

“According to the sound” “Yin knead”: guzheng to inherit the independent knowledge of national music

Jing Li

Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361012, China

Abstract

As a traditional Chinese musical instrument, the guzheng embodies a wealth of indigenous musical knowledge through its performance techniques. “Pressing notes” (an yin) and yin-nao are two essential techniques that highlight the unique charm of guzheng playing across various schools and in modern compositions. This paper provides an in-depth analysis of the transmission lineage, cultural connotations, and innovative applications of these techniques in guzheng performance. It reveals their significance in preserving and transmitting Chinese indigenous musical knowledge and offers theoretical support for the inheritance and development of guzheng art.

Keywords

Guzheng performance techniques; pressing notes; yin-nao; transmission of indigenous musical knowledge

“按音” “吟揉”：古筝传承民族音乐自主知识之要

李晶

厦门大学，中国·福建 厦门 361012

摘要

在全球文化交流日益频繁的当下，保护和传承本民族音乐文化至关重要。古筝作为中国民族音乐典型代表，承载着深厚历史文化记忆。“按音”与“吟揉”作为其演奏核心技术，不仅是音乐表现手段，更是中国民族音乐自主知识的核心要素。本文深入探讨“按音”与“吟揉”的技法特征、文化内涵，以及它们在中国民族音乐自主知识传承中的作用，包括传承传统音乐风格、推动音乐创新发展、培养民族音乐人才等方面，并分析在现代创作筝曲中的创新运用，最后提出研究不足与展望，为古筝艺术及民族音乐研究提供新视角和理论支持。

关键词

古筝；按音；吟揉；民族音乐传承；创新运用

1 引言

1.1 研究背景与意义

随着全球化进程的加速，各国文化交流日益频繁。在多元文化相互碰撞与融合的背景下，保护和传承本民族音乐文化显得尤为重要。古筝作为中国民族音乐的典型代表，拥有两千多年的悠久历史，承载着中华民族深厚的文化底蕴和丰富的情感表达。“按音”与“吟揉”作为古筝演奏的核心技术，不仅是塑造音乐形象、表达音乐情感的重要手段，更是中国民族音乐自主知识的核心要素。深入研究这两大技法，有助于挖掘中国传统音乐文化的深层价值，增强民族文化自信，推动中国民族音乐在国际舞台的传播与发展。

1.2 研究现状综述

目前，国内外学者对古筝演奏技术的研究已取得一定

成果。一些研究聚焦于古筝演奏技巧的生理机制、动作分析等方面，为提高演奏水平提供了科学依据；另一些研究则从音乐美学、文化学等角度，探讨了古筝音乐的艺术特色和文化内涵。然而，对于“按音”与“吟揉”在中国民族音乐自主知识传承中的系统性研究相对较少。部分研究虽涉及不同流派的技法特色，但缺乏对技法演变与文化传承关系的深入探讨。因此，本研究旨在填补这一空白，为古筝艺术及民族音乐研究提供新视角。

1.3 研究方法思路

本文采用文献研究法、案例分析法和比较研究法。通过查阅古籍、乐谱、学术论文等资料，梳理“按音”与“吟揉”的历史发展脉络，了解其不同历史时期的演变过程和特点。选取不同流派及现代创作筝曲作为案例，分析两大技法的具体运用，探讨其不同音乐风格中的表现力和作用。对比各流派在“按音”与“吟揉”运用上的差异与联系，探讨其在中国民族音乐自主知识传承中的作用与价值。

【作者简介】李晶（1979-），女，中国山西太原人，硕士，讲师，从事古筝演奏研究。

2 古筝演奏技术中的“按音”与“吟猱”

2.1 按音的技法特征与文化内涵

2.1.1 技法特征

按音是古筝演奏中关键且极具表现力的技法之一。演奏者通过左手在琴弦上施加不同的力度、速度和幅度，实现音高的变化。

力度：按音的力度变化丰富多样。轻柔的按音，如同微风拂弦，给人以细腻、婉约之感；强力的按音，则如波涛撞礁，气势磅礴。演奏者可以根据音乐情感的需要，灵活调整按音的力度，以达到不同的艺术效果。

速度：按音的速度变化也十分丰富。快速地按音能够营造出紧张、急促的节奏，增强音乐的动感；缓慢的按音则能营造出舒缓、悠长的节奏，给人以宁静、深远的意境。

幅度：按音的幅度变化范围较广。小幅的按音变化微妙，能够细腻地表达音乐的情感变化；大幅的按音变化强烈，能够产生鲜明的音乐对比。

2.1.2 文化内涵

按音与中国传统音乐“韵”紧密相连，体现了“以韵补声”的审美观念。在中国传统音乐中，声音只是音乐的载体，而“韵”才是音乐的灵魂。按音通过音高的细微变化，丰富了音乐的音色和表现力，使音乐更加富有韵味。

不同地域的按音风格各异，反映了当地的文化特色和审美情趣。例如，河南地区的按音风格豪放、大气，体现了中原人民的豪爽性格；江南地区的按音风格细腻、婉约，体现了江南水乡的柔美风情。这些地域风格的差异，是中国传统音乐文化多元性的体现。

2.2 吟猱的演奏原理与艺术表现

2.2.1 演奏原理

吟猱是中国弹拨乐器特有的演奏手法，在古筝演奏中是按音的进一步发挥。演奏者通过左手在琴弦上进行细微的波动，使音高产生周期性的变化，形成独特的“波动”效果。

吟猱的波动效果受到多种因素的影响，包括波动频率、幅度、方向等。不同的波动频率会产生不同的音色变化，波动幅度的大小会影响音高的变化范围，波动方向的不同则会带来不同的音乐感受。演奏者需要根据音乐的需要，灵活运用这些因素，创造出丰富多彩的吟猱效果。

2.2.2 艺术表现

吟猱具有极高的艺术表现价值。它能够美化乐音，润饰腔韵，使音乐更加生动活泼、富有感染力。在演奏中，吟猱可以模拟自然声响，如鸟鸣、流水等，增添音乐的真实感和生活气息。

同时，吟猱还可以通过不同的波动特征，描绘出各种音乐形象。例如，快速的吟猱可以表现出欢快、活泼的情绪，缓慢的吟猱则可以表现出忧伤、深沉的情感。吟猱承载着中国传统音乐丰富的文化内涵，是表达音乐意境和情感的重要手段^[1]。

3 “按音”与“吟猱”在中国民族音乐自主知识传承中的作用

3.1 传承传统音乐风格

中国地域差异大，不同古筝流派在“按音”与“吟猱”运用上形成独特风格特征，是传承传统音乐风格的关键。^②河南筝派大颤音与小颤音运用巧妙，山东筝派风格轻松活泼，潮州筝派注重韵味醇厚。这些技法风格通过师徒传承、学校教育、比赛、音乐会和学术交流等方式得以代代相传。

3.2 推动音乐创新发展

随着时代发展，古筝演奏技术需创新。“按音”与“吟猱”在现代创作筝曲中得到新应用和发展，为古筝音乐创新注入活力。现代作曲家借鉴传统技法并与现代音乐理念结合，在快速弹奏中创新运用，拓展了音乐表现力。同时，将技法与其他音乐元素结合，创作出跨界风格作品，拓宽了古筝音乐市场受众群体。

3.3 培养民族音乐人才

“按音”与“吟猱”是古筝演奏核心技法，是培养古筝演奏人才的重要内容。在古筝教学中，教师通过系统传授这两大技法，使学生掌握基本技能，引导学生理解和感受中国传统音乐韵味和风格。从初级阶段基本功训练到深入理解音乐韵味和风格，学生不仅能熟练掌握技法，还能领悟民族音乐内涵，提高音乐素养和审美能力，成为传承和发展中国民族音乐的专业人才。

4 现代创作筝曲中“按音”与“吟猱”的创新运用

4.1 创新表现手法

在现代音乐多元发展的浪潮中，现代创作筝曲在“按音”与“吟猱”的运用上展现出了令人瞩目的创新精神，催生出一系列新颖独特的表现手法。传统技法与现代音乐元素的融合成为一大显著特征，这种融合并非简单的拼凑，而是经过精心构思和巧妙编排的有机统一。

当“按音”与“吟猱”技法与电子音乐相结合时，仿佛为古老的古筝注入了科技的活力。电子音效的加入，为古筝的音色增添了丰富的层次和奇幻的色彩。例如，在一些实验性的现代创作筝曲中，演奏者通过电子合成器对古筝的音色进行实时处理，使得“按音”产生的音高变化更加细腻丰富，“吟猱”营造出的颤音效果更加空灵梦幻。原本传统古筝单一的音色在电子音乐的加持下，仿佛被赋予了生命，能够模拟出各种自然界中难以想象的声音，如宇宙深处的神秘声响、未来世界的奇异旋律，为听众带来前所未有的听觉体验。

与爵士音乐的结合则赋予了古筝音乐强烈的节奏感和冲击力。爵士音乐中常见的重拍、切分音等节奏元素与“按音”与“吟猱”的快速交替运用，使得古筝演奏不再局限于

传统的节奏型，而是充满了动感和活力。演奏者可以通过快速有力的“按音”和富有爆发力的“吟猱”，配合爵士音乐强烈的节奏和其他乐器特有的音色，营造出激情四溢的音乐氛围，让听众仿佛置身于一场热烈的爵士音乐会现场。

此外，复杂节奏和声的运用为“按音”与“吟猱”技法的发挥提供了更为广阔的空间。作曲家们大胆尝试运用不规则的节奏组合和复杂的和声进行，打破了传统古筝音乐中相对规整的节奏和简单的和声结构。在这种复杂的音乐语境下，“按音”与“吟猱”需要更加精准地把握节奏和音准，同时还要与和声的变化相呼应，从而增强了音乐的表现力和感染力。

4.2 拓展音乐表现力

创新运用“按音”与“吟猱”极大地拓展了现代创作筝曲的音乐表现力，使其能够更加丰富、细腻地表达各种情感和意境。

在表现自然景观时，“按音”与“吟猱”的运用达到了出神入化的境界。当描绘山川起伏时，演奏者通过有节奏的“按音”来模拟山峦的连绵起伏，时而低沉，时而高亢，仿佛让听众看到了连绵的山脉在云雾中若隐若现。“吟猱”则营造出空灵的意境，如同山间飘荡的雾气，给人一种朦胧、神秘的感觉。在表现江河湖海时，“按音”可以模拟水流的奔腾不息，快速而有力的“按音”仿佛是江河的汹涌波涛；“吟猱”则能表现出水面的涟漪和波光粼粼，轻柔而细腻的“吟猱”如同微风拂过水面，泛起层层涟漪。

在表达人物情感时，“按音”与“吟猱”更是发挥了重要的作用。当传达强烈的情感时，如喜悦、愤怒、悲伤等，“按音”可以运用大幅度的音高变化和强烈的力度来表现。例如，在表达喜悦之情时，快速而欢快的“按音”如同欢快的笑声；在表达愤怒之情时，沉重而有力的“按音”则像是愤怒的呐喊。“吟猱”则能够细腻地表现出情感的起伏和变化，通过微妙的音高波动和节奏变化，展现出人物内心的复杂情感。在表现爱情主题的曲目中，“吟猱”可以营造出温柔、缠绵的氛围，让听众感受到爱情的美好与甜蜜。

除了表现自然景观和人物情感外，“按音”与“吟猱”还可以表达对社会现实、人生哲理的思考。作曲家们通过巧妙地运用这两种技法，将自己的思考和感悟融入音乐中。例如，在一些反映社会问题的现代创作筝曲中，通过深沉的“按音”和富有节奏感的“吟猱”，表达对社会不公的批判和对美好生活的向往；在探讨人生哲理的曲目中，“按音”与“吟猱”的运用则更加含蓄和深沉，让听众在聆听音乐的过程中，思考人生的意义和价值^[2]。

4.3 促进文化交流

现代创作筝曲中对“按音”与“吟猱”的创新运用，不仅推动了古筝音乐自身的发展，更为重要的是，它搭建了

中国民族音乐与国际文化交流的桥梁，在国际舞台上发挥着重要的作用。

在国际舞台上，现代创作筝曲以其独特的魅力吸引了众多国际友人的关注。古筝那悠扬的音色、丰富的表现力和独特的演奏技巧，让外国听众对中国传统文化产生了浓厚的兴趣。当他们聆听到融合了“按音”与“吟猱”创新运用的现代创作筝曲时，仿佛打开了一扇了解中国文化的窗户。通过音乐，他们感受到了中国文化的博大精深和源远流长，对中国传统音乐艺术有了更深入的认识和理解。

同时，现代创作筝曲的创新运用也促进了中外音乐文化的交流与融合。在国际音乐交流活动中，中国古筝演奏家与来自不同国家和地区的音乐家们相互学习、相互借鉴。外国音乐家们对中国古筝的“按音”与“吟猱”技法表现出了极大的兴趣，并尝试将这些技法融入自己的音乐创作中。而中国音乐家们也从外国音乐中汲取了灵感，将西方音乐的和声、节奏等元素融入现代创作筝曲中，进一步丰富了古筝音乐的艺术内涵。这种跨文化的音乐交流与融合，不仅促进了古筝音乐的国际化发展，也为世界音乐文化的多样性做出了贡献。

此外，现代创作筝曲的创新运用还培养了一批具有国际视野的演奏家和作曲家。这些音乐家们在国际舞台上不断展示自己的才华，将中国古筝音乐推向了世界。他们通过与国际音乐界的交流与合作，学习到了先进的音乐理念和创作技巧，同时也将中国传统文化的传播到了世界各地。他们的努力为中国民族音乐的国际化发展开辟了新的道路，让中国古筝音乐在世界舞台上绽放出更加耀眼的光芒。

未来，我们应该继续鼓励和支持现代创作筝曲中对“按音”与“吟猱”的创新运用。政府、音乐机构和社会各界应该加大对古筝音乐创作的支持力度，为作曲家和演奏家提供更多的创作和表演机会。

5 结论

“按音”与“吟猱”作为古筝演奏核心技术，在中国民族音乐自主知识传承中具有不可替代的作用。它们不仅传承了传统音乐风格，推动了音乐创新发展，还培养了民族音乐人才。在现代创作筝曲中，这两大技法的创新运用进一步拓展了音乐表现力，促进了文化交流。未来，应继续加强对“按音”与“吟猱”的研究与传承，为中国民族音乐的繁荣发展贡献力量。

参考文献

- [1] 浅析中国古典乐器在流行音乐中的使用——以古筝为例[J]. 贺岩雯.北方音乐,2016(23)
- [2] 传统古筝与当代流行音乐相结合的艺术风格与特点. 李瑜.陕西教育(高教版),2013(09)