

论竹笛演奏中的表演技巧与情感表达

张华瑞

聊城大学音乐与舞蹈学院

[摘要] 竹笛是我国音乐发展长河中不可磨灭的重要构成,情感表达是竹笛演奏的核心,在传递乐曲情感等方面发挥着重要作用。竹笛演奏者应根据乐曲本身情感内涵,强化竹笛表演技巧训练,以更好地引发听众对竹笛乐曲的情感共鸣与联想,进而带来多重艺术享受。

[关键词] 竹笛;表演技巧;情感

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.853

一、竹笛表演技巧

竹笛的学习过程并非是一件容易的事,需要经历一个漫长的复杂的过程。竹笛演奏艺术的技术方面是进行竹笛演奏的一个前提条件,对于一些艺术家而言,正所谓台上一分钟,台下十年功,如果说没有经历一个长期的基本功方面的学习,是没有办法成为一名优秀的竹笛演奏艺术家的。

关于竹笛演奏的技术方面的分析和论述主要从四个方面进行论述,第一是竹笛演奏技术的“姿势”,第二是竹笛演奏技术的“气”,第三是竹笛演奏技术中的“舌”,第四是竹笛演奏技术中的“指法”。

第一,是竹笛演奏技术的“姿势”。演奏姿势不仅会影响外在形象,因为演奏者直接最面向观众的,同时也会影响演奏表演效果,如与听众的情感共鸣性。通常在竹笛表演中,会采取坐姿或站姿两种,后者多运用在小型合奏,或是竹笛重奏与独奏中,可确保气流畅通与气息灵活性。前者适用于小型乐队、大型民族乐队表演场合。坐姿气息不稳,对此训练多提倡站姿。要求左脚尖、左手肘、鼻尖在一条竖线;笛身应与手指、头部垂直,小臂、手在一条直线,在其基础上进行训练,确保动作规范性与灵活性

第二,是竹笛演奏技术的“气”。在进行竹笛演奏时,能否对气息进行合适的调整会影响到整个竹笛演奏的成功与否,学习竹笛演奏技术的时候,最先要学习的就是如何调整自己的气息。现阶段,艺术高校的学生大部分都已经提前接受过关于声乐的简单的培训,对于调整自己的气息的方法也有所涉及,因此,可以学生可以根据过去的学习经验来调整自己的气息并结合竹笛的具体的演奏方法。教师在教授学生关于竹笛的演奏方法的时候,需要让学生加强对于长音的学习,每天都要加强自己的训练,并且最少要超过半小时。只有这样学生才能够对自己的“气”进行合理的调整,这是学习竹笛演奏技术的重要前提。

第三,是竹笛演奏技术中的“舌”。在学习竹笛演奏技术的时候,学会熟练地掌握舌头的运用技巧也是非常关键的。目前关于竹笛演奏中舌头的技巧最主要也是最常见的主要是花舌以及吐舌,除了这两种舌头技巧以外,还有“音头”的练习。

第四,是竹笛演奏技术中的“指法”。对竹笛进行演奏学习的时候,关于竹笛演奏指法的学习也必不可少。在对竹笛进行吹奏的时候,两个手需要进行完美的配合来开和按指孔,只有这样竹笛才能发出不同的声音。如果两个手指不够灵活,配合也不够完美的话,就会让竹笛演奏的最终效果受到不良影响。

二、竹笛情感表达与表演技巧

在不同类型作品中表演技巧与情感在乐曲中的体现的最终目的,情感是主导地位,表演技巧是为音乐的情感服务,是抒发情感最直接也是最主要的方式。对于这两个要素的关系,在音

乐表演特别是器乐表演,最重要的不能因为技术的表现而束缚了对情感的表达。以一味为追求所谓的“精准”技巧演奏,这种演奏,听到的只是演奏者把乐谱上的音符呈现出来了,而不是内心深处情感的抒发。由于现在很多人在学习或教授他人的时候都会忽略对乐曲写作背景、曲式结构以及乐曲风格的讲授和分析,造成了很多人虽然在技巧上把握都很好,但是一旦演奏出来的效果就有一种“不对味”的感觉,很多时候也只能给人一种“以技惊人”的体验,一个好的演奏者演奏出来的效果应该给人听到的,并不是乐谱上的音符,而是内心的独白。

演奏者在进行竹笛演奏的过程中投入真情实感,不仅仅能够让听众对于自己所想传递的情感有着更深的感悟,还能够帮助演奏者提升个人水平。首先,真情实感的投入能够让演奏过程通俗易懂,沁人心脾,能够使听众更容易感受到演奏者所想传递的情感。其次,真情实感的投入能够让自己对曲风有着更好地把控,能够对于演奏的速度,力度有着更好地控制。最后,真实情感的投入能够让演奏者与听众更容易产生共鸣,能够使演奏更加圆满,能够获得更好的效果。

三、基于情感表达的竹笛表演技巧训练方式

(一) 深度挖掘竹笛作品情感内涵

竹笛乐曲情感的深入剖析,可以帮助竹笛演奏者了解竹笛乐曲蕴含的深层情感,为竹笛演奏手法的应用提供有效的依据。因此,在竹笛演奏前期,竹笛演奏者应以竹笛乐曲主题、竹笛乐曲创作人员创作意图、竹笛乐曲创作背景等为重点,对具体竹笛作品进行深入剖析。并根据竹笛乐曲乐谱内容,确定作品主题表现手法及演奏核心。如若竹笛作品表达情感为委婉细腻,则在演奏阶段,竹笛演奏者可采用中弱、中强等演奏力度,充分展现竹笛情感的流动性。

其次,在对竹笛乐谱进行分析阶段,竹笛演奏者可从竹笛乐谱内表现手法、音乐结构为重点,进行全面分析。其中竹笛乐谱表现手法主要指竹笛乐谱的运行形态,如力度掌握、节奏紧凑性、曲调旋律、装饰音状态、曲调旋律等;而音乐结构则是竹笛乐谱段落间长短句、过渡句情况。通过对竹笛乐谱音乐结构分析,可以帮助竹笛演奏者了解乐曲规模变化差异性,以便竹笛演奏者可将每一作品段落间起承转合状态进行逻辑表达。最后,在掌握乐曲表现手法之后,竹笛演奏者可融入自身认识,进行作品情感的深入诠释。例如《向往》这部作品在演奏时需要将中弱力度和中强力度较好地融合起来,继而呈现细腻而温和的情感态度。演奏者对竹笛作品的分析可以从艺术表现手法和音乐结构两个方面展开:艺术表现手法主要是指节奏、力度、速度、音调等等音乐运动状况,表演者在作品要实现更好地情感融合就要准确把握表现手法;音乐结构则是指乐句长度及组合方式,这些方面的变化能够呈现出作品情感的差

异。音乐结构具有特殊意义，它呈现出较为鲜明的条理性，音乐语言和情感基调能够将多种元素更好地整合起来，进而使得音乐乐曲呈现出更加鲜明的意义。演奏者需要准确把握不同作品的关联性，将各个段落的情感更好地呈现出来。

（二）加强自身情感修养

竹笛是我国传统乐器的杰出代表，它具有非常丰富的文化内涵与底蕴，竹笛能够很好地反映出创作者和表演者的个人思想。竹笛演奏者自身的情感素养，对竹笛演奏过程中情感表达效果具有直接的影响。因此，为了更加全面地展现竹笛主题作品情感，首先，竹笛演奏者应加强对自身音乐文化素养、演奏艺术修养、思想道德素养的培育。从本质上而言，竹笛演奏者音乐文化素养主要为竹笛演奏者对竹笛乐曲创作背景了解程度。在常规训练过程中，竹笛演奏者可积极学习社会学、人物心理学、艺术学等学科知识，提高自身观察理解能力，缩短自身与竹笛乐曲作品创作者在文化素养方面的距离，以便充分理解音乐作品情感，为后期作品诠释提供依据。其次，竹笛演奏者演奏艺术修养主要是在竹笛演奏者熟练掌握竹笛基础演奏技巧及表现手法的前提下，采用灵活的音色控制，流畅、圆润地表达竹笛乐曲情感。基于竹笛演奏者演奏艺术修养的特殊性，竹笛演奏者应加强技巧训练，为演奏技巧、情感的协调提供依据。最后，竹笛演奏者思想道德素养主要为竹笛演奏者在意识层面流露的情感。如针对部分描绘波浪壮阔的景象的竹笛音乐作品，竹笛演奏者应将自身道德情操与作品创作者上升至同一层面，以保证相关作品情感的充分展现。

（三）采用多元化竹笛训练手法

多元化竹笛演奏手法的应用，可以为竹笛演奏者充分表达作品情感提供良好的帮助。因此，在竹笛演奏期间，竹笛演奏者应认真、全面演奏相关曲目表现手法。从演奏速度、演奏音色表达、气息控制、力度处理等方面，构建完善的竹笛演奏情感表达体系。

第一、注重演奏速度控制 竹笛演奏对节奏感具有很高的要求，这是竹笛演奏的基础及情感呈现的重要方式，通常情况下竹笛演奏会选择缓慢上升的节奏控制方式，逐步完成情感的渐进式呈现。因此演奏者在演绎时应该对吹奏速度保持高度重视，确保在初期速度较为缓慢时能够保持稳定性，避免急于提升演奏速度和节奏，而是要保持演奏速度的循序加快。当演奏速度加快后依然要保证速度的条理性，避免过度追求速度而忽视了节奏，影响总体演奏效果。最终实现竹笛作品情感与思想自然呈现的效果，完成作品高潮的呈现。演奏者对演奏速度的有效控制需要同步考量作品内容与情感表现需求，围绕情感元素选择快速呈现或慢速表达。

第二、关注音色表达路径 竹笛演奏相关技巧中音色是非常特殊的一种，演奏者借助多变化的音色表现方式能够将抽象化的情感特征充分呈现出来。演奏者可以围绕乐曲差异性选择合适的手法，将紧张或放松、安静或躁动的情感更好地呈现出来。竹笛作品的乐谱并不会直接表示音色表现形式，演奏者需要对乐曲情感具有自己的理解和认识，进而通过己的表现实现乐曲情感的呈现。例如《姑苏行》的作品情感非常温和，在演奏程中应该将安静和唯美的情调更好地呈现，采用较为柔美的音色。演奏者在日常演奏和训练中不断自我摸索则能够更好地感受乐曲情感的情感转变特点，理性认知乐曲才能够掌握音乐

曲目的规律，进而将作品情感更好地展现与表达。

第三、把握气息控制要点 竹笛演奏应该对气息把握保持高度关注，良好的气息控制方式可以有效提升竹笛的演奏效果。竹笛演奏的气息控制需要演奏者具有较好的技术能力并掌握多样化的表达方式，例如通过逐步加强的气息能够呈现出层层递进的情感状态，自然而然地将整个作品的气氛引入高潮阶段。逐步提升演奏的表现力。气息运用对演奏者而言非常重要，必须要在合适时机选用合适控制方式，这才能够最终获得良好的情感表现力。

第四、注意力度处理 力度处理技术是竹笛演奏的关键技术之一，力度处理的技巧丰富多样且难度不等。演奏者在演奏时应该围绕作品理解与分析控制力度，依据乐曲情感的差异确定吹奏力度，情感强度的变化与投入力度同步实现。力度变化能够让听众更好地理解作品的推动作用，力度不大时可以选用柔和而缓慢的曲调，能够让听众感受到安静的气氛，急促而强烈的曲调则能够让听众获得更多震撼感。力度控制的一般规律性主要如下：旋律趋高则应当促使力度增强，旋律趋低则力度减弱。力度强弱变化需要根据旋律变化情况而定，每一句都应当能够为人们创造推动感，促使整段旋律富有乐感。出色的竹笛表演者可以更加有效控制气息变化情况与幅度情况，能够更好地把控旋律的走势。

（四）拓展竹笛乐曲情感联想空间

演奏者的阅历不同，个人经历不同，对于同一首曲子也会有着不同的理解与认识，对于所想传递的情感以及情感的表达技巧的选择与运用，也会有所不同。演奏者可以在一首曲子大家共识的情感之下，根据自身的阅历与经验对曲子进行丰富联想，合理地再创造，促使竹笛作品与外部空间有效融合，这样不仅仅能够丰富这首乐曲，还能够给听众不一样的感受，以达到更好地演奏效果。

四、结语

在演奏过程中情感表达与演奏技巧都尤为重要，音乐是情感的艺术，而竹笛演奏的中心就是能把正确的情感完美表达出来。作为演奏者与学习者的我们，应该做的就是大量的练习竹笛的基本功，熟练掌握竹笛的各种技巧，并且还要结合自己对每一首乐曲的理解，结合自身的阅历去了解乐曲的创作背景以及意图，深挖每一部作品的情感内涵，并且仔细的推敲与思考曲目的中心思想，将自己体会到的情感与乐曲的情感相融合，进而达到竹笛演奏的预期效果，使得演奏出的乐曲更加具有吸引力和艺术魅力。

参考文献：

- [1] 李亚鸽. 竹笛演奏中的表演技巧与情感表现[J]. 北方音乐, 2016(13).
- [2] 邢世刚. 谈竹笛演奏的情感表达[J]. 明日风尚, 2017(23).
- [3] 李贵中. 竹笛演奏过程中情感表达浅析[J]. 黄河之声, 2017(04).
- [4] 师江洲. 中关于竹笛演奏过程中情感表达的探究[J]. 当代音乐, 2019(05).
- [5] 常倩. 竹笛演奏中的表演技巧与情感表现[J]. 音乐艺术研究, 2020(05).