

Exploration into the Inheritance and Innovative Development of Guzheng Performance in the New Era

Wei Xu

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

Abstract

As a musical instrument that has been passed down for a long time in the Chinese nation, Guzheng not only has a long history, but also integrates rich cultural connotations, and is highly favored by music and art followers from all walks of life. With the progress of the times and the rise of public aesthetic standards, numerous entertainment cultures and music performance methods have emerged like mushrooms after rain, which has led to significant changes in the traditional background of the art of guzheng. With the development of communication and transportation technology, it has provided certain support for the exchange of various schools of guzheng art. Each school has learned from each other's strengths and weaknesses, forming a unique style. This kind of music exchange between ethnic groups further enhances the national attributes of guzheng art. How to effectively inherit and inject innovative elements into the art of guzheng in this context has become an important issue that urgently needs to be addressed in the development of guzheng art.

Keywords

New Era; Guzheng performance; inheritance and innovation

新时期古筝表演的传承和创新发展探究

徐微

西安外事学院, 中国·陕西 西安 710077

摘 要

古筝作为中华民族传承已久的乐器, 不仅拥有悠远的历程, 也融合了丰富的文化内涵, 深受各界音乐艺术追随者的青睐。随着时代进步与大众审美水准的上升, 众多娱乐文化与音乐演绎方式如雨后春笋般涌现, 从而使得古筝这门艺术的传统背景经历了显著变迁。随着通信、交通技术的发展, 为各流派古筝艺术的交流提供了一定支持, 各流派取长补短, 形成了独特的风格, 这种民族间的音乐交流, 进一步增强古筝艺术的民族性属性。如何在这样的背景下, 对古筝艺术进行有效继承并注入创新元素, 已经成为古筝艺术发展过程中亟待解决的重要问题。

关键词

新时期; 古筝表演; 传承创新

1 引言

中国传统艺术之精髓, 古筝弹奏艺术屹立不倒, 其精致与高洁之美赢得了大众的热爱与瞩目。随着时代的更迭, 大众对旋律之美与艺术之美的向往日益提升, 同时亦给古筝艺术的承传与兴盛带来了新的机遇。这对古筝表演艺术家、教师以及学术研究者而言是重要发展时机。于是, 在新纪元中如何让古筝艺术发扬光大已成为古筝音乐界努力攻克的关键课题之一。

2 传统古筝表演技法之概述

中国古筝, 这种卓越的拨弦乐器, 经过漫长岁月的沉淀, 与众多地方的杰出民乐文化融为一体, 逐步演化出了具

有独到风格的演奏艺术, 其音响深远、清澈, 演绎手法多样, 色彩斑斓。基于区域特点, 可将之区分为两个主要流派, 若从演出特色与审美追求角度讲, 存在“九大流派遍布华夏”之论。众多古筝流派汲取民间曲风、戏曲元素以及各类乐器之精髓, 来丰富创作和演绎过程, 使得中国传统的筝音乐逐步显现出鲜明的地方文化色彩。很多古筝演奏家对古筝艺术进行了继承与创新。尤其是新时期下, 国家加大了对传统文化的关注力度, 为现代古筝艺术注入了更多现代化元素, 赋予古筝艺术全新内涵。任何艺术发展都离不开物质基础的支持, 古筝艺术同样如此。自改革开放以来, 中国文化艺术获得了长足发展。现代古筝艺术在传承优秀传统文化的同时, 也汲取了现代艺术的时代美。因此, 综合古筝艺术的现代美来看, 具体表现在两个方面: 一是演奏技巧; 二是舞台表现形式, 其中前者能够给欣赏者呈现更加动听、完美的听觉享受, 而后者通过舞台元素的渗透, 促使古筝艺术逐渐延伸至

【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。

人们生活当中,朝着大众化方向发展。在新时代的环境中,如果要在坚守寻求民族文化渊源的基础上推进古筝艺术的发展,就必须对各个古筝流派有着更为深入的认识,并且要准确把握其表演的独特性^[1]。

2.1 传统古筝表演流派

九大流派是传统古筝表演的主要内容。山东筝派的核心特质是其曲目丰富、音色温柔、风格简洁优美,其演奏技巧涵盖了大拇指、中指和食指的全面应用。一般来说,大拇指能够表达出音乐的核心部分,而像连劈、花指这样的技巧则能让音乐的节奏更加丰富。使用中指演奏低音部分,并与大指进行协调。尽管中指的使用并不频繁,但是如果与大拇指和食指一起使用,就能创造出清新、细腻的音效。河南筝派因其激昂与粗犷的风格而享有盛誉,其表演手法可概括为“大兴小附,重发轻随”。在演奏过程中,右手将逐步从靠近琴码的区域移动到“岳山”的位置,大拇指将快速且直接地进行连续的敲击,而左手则会做出剧烈的震动。然而,河南筝的表演方式与其他流派有所区别,它的左手滑音声音既圆润又饱满,这充分展示了河南人的个性和独特的审美理念。“呜呜歌”是陕西筝派的首个筝曲,其演奏主要被用于秦腔的伴奏。伴随着传统筝音的发展,陕西筝派的表现技艺也持续进化与完善,逐渐塑造出像是用左手或右手的大拇指按压琴弦、用右手的大拇指的大关节摇动琴弦这样的独有表现方式。浙江筝派的武林筝,凭借其独有的“摇指”技巧,展现出了流动、自如、优雅且冷静的音质。此外,借助于四点速度、快速夹紧、点击、滑动等技巧,使得整体的表演变得更加生动和有趣。浙派古筝的表现力使其在表演中充满了欢快和生动。此外,还有朝鲜筝派、客家筝派、潮州筝派、福建筝派、蒙古筝派等,它们都是中华民族悠久历史和丰富文化背景下孕育出的各类古筝演奏技巧,共同构建了丰富多元、色彩斑斓的古筝传统艺术领域,并已成为推动中国古筝表演走向现代化的精神引擎和宝贵资源^[2]。

2.2 传统古筝表演技法的特点

我们可以看到,在中国的传统古筝表演中,右手执奏,左手按弦的方式被视为其独有的技巧。“右手指弹”的定义是利用右手的大拇指、食指、无名指以及中指进行如托劈、挑抹、打摘以及剔勾等技巧,同时,还能够利用右手的众多手指的配合,以刺激琴弦并发出音乐。这种方式不仅能够掌握弹奏的力量和速度,还能够精确地调整音质。左手按弦的含义在于,使用左手来触摸并不是直接敲击琴弦,而是把左手放在琴弦的左边,通过滑音、颤音等方式来为右手的旋律增添美感、装点和协调^[2]。在传统的古筝演奏领域里,右手的弹奏技巧极其精湛。将右手放在琴码的右边,根据筝曲的独特风格和弹奏需求,融合使用多音、立音和持续音等技巧,在具有强烈颗粒感的旋律中创造出连贯、紧凑和流畅的旋律,通过对各种技巧的灵活运用,呈现出筝曲的核心旋律。另外,左右两只手的弹奏技巧能够融合,例如:在演出过程

中,左手的大拇指和食指会慢慢地朝着手掌的正面接近,然后一起敲击两根琴弦,这就是左右两只手的联动技巧。在古筝的传统表演过程中,左手的按弦方式是根据“以韵补声”的基本原则来进行的,而右手的压弦、揉弦和揉颤则是为了提升音质并增添旋律的美感。左撇子拨弦技术主要包括拨动、震动、滑动、轻触。利用左手的压力去改变琴的声响,同时配合右手的演奏节拍去管理音量与按弦的速度。两种手法的结合彼此补充,一起塑造了更富有深度的音乐表现,让古筝的表演充满了回味,甚至在声音耗尽之后,它所蕴藏的艺术意境和影响力依然不减。

3 新时期古筝表演的传承和创新发展探究

3.1 增强对古筝艺术的研究能力和资金投入

艺术部门应该深化对古筝艺术的探索,鼓励古筝专业人士在学习和研究的过程中持续努力,积极学习,充分展现自己的研究精神,继承和创新前辈留下的优秀文化遗产。政府有关机构需要增加对于古筝艺术的研究和创新的财务援助和人才援助,例如,通过提高古筝学者的工资待遇和福利待遇,从而提高他们的参与热情。同时,也能够通过改良古筝表演的环境设备,扩展其规模,并且增加相应的表演活动次数,从而更好地推广和拓展古筝艺术,让其能够在公共文化领域内获得高品质的推广和普及。对于那些致力于研究古代乐器的人来说,他们也有可能成为未来的古筝艺术探索者。目前,中国的古筝艺术领域的学习与推广的人群还比较稀缺,一般民众并没有足够的专门知识。所以,需要针对这个领域的专业工作者进行培养与引导,激励学生积极参与到推广古筝艺术、宣扬传统文化的工作中来,以便让古筝艺术的高品质特性和深层含义能在公众之间建立起良好的声誉,并提升推广的连续性^[3]。

3.2 培养专业的古筝教学传播队伍

要想使古筝艺术的普及程度进一步提高,需要一支精通古筝教学的特殊小组,他们的主要职责是完成重要任务,而不只是简单地灌输一些基本的理论。我们需要建立一支专门的古筝教授与宣传小组,同时也需要吸纳更多对古代文化有浓厚兴趣、充满文化自豪感的古筝行业专家,以帮助推动和普及古筝艺术。我们需要把培育古筝艺术的教师看作是一项具体的任务,开展相关的培训项目,同时也要邀请行业内的专业人士来进行研讨。经过策划会议和全面评估,需要最终确定既符合当前经济发展状况又适应古典文化传播特性的决策方案,以此为建立古筝教学人员的培训场所提供合适的建议和意见。推动其规模扩大和品质提升。接下来,众多古筝教育工作者以热忱和专业技能投入他们的职责中,这将为古筝艺术的推广、修正、引导和提高大众接受度做出更大的贡献,为中国文化事业的兴旺发达做出贡献。

3.3 开拓创新,不断推进古筝技法的革新

古筝艺术要想保持其生命力,就必须在继承传统的基

础上不断进行创新。穿越古筝发展史，每一阶段的飞跃总是伴随着对弹奏手法的革命性改进。在新时代的大背景下，古筝演奏者应当持有更广阔的视野，不畏前行，在吸纳经典之精华后勇敢探索与创新，借助手法的更新换代来推进古筝艺术的进化。首要的创新方向在于尝试并运用全新的演奏技术。通过学习并融合其他乐种的先进演奏法，结合古筝的实际演奏，挖掘和塑造与众不同、适合古筝本身的演奏技能。例如，探索在指法使用上更为复杂和多样化的组合方式，增强古筝的表现力；在音色方面，通过创新地使用泛音、揉弦、变化拨弦位置等手法，展现更加多层次和丰富的音效。在探索古筝演奏的过程与音响处理手段时，应积极摆脱固守既有的观念模式，采纳一种更为宽广和接纳的心态，汲取和整合多样化的音乐元素，令古筝的表演风格更加契合现代社会的趋势。同时，在新音乐创作与编曲上，也应积极展现出创新的元素。激励并支持产生更多卓越的古筝新作品，不仅传递经典旋律，同时也孕育能够映射当代文化气息、展示时代风貌的新乐章。在音乐创编领域，突破单纯古筝独弹以及合奏的经典模式，勇敢地探索将古筝与其他各式中西方乐器混搭，拓展了音乐演绎的多样性和表现力^[4]。

3.4 立足本土，着眼世界音乐舞台

古筝是中华古典音乐不可或缺的一环，凝聚了华夏族群深厚的文化底蕴。在文化自信日益崛起的新时代，古筝艺术应当坚守并秉持民族文化的本源，努力探寻和提炼中华文明之美，并把这种美融汇于古筝的演绎每个细节之中。无论是演奏技巧上的手指运用、音调韵味，还是在曲目的创新、舞台展现方面，均需彰显出浓郁的中式文化风貌。只有深深植根于民族文化的沃土之中，古筝艺术才能不断从传统文化之精华中汲取营养，散发出亘古不衰的艺术魅力。尽管扎根于本土，这并非等同于孤立主义或抵制外来的文化元素。鉴于当前跨国文化的交流日益密切，古筝艺术应当持续推崇开

放和接纳的理念，主动迈向国际音乐舞台，与世界各地的精湛音乐文化进行坦诚的对话与互动。通过精彩的表演、深入的学术讨论和友好的相互访问，不但可以向全球展现古筝艺术的独有风采，提高其在国际上的认可度和影响力，还应当愿意倾听并吸收世界各民族音乐中的先进观念和技巧，为古筝艺术赋予更多的表现手段和深刻内涵。在这一过程中，古筝艺术在文化交流的互鉴中达到文化自信与文化自觉的有机融合。推动中国古筝艺术迈向更加广阔的世界舞台，是新时期古筝艺术发展的重要方向和使命担当。

4 结语

经由研究传统传递途径得知，保持并弘扬先辈们的古筝艺术传播方法对于遗留革命文化极为关键，与此同时，依照现代社会特征进行的创新性探究也正契合古筝艺术成长的需求、回应大众对革命文化继承的期望、并与当前维系中华民族文化精髓的主流价值观相符。这一过程不但需要政府层面和各种团体机构的持续支持，还需要每一位古筝艺术的学者不懈地付出与勤奋，这样才能确保古筝艺术将革命文化的精髓传承下去，并能继续演奏出革命的主旋律，广为流传中国的故事。

参考文献

- [1] 刘学娇.习近平总书记关于爱国主义教育重要论述研究[J].世纪桥,2020,(10):9-16.
- [2] 孙德慧.文化传承理念下的高校古筝教学方法探究——评《古筝艺术的当代传承与创新研究》[J].中国教育学刊,2023,(03):133.
- [3] 李娜.古筝文化在传承与发展中存在的问题与对策[J].艺术品鉴,2022,(08):50-52.
- [4] 王一然.当代古筝音乐教育传承与发展现状研究[J].黄河之声,2020,(01):66-67.