

古筝音乐艺术鉴赏

李双燕

(玉溪师范学院, 云南 玉溪 653100)

摘要: 古筝是我国传统的古典乐器, 古筝演奏始于秦, 在唐朝得到大力的发展, 距今已经有两千五百多年的历史了, 是我国最具有代表性的古典乐器之一。人们在古筝音乐艺术鉴赏中, 可以感受古筝演奏的高雅, 得到美的享受, 有利于审美能力的培养和提高。在鉴赏古筝演奏的过程中, 古筝学习者还能发现自身古筝演奏的问题, 对演奏技能的提升有一定的促进作用, 基于此, 古筝教育者应该为学生提供一些优秀的古筝作品, 让学生在鉴赏古筝音乐艺术的过程中, 培养学生的音乐核心素养。

关键词: 古筝 音乐艺术 鉴赏 意境

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2023.01.127

我国有众多古典乐器: 古筝、古琴、二胡等, 都是我国乐器的瑰宝。古筝是一种雅俗共赏的乐器, 浓厚的韵味极富有东方艺术特色。早在秦朝的时候我国就开始使用古筝演奏, 到达唐朝的时候已经很盛行。在历史的长河中, 古筝演奏方式变得更加丰富了, 更加具备音乐的线条与内涵, 更能表现音乐的张力。在古筝演奏作品中, 听众能够感受到古筝作品中扣人心弦的音乐魅力, 引起听众强烈的情感共鸣。可见, 古筝艺术鉴赏是一场心灵的盛宴, 洗涤听众心灵的同时促进审美能力的发展。因此, 古筝教师应该善于利用优秀的古筝作品来培养学生的审美能力和演奏能力, 不断锤炼学生的音乐素养, 为社会培养更多的音乐人。

一、古筝音乐艺术鉴赏的特点

鉴赏就是鉴定和欣赏文物、艺术品, 音乐艺术赏析就是享受音乐艺术的美好, 领略音乐艺术的趣味。俗话说: “音乐无国界。” 无论你懂不懂音乐, 在聆听音乐的过程中, 都能够感受到音乐的美, 而具有音乐潜能的听众, 在聆听的过程中能够获得更多的音乐美感, 更加能够感受到乐曲中的情感, 获得更好的情感体验, 更加深刻理解乐曲的内涵。古筝音乐艺术鉴赏是一种主动鉴赏古筝音乐作品的行为, 主动体验古筝作品的音乐内涵。可以说, 古筝音乐艺术鉴赏的首要特征就是“主动体验”和“聆听”。

古筝音乐艺术鉴赏是通过听觉来聆听、鉴赏古筝作品, 换句话说, 没有听觉就不能体验古筝作品的美, 也就不能通过古筝音乐艺术鉴赏来提高审美能力, 更不能通过鉴赏来发现自身演奏上的问题。古筝乐曲的创作与演奏主要是抒发自身的情感, 而古筝乐曲的聆听者则是音乐的接受者和享受者。古筝音乐艺术的最为主要演奏原则就是要

赏心悦耳, 也是任何音乐活动的首要目标。但是音乐创作和演奏的价值往往是通过听众的聆听和鉴赏来体现的。古筝作品的美首先表现为悦耳, 在聆听过程中获得音响感知, 这个也是鉴赏古筝音乐艺术的基础。

鉴赏古筝作品不仅仅要听觉上悦耳, 还要感悟古筝作品中的意境与内涵。实际上, 古筝音乐艺术鉴赏, 并不仅仅表现为音乐形式的美, 弹奏方式也很美, 每一首古筝作品中都表达了不同的感情与内涵, 因此, 古筝鉴赏者还应该从古筝的意境与内涵上感受古筝作品的美, 获得更深层次的情感体验, 对古筝作品的美有了更深层次的理解。意境是一个非常抽象的境界, 艺术家往往会通过艺术作品创造一个意象境界, 在这个意象境界中体现出了艺术家对社会、人生、自然、历史的真实感受^[1]。艺术鉴赏者并不能直接获得意境, 而是在鉴赏的过程中充分发挥联想, 再结合自身的感悟才能够得到。不过很多艺术作品是通过视觉来获得意境的, 但是古筝音乐是一种看不见、摸不着的艺术形式, 只能在无形的音响节奏中来感受音乐作品的美, 充分调动听觉, 展开一系列的联想后, 在脑海里形成一个音乐形象, 从而营造一个特定的音乐意境, 进而深刻理解古筝作品的创作内涵。

二、古筝音乐艺术鉴赏的意义

(一) 提高鉴赏者的学识修养

古筝是我国的古典乐器之一, 具备浓厚的历史文化特征。在古筝作品中蕴含着丰富的历史文化知识, 具备特定的创作背景, 同时传递了特殊的音乐情感。演奏者只有在充分了解了古筝作品的创作背景与自己乐曲的深度理解后, 才能有感情地演奏, 演奏出来的古筝作品才更加具有音乐的张力, 才能够感染聆听者。而鉴赏者也需要具备相

当丰富的古筝相关知识，而这些知识是需要他们阅读大量的文学作品、音乐书籍、历史书籍后获得的，这样他们在聆听古筝作品的时候，才能获得更深层次的体验，培养与提高了音乐鉴赏能力以及审美能力，同时自身的学识修养也得到了一定的提高。

（二）了解古筝演奏的技法

古筝演奏尤其在高校中是一种专业的音乐学科，在鉴赏古筝音乐艺术的过程中，鉴赏者能够欣赏到演奏者高超的演奏技法，在观摩的过程中发现自身的不足。实际上，揉、擅、点、按、滑、托等都是古筝的主要演奏技法，在传统的古筝演奏中讲究“左手司按，右手司弹”，慢慢发展成为当今的“双手同奏、技法多元”的演奏技法^[2]。很多学生在学习的过程中，对技法的使用不够娴熟，导致不能流畅地弹奏古筝乐曲。而鉴赏优秀的古筝作品，能够观摩到演奏者娴熟的技法，对技法的使用有了更多的体会，与自身演奏技法对比后，发现自身不能流畅演奏古筝乐曲的问题所在，在此基础上加以改进，促进自身技艺的提升与创新。

（三）陶冶情操，丰富精神世界

古筝音乐艺术鉴赏作为音乐鉴赏中的一种，能够使听众从聆听音乐的过程中获得音乐美的感受，使人心情愉悦。音乐欣赏是一种最直接、最具体的审美教育活动。它以一定的音乐为审美对象，以参与欣赏活动的人为审美主体，形成一种特殊的审美观。通过这种对音乐的聆听，实现对音乐美的感受和鉴赏。正如美国音乐学家默塞尔所说：“音乐欣赏在一定意义上是音乐活动的基本形式，是作曲家和演奏家工作的出发点和归宿。”音乐是以声音来表达内心情感的艺术，是最富有情感的艺术，人世间的喜、怒、哀、乐都可以通过相应音乐来表达。一切音乐都可以给人听觉上的愉悦感，人们在聆听音乐的过程中不仅收获美的感受，还陶冶了情操，丰富了听众的精神世界，提升了人们的审美。

三、鉴赏优秀古筝音乐艺术的建议

（一）多方面聆听古筝佳曲，感受古筝音乐艺术的美

俗话说：“凡操千曲而后晓声，观千剑而后识器^[3]。”古筝的学习不仅仅要学习古筝的弹奏技法，还要培养乐感，提高音乐素养。因此，古筝学习者要欣赏各种类型的古筝优秀作品，在欣赏的过程中细细体会音乐作品中的内涵与情感，认真观摩弹奏者的弹奏技法，从而培养了自身的音乐素养和审美能力，审视自身演奏过程中出现的问题，对自身的演奏缺陷进行一一改正，提高自身审美观、音乐素养以及音乐艺术鉴赏能力，为自身的古筝演奏能力的提升打下坚实的基础。

古筝作品的鉴赏并不是鉴赏所有的名家名曲，也不是随意鉴赏古筝作品。实际上，每个古筝演奏者都有自己擅长的技法和曲名，古筝学习者在选择鉴赏作品的时候，要甄选著名音乐家具有代表性的古筝演奏作品。比如，《箜篌引》这首古筝乐曲是根据唐代诗人李贺的《李凭箜篌引》改编而成，乐曲前半部分运用起伏多变的节奏，虚实相应的旋律，描绘了“昆山易碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑。十二门前融冷光，二十三弦动紫皇”的玄幻境界，后半部分采用明快的舞蹈型节奏既轻灵又粗狂，表现出了“石破天惊逗秋雨”“老鱼跳波瘦蛟舞”的奇观，把听众带进来一个光怪陆离的神话世界。这首古筝曲名创作于20世纪90年代，那时候古筝的弹奏还在使用五声音阶的定弦方式，而这首曲目在演奏中融入了西方的作曲技法，创造出了人工定弦的方式，使得乐曲既具备东方古典音乐的韵味，又有西方音乐的张力，给人全新的视听感受。

古筝独奏曲《春江花月夜》，是根据琵琶曲《夕阳箫鼓》改编而成，从曲调方面入手进行改变，使其既具备了《夕阳箫鼓》的音乐精华，又充分发挥了古筝技法的优势，改变了这首乐曲的音质、音色、速度和力度，使这首曲目具备了古筝流水特色，在演奏的过程中，充分应用了古筝技法中的托、擘、抹、挑、连重托、大小勾搭、套指、滚、拂、拨、摇、撮、及压、按、滑、吟、点、空、走、弱、音等，各种技法得以巧妙地配合，承接自如，大大提高了艺术的表现水准，使弹奏更加具有张力，充分表现了演奏者的音乐才华。对节奏上的把控也很精准，真正做到了节奏多变但流畅自如、紧凑而不乱、缓而不断。在取意上也做到了干净利落，决无客声。这样的弹奏，使得这首曲目气韵优雅、细致入微，既继承了传统古筝弹奏的技艺又能够推陈出新，使得乐曲悠扬秀美中又体现了一种勇往直前的气势，在抒情中又能体会到热情奔放的感情，聆听后回味无穷。

《云水禅心》这首古筝曲其演奏技法较为简单，但是胜在意境上。在古筝叮叮咚咚的演奏中，感受到了如流水潺潺般的悠然自得。在纷繁复杂的时间，充满着车水马龙，芸芸众生中为了各种各样的目的忙碌着，而聆听了这首乐曲，人的心灵得到了净化，不自觉地放慢了脚步，人生就是一场修行，得失并不重要，重要的细细体会红尘打滚历练的过程。世间的纷纷扰扰逐渐从心头散去，心慢慢地安定了下来。

《渔舟唱晚》是一首典型了五声音阶的古筝曲名，大概分成了三段。第一段，旋律比较优美缓慢，主要使用了滑、按等演奏技法，音乐在古筝上慢慢地流淌，展现出了

夕阳西下湖边如诗如画般美丽，在优美的古筝节奏中，仿佛可以看见唱着渔歌的渔民慢慢摇橹、做工。第二段的时候，弹奏的速度逐渐加快，按、揉两种技法配合使用，给乐曲带来了一种全新的感受，花指划出了三连音，并且由弱到强一层一层地递进，几个小节后又变成比较明朗的情绪，然后应用花指和滑音来改变曲调，使得音乐变得更加多靓丽。在欢快的曲调中，体会到了夜色渐浓，渔夫用力摇橹，想赶快归家的心情。第三段，音乐由上行慢慢转变成了下行，在旋律上使用了大量的变奏和音型模进，模拟浪花拍岸的声音和渔夫摇橹的声音，左手不断地按、滑，同时加入了催板奏法，体现了渔舟靠岸、渔夫们满载而归的喜悦心情，之后反复使用滑和双劈技法，体现了渔夫们欢歌笑语，不断地往岸上传递一天的收获，这段音乐情绪高涨，最后用一个刮奏把乐曲推行了全曲度高潮。在经历了一小会的间断后，慢慢进入了尾声，仿佛夜色渐浓，渔夫们都已经归家，海滩上只有海浪在轻轻地拍打着沙滩。

《汉宫秋月》乃山东筝派名曲之一，来源于“十八板体”，经过长时间在节奏、旋律上的修改，演变成一首有标题的古筝曲，乐曲中特别讲究左手技巧，如揉、吟、滑、按等，再配合舒缓的节奏，描绘出了宫女远离家乡生活的艰难苦恨；乐曲音韵古朴雅正，乐风哀怨缠绵，表现了宫女们望月伤怀、对月思亲而不见亲与无奈。弹奏的过程中揉、滑，就如同宫女们的一声声叹息，把宫女们思亲伤情的画面刻画得惟妙惟肖。

（二）积极发挥想象，捕捉音乐形象

古筝鉴赏者在聆听古筝乐曲的时候应该积极发挥自身的想象力来捕捉乐曲中的音乐形象，这样才能充分体会古筝音乐艺术中的情志与韵味。不同类型的乐器给人不同的音乐感受，鉴赏者在聆听音乐的过程中，能够激发鉴赏者的联想。聆听的过程中根据音响的节奏展开不同的联想，从而在脑海里形成不同的音乐形象。比如，在赏析古筝独奏曲《寒鸦戏水》的时候就要在聆听的过程中充分发挥想象力。《寒鸦戏水》是一首很典型的古筝曲目，在演奏上主要运用了滑音、颤音和按音，在演奏的过程中运用轻快流利的手法进行弹奏，使韵律别致而优雅。这首古筝曲分为三段，第一段以慢板为主，犹如一只只寒鸦陆陆续续地滑入水中，慢悠悠地游走散开。第二段以拷拍为主，仿佛寒鸦们在水中尽情地追逐嬉戏，曲调忽快忽慢，犹如河水流动也是忽快忽慢。第三段以中板为主，速度也是比较快的，就像寒鸦们在与河水搏斗。这三段有那样个性向明，段落界限也非常清晰，是一首非常典型的板式变奏体。如果在鉴赏的过程中不充分发挥想象力，可能只会觉得这首乐曲

很欢快、很悦耳，而不能收获更深层次的音乐内涵。只有在聆听的过程中充分发挥联想，才能在这首古筝乐曲中体会到寒鸦在水中悠然自得的嬉戏、追逐，才能理解古筝曲中对自然的热爱，对美好生活的向往与追求。

（三）在聆听的过程中挖掘音乐的情感内涵

古筝音乐艺术作品中不但蕴含着丰富的想象力，还包含着丰富而又热烈的情感，这是音乐赏析最为突出的特点，也是音乐的内涵所在。音乐作品时时刻刻都在抒发着自己的情感。好的音乐是有生命的、有灵魂的。每一首古筝佳曲，在谱写阶段融入了作曲者的感情，在演奏的过程中在此基础上又融入了演奏者的感情，这样赋予了古筝佳曲灵魂。在聆听的过程中要用心体会古筝音乐艺术中所蕴含的情感。古筝音乐艺术中的情感往往是通过乐曲本身的律动、节奏、音响等体现出来的。比如，欢快的节奏一般体现的是快乐的情绪，而低沉缓慢的节奏，往往体现的是情绪上的低迷。如《战台风》这首古筝乐曲，曲调气势磅礴，音乐想象鲜明。第一段，乐曲中速偏快，营造出码头的繁忙。第二段，速度稍微加快了，营造出台风来临时，码头上的货物摇摇欲坠的景象。第三段，速度忽高忽低，展现出码头工人与台风搏斗的景象，气氛十分紧张。第四段，速度缓和下来，体现了雨过天晴一派祥和的景象，第五段，乐曲重现欢快起来，体现了码头的欢腾景象。这首古筝曲充分表现了劳动人民与天斗、与地斗的气势，在弹奏的过程中以丰富多变的技法来表达激越磅礴的气势，展现出了劳动人民不屈不挠的精神。塑造出码头工人大无畏的精神和不怕一切困难的英雄气概。聆听的过程中要用心体会，充分挖掘乐曲中的情感，只有这样的聆听才能感受到乐曲中深层次的情感内涵，从而实现了音乐素养的培养和提升。

三、结语

总而言之，古筝音乐是我国传统文化的一种，体现了我国灿烂的历史文化内涵，在古筝教学的过程中，古筝教师应该通过古筝优秀作品的鉴赏来培养学生的音乐素养，激发学生的音乐潜能，使学生们在鉴赏的过程中，更加深刻理解音乐作品的情感内涵，提高学生自身的演奏能力。

参考文献

- [1]张桂容,张桂珍.浅谈古筝音乐鉴赏的内涵与方法[J].明日风尚,2017(08):92.
- [2]刘小璐.内蒙古民族民间音乐古筝传承策略探究[J].喜剧世界(下半月),2022(10):97-99.
- [3]李瑜.古筝音乐鉴赏[J].北方音乐,2015,35(01):72.