏人员要提前了解作品包含的情感,然后结合自身情感,为观众呈现情感浓厚的演奏盛宴。

2.2 演奏者应对作品内涵形成深入的了解

琵琶演奏其实就是演奏者进行二次创作的过程,演奏人员要全面了解作品,深刻展现音乐的作用,这就是演奏的根本。全力了解作品提高音乐表现力,一方面,综合分析 with 音乐作品有关文案,如作品创作者信息、发展历程、创作背景、表现内容与手法等,全面了解并掌握作品信息后,便于演奏者充分表达作品。另一方面,在开始正式演奏前,要先试奏便于演奏人员先体验作品,及时发现可能会出现的问题并进一步完善,只有全面深入了解作品,才能够夯实基础全面提高自身的音乐表现力。

2.3 提高演奏者视听能力

在琵琶演奏过程中,演奏人员自身视觉、听觉与感官融会贯通,有利于增强作品演奏的感染力,引导观众充分体会作品中蕴含的情感,这是提高演奏者音乐表现力和视听能力的重要举措。首先,演奏过程中演奏人员要准确把握节奏,通过日常练习掌握乐曲快慢与长短,把握其形成的联想与感受力以此更好地演奏作品。很大程度上,演奏节奏的把握对

于演奏人员创作能力的提高也有一定的影响力,使作品能够有更强的表现力。其次,演奏者在演奏过程中分析乐曲音节,体会声音传递效果,敏锐地感受作品。最后,感受并聆听日常生活中与自然界的各种声音,将演奏与实际生活有效融合,也可提高演奏人员的敏锐度,提升其情感体会能力,为演奏者提高音乐表现力打好基础。因此,要对演奏者进行视听训练,提高其视听能力,以便提高琵琶演奏的音乐表现力。

2.4 加强培养演奏者演奏技术

琵琶舞台演奏中音乐表现力离不开扎实演奏技术的支撑,为了不断巩固演奏人员自身的演奏技术,具体可从以下几方面展开训练。首先,加强基本训练。琵琶演奏者需要长时间练习基本功,扎实的基本功训练尤为重要,有利于演奏者在演奏时保持稳定状态,完美完成舞台表演。另外,基本功训练还可增强演奏人员的敬畏意识,验收琵琶演奏的魅力。其次,进一步丰富拓展琵琶演奏技术。我国有很多民族,琵琶演奏的风格也比较多样,因而演奏人员只有丰富自身演奏技术,积极借鉴学习,方可提高音乐表现力。比如《塞上曲》,其有很多版本,而且各流派有不同的演绎。当前一些演奏者开始尝试融合不同版本的经典演奏技法以此获得新的音乐效果,如方锦龙演奏时,以浦东派推、拉、吟与带等技法,追求汪派演奏桥吊颗粒感,将“古典新弹”表达的淋漓尽致,通过积极的借鉴与融合为听众带来了全新的视听享受。最后,深入创新琵琶演奏技术。琵琶作品是不断变化的,改变演奏内容的同时改变作品形式、作用。创新琵琶演奏技术方可满足作品发展需求,舞台演奏中全面提高其音乐表现力。在琵琶演奏技术创新历程中,琵琶演奏大师刘德海贡献是最为明显的,如其正反弹技法提出“正弹为主是传统演奏方法。正弹虽然美,但纯美就失去了意义。有正无反,声音就会单薄而且苍白无力。当前发展反弹,正中存反,犹如平静的湖面溅起晶莹水珠;反中存正,如同荒漠中的一抹清泉,甘甜醇厚。声音阴阳且刚柔并济,交相辉映,形成完美的音色群。”由此就可发现,刘德海全面审视并思考了琵琶传统演奏技法,结合当代人的审美需求进行了改进与创新,在《天鹅》《老童》《春蚕》等作品演奏中应用该技法,取得了新的音乐审美表现力。

2.5 提高演奏者丰厚文化素养

音乐体系中,琵琶文化是非常重要的,与其他音乐文化联系较为紧密。舞台演奏中,为了提升音乐表现力,丰厚文化素养保障必不可少。如音乐作品《春江花月夜》包含的艺术形式比较,如琵琶、民族管弦乐、古筝及微型雕刻等。要想完美的演奏该作品,琵琶演奏人员要充分地了解作品并提高自身文化素养。演奏人员自身文化素养有利于其深刻感受所要演奏的作品,以此充分体现作品的音乐表现力并增强其感染力。演奏过程中,演奏人员需要具有自主学习意识,并丰富自身文化素养以此提高音乐表现力。尽管短时间内音乐表现力得不到明显提高,但经过长时间积累就会有明显的效果,可有效提升演奏人员自身演奏技巧及舞台表现力。

2.6 加强培养演奏者自身想象力

一场成功的演出需要演奏人员具备高超技巧与丰富舞

台经验,作品想象力也是不容忽视的。日常表演中,演奏者要加强对自身能力的培养,因为在欣赏过程中,倾听者无法看到其他画面,演奏人员只能利用声音进行传递,因此演奏者要为听众传递强烈的情感以产生共鸣,便于听众聆听时能够产生想象,有效结合音乐内容与图片。此种情况下,演奏人员想象力的培养尤为重要。如谈起年少经历,刘德海先生在《霸王卸甲》作品演奏中,年轻时认为惨烈的战争场面是作品表现的重点,因此为人们呈现了激情澎湃与宏大气势场景。随着年龄的增长,认识与想象能力有了升华,重新认识了故事中的项羽与刘邦,从人性角度欣赏作品,颂扬作品蕴含的人性崇高精神与生命的感慨,以此重新演奏作品时,想象空间与层次感更加丰富,表现出悲壮与深沉的情感。全方位学习为舞台演奏积累丰富的经验通常琵琶演奏是公开表演,很多演奏人员都能熟练演奏而且具备较高的演奏质量。但到真正演奏时,常常害怕发挥失常,音乐表现力更是无从谈起。另外,演奏者自身气质与神态也会为观众带来不同体验,使音乐表现力受到影响,所以,反复的舞台练习非常必要。经过反复练习逐步积累舞台演奏经验,以此来保证音乐表现力得以提高。短时间的音乐演奏练习无法养成音乐表现力,需要经过长时间训练,所以演奏人员要重视日常学习,抓住一切实习培训机会。如演奏人员要常常模仿某位特定演奏家,模仿时不能为了模仿而模仿,而是要通过模仿形成独特的演奏风格。日常训练时,演奏人员要学习基本音乐知识并对其加强思考,做好自我总结进一步弥补自身缺陷,从整体上为自身音乐表现力的提高打好基础。条件允许的情况下,要录制好每次舞台演出实况,在演出结束后全面分析演出录像,总结本次演出的优点与不足,确保在下次演出中有针对性的进行完善。

结束语

综上所述,随着社会的快速发展,社会与高校琵琶教学取得了一定的成就,琵琶爱好与专业演奏人才数量明显增多。此种环境下,更要保持冷静头脑思考琵琶演奏本质。琵琶演奏本身就是情动于衷,情之所至的过程,旨在全面呈现作品与演奏人员的情感,从情感上与听众产生共鸣,以免演奏过程中没有音乐表现力,成为简单的艺术呈现。因此,演奏人员要深入了解音乐表现力的作用,根据实际情况提高音乐表现力,有效进行二次创作,为人们提供高质量的音乐盛宴。

参考文献

- [1] 王灿. 琵琶演奏中音乐表现力的提升途径分析[J]. 艺术品鉴, 2021(23): 193-194.
- [2] 苏怡. 基于琵琶演奏中音乐表现力的提升研究[J]. 艺术大观, 2020(09): 7-8.
- [3] 杨璐一. 琵琶演奏中音乐表现力的提升研究[J]. 大众文艺, 2020(03): 166-167.
- [4] 王欣洁. 浅论刘德海《天鹅》琵琶作品的艺术继承与创新[J]. 艺术评鉴, 2017, (03): 19-21.
- [5] 郭树芬. 当代语境下的中国民族器乐独奏音乐——传承与创作双向路径与解读[J]. 星海音乐学院学报, 2013, (01): 33-43+72.