

诠释“气”“韵”在当代古筝演奏中的运用

赵焯

泰国格乐大学

摘要：本文旨在探讨“气”与“韵”在当代古筝演奏中的运用。通过对“气”与“韵”的深入解析，结合古筝演奏的具体实践，本文分析了两者在演奏技巧、情感表达及艺术呈现方面的应用。文章指出，“气”的运用在古筝演奏中体现为气息的控制与流转，而“韵”则体现在演奏者对曲目内涵的深刻理解和韵味的营造上。通过案例分析和经验总结，本文为古筝演奏者提供了运用“气”与“韵”提升演奏水平的策略，对于深化古筝演奏艺术的理解与实践具有积极意义。

关键词：古筝演奏；演奏技巧；情感表达

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.05.237

引言

古筝，作为中华民族传统音乐的瑰宝，历经千年发展，形成了独特的演奏艺术体系。其中，“气”与“韵”作为古筝演奏的精髓，对于演奏者的技艺和情感表达具有深远的影响。在当代古筝演奏中，如何运用“气”与“韵”，使之与现代审美相结合，呈现出更为丰富的艺术魅力，成为演奏者不断追求的目标。本文将从理论与实践相结合的角度，深入探讨“气”与“韵”在当代古筝演奏中的运用，以期为古筝艺术的传承与发展提供有益的参考。

一、古筝演奏中“气”的运用策略

在古筝演奏中，“气”的运用是至关重要的一环。它不仅是演奏者内在情感的体现，更是影响音乐表现力的关键因素。下面将从气息控制与流转、气息与技巧的融合两个方面，深入探讨“气”在古筝演奏中的运用策略。

（一）气息控制与流转

古筝演奏中的“气”，首先体现在气息的调控上。一个优秀的古筝演奏家，必须能够熟练掌握呼吸的技巧，通过调控呼吸来稳定自己的气息，进而在演奏中保持稳定的节奏和音色。

气息的稳定性对于古筝演奏至关重要。古筝的音色变化丰富，从轻柔细腻到激昂高亢，都需要演奏者通过气息的调控来实现。因此，演奏者需要通过专门的呼吸练习，如深呼吸、慢呼吸等，来增强肺活量，提高呼吸的效率和稳定性。

在演奏过程中，气息的流转与变化也是影响音乐表现力的重要因素。演奏者需要根据曲目的情感变化和节奏转换，灵活地调整自己的气息。例如，在演奏柔和抒情的段落时，气息应该流畅而平稳；而在演奏激昂热烈的段落时，气息则应该短促而有力。通过气息的流转与变化，演奏者可以更好地表达曲目的情感内涵，增强音乐的感染力。

（二）气息与技巧的融合

在古筝演奏中，气息与技巧的融合也是实现高水平演奏的关键。演奏者需要在熟练掌握各种演奏技巧的基础上，将气息与技巧相互融合，使音乐表达更加自然流畅。

具体来说，演奏者需要根据不同的演奏技巧，调整自己的气息状态。例如，在运用滑音、颤音等技巧时，需要保持气息的连贯性和稳定性，以确保音色的纯净和音准的准确性；而在运用扫弦、刮奏等力度较大的技巧时，则需要通过调整呼吸的力度和节奏，来增强音乐的动感和冲击力。

此外，演奏者还需要在演奏过程中保持气息的灵活性和变化性。随着曲目的情感变化和节奏转换，演奏者需要随时调整自己的气息状态，以适应不同的演奏需求。通过气息的灵活运用，演奏者可以更好地掌控音乐的节奏和氛围，使演奏更加生动有力。

举例说明，在演奏经典曲目《高山流水》时，演奏者需要通过细腻的气息调控来表现出山水的意境和情感起伏。在演奏山的部分时，气息应该沉稳而有力，以体现出山的巍峨和庄严；而在演奏水的部分时，气息则应该流畅而轻盈，以表现出水的灵动和柔美。通过气息的巧妙运用，演奏者可以将曲目的情感内涵完美地呈现出来。

综上所述，“气”在古筝演奏中的运用策略包括气息控制与流转、气息与技巧的融合等方面。演奏者需要通过专门的呼吸练习和技巧训练，来掌握这些策略并将其灵活运用到演奏实践中。通过不断地探索和实践，演奏者可以逐渐提升自己的演奏水平，使古筝音乐焕发出更加绚丽的光彩。

二、古筝演奏中“韵”的营造策略

在古筝演奏艺术中，“韵”的营造是体现演奏者艺术修养和表现力的关键所在。一个成功的演奏者，不仅能够准确地演绎曲目的旋律，更能够深入挖掘曲目背后的文化内涵，通过精妙的演奏技巧，营造出独特的韵味，使听众能够深刻感受到音乐的魅力。

（一）曲目内涵的深刻理解

对于古筝演奏者来说，深入理解曲目的内涵是营造韵味的基础。每一首古筝曲目都有其独特的文化背景和情感表达，演奏者需要通过研读相关文献、了解历史背景、分析曲式结构等方式，深入挖掘曲目背后的文化内涵。

曲目内涵的理解不仅影响着演奏者的情感表达，更直接决定了演奏风格的选择。例如，传统曲目往往蕴含着深厚的民族文化底蕴，演奏者在演奏时需要注重表现出其古朴典雅的风格；而现代创作曲目则更加注重创新性和个性化，演奏者需要在理解曲目主题的基础上，通过独特的演奏手法来展现其韵味。

在理解曲目内涵的过程中，演奏者还需要关注曲目所表达的情感。情感是音乐的灵魂，也是营造韵味的关键。演奏者需要通过自己的理解和感受，将曲目中的情感转化为具体的演奏技巧，使音乐更加生动感人。

（二）韵味营造的技巧与方法

在古筝演奏中，韵味的营造离不开音色、节奏、力度等因素的巧妙运用。演奏者需要通过调整自己的演奏技巧，创造出丰富多变的音色和节奏，使音乐更加富有层次感和表现力。

首先，音色是营造韵味的重要因素。古筝的音色独特而多变，演奏者需要通过不同的触弦方式和力度，创造出丰富多样的音色效果。例如，在演奏轻柔细腻的段落时，演奏者可以采用轻柔的触弦方式和适中的力度，使音色纯净而柔和；而在演奏激昂热烈的段落时，则需要加大力度，采用更加有力的触弦方式，使音色饱满而富有激情。

其次，节奏的变化也是营造韵味的重要手段。演奏者需要根据曲目的情感变化和风格特点，灵活地调整演奏节奏。在演奏舒缓悠扬的段落时，节奏应该平稳而流畅；而在演奏欢快活泼的段落时，则需要采用更加跳跃和灵动的节奏。通过节奏的变化，演奏者可以更好地展现曲目的韵味和情感。

此外，力度的控制也是营造韵味的关键。在古筝演奏中，力度的变化直接影响着音色的变化和情感的表达。演奏者需要根据曲目的需要，通过调整力度的大小来营造出不同的音乐效果。在演奏轻柔的段落时，力度应该适中而均匀；而在演奏强烈的段落时，则需要加大力度，使音乐更加震撼人心。

除了以上几个方面的技巧运用外，演奏者还需要注重演奏技巧的变化和创新。通过不断地尝试和探索新的演奏手法和技巧组合，演奏者可以创造出更加独特和丰富的韵味效果。例如，在演奏中可以尝试使用不同的指法组合、运用滑音、颤音等技巧来丰富音乐的表现力；同时，也可以结合其他乐器的演奏手法，进行跨界的艺术尝试和创新。

在实际演奏中，有很多成功的案例和经验值得借鉴。例如，一些著名的古筝演奏家通过深入挖掘曲目内涵和巧妙运用演奏技巧，成功地营造出了独特而富有感染力的韵味效果。他们的演奏不仅让人们感受到了古筝音乐的魅力，也为后来的演奏者提供了宝贵的启示和借鉴。

综上所述，古筝演奏中“韵”的营造需要演奏者具备深厚的文化内涵和艺术修养，通过深入理解曲目内涵、巧妙运用音色、节奏、力度等因素以及不断创新演奏技巧，来创造出独特而富有感染力的音乐韵味。这既是对古筝艺术的传承和发展，也是对演奏者个人艺术修养和表现力的提升和挑战。

三、案例分析与经验总结

（一）典型曲目演奏案例分析

在古筝艺术的长河中，有许多经典曲目成了演奏者展示技艺、传递情感的载体。这些曲目不仅旋律优美，更蕴含着深厚的文化内涵和情感底蕴。以下，我们将选取几首具有代表性的曲目，深入分析演奏者在演奏这些曲目时如何巧妙运用“气”与“韵”，展现出音乐的魅力。

以《高山流水》为例，这首曲目以其古朴典雅的风格和深远意境而著称。在演奏中，演奏者需要通过气息的调控，营造出山水的意境和情感的起伏。在演奏山的部分时，演奏者采用深沉而稳定的气息，通过缓慢而有力的触弦，表现出山的巍峨和庄严；而在演奏水的部分时，气息则变得流畅而轻盈，运用细腻的滑音和颤音技巧，描绘出水的灵动和柔美。通过“气”的运用，演奏者成功地将听众带入了一个山水相依、意境深远的音乐世界。

另一首经典曲目《渔舟唱晚》则以其宁静悠远的氛围和生动的画面而深受喜爱。在演奏这首曲目时，演奏者需要注重“韵”的营造。通过对曲目内涵的深刻理解，演奏者挖掘出其中蕴含的渔家生活的情趣和自然的和谐。在演奏中，演奏者运用丰富的音色变化和节奏调整，创造出一种宁静而悠远的氛围。同时，通过细腻的力度控制和技巧运用，演奏者成功地将渔舟唱晚的生动画面呈现在听众面前，使人们在音乐中感受到了生活的美好和自然的韵味。

除了以上两首曲目外，还有许多其他经典曲目如《广陵散》《汉宫秋月》等，都在演奏者的巧妙运用下展现出了独特的魅力。这些案例充分展示了“气”与“韵”在古筝演奏中的重要作用和独特价值。

（二）经验总结与启示

通过对典型曲目的演奏案例分析，我们可以总结出一些成功的经验，并对古筝演奏实践提出具有指导意义的启示与建议。

首先，深入理解曲目内涵是运用“气”与“韵”的

基础。只有对曲目背后的文化内涵和情感表达有深刻的理解,演奏者才能在演奏中准确地把握情感变化和风格特点,从而营造出独特的韵味。因此,演奏者在平时的学习中应注重文化知识的积累和艺术修养的提升。

其次,灵活运用演奏技巧是营造韵味的关键。在演奏中,演奏者需要根据曲目的需要和个人的理解,通过调整音色、节奏、力度等因素来创造出丰富的韵味层次。同时,演奏者还应注重技巧的创新和变化,不断探索新的演奏手法和组合方式,以展现出更加独特和富有感染力的音乐效果。

此外,注重气息调控也是提升演奏水平的重要手段。演奏者需要通过专门的呼吸练习和技巧训练来掌握气息调控的技巧和方法,使自己在演奏中能够保持稳定的呼吸和流畅的气息流转。通过气息的调控,演奏者可以更好地掌控音乐的节奏和氛围,使演奏更加生动有力。

最后,我们还应该关注演奏者的情感表达。音乐是情感的载体,演奏者的情感投入和表达对于营造韵味至关重要。演奏者需要在理解曲目内涵的基础上,将自己的情感融入演奏中,通过音乐与听众产生共鸣和情感交流。

综上所述,通过对典型曲目的演奏案例分析和经验总结,我们可以看到“气”与“韵”在古筝演奏中的重要性和独特价值。演奏者需要注重曲目内涵的理解、演奏技巧的灵活运用、气息的调控以及情感的表达等方面的提升,以创造出更加独特和富有感染力的音乐韵味。同时,我们也应该不断学习和借鉴他人的成功经验,不断提升自己的演奏水平和艺术修养,为古筝艺术的传承和发展做出更大的贡献。

四、结论与展望

古筝作为中国传统音乐的瑰宝,其演奏艺术不仅在于技巧的娴熟,更在于“气”与“韵”的深刻理解和巧妙运用。通过前面的探讨与分析,我们可以得出以下结论:

首先,在古筝演奏中,“气”的运用是基础而关键的。气息的调控不仅关乎演奏的稳定性,更直接影响着音乐的表现力和感染力。演奏者通过呼吸练习和技巧训练,能够逐渐掌握气息的稳定性与流转性,使音乐在演奏中自然流淌,达到情感的完美表达。

其次,“韵”的营造是古筝演奏的灵魂所在。它要求演奏者深入挖掘曲目内涵,理解其背后的文化意蕴和情感表达。通过音色、节奏、力度等因素的精妙调整,演奏者能够创造出丰富多变的韵味层次,使听众在音乐中感受到深厚的文化底蕴和情感共鸣。

此外,成功的演奏经验为我们提供了宝贵的启示。演奏者需要不断学习和借鉴他人的成功经验,结合自己的艺术修养和个性特点,形成自己独特的演奏风格。同

时,演奏者还应注重跨界的艺术尝试和创新,将古筝与其他艺术形式相结合,创造出更加丰富多彩的音乐作品。

然而,古筝演奏艺术的发展仍面临着诸多挑战和机遇。随着时代的变迁和观众审美需求的变化,古筝演奏需要不断创新和发展,以适应现代社会的需求。同时,我们也应看到,传统文化的传承与发扬是古筝演奏的重要使命,演奏者需要在继承传统的基础上,不断推陈出新,为古筝艺术的繁荣发展贡献自己的力量。

展望未来,我们期待古筝演奏艺术能够继续发扬光大,走向世界舞台。通过与国际音乐文化的交流与融合,古筝将展现出更加独特的魅力和影响力。同时,我们也期待更多的年轻人能够加入到古筝演奏的行列中来,为这一古老而美丽的艺术注入新的活力和创意。

通过对“气”与“韵”在当代古筝演奏中运用的深入探讨,我们不难发现,这两者不仅是古筝演奏的核心要素,更是提升演奏艺术魅力的关键所在。在演奏实践中,演奏者需不断锤炼技艺,深化对曲目内涵的理解,通过巧妙运用“气”与“韵”,营造出独具魅力的音乐氛围。同时,我们也应看到,古筝艺术的传承与发展需要不断创新与探索,只有在继承传统的基础上不断推陈出新,才能使古筝演奏焕发出更加绚丽的光彩。

参考文献

- [1] 邢梦曦. 古筝音乐表演表现力的提升途径[J]. 艺术大观, 2023, (34): 49-51.
- [2] 方迎坤. 古筝演奏艺术特征及提升策略[J]. 艺术大观, 2023, (32): 25-27.
- [3] 张宏. 古筝演奏的艺术表现力形式与提升策略[J]. 艺术大观, 2023, (31): 30-32.
- [4] 杨宁. 分析古筝演奏中的情感表达[J]. 中国民族博览, 2023, (20): 109-111.
- [5] 张蓁蓁. 古筝演奏中音色技巧研究[J]. 艺术评鉴, 2023, (16): 92-97.
- [6] 张祎梁. 古筝演奏中的音色影响因素及技巧提升策略[J]. 艺术大观, 2023, (23): 30-32.
- [7] 段妍頔. 浅论古筝表演艺术的古典美[J]. 喜剧世界(下半月), 2023, (07): 101-103.
- [8] 李舒婷. 古筝演奏中内心听觉的培养[D]. 扬州大学, 2023.
- [9] 高盈. 箏曲《大漠行》音乐分析与演奏技巧[D]. 山西大学, 2023.
- [10] 王颖. 古筝音乐表演中提升表现力的途径研究[J]. 参花(下), 2023, (05): 113-115.
- [11] 姜珅. 古筝协奏曲《越国西施》的演奏技巧与演奏处理[D]. 黑龙江大学, 2023.