

Research on the Role of Emotional Expression in Chinese Zither Performance

Minghua Shen

Dazhu County Cultural Center, Dazhou, Sichuan, 635100, China

Abstract

This paper deeply discusses the emotional expression in Chinese Zither performance, and makes a comprehensive analysis from the use of timbre, performance skills and repertoire selection. In terms of the use of timbre, the softness and clarity of Chinese Zither timbre has become a powerful tool for emotional expression through the clever use of the players. In terms of performance skills, the application of left hand skills such as pressing, chanting, sliding, and right hand skills such as holding, splitting, wiping, and picking all have a profound impact on emotional expression. The selection of the representative Chinese Zither music list, especially the works of the contemporary composers, provides a diversity for the concrete embodiment of emotion. This comprehensive and in-depth study aims to provide more emotional expression paths for Chinese Zither players and make their music more vivid and moving.

Keywords

Chinese Zither performance; emotional expression; the use of timbre; playing skills

情感表达在古筝演奏中的作用研究

沈明华

大竹县文化馆, 中国·四川达州 635100

摘要

论文深入探讨了古筝演奏中的情感表达,从音色运用、演奏技巧到曲目选择等方面进行全面分析。在音色运用方面,古筝音色的柔和和清澈通过演奏者的巧妙运用,成为情感表达的有力工具。演奏技巧方面,左手技巧如按音、吟音、滑音,右手技巧如托、劈、抹、挑等的应用都对情感表达产生深远影响。选择代表性的古筝曲目,尤其是当代作曲家的作品,为情感的具体体现提供了多样性。这一全面而深入研究旨在为古筝演奏者提供更多的情感表达路径,使其音乐更加生动、动人。

关键词

古筝演奏;情感表达;音色运用;演奏技巧

1 引言

古筝作为中国传统乐器之一,其演奏不仅是音乐表演,更是情感的传达与共鸣。论文旨在深入探讨情感表达在古筝演奏中的作用,通过对音色,演奏技巧,等方面的研究,揭示古筝演奏者如何通过这些元素将个人情感融入音乐中,与听众建立深刻的情感共鸣。这一研究将为古筝演奏领域的发展提供新的视角与启示。

2 古筝概述

2.1 古筝的起源与发展

古筝,拥有悠久而神秘的历史,可以追溯至公元前5世纪至公元前3世纪的战国时代。在这个时期,古筝广泛流传于秦国(今陕西一带),因而得名秦筝,至今已有2500

余年的历史。关于古筝的确切起源依然没有定论。在战国时代,秦筝的音律和演奏技巧逐渐形成,并在音乐艺术中扮演了重要角色。秦筝的流行与传承贯穿中国历史的漫长岁月,见证了朝代更迭和文化的交融。其地域性的流传也为不同地区形成独特的演奏风格奠定了基础。古筝的发展不仅仅是音乐史上的一段注脚,更是中国文化遗产的载体。其音乐特色深受时代和地域的熏陶,演变出不同流派,形成多元而丰富的古筝文化。

2.2 古筝的结构和基本特征

古筝,作为中国独特而古老的民族乐器,其结构设计巧妙、基本特征独具魅力。古筝的结构主要由面板、雁柱、琴弦、前岳山、弦钉、调音盒、琴足、后岳山、侧板、出音口、底板、穿弦孔等多个组成部分。面板是古筝的上表面,通常采用优质木材制作,以保证音质的纯正和共鸣效果的良好传递。雁柱则是连接面板与琴弦的部分,其设计不仅注重结构的稳定性,更考虑到演奏时的舒适度,使演奏者能够更加灵活地运用雁柱。琴弦是古筝的灵魂所在,其数量较多,

【作者简介】沈明华(1980-),女,中国四川达州人,助理馆员,从事古筝演奏及教学研究。

通常为21根。这些琴弦按照五声音阶排列,以D调为基本调,形成丰富的音域。弦钉的设置则用于调整琴弦的音高,保证演奏时的准确性。调音盒则是调整整体音色的重要部分,其设计直接关系到古筝音乐的表现力。前岳山、后岳山和琴足等部分则为古筝提供了坚实的支撑和平衡。侧板、出音口、底板等结构的设计则与音响效果紧密相关,其合理性直接影响演奏时的音质。穿弦孔的设置不仅有助于琴弦的固定,更能影响共鸣效果,使音乐更加丰富和层次分明^[1]。

3 情感表达的音色运用

3.1 古筝音色的柔和和清澈

古筝的音色柔和而清澈,这一特质使其在演奏中能够表达出丰富的情感。古筝的柔和音色来自其独特的结构,包括共鸣箱和琴弦材料的选用。共鸣箱的设计使得声波能够得到有效放大,琴弦的选用则保证了音色的细腻和温暖。这种柔和的音色让人感觉宛如丝绸般的顺滑,仿佛能够直抵人心。清澈的音色则表现在古筝音响的通透度上,古筝的琴弓、琴码等部位精致而精准,使得每一拨弦、每一次击弦都能够产生澄清而明亮的音响。这种清澈的音色使得演奏者在表达情感时能够更为准确地传达内心的感受,同时也使听众更容易沉浸其中。这种柔和和清澈的音色不仅仅是技术上的特点,更是演奏者对情感表达的选择。柔和的音色适合表达宁静、淡泊的情感,如山水之间的宁静景象;而清澈的音色更适合表达明朗、激昂的情感,如欢快的节奏或振奋的旋律。在古筝演奏中,演奏者通过巧妙地运用柔和和清澈的音色,创造出一种具有深度和层次的音乐体验。这种音色的运用使得古筝不仅仅是一种乐器,更是一种情感的传达媒介。演奏者的音色选择在整个演奏过程中至关重要,对于情感表达起着决定性的作用。

3.2 音色运用对情感表达的影响

音色的柔和性使得演奏者能够更好地表达内心的宁静、温暖情感。在演奏过程中,柔和的音色可以让人感受到一种如丝绸般的柔滑,仿佛演奏者正在述说一段宁静而安详的故事。这种音色特质为表达内心平和、宁静的情感提供了理想的工具。通过巧妙的演奏技巧,演奏者能够在柔和的音色中嵌入自己对于宁静与淡泊的情感理解,使音乐更加富有层次感。音色的清澈性则为表达明快、振奋的情感提供了强大的支持。清澈的音色让整个音乐更具透明感,每一个音符都清晰可闻。在快速的演奏和激昂的旋律中,清澈的音色使得音乐更富有冲击力,能够更好地传递出演奏者内心的兴奋和激情。这种音色的运用使得古筝在表达欢愉和振奋的情感时更为出色。音色的运用还在于演奏者对于曲调的理解和对于情感的把握。通过巧妙的操控,演奏者能够调整音色的柔和和清澈度,使之更贴合音乐的情感走向。

3.3 情感共鸣与音色的关联

音色在古筝演奏中与情感共鸣密切相关,是建立起演

奏者与听众之间情感联系的桥梁。通过音色的细腻运用,演奏者能够引发听众内心的共鸣,实现情感的传递和沟通。音色的柔和和清澈直接影响着听众对音乐的感受,当演奏者巧妙运用柔和的音色时,听众容易感受到一种宁静、安详的情感氛围。这种情感与音色的相得益彰使得听众在音乐中沉浸于一种宁静之美,与演奏者在音律中传达的内心情感产生共振。相反,当音色更趋清澈时,听众可能会体验到一种振奋和明快的感觉,使得音乐更容易引发欢愉和兴奋的情感体验。情感共鸣通过音色的巧妙运用能够加深听众对音乐的理解。例如,演奏者在表达忧伤或温情时选择运用柔和的音色,听众更容易理解演奏者的情感寄托。而在表达欢快或激昂的时候,清澈的音色则使得听众更容易感受到音乐中蕴含的兴奋和活力。这样的情感共鸣使得音乐不再仅仅是声音的传递,更成为情感的共同体验。音色通过情感共鸣将演奏者的内心情感与听众之间建立起一种默契的沟通。演奏者通过音色的选择和运用,将自己内心的情感嵌入音乐之中,而听众则通过对音色的感知,共鸣演奏者的情感。这种默契的情感交流超越了语言的局限,使得音乐成为一种更为直接而深刻的情感表达方式^[2]。

4 演奏技巧与情感表达

4.1 古筝演奏的基本技巧概述

古筝演奏的基本技巧是演奏者展现音乐的根本功底,演奏者需要通过手指的灵活运动,实现在琴弦上的精准按弹,这要求练习者具备良好的手指灵活性和协调性。调音技巧是确保演奏音准的关键,调整每根弦的音高,保证整体音乐和谐。节奏感、力度掌控等技巧也是基础中的基础,在演奏过程中起到组织音乐结构和增强表现力的作用。这些基本技巧在古筝演奏的初学阶段起到扎实的基础作用,熟练的指法和准确的调音为后续高级技巧的运用奠定了基础。而节奏感和力度掌控则直接关系到音乐表达的准确性和情感的传达。

在实际演奏中,演奏者需要通过不断的练习和钻研,将这些基本技巧融会贯通。例如,在演奏中要通过精准的指法,清晰地呈现音符,以确保音乐的清晰度。巧妙的力度变化能够表达出音乐中的情感变化,如轻柔的力度在表达柔和的音乐情感时更为合适,而强烈的力度则更适用于表达激昂的乐段。而在快速的音符中,灵活的指法和准确的节奏感则显得尤为重要。

4.2 颤音、滑音、连音等技巧的情感表达

在古筝演奏中,丰富多彩的技巧是演奏者表达情感的重要媒介。颤音、滑音、连音等独特技巧被广泛运用于音乐的情感表达。颤音是通过迅速的琴弦振动,产生微妙的音律波动。在演奏中,颤音常用于表达音乐中的温柔、浪漫情感。演奏者通过掌握颤音的力度和频率,能够令音乐充满细腻、动人之感。滑音则是通过手指在琴弦上滑动,产生音高的连

续变化。这一技巧常用于表达音乐中的悲伤、深沉情感。演奏者通过滑音的方式，仿佛在音符之间编织出悠扬的音乐画卷，使听众感受到音乐情感的层次和深度。另一常见的技巧是连音，即将不同的音符通过无缝连接，形成音乐的连贯性。这种技巧常被运用于表达音乐的欢快、轻快情感。通过巧妙的连音，演奏者能够将音符串联起来，打破音乐的单调，使整个演奏更具动感和生气。这些技巧的运用并非僵化，而是在音乐的情感表达中灵活运用。

4.3 技巧在音乐中的实际应用

通过熟练掌握和运用各类技巧，演奏者得以在音乐中绘制出丰富多彩的情感画卷，引起听众的共鸣。技巧的变化可以在音乐中打破单调，提供音乐的层次感。例如，通过变换速度和力度，演奏者能够突出乐曲中的高潮部分，使听众在音乐的跌宕起伏中感受到紧张和愉悦。这种层次感的创造，使得音乐更具吸引力，听众能够更深刻地沉浸其中。

技巧的合理运用可以强调音乐的情感主题。例如，通过巧妙的滑音，演奏者能够表达出音乐中的深情款款，仿佛在诉说一段动人的故事。而利用连音则能够增强音乐的流畅感，使得情感的传达更为自然而有力。技巧在音乐演奏中的实际应用也与节奏的掌握息息相关。

不同的技巧在不同的节奏中发挥出截然不同的作用。例如，快速的连音和独特的弹奏方式能够为欢快的节奏增色不少，而慢速的颤音和滑音则更适合表达舒缓、深情的音乐片段^[1]。

5 古筝曲目的情感表达

5.1 古筝传统曲目分析

古筝传统曲目丰富多彩，其中的《高山流水》《汉宫秋月》《梅花三弄》等具有代表性，各自展示了丰富的情感内涵。《高山流水》以清新流畅的旋律，描绘了伯牙与钟子期之间真挚的友情。音符间流淌出的悠扬旋律，仿佛勾勒出山水间朋友之间真挚而深沉的情感。演奏者通过精湛技艺，使音符在指尖间跳跃，表达了友谊的坚韧和生命的顽强。《汉宫秋月》则通过悠扬而富有情感的音符，展现了古代宫女的凄凉生活。演奏者运用独特的技巧，使音符在空灵中流淌，如同宫女们在深宫中徜徉的身影。整曲传达了对她们悲惨命运的深深同情。而《梅花三弄》则通过激昂而豪放的旋律，歌颂了勇士的不畏困难、顽强奋斗的英雄气概。音符间的高亢之音，如同梅花般在寒冬中怒放，表达了对勇者精神的高

度敬仰。

这些传统曲目通过音乐语言，巧妙地表达了友情、同情、英勇等多种情感，让人在聆听中仿佛与曲中人物情感共鸣，得以感知音乐的情感深度。这也体现了古筝作为一种表达情感的媒介，在传统曲目中的卓越表现。

5.2 当代作曲家的作品分析

随着时代的发展，当代作曲家创作的古筝曲目也为古筝音乐注入了新的活力。这些作品不仅在技法上更加丰富多样，而且情感表达更为立体和深刻。近年来，许多当代作曲家通过创作表达了对生活、情感和社会的独特见解。以《庆丰年》为例，这首曲目生动地描绘了丰收之年人们的喜悦心情和对幸福美好生活的追求。旋律欢快热烈，仿佛让人身临其境，感受到庆典的狂欢氛围。通过不同的音符组合，作曲家成功地创造了一种热烈而欢快的氛围，引发听者内心对幸福生活的向往。一些当代作曲家也关注社会问题，通过音乐表达对现实的思考。他们运用古筝独特的音色和技巧，通过音乐语言传递情感，表达对生活百态的深刻认识。这样的作品在情感表达上更具现代气息，能够引起听者对当代社会现象的共鸣。

当代作曲家的作品既继承了传统古筝曲的精髓，又注入了新的艺术元素。通过对当代生活和情感的深刻理解，他们创作的作品更贴近当代人的心灵，使古筝音乐焕发出新的魅力。这一系列的创作丰富了古筝曲目，为古筝这一传统乐器赋予了新的时代内涵。

6 结语

在古筝演奏中，情感表达是一门深邃而细致的艺术。通过对音色、技巧、曲目的细致剖析，更深刻理解了古筝演奏背后蕴含的丰富情感。传统与现代的融合呈现出古筝音乐的多样性，当代作曲家的作品为这门古老艺术注入了新的生命。在情感共鸣的交汇点，演奏者与听众在音乐的翩然旋律中建立起心灵的纽带。古筝，不仅是乐器，更是情感的诗篇。愿这份研究为古筝演奏者提供启示，为音乐爱好者带来更深层次的聆听体验。

参考文献

- [1] 陈颖.情感表达在古筝演奏中的作用研究[J].剧影月报,2021(4):50-51.
- [2] 岳洋.古筝演奏中的情感表达研究[J].北方音乐,2019,39(20):2.
- [3] 文静.关于古筝演奏中的情感表达研究[J].东方藏品,2018(1):71-72.