

琵琶演奏的艺术美学及音乐语言的表达技巧研究

◎李政文

摘要:在我国艺术发展过程中,传统乐器种类繁多,琵琶是传统弹拨乐器之一,具有宽广的音域和多变的音色,并且可以呈现独特的艺术表现力,通常在一些民族音乐演奏中较为常用。想要演奏好琵琶,需要乐器使用者具有较高的技巧,借助不同的演奏技巧,所传递的音乐语言信息也会产生明显变化,可以充分表现出音乐本身的美感和演奏者、创作者的情感,从而在情感上引起音乐欣赏者的共鸣,陶冶人们的情操。长久以来,我国琵琶演奏艺术得到了持续的传承和发展,逐渐形成了自身的音乐语言表达技巧和艺术美学,逐渐成为了传统文化的重要组成部分。

关键词:琵琶演奏 艺术美学 音乐语言表达技巧

在琵琶演奏过程中,也是对乐谱内容进行二次创造,演奏人员结合自身所具有的音乐情感、音乐修养、演奏技巧等等,借助独具特色的旋律、节奏等,充分展现乐谱中的音乐元素,从而带给人们良好的音乐欣赏体验。琵琶乐器具有多种演奏技法,不同演奏者所使用的演奏技巧和音乐语言变现形式都有所不同,会融入不同的音乐情感,从而表现不同的音乐艺术感,在不断创新过程中,琵琶演奏艺术文化也在得到不断发展和传承。

一、琵琶和演奏历史

在我国古典音乐发展过程中,琵琶作为一种重要的乐器产生的时间较早,并且具有辉煌的发展历程,一直以来十分受到人们的喜爱,在人文底蕴和历史底蕴方面都较为深厚。琵琶也被人们称为枇杷,这种乐器最早是游牧民族所使用的乐器,便于人们在马背上进行演奏,而“批”和“把”也分别代表了两种弹奏方式,前弹就是指

“批”,而后拨则是指“把”,这种乐器是在公元6世纪从亚波斯流传到我国,在唐朝时期对这一乐器进行了改进,对原本的拨子横抱演奏方式改变为竖式手弹演奏方式。在我国唐朝时期,琵琶乐器的发展最为鼎盛,我国在唐朝时期繁荣昌盛,也具有雄厚的国力,为各种音乐艺术的发展提供了充足的空间,而琵琶乐器由于自身所具有的独特音色,也逐渐受到了人们的青睐,在宫廷贵族、寻常百姓家庭中都可以见到琵琶的身影,琵琶乐器逐渐在民乐中占据了重要的地位。

琵琶属于弦奏乐器的一种,具有多样化的弹奏技法,不同的弹奏技法对应着不同的功能,同时也表现出不同的艺术美感、音乐韵味。在弹奏琵琶过程中,弹、挑、抹、扫、勾等是最为常见的演奏技法,需要演奏者具有较强的手指灵活度,在操纵琴弦过程中,由小臂进行旋转运动,并与急、缓、顿等多种技巧结合起来共同使用,可以表现出多种音色,比如刚猛、清脆、平和等

等,可以将音乐的艺术魅力充分展现出来。在琵琶演奏过程中,在这种艺术形式中,充分结合了精神和形态,借助乐律所具有的感染力,可以让音乐欣赏者逐渐认同自身的民族音乐文化,在琵琶演奏艺术发展过程中,也逐渐由六相二十四品转变为八相三十品,并且也在很大程度上提升了音乐所具有的表现力和适应力。琵琶可以将古典音乐很好地展现在人们眼前,并且可以匹配各种西洋乐器,与现代乐器相比,也具有自身独特的功能,所具有的音域十分宽广,并且演奏的音乐具有较强的穿透性和感染力,逐渐在音乐领域大放异彩。

二、琵琶演奏过程中的美学意象和语言表达技巧

琵琶乐器具有多样化的演奏技艺形式,同时也具有蕴含精深内涵的音乐语言,可以表现出一些清新婉转的音乐,同时也可以表现出高亢激昂的音乐,也可以表现出一些凄凉或者热闹的场景,可以充分融入演奏者的情感。针对琵琶演奏所表现出的美学意境,可以从作品内涵、情感以及音乐风格等角度进行分析,对演奏技巧的要求较高,在使用多种演奏技法过程中,也会在很大程度上影响演奏的音色和情感,其中最为主要的特征之一就是音乐艺术的多样化表现,主要表现为以下几个方面。

(一) 内涵美

在音乐之美中,包括了音、形、器、谱等多方面结合起来形成的美感,在各个层面中,所具有的艺术价值都十分鲜明,最终造成音乐具有了十分丰富的内涵。所谓音乐审美和表达,就是将音乐本身、表现形式等作为基础,所产生的主客双向反映,对于音乐欣赏者而言,会受到音乐

中每一个音符和节拍的带动,并且会对音乐产生不同的体会,而琵琶演奏者通过运用不同的弹奏指法,也可以产生不同的音乐意象,并且可以实现更为多元化的内涵层次。在琵琶演奏技法方面,是在不断的发展和改变的,在不同时期,由不同演奏者对同一首曲子进行演奏过程中,所具有的特色也是各有不同,想要对音乐的内涵特点予以深入了解,就需要全方位深入研究作品本身的创作背景和结构形式,同时还需要对演奏技法进行正确选择和使用,从而找到最为理想的琵琶弹奏形式。在琵琶演奏过程中,针对音乐结构层次,可以借助音色、旋律以及演奏者动作形态等进行分析,对乐曲的律动美感进行品味。琵琶属于我国一种传统民族乐器,这一乐器具有自身特有的音乐表现形式,可以充分体现曲谱的创作背景以及乐器本身的吸引力,同时也可以展现出演奏者的思想,属于一种形神兼备的艺术美,同时也具有内外互补的特征。

(二) 情感美

音乐最直接的体现就是声音,主要体现在演唱的声音和音律的声音,在琵琶演奏过程中,主要包括独奏、伴奏等形式,而无论是哪一种形式,都具有着动态性、感染性等方面特点,可以将创作者、演奏者的个性和主观能动性充分展现出来,对于音乐欣赏者而言,内心的情感也在受到音乐的牵动。在琵琶演奏过程中,所具有的情感色彩十分浓郁,在琵琶音乐创作和演奏过程中,可以充分展现出演奏者对音乐保持的热爱和敬畏,可以将演奏者的情感变化充分展现出来,主要借助音律作为表现形式,借助感受节奏和音律的变化,音乐欣赏者也可以感受到其中的美感,从而促进对音乐的认知,并实现音乐情感的升华。其次,与其他乐器相比,琵琶演奏也具有相同的审美情感,同时具有共性和自身独有的个性。所谓共性是指,在演奏技巧、情感表达形式等方面,会有所继承,在艺术美方面,则可以追溯到根源所在,并不是无缘无故产生的。在个性方面主要是指,在面对音乐作品时,不同的演奏者所产生的理解也会有所差异,在实际音乐演奏过程中,会展现出不同的感情因素,

对于琵琶演奏美学而言,这也是一项十分独特的差异。同时,在琵琶演奏过程中,演奏人员具有自身的审美情趣,将自身独特的情感赋予给了音乐作品,从而将琵琶演奏所具有的音乐语言表现能力充分展现了出来。琵琶演奏过程中充分结合了演奏者的情感和技艺,在对一首曲子进行演奏过程中,实际上也是对音乐作品进行再次创作,在琵琶演奏人员方面,会借助音乐语言形式,对作品情感进行有效传递,对于演奏者进行情感表达而言,由于音乐语言具有较强的层次性、丰富性,也为演奏者提供了充分的空间,可以借助琵琶演奏的乐曲在情感上引起欣赏者的共鸣。

(三) 风格美

对于西洋乐器和我国传统乐器而言,在具体对乐曲进行演奏过程中,所具有的表现效果都会有所差异,与风格多样化的音乐作品结合起来,可以演奏出更具特色的音乐,具有较强的艺术效果。在琵琶演奏活动中,将曲谱作为基础,在不同演奏者进行演奏过程中,会将自身创作灵感、审美情趣等作为基础,将个性化情感、音乐语言艺术等充分融入到音乐作品创作中,从而所形成的音乐作品也是风格各异的。在琵琶演奏者方面,可以在演奏过程中充分表现作品本身的特质,并且可以对作品风格特点、创作者精神生活等予以深入的理解,充分结合演奏技艺、情感、精神特征、观众喜好等方面因素,通过在演奏过程中对音乐作品进行二次创作,生动体现出独特的音乐风格。

(四) 琵琶演奏中的音乐表达技巧

音乐是情感表达的途径和方式之一,可以在音乐创作者、演奏者、观赏者之间构建有效的联系,而在使用琵琶进行演奏过程中,由于具有丰富的语言特点,也为音乐欣赏者们带来了全新的艺术感受,可以演奏出更加优美、悦耳的音乐。通过具体分析琵琶演奏的音乐语言风格,通常包括了三种类型,分别为情感性语言、情景性语言、风格性语言等等,由于选择的音乐演奏技法不同,所产生的音乐语言表达形式也会有所差异,通常会将具体音乐内容作为依据对音乐语言表达形式进行选择。

三、结语

在当前阶段我国发展过程中,对音乐艺术逐渐予以了高度重视,而琵琶作为我国传统民族乐器之一,所具有的独特艺术美学和音乐语言表达技巧也逐渐受到了人们的关注,并开展了相关研究工作。

参考文献

参考文献:

- [1] 赵国妹. 琵琶演奏中的音乐感觉和艺术表现分析 [J]. 戏剧之家, 2017 (02).
- [2] 周红. 从美学视角看琵琶艺术里的“自然美” [J]. 乐府新声 (沈阳音乐学院学报), 2018 (02).
- [3] 许彩萍. 浅析琵琶演奏中的音乐感觉和艺术表现 [J]. 三峡大学学报 (人文社会科学版), 2015 (S1).

作者简介: 李政文, 女, 1989年生, 汉族, 河南省洛阳市人, 研究生, 助教, 研究方向: 音乐。