

Research on the Integration of Guzheng Performance and Music Aesthetics Principles

Wei Xu

Xi'an University of Foreign Affairs, Xi'an, Shaanxi, 710077, China

Abstract

Guzheng is an ancient Chinese plucked instrument that has undergone thousands of years of historical development. It has a profound cultural heritage and artistic charm. In the process of historical development, the playing of Guzheng has continuously added elements of other art forms, and formed a unique playing style and artistic system with its own characteristics. By exploring the principles of composition in the art of Guzheng performance and music aesthetics, this article analyzes the characteristics of Guzheng performance art and the principles of music aesthetics, and explores the basis and form of their mutual integration. The artistic effect of Guzheng performance is interconnected with the principles of harmony, contrast, and unity in music aesthetics in terms of timbre, rhythm, and emotion. It not only deepens the connotation of Guzheng performance art and enhances its artistic appreciation value, but also provides new directions and ideas for the research and development of Guzheng art.

Keywords

Guzheng performance; Principles of Music Aesthetics; Integration; Artistic Connotation

古筝表演与音乐美学原则的融合研究

徐微

西安外事学院, 中国·陕西 西安 710077

摘要

古筝是中国古老民族弹拨乐器, 经历了数千年的历史进程, 它有着深厚的文化底蕴及艺术魅力。在历史的发展进程中, 古筝的演奏不断增加了其他艺术形式的要素, 并且形成了具有自身特点的演奏方式及艺术体系。通过本文对古筝演奏艺术与音乐美学中的构成原则探究, 分析古筝演奏艺术的特征及音乐美学的原则, 探究两者相互交融的依据与形式。古筝演奏的艺术效果在音色上、节奏上、情绪上与音乐美学中的和谐、对比、统一原则是相互衔接的, 不仅使古筝演奏艺术加深了内涵, 提升艺术欣赏价值, 而且为古筝艺术的研究与发展方向提供了新的方向与思路。

关键词

古筝表演; 音乐美学原则; 融合; 艺术内涵

1 引言

音乐美学是研究音乐艺术的审美准则的学科, 为各种类型的音乐会奠定基础, 树立审美导向。对古筝演奏结合音乐美学的要求进行研究有助于让古筝演奏发现其艺术价值, 提高其艺术审美, 使古筝在现代文化中得以传承与创新。

2 古筝表演的艺术特征

2.1 丰富的音色表现力

古筝具有特殊的韵味, 不同的指法如勾、托、抹、打、劈能够表现出不同的音色, 轻柔的指法弹奏能够使琴声呈现流水般的柔美、婉转音色, 仿佛将人们带入一个美妙、清幽的自然世界之中; 力度较大的指法则使琴弦发出铿锵嘹亮、

清越明净的音色, 具有奔放激昂、热烈欢快的表现力, 如经典古筝曲《渔舟唱晚》在悠远、缠绵的开头部分用轻柔的指法, 模仿水流荡漾的音色, 音色清越灵动; 随后快板部分指法连奏速度极快, 音色欢快活泼, 再现了渔翁满载猎物归来的欢乐画面^[1]。

2.2 独特的节奏韵律

古筝乐器演奏的节奏瞬息万变、鲜明而独特, 在很大程度上与中国传统音乐的节拍体系有着密不可分的关系, 其具有典型的2/4、3/4、4/4节拍形式, 也具有独特的散板、摇板等形式。演奏者可以在乐曲中根据乐曲情感的变化, 对节奏的快慢和强弱进行合理与自如的掌控。在《战台风》作品中, 作品在开始的时候, 以十分激烈的快节奏以及强烈的力度为特征, 模拟台风来临时的狂风怒吼和海浪巨涛, 节奏十分急促, 充满着强劲的爆发力; 在中部段落舒缓的节奏, 节奏相对平稳, 充满着人们面对台风过去后处于平静与安详

【作者简介】徐微(1992-), 女, 中国江西赣州人, 硕士, 助教, 从事音乐表演研究。

的氛围中，节奏与乐曲的节奏通过对比更加凸显乐曲的艺术表现。

2.3 强烈的情感表达

古筝演奏擅长传情达意，古筝演奏者在演奏中通过手指和琴弦的接触来将主观感受融入其中，无论是快乐喜悦心情，还是深重哀怨之感，古筝都能够通过演奏技巧以及音乐旋律的渲染将情感准确地传递给听者。演奏者在演奏古筝乐曲《汉宫秋月》中主要通过按、滑、揉等指法的运用，在缓慢的节奏以及悲伤的旋律中来刻画古代宫女内心孤苦、哀怨无奈之感，使听者可以深切体会到乐曲中蕴含的情感力量^[2]。

3 音乐美学的基本原则

3.1 和谐原则

和谐原则是音乐美学原则之一，主要是指在音乐作品的各个要素之间和谐统一，古筝演奏过程中的和谐原则主要体现在音色、节奏、旋律等要素之间的互相配合，相互协调。从音色的角度来说，不同的指法会生成不同音色，各音色要彼此融合，以形成和谐的音响效果。在演奏古筝多声部作品时，各声部音色在保持本身独特性的同时，要互相融洽，相互协调配合，最终以一种和谐的音响效果呈现于观众面前。从节奏的角度来说，在古筝弹奏中，节奏的快慢、强弱变化要与乐曲整体的情感以及风格相吻合，不能出现节奏过于跳跃，不和谐等现象。旋律的发展要遵守和谐原则，音与音之间的衔接要自然、流畅，避免出现不和谐音程。

3.2 对比原则

对比原则会使作品的表现力得以发挥，音色的对比、节奏的对比、旋律的对比皆可形成对比。音色有亮与暗的对比，如在弹奏中，通过不同力度，不同的触弦位置，使音色形成亮的高音区音色与低音区音色的对比，使曲目更加丰富；节奏有快与慢的对比，如在前文提到的《战台风》中，节奏的快与慢让其具有紧张与舒缓两种不同氛围；旋律有上行与下行的对比，上行旋律与下行旋律的对比可使旋律起伏加大，使曲目更具活力。

3.3 统一原则

统一原则就是指在音乐整体上做到统一与连贯。古筝演奏时的统一体现在乐曲主题、风格、情绪等方面的统一体现，一首古筝乐曲一般有一个主题，演奏者在演奏乐曲时一定要始终围绕主题进行演奏，借助各种演奏技法以及音乐表现力将乐曲主题得以加深与扩展。风格上，演奏者必须把握好乐曲风格特点，不管是传统乐曲还是现代乐曲，需要保持风格上的统一性，比如演奏传统乐曲，需要传承原有的演奏风格及审美惯例，演奏现代乐曲就需要符合现代乐曲的创作风格及创新意识。情绪上，乐曲的整体情绪要相对保持一致，切忌情绪跳跃性比较突出或者情绪杂乱，要能够使得人们可以理解乐曲所表达的情绪意思^[3]。

4 古筝表演与音乐美学原则的融合表现

4.1 音色塑造与和谐原则的融合

古筝演奏中演奏者通过运用演奏技法将音色塑造和和谐原则有机结合，当演奏一首古筝和声风格的乐曲时，演奏者要注重对不同声部音色的把握，运用相应的指法力度让不同声部音色既互有差异又融合统一。如古筝演奏《彝族舞曲》乐曲时，乐曲旋律声部表现了活泼快乐的特点，而乐曲伴奏部分的和声主要表现了柔美的特点，演奏者通过不同的演奏指法，如旋律声部要通过透亮圆滑的勾、托指法和伴奏声部柔和的抹、打指法，从而使两个声部的音色相互协调统一，同时表现出了彝族人民舞蹈的热闹场面。这种音色和谐塑造也能够更好地结合音乐美学上的和谐原则，并增加乐曲的艺术感染力。

4.2 节奏把握与对比原则的融合

节奏是古筝演奏实现对比原则的一个主要手段，演奏者可以掌握节奏的快慢对比、力度对比，进而让音乐更为强烈地发挥出情绪表达的效果。例如，《林冲夜奔》这首作品中，演奏者为了体现林冲在深夜奔逃路途紧张、悲愤等种种情感，采用了密集的节奏以及猛烈的扫弦指法来演奏乐曲开始部分，在开始时节奏十分紧张，使得听众们可以感受到黑夜中林冲在飞奔，让整个氛围显得十分压抑和紧张；而在曲子的中间部分节奏突然放慢，在节奏较为舒缓的情况下，使用按滑音的手法在旋律中表现林冲内心难以释放的悲愤与无助。如此，将林冲的整个故事形象鲜明地表现了出来，使人深刻地感受到乐曲所表达的情感意境，也使得音乐美的对比性得到了明显地体现。

4.3 情感表达与统一原则的融合

古筝作品演奏的情感表达具有统一性的特点。在演奏古筝作品过程中，演奏者需要根据古筝作品的曲调、曲风，将演奏的情感表达始终统一。演奏者在演奏古筝作品《高山流水》时，这首作品主要表现的是伯牙与子期知音难觅的友谊感情，在演奏整个曲目过程中，演奏者需要始终坚持这种情感表达，借助演奏技巧以及演奏音乐的表达，将这种情感逐步推至情感高潮。从演奏开始模拟高山的厚重情感，到演奏中间水流动的轻快情感，再到演奏最后抒发知音难觅的感慨情感，演奏者在演奏过程中，需要让这种情感得以相互过渡、表达，将这些情感统一。这种演奏过程中情感的表达与统一性原则，可让欣赏古筝作品的听众置身于古筝作品的意境中，体味、体会古筝作品的音乐表达。

5 古筝表演与音乐美学原则融合的意义

5.1 提升古筝表演的艺术内涵

在古筝表演过程中融入音乐美学原则，能够更加深刻地诠释音乐乐曲所要表现的内在情感和表现形式，在遵循和谐、对比以及统一等音乐美学原则基础上，演奏者在音色、

节奏以及表达情感等方面更加精准和细腻,从而实现乐曲演奏不是简单的音符的拼凑,而是具有深厚内涵的表演。有助于演奏者站在更高的审美层面上去诠释乐曲,并且挖掘乐曲中所蕴含的乐曲情感与文化,提高古筝演奏的艺术境界。

5.2 丰富古筝表演的审美体验

就聆听者而言,古筝演奏与音乐美基本原则的结合会让其体验到更为多样化的美感享受。和谐的音响、节奏的对比以及统一情感的传递使聆听者在聆听古筝演奏的过程中可以从不同的角度体会音乐的美。和谐的音色能给聆听者以美的享受和舒适感,节奏的对比能够激起聆听者情感的起伏,统一情感的表达可以使得聆听者真正体会到乐曲中的情感。由此能够满足聆听者多层次的审美需求,促使古筝音乐在现代社会中有着更为广阔的发挥空间。

5.3 推动古筝艺术的传承与创新

现代对古筝艺术而言,将音乐美学原则运用到古筝表演之中,这对古筝艺术的传承与发展带来了一种新的思路和方法。第一,通过音乐美学原则应用到古筝表演,可以让古筝艺术传承中保留原汁原味,能够更好地对古筝艺术传统方面进行传承,保留古筝艺术魅力。第二,音乐美学原则可以对古筝艺术创新提供一定的理论依据。演奏家们在按照美学原则进行演绎的同时,可以进行新的演奏方式、新的演奏技巧,创作新的曲目。让古筝艺术在传承之中不断发展,能够随着时代与需求变化。

6 古筝表演与音乐美学原则融合的实践策略

6.1 加强演奏者的音乐美学素养培养

古筝演奏者是古筝演奏的基础,演奏者音乐美学水平的高低会对古筝演奏结合音乐美学原则产生影响。所以,一定要重视对演奏者的音乐美学素质进行培养。将音乐美学课程作为专业教育课程体系的一部分,对古筝演奏者进行系统的音乐美学理论知识和相关基本知识的学习。此外,还应培养演奏者更加广泛的音乐审美视野,可以将不同的音乐类型都融入学生的审美范围之内,可以引导学生对不同时期、不同类型的音乐作品进行分析与欣赏。从这些音乐作品中分析不同类型的音乐作品体现出的音乐美学原则,只有在正确的引导下,学生的音乐美学素养才会进一步得到提升。

6.2 注重乐曲的选择与解读

对于古筝表演中的实践,需要注重乐曲的选择与乐曲的解读。古筝演奏者需要依据演奏者的演奏程度与自身音乐美学追求选择乐曲进行演奏。对于传统乐曲,需要对乐曲的

历史、文化与乐曲演奏方式进行深入探索,并合理准确解读乐曲中蕴藏的音乐美学原则,对于现代创作乐曲需要对于演奏者的音乐美学原则的创新表现,关注作曲家的创作与审美理念,探究作曲家在乐曲中对音乐美学原则的运用。演奏者在乐曲的理解过程中,需要以音乐美学角度对待乐曲,并从音乐美学方面对音乐中的音色、节奏、旋律、情感等进行分析,在乐曲的演奏中做好演奏方案,让演奏达到乐曲的艺术价值和音乐美学价值的发挥。

6.3 创新演奏技巧与表现形式

为更好地将古筝演奏与音乐审美原则相结合,演奏者应大胆进行演奏技法与演奏表现方式的创新。在演奏技法上,在继承传统演奏技法的基础上,借鉴其他乐器演奏技法,探索古筝演奏新技巧,借鉴吉他的扫弦演奏技巧,为古筝带来更加多样化且丰富的演奏扫弦技法;借鉴钢琴和声演奏技巧,丰富古筝的和声表现力。在演奏表现方式上,打破传统的独奏、合奏,与其他艺术形式相结合,尝试与其他艺术形式跨界。通过演奏技法与演奏表现方式的创新,使古筝演奏更好地符合当代人的审美需求,同时也为音乐审美原则在古筝演奏中应用提供更多可能。

7 结论

古筝演奏和音乐审美原则的结合是具有非常重要的理论和现实意义的研究议题,由分析古筝演奏艺术特征和音乐审美原则,可以看到古筝演奏表演与音乐审美原则在音色设计、节奏控制、情感表达方面的一致性、融合性,古筝演奏表演与音乐审美原则的结合既丰富了古筝演奏表演的艺术内涵、审美情趣,也为古筝演奏表演的传承与发展增添了新的活力。在演奏表演过程中,通过强化古筝演奏表演者音乐审美素养的建设、乐曲的选择解读、演奏方式的创新等途径,可以促进古筝演奏表演与音乐审美原则的结合,丰富古筝演奏表演。在未来,随着音乐审美理论的不断深入和古筝演奏表演的不断创新,笔者有理由相信,古筝演奏表演与音乐审美原则的结合会在艺术之美上有更多形态的表现,从而对中国民族音乐发展有更广阔的发展。

参考文献

- [1] 雷舒涵.古筝演奏中肢体语言美学价值探究——以《袖梦》《酒狂》表演为例[J].黄河之声,2024,(22):150-153.
- [2] 魏安琪,王帅.现代音乐美学视域下论古筝表演艺术的价值与发展策略[J].中国民族博览,2024,(08):117-119.
- [3] 魏安琪.论古筝音色与音乐形象塑造在演奏中的体现——以箏曲《定风波》为例[J].喜剧世界(下半月),2024,(08):100-102.