

浅谈民族管弦乐队中的笙演奏

胡笋

(青岛市歌舞剧院有限公司 山东 青岛 266000)

[摘要]我国是一个历史悠久的国家,在长期的发展和进步过程中,我国人民的生活水平得到了一定的提升,对于艺术的追求也变得越来越。在进行音乐赏析的过程中也更倾向于去研究传统乐器带给我们的情感呼应。笙作为一种传统的民族管弦乐器,其独特的音乐特色和魅力是现代乐器和西方乐器所不能媲美的。笙在乐曲演奏的过程中不仅仅能够独自承担起演奏的任务,而且还可以在民族管弦乐队的演奏中发挥出自身的特色。因此,本文根据人民对音乐艺术性的要求和情感共鸣提升,在民族管弦乐队中进行笙演奏的相关分析和论证,旨在为笙这一传统乐器的普及和发展奠定良好、坚实对宣传基础。

[关键词]笙;乐器演奏;管弦乐;民族管弦乐队;艺术性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.620

1 前言

我国的传统管弦乐器类型非常丰富,有唢呐、二胡、琵琶等,笙作为其中的一种,它的演奏技法和特色非常多样,尤其是在进行民族管弦乐队演奏的过程中,笙不仅仅能够做好多种乐器之间的调和,来进一步帮助演奏效果的丰富度提升,而且也能够在独奏的过程中展现出自身的魅力。我国目前对于笙演奏的研究和发展也随着其进入大众的视野而变得越来越深刻,这是因为笙演奏中的技巧也变得越来越丰富,大多数艺术家和研究者对其兴趣点也越来越多。而笙演奏中的音域更为宽广,表现力十分强劲,在民族管弦乐队的演奏中的应用也十分广泛。

2 笙的简介

2.1 笙的历史演变

我国有很多的民族艺术器乐类型,其中所需要到的民族乐器工具也非常的多样化。实际上笙是一种民族器乐艺术的重要代表,这是因为它独特而鲜明的艺术风格在长久的历史发展过程中深深受到人民的喜爱和追捧。而且笙作为吹管乐器中唯一一个既能够独奏又能够合奏的乐器,能够在音乐艺术的演奏过程中发挥出关键的作用,对于我国民族音乐的发展完善和推动起到了促进性的意义,这也非常有助于我国民间艺术的普及和成熟。笙最早是我国使用的一种自由簧乐器,也是汉族长久历史发展过程中最为古老的吹奏乐器,比西洋乐器的发展要略早一点,而且还曾经促进过西洋乐器的出现和改变^[1]。

2.2 笙的制作

早在商朝时期,笙的雏形就已经初具,3000多年前的笙一般都是以葫芦来作为原材料进行制作,但是后来由于笙在演奏的过程中,葫芦体型比较大,吹奏起来十分费劲,于是在唐朝时期就对笙进行了改革,开始利用木斗作为笙斗^[2]。笙的这一改变也被记录在我国的很多典籍之中,在《诗经·小雅·鹿鸣》中曾描述道“我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”在《史记·补三皇本纪》中也有描述到“女希氏,作笙簧”,这些历史史料都非常明显的刻画出笙在我国历史的进程中所起到的重要作用以及其角色的关键性^{[3][4]}。对于笙来说,它的制作相对来讲比较复

杂。这是由于笙的演奏必须要加强对于音色和特点的追求,因此在此制作的过程中一定要保证笙的整体质量,才能够做好对音色与笙具的基础保障,帮助提高笙在演奏过程中所呈现出来的最终效果。最初商朝的时候,笙的制作形式和排箫相比非常相似,因为那个时候的笙制作工艺比较简单,内部结构也不算复杂,没有簧片也没有笙斗。商朝的工人只是借助绳子和木框把一些发音不同的竹管编排在一起,就形成了乐器。但是后来由于人们艺术性的提升和对万干世界的探索,在音乐的发展史上开始了对于乐器的改造和创新,才逐渐增加了竹制簧片和葫芦笙斗。但是采取天然材料所制作成的笙使用时间都比较短,且不易保存,容易受到外部环境的影响而发生改变,进而对音色和演奏效果带来影响。现阶段的笙结构相比于传统的笙会更为复杂,将铜制的簧片装在主管的下方,对于竹笙进行抗腐蚀、抗裂化和抗湿化的处理,然后将竹管插在一个铜制的并且带有吹气孔的葫芦笙斗上,使得演奏者在进行深演奏的过程中只需要用手指摁住竹管下端的开孔,让气息从嘴中进入到主管内,使得该气息和簧片以及管中的气柱产生共鸣而发出具有特点的声音^[5]。笙的制作工艺相比于其他的一些管弦乐器来说比较复杂,而且在不同的演奏需要和演奏效果表现下,笙的种类也十分的多样。传统的笙一般分为13簧,17簧或19簧,而经过改良之后的笙种类增加到了11簧、24簧、26簧和36簧等,这是因为笙内部的簧片数量不同使得气流的震动频率不同,演奏乐曲的效果也会有所不同^[6]。目前对于笙的种类而言,除了材质和结构的改进外,演奏的技巧也因此而发生了较大的变化。

2.3 笙的音色

同一种类型的笙音色不同以及不同类型的笙所表现出来的演奏效果不同,造成的原因都是其内部的簧片数量不同,而且振动中与气息产生的共鸣不同而导致的,这使得不同的笙音色都具有不同的特点,甚至每一把笙的音色都各不相同,这种极具辨识度的音色特点使得笙能够在管弦乐队的演奏过程中呈现出不一样的效果。而且将笙和不同类型的乐器进行结合,在演奏的时候都能够很好的体现出笙本身所具备的音乐质感,不仅仅是甜美优柔,也可能是粗犷辽阔^[7]。并且笙的音色由于演奏

者吹奏时的习惯不同也会有所改变,在低音区的演奏过程中,笙的音色会给人一种低沉、浑厚、踏实的感觉,给演奏的曲目添一份朴实无华的厚重之感;而在高音区笙所表现出来的音色则更为清脆和嘹亮;中音区笙所发出来的音色趋于低音和高音之间,不显得轻浮,但也不会显得太过于刺耳,而是给人一种稳重的特征。这样多样化、丰富度高的音色特点,使得笙在民族管弦乐队的演奏过程中所承担起了重要的调和和突出作用。

3 笙的舞台艺术形式和演奏技巧

3.1 笙的舞台艺术形式

人们在进行艺术形式赏析的过程中对于笙这样的乐器,不单单是欣赏笙吹奏出来的演唱曲目,而是对于它所发出来的音色特点进行感知。因为笙所传递的声音能够穿透每一个听众的耳朵,进而打动他们的内心。通过对于不同管弦乐器的音色进行分析,发现笙能够更为细致的诠释出每一种音色的表现,这是因为笙在合奏中的高、中、低音均能够产生不同的音色和感觉。笙的音色令人赞叹,主要原因是笙的特殊构造,而且笙的发声往往要以笙簧为声源。造诣较高的笙演奏者会在簧片上涂抹绿石浆来打造出更具有空间性的音色,绿石浆使得音色变得更加空灵。绿石浆就是将绿石放到清水中进行研磨所得到的一种黏稠性液体,该液体涂抹在簧片上可以使得金属颗粒之间的振动更为细密,使得笙声的音色更加清澈悦耳^[8]。笙所能表现出来的另一种艺术形式就是悠久的历史,虽然人们对于音乐艺术的需求在不断的变化,但是对于传统音乐和民族管弦乐器的审美观念不会发生较大的改变,一直会持欣赏的态度。无论人们对于笙的看法和理解发生怎样的改变,都是不能够改变笙这一乐器在历史长河中所传承下来的艺术精神,而且该种艺术精神也会随着时代的发展而流传。笙所带来的第三种艺术形式则是与时俱进的创新之美,因为传统的笙乐器造型结构都和现在的笙乐器有较大的出入,因为按键的排列组合使得音域和音色的变化变得十分多样。笙的种类十分繁多,外形有大有小,有圆有长,而且还逐渐衍生出了扩音笙,加健笙和排笙等新型笙品种,这从根本上克服了传统笙音域窄、节奏不灵便的特点。

3.2 笙的演奏技巧

(1) 口型技巧^[9]

笙这一乐器在演奏的过程中需要利用到多样化的演奏技巧,主要分为口型技巧、指法技巧和运气技巧等,这其中口型技巧相对比较关键。因为口型技巧涵盖的内容比较广泛,对于呼舌、颤音、气息的运转等方面进行了较好的调控。为了能够促进民族管弦乐队演奏效果的提升,笙的演奏者一定要掌握笙的演奏技巧,并且学会灵活的应用。口型技巧作为技巧练习过程中比较关键的一项科目,在进行曲目演奏或者平常的练习过

程中,演奏者们一定要做好气息转换的练习,保证在演奏的过程中能够非常顺利的进行呼气和吸气,做好换气的处理。演奏者一般会在笙演奏时利用胸腹的力量来进行呼吸,而不是单一的口鼻呼吸,这时候胸腔和腹部之间的肌肉就要做好相互的配合^[10]。而且笙的演奏者在演奏时也要注意身形仪态,不能够由于为了呼吸而放弃外在的美感。因此在气息的转换过程中一定要保持身体放松,并且内心平和,才能够使得气息更为顺畅地在身体内流通,进而作用到笙的内部结构,发出独特的音色。口型技巧中还有一种非常关键的技巧就是舌头的动作技巧,一般会分为花舌,呼舌两类。花舌指的是演奏者在演奏时要用呼吸的气流来冲击口腔内的舌头,让舌头来发出颤音、碎音或其他装饰音。这时候就一定要把控好气息转换和舌头应用的力度和速度,才能够使得笙发出具有颗粒感的波浪音。并且在进行呼舌的时候,还要利用口腔、喉咙和肺部之间的相互配合做好气息的转换。

(2) 手指技巧

笙在演奏过程中的手指技法也比较关键,常常被分为基础性指法和技巧性指法。所谓的基础性指法,就是在平时的演奏过程中要进行四种基础音调的转换,配合气息的调控才能够使笙所表现出来的音色厚重。技巧性的指法则是在现代管弦乐队演奏且合奏时比较特色的指法,能够体现出演奏者的灵活性和技术性,做好滑音,颤音和呼打音的表现。我们以颤音为例进行研究,颤音指的就是在笙演奏的过程中要表现出具有交替连续效果的特殊音效。这时候演奏者就一定要借助手指在笙竹管的发声孔处进行有节奏的开闭动作来保证音色和音调的表现力。

4 民族管弦乐队中的笙演奏的作用

4.1 音准和音色方面

对于民族管弦乐队来说,在合作的过程中一定要体现出不同乐器自身所具备的音准和音色,这对整体演奏效果的好坏来说具有关键性的作用。而且对于音乐本身而言,音乐的音调协调性和准确性,在某种程度上决定了演奏者和观众之间能否产生情感共鸣,也就是在音乐的演奏过程中,让观众和演奏者之间能够达到琴瑟和谐的状态。笙在管弦乐队的演奏过程中一般承担的是校准音效和音色的作用,因为笙本身的特殊结构和音色特点不容易受到外部环境的影响而出现较大的差异,在演奏过程中需要作为辅助的基础音来避免整个管弦乐队在表演时产生音色失调的问题。而且在预先的彩排过程中还可以做好笙的音调调整和音乐环境模拟来避免一些外部因素的出现对于乐队的演奏效果带来影响。常见的外部因素有空气的湿度、温度、干燥性等,为了能够避免这些环境因素所带来的失调问题,就需要将笙和乐队的演奏进行合理的力度掌控,不仅仅让笙在演奏的过程中能够做好音调的调整,而且还要让笙在演奏的过程

中能够做好音调的调整以及独特音色的展现,为民族管弦乐队的演奏奠定基础,并且在合理的时候焕发自身的光彩,增加乐队演奏的效果丰富度。例如在《赛马》这一首脍炙人口作品的演奏过程中,笙在前期演奏时充当的是辅助乐器处于低音区,而且在配合主旋律的时候要做好低音区得稳固效果呈现。到第二乐章时,笙的演奏需要配合竹笛来释放出自己的音色,相较于前期而言需要缩减掉一些力度来使得清脆的音色呈现在和竹笛的演奏效果中,这样才能够更好的提升乐队整体演奏的实际效果。

4.2 力度和节奏方面

另外一个方面的应用是笙在管弦乐队中力度和节奏方面的作用,由于笙演奏的时候往往为了能够平衡整体的演奏节奏和音乐要做好乐谱的标注,在不同的乐谱上标注笙的作用来科学地强调出不同乐器之间调控的高低程度,借助柔和的音乐来展现出具有起伏变化的节奏,使得整个民族管弦乐队的演奏作品呈现出较为独特的魅力。在常见的笙标记标识中,有“MP”“P”“MF”“F”“FP”“SF”等标记,在实际的演奏过程中则需要指挥按照这样的标记来进行律动的调整,作出整个乐曲演奏的合理性调控,帮助不同类型的管弦乐器集合在一起呈现出较为独特的音调,这样也能够更符合笙在民族管弦乐队中所扮演的辅助性角色和关键性地位。我们在民族管弦乐队的表演过程中将笙作为主体的乐器进行应用,笙自身的独特魅力则需要被尽力彰显,往往是在高音区增加笙的演奏力度和表现力。而乐队演奏终笙一旦处于辅助作用的时候,它的韵律和节奏一定要跟随指挥的变化和乐队整体的演奏氛围而进行改变,做好适度的调控和缩减,避免其独特的音色对演奏过程产生较大的影响。这也就是我们在乐队演奏过程中所需要的辅助性作用,避免“喧宾夺主”的情况出现,减少不良的影响。

4.3 颤音和装饰音方面

笙的第三个特点是在颤音和装饰音中的作用,对于笙演奏来说,颤音和装饰音对于整个演奏技巧的把控而言比较关键。首先以颤音为例进行分析,笙演奏的过程会涉及喉部、舌头、腹部等多种人体器官之间的共鸣和合作。而且笙的演奏一般需要大量的气息来使得笙内部结构的簧片产生振动后进行气息的传递,这就需要较强肺活量的人来演奏笙,实现多样化颤音目标的达成。因此对于笙演奏人员来说,对他们的肺活量和高音演奏技巧要求都比较高,并且要学会利用颤音来增强整体的演奏效果。比如在《红楼梦》的片头曲《枉凝眉》的演奏过程中,为了能够增强整体的艺术氛围烘托和意境表达,就可以利用腹部颤音和喉部颤音的技巧来进行乐曲的表达,让观众深切的感受到整个曲调中所需要呈现出来的悲伤、哀婉感情,第二点是从装饰音的角度来说,在笙演奏的时候还需要关注笙的演

奏技巧。也就是要演奏者灵活地控制内部气息,做好口舌和喉部以及腹部之间的气流交换,对于气息转换之间的停顿做好科学的把握控制,帮助提升民族管弦乐队的演奏效果。一般会在民族管弦乐队演奏的乐谱上加入笙的把控,增加一些趣味性的音乐元素,更为充沛地表达音乐作品中所要呈现出来的内在感情,帮助整个乐曲演奏的效果进一步升华。

5 结束语

综上所述,为了加强我国人民艺术性的陶冶和情操提升,对于传统的民族乐器进行研究和分析非常关键。笙作为传统民族管弦乐器中的一种,在气息的控制和技巧的演奏方面都有一些较为明显的固有特征。对于整个管弦乐队的演奏效果提升来说,笙是具有重要保障的基础乐器,也是强化特色的重要乐器。为了能够有效地促进笙在民族管弦乐队的演奏中能够发挥出更大的作用,就要对笙的音准、音色、节奏、力度、装饰、颤音等方面所发挥出来的作用进行详细的分析,争取将笙的潜力激发出来,并且在最大化程度上提升笙在民族管弦乐队中的演奏效果,帮助乐曲的艺术性进行提高和升华。

参考文献

- [1] 申玉晶. 浅析笙演奏中呼吸的教学重点及实践[J]. 乐器, 2021(11): 51-53.
- [2] 韩雪. 笙演奏技巧及舞台艺术形式分析[J]. 大观(论坛), 2021(09): 46-47.
- [3] 郭风. 浅谈笙箫演奏艺术[J]. 艺术评鉴, 2021(13): 81-83.
- [4] 刘威威. 笙在豫剧伴奏乐队中的应用与发展研究[D]. 西安音乐学院, 2021.
- [5] 马煜. 笙演奏与相关肌肉间的互动关系探究[D]. 天津音乐学院, 2021.
- [6] 安珊珊. 唐富笙曲音乐创作研究[D]. 河北师范大学, 2021.
- [7] 赵鑫博. 探究传统笙独奏曲《昭君和亲》的音乐特征及艺术特色[D]. 中国音乐学院, 2021.
- [8] 徐靖婷. 浅析笙曲《光奔》的创作与演奏的艺术特色[D]. 上海音乐学院, 2021.
- [9] 姜勇. 笙演奏的口内技巧探讨[J]. 戏剧之家, 2020(08): 59.
- [10] 范莹. 论笙的沿革对三十六簧键笙演奏艺术的影响与发展[D]. 南京师范大学, 2017.

作者简介:

胡笋, 1970-5-8, 汉族, 山东青岛, 单位: 青岛市歌舞剧院有限公司, 职称: 国家二级演奏员, 学位: 大专, 研究方向: 演奏。