

大提琴演奏中的音色问题分析

宋怡璇

(河南大学 河南 开封 475000)

[摘要] 不同种类乐器以及不同演奏者都会发出不同的声音,而音色作为构成音乐的重要元素之一也因此得到更多关注。大提琴本身是一种具有歌唱性的乐器,相较而言声音醇厚、音域较低且感染力极强,为此本文首先对影响大提琴音色的客观及主观原因进行深入分析,阐述了音色在大提琴演奏中的重要作用,最后分别从握弓、揉弦、运弓、换弓、弓速弓压及弓法选择等控制方法入手进行深入探讨。

[关键词] 大提琴;演奏;音色问题;控制方法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.097

大提琴是西洋弓弦乐器中最具特色的一种乐器,不仅具有小提琴的高亢特点以及中提琴的婉转特点,同时还具备低音提琴的沉稳特点,其音域相对较宽,无论是演奏者还是欣赏者都会被大提琴音乐的独特音色所感染,并为之折服,由此可见,音色作为构成音乐的重要因素在大提琴演奏中具有重要意义。

一、影响大提琴音色的因素分析

就客观因素而言,大提琴制作的原材料及不同的制作工艺都会对大提琴音色产生一定的影响,也可以说优质的材料是制作出好提琴并保证其音色的重要前提,为此对原材料的品种、纹理、密度及干燥程度而言均具有较高的要求,除此之外用漆的调配也会影响大提琴的音色。优质大提琴的面板应当选用鱼鳞云杉材料,而背板大多以坚硬而又富有弹性的枫木为主,且制作时应当保证木板的纹理正直且疏密均匀,最好经过十年以上的自然风干才能造就更好的音色。以琴头、琴码及弦板为代表的不同部位其选料也存在一定差异,成型的大提琴其音色基本不会由太大改变,其余的制作工艺只是对音色起到微调用。

就主观因素而言,大提琴的音色再好也需要演奏者进行演奏才得以展现,而演奏者不同的演奏方法会对大提琴音色造成一定的影响,这是因为演奏者始终是音乐的创造者。不同演奏者的握弓姿势存在一定差异且演奏水平参差不齐,其自身高、矮、胖、瘦不尽相同,但却会对演奏的力度产生重要的影响,深按可直接体现力量,而浅握就会导致力量上移,除了每个人的行为习惯存在一定差异以外,按弦的方式、触点选择以及速度也会在大提琴音色产生一定的影响。

二、音色在大提琴演奏中的重要作用

第一,大提琴发出的音色可以检验演奏者的演奏能力及水平,大提琴音乐之所以动人,就是因为跌宕起伏的旋律能够准确的表达感情,从而与听众之间产生共鸣,而大提琴作为一种管弦乐器,其独特的音色以低音声部为主且常常参与和声部分,而演奏者在演奏过程中必然会涉及这部分的演奏。一个又一个的旋律组成了音色,除了制作工艺及原材料选择等客观因素以外,音色的展现与演奏者个人的演奏能力及水平也密切相关,大提琴本身只是作为声音发出的媒介,而演奏者的技法与能力才是决定大提琴音色的主要原因,要想演奏出悦人的音色背后离不开勤奋的训练,为此也可以说大提琴音色对演奏者具有一定的检验作用。

第二,大提琴音色可以明确演奏者的角色定位,尤其是在声种划分的过程中,往往需要通过音域来予以区分,而音色则是最为重要的因素,每部作品的开端一般都是用于奠定情感基调,若以低音声部为开端,那么则表示角色定位不可随意更改,且由于需要塑造的音乐形象及表达的阶段性情感之间存在一定的差异性,为此需要演奏者灵活自如的运用音色才能更好地展现出音乐作品,当前常见的大提琴音色可分为明亮、细腻与浑厚这三种,为此也可以说不同音色的大提琴演奏都可以帮助演奏者明确其自身的角色定位。

第三,大提琴音色对准确表现作品内涵具有重要意义,

这是因为每一首乐品都是用于表达创作者思想与情感的主要载体,演奏者的纯熟技法均服务于音色的构建,进而准确的表达作品背后的原生情感。演奏者在演奏过程中要想表现出音乐作品的内涵关键在于了解其内涵,并依据自身感悟来设计大提琴音色,而大提琴的四根琴弦具备不同的特点,第一根弦(a弦)其发音相对华丽且富有歌唱性,第二根弦(d弦)其音色本身较为朦胧与悠远,第三根弦(g弦)与第四根弦(c弦低)发音沉且又响亮,通常用于演奏较为沉重的音响,分析大提琴的整体音色可知,其音色与音域平易近人,是包含了花腔女高音直至深沉男低音全部音域的一种乐器,通过音色的表达可以更为细腻的表现作品的内涵。

三、影响大提琴音色因素的控制方法

(一) 强调握弓及揉弦

为控制大提琴音色不被以上主观因素所影响,演奏者必须掌握正确的握弓及揉弦技巧。就握弓而言,演奏者需要遵循规范要求,类比于“握笔”,采用正确的方式来进行控制大提琴音色,其中以德式握弓最为常见,即起源于德国并创新发展而来的握弓方法,演奏者需要将手腕抬高,保持手臂内侧运行,将手肘自然放低,四个手指做伸平处理,虽然这种握弓方式较为古老,但由于古典音乐大多音色柔和且技巧性较低,为此也算是十分使用。揉弦主要是指演奏者的手指在琴弦上的具体操作,其方法相对较多,其中以快揉、中揉及慢揉为主,且不同揉法产生的音色具有显著差异,为此在揉弦过程中,演奏者应当对手指的运动幅度及用力情况予以控制,综合考虑揉弦的频率及面积,例如以幅度小、力度大且频率慢的揉弦手法来表达深沉的音色,又如以幅度大、力度小且频率快的揉弦手法来表达明亮的音色,除此之外,揉弦方式的不同还可以突显演奏者在不同时刻中的情感变化。

(二) 强调运弓及换弓

接触点、弓压及弓速是大提琴发音的三大要素,控制接触点即在演奏时注意弓子与琴弦间的摩擦位置,从而保证相对固定的演奏,演奏空弦时应当固定接触点,避免弓子上下滑动以确保琴弦能够充分的振动,尽可能减少刺耳噪音,但接触点并不是一尘不变的,演奏者在练习时一定要从空弦练起从而深入理解接触点对音色的影响。除此之外应当明确引子方向从而保证大提琴发音的纯正与干净,使弓子与琴弦保持垂直,同时掌握正确运弓方向,经反复练习并掌握每根弦的不同运动方向以产生规则且悦耳的声音。演奏者在演奏时应当注重平稳换弓以保持声音的平衡,不露痕迹的保证音乐的连贯性,换弓前做好弓速减慢的准备,手臂以最小的动作平稳上移,充分利用食指的柔韧性以确保弓子及琴弦的位置状态。

(三) 强调弓速及弓压

控制弓速与弓压有利于保持各部位声音的平衡性,为此演奏者应当灵活应用手臂力量来控制弓速及弓压。通常来讲,攻速越快、力量就越大、声音就越强,但弓速与弓压实际上并不是孤立的要素,同时与接触点之间也有密切的关系。以接触点在靠近琴码位置时为例,即使攻速较快,也不

(下转第262页)

试规范,也能普遍形成作弊可耻的思想,从而形成良好的社会风气;另一方面,舆论的引导,使自学考试人员、监考人员和其他参与者形成三者的监督与制衡,从而形成良性的自考氛围。最后,借助媒体的监督作用,可以对自考违法行为进行曝光,督促相关管理部门对这类事情及时介入,及时处理。所以,舆论对降低考试作弊行为有着较大的作用和意义。

(二) 加强学校诚信教育

随着经济社会的不断发展,诚信成为基本门槛,提升诚信教育,创建诚信体系,有利于制约群众的行为,使得人们择善从善,阻止和惩处社会失信行为,大大降低了考试作弊行为的产生。每一个群众都是从学校走向社会的,重视学校教育,把诚信教育纳入学校教育体系中,从小学一直到大学,都要对学生进行诚信教育,还要创建一个完善健全的诚信教育制度,进一步提升学生自身的素质,有效的解决考试作弊等问题。诚信是为师的人格魅力,“其身正,不令而行、其身不正,虽令不从”。孔子对自己的言语和行为有着较大的重视,所以,在学生中有着较大的威望。提升教师自身的职业素质,通过各项制度的完善和健全,将诚信落实到全体教师的教育行为上。德育和文科教学课程要进行高度融合,不断补充自身的教育内容,通过真实的事件不断完善课程的教学,理科教学主要的目标就是体现实事求是、严谨的科学精神,并且在这个基础上,加入诚信的理念。

(三) 重视家长诚信榜样

诚信教育如果要取得更好的效果,在学校教育的基础上,还需要加强家庭中家长的诚信榜样。“生活就是一面镜子,父母是孩子最大的镜像”,当我们的家长失信孩子的时候,孩子很难建立完整的诚信观念;当我们的家长不用为失信买单的时候,我们的孩子就会为自考等考试而作弊。中国是礼仪道德国家,增强社会对家长的诚信制度建设,以身作则,家长带头约束自己,不仅大大减少学生自考的作弊动机,更能促进学生诚信素养的提高。

(四) 建立完善自考制度

当前我国教育的总目标,是以“谋生”为方向,而非

西方以“兴趣和探究”为方向,出发点的不同导致教育的思路不同。因此,探索并完善自考制度很有必要,我国教育考试部门可以充分利用现今的高科技术手段,建立考生诚信档案,挂钩个人信用体系,把自考制度建设作为个人诚信试点来做。首先,建立考生个人电子档案把自考学生的个人档案纳入国家教育部的档案之中;其次,地方考试部门要制定诚信评估标准,记录考生完整的考试时间、成绩及考试行为,形成记录档案;再者,需要把单次考试形成的内容及时同步到教育主管部门和公安、人民银行等机构,作为个人诚信的构成部分;最后,只要各地考试部门能统一把各类考试行为纳入个人诚信档案,就能形成长期有效的诚信制度,从而形成诚信社会秩序,为国家的长期发展奠定良好的道德基础。

结论

我国如何建设国家教育诚信考试,是现今社会发展中最为关键的一个课题,无法规避。本文是作者本人通过生活实际情况,对遇到的问题进行分析和探究,有着较大的不成熟性,考虑的不全面,只能作为探究的前提工作,增强国家、社会对教育考试诚信的关注。“少年强则中国强,少年富则中国富”,这句话充分表明了青少年是我国后期发展的基础,愿天下的学子们“以诚做人,以信求学”,愿我们的国家永远繁荣富强。

参考文献

- [1]孙旭倩,胡旭科,艾方蓉,等.大学生考试诚信的分析及建设——关于河西学院学生诚信现状的调查研究[J].经营管理者,2017(18):85-86.
- [2]周东.关于学生考试诚信问题及对策研究[J].知识经济,2020,000(003):176-177.
- [3]杨茉莉.自学考试考风考纪现状问题及对策[J].环球市场,2017,000(034):P.200-200.
- [4]宋聪.高考视角下的国家教育考试中的诚信现状分析与对策研究[J].软件(教育现代化)(电子版),2019,000(002):133.
- [5]郭万春.高等教育自学考试诚信缺失问题研究[J].吉林工程技术师范学院学报,2019,35(02):81-83.

(上接第111页)

需要过大的压力,就可发出想要的声音。演奏者应以慢长弓的练习为主,以此来控制运弓及大提琴音色,先以空弦练习为基础,进而进行爬音阶练习,当靠近琴码时,给予较大拉力并慢慢运功,从而调整出最为满意的音色,且为了平衡音量,演奏者还需要对弓速及弓子配置加以控制,从而有效避免在演奏时因速度过快而造成噪音。

(四) 强调适宜弓法的选择

演奏者应当尽可能选择合适的弓法,即合适的拉奏方式,以作品内容为弓法选择的基础,由于不同人对作品本身的理解也不尽相同,为此选择的功法也有所差异。演奏者应当从多角度进行分析,进而选择能够更加准确的表达音乐情感及内容的弓法。就分弓而言,应当做到上下平衡及弓子紧贴的要求,这种方法适用于演奏较快的乐曲部分;就连弓而言,一个弓出现两个或以上的连音,演奏不可停顿,应当尽可能使连弓的音量低于分弓,并始终保持演奏的流畅;就顿弓而言,本身是源于分弓的自由应用,由可分为分顿弓及连顿弓,连顿弓即一弓多音,在大提琴独奏中比较常见,这种演奏方法相对困难,对食指及拇指联合应用的要求较高;就跳弓而言,大提琴的弓和弦本身是分开的,跳弓时可以模拟拍皮球的动作并加上左右变换,关注接触点及高度配合尽可能减小胳膊的动作。

结束语

大提琴演奏与声乐演唱在发音方面具有高度一致性,都需要对音色进行严格的控制,区别于其他乐器而言,大提琴的音色张力相对更强,为此演奏者一定要相对作品内涵进行深入了解再对其音色进行灵活应用。除客观因素之外,在大提琴演奏过程中演奏者的自身技巧在一定程度上决定了大提琴的音色,本文也重点针对这一主观因素进行探究,并从握弓、揉弦、运弓、换弓及弓法选择等方面进行深入分析,希望可以针对性的解决大提琴演奏中的音色问题。

参考文献

- [1]宗柏编著.大提琴演奏艺术300年名家·名曲[M].北京:华乐出版社,2004.09.
- [2]赵蓉.大提琴演奏中的音色问题研究[J].戏剧之家,2019,(第16期).
- [3]李信芳.论大提琴演奏中的音色表现技巧[J].中国文艺家,2019,(第3期).
- [4]赵瑞青.大提琴演奏中的音色研究[J].神州,2013,(第35期).
- [5]伊冉.分析音色在大提琴演奏中的意义及表现技巧[J].黄河之声,2019,(第14期).
- [6]倪涛.论大提琴演奏方法对音色的影响[J].艺术家,2019,(第11期).