

张志远 收稿日期: 2002-10-12

论扬琴演奏与内心听觉

内容提要: 对于学习扬琴演奏艺术来说, 系统掌握演奏技巧、正确运用其技术与方法非常重要, 但完美高超的技术仅仅具备了艺术表现的基本手段。如何更深层地揭示音乐的深刻内涵, 使内心情感与音乐形象得到完美的结合, 达到高度的统一, 笔者认为: 在扬琴教学中应重视培养和发展演奏者的内心听觉能力, 正确理解技术与音乐的辩证关系是提高演奏艺术的关键。为此, 文章对内心听觉的培养与训练及如何进行内心情感与音乐听觉形象的建立作出了论述。

关键词: 扬琴演奏; 内心听觉; 培养; 训练; 内心情感; 听觉形象

中图分类号: J611.2 **文章标识码:** A

在长期的扬琴教学中使我们逐步认识到, 演奏技巧是音乐的表现手段, 两者的关系是相辅相成、互相促进的辩证关系。作为专业扬琴教师, 其主要任务不仅是使学生如何掌握正确的弹奏技巧, 更重要的是培养学生对音乐作品的理解及丰富的音乐表现力。使他们拿到一份扬琴乐谱时, 处于不借助任何声响条件下的全然寂静中, 在内心深处想象出、似乎“听见了”旋律的流动, 仿佛置身于“急”如万马奔腾、“缓”如涓涓流水的情感起伏中。这种促使撞击共鸣的因素, 笔者称之为扬琴演奏的内心听觉。

音乐内心听觉是人们在内心里对某种听过或未听过的音乐的回忆或想象。相对于聆听实际音乐演奏而言, 内心听觉则不受外在声音的影响, 也不需要听觉器官感受某种启发, 而是在意识里直接想象出近似于某种实际音乐的音响。教学研究认为: 通常人们都具有不同程度的内心听觉能力, 在掌握了一定的理解、记忆能力后, 经过专门训练, 内心听觉能力是可以逐步提高的。有资料显示, 一些经过专门训练的作曲家、指挥家的内心听觉能力能够十分准确地“听到”极为复杂的音乐。由此来看, 提高学习者的内心听觉能力, 就是提高和理解音乐艺术的能力。为此, 积极培养和发展学生的音乐内心听觉能力就显得尤为重要了。

一、内心听觉能力的培养和训练

音乐是听觉艺术, 无论是创作、表演, 还是研究、欣赏, 都离不开听觉。音乐又是时间艺术, 这一特性使音乐记忆成为音乐创作、表演和欣赏活动的重要前提。音乐内心听觉能力的培养、训练及提高都受到音乐记忆力的影响, 记忆音乐的能力主要由“听觉”、“视觉”、“触觉”、“分析”的记忆能力构成。

“听觉记忆”以对音高、节奏、音色的敏锐感觉为基础; “视觉记忆”以对视唱、视奏能力为前提, 使乐谱上的各种符号深刻地印在脑海中; “触觉记忆”是演奏者对竹法、触弦感觉的精确记忆; 而“分析记忆”则是以音乐理论知识为基础, 使之得以进一步加深对乐曲的理解。然而, 音乐对于内心听觉能力的要求又不同于一般, 须有较强的感知音乐印象和想象音乐现象的能力, 而这种能力并非是完全天生的, 必须经过严格系统的训练才能获得。

将熟悉的旋律从记忆中提出来, 这是能否脱离乐谱演奏旋律的基础。当背谱演奏时, 只有运用内心听觉回忆旋律, 才能唤起听觉表象, 并引导和控制自身的演奏, 这就是回想记忆中的音乐现象的意义所在。为此, 学习者应常做以下练习:

1. 单音内心听觉练习

听标准音 a^1 , 记住它的音高。然后, 先在内心“想”出将要弹奏的另一个音, 之后再弹出, 以此辨别“想”的是否准确, 如有误, 及时校正。其校正的过程, 即是内心听觉能力提高的过程。

2. 双音内心听觉练习

先在内心以单音形式分别“想”出低音和高音, 然后再“想”出它们同时发出的音响, 之后弹出、校正。

3. 分解和弦内心听觉练习

先在内心里依次从低到高“想”出和弦音来, 然后, 静心“想”出弹奏之后的和弦音响, 再依次或同时弹出、校正。

4. 乐句内心听觉练习

从一个音的练习，逐渐过渡到一个乐句，先在内心“想”出一个乐句来，然后弹出、校正。

5. 旋律内心听觉练习

用以上方法把旋律连起来在内心“想”出，再弹出、校正。

以上练习方法也可反向进行，即先弹出声音，产生记忆后，再在内心“倾听”。之后，尽可能准确地“听”完整的乐曲，然后在扬琴上弹奏，验证是否“听”得准确，有无遗漏。如此练习，必将受益无穷。

值得注意的是，在音乐内心听觉能力训练的过程中，应避免长时间大量反复地做某种单一的练习，这样极易使学习者产生枯燥和乏味感。要充分认识到内心听觉能力的提高是长期训练与积累的结果，不可操之过急，教师切忌随意加以指责，对学生的点滴进步应予以肯定，鼓励他们持之以恒、坚持不懈。

二、内心听觉能力的培养和发展

扬琴艺术家之所以对乐曲的准确诠释，是来源于对乐曲的正确理解，而正确的理解又依靠正确的读谱。只有严格地按照乐谱演奏，才能理解作品中特殊的音乐语言，同时，也为背谱演奏创下了良好的前提。我们知道，背谱演奏可以全身心地投入到音乐中去，所以说，背谱演奏的过程是音乐表现力全面提高的过程。当演奏者在背谱演奏时，只有运用内心听觉回忆旋律、音色、音质，才能唤起听觉表象，引导和控制自身的演奏，使脑、心、耳、眼、手这些器官完美地配合，最后使思维、情感、听觉、视觉、肌肉、神经达到最理想的协调。背谱演奏是视觉、听觉、运动神经等共同配合的综合运动，正确的背谱演奏应该是注意发挥大脑、视觉、听觉的积极作用，脑子里对乐谱要有清楚的印象。背谱演奏还可以按乐曲的结构采取分段背奏的方法，对于那些基本上相同，只是稍有变化的乐段更要特别注意其不同之处。通过背谱演奏，学习者会对乐曲有一个清晰的记忆和深一步的理解。

人的大脑不仅指挥着演奏者左右手的配合，而且也支配着诸如读谱、记忆、分析、训练、想象等思维活动。医学研究证明：人类的大脑分为左脑和右脑。两者之间以极高的频率互相传递信息。它们在功能上具有高度专门化。左脑同抽象思维、象征性关系和对细节的逻辑分析有关，具有言语的、概念的、分析的、连续的和计算的能力。在控制神经系统方面，它起着比较积极、主导的作用。右脑则与知觉和空间有关，它具有对音乐、图形、整体性映象和几何空间的鉴别能力。左脑和右脑的分工又不是绝对的，而是协同互补的，许多复杂的精神活动通常是由左右脑共同完成的。例如音乐，左脑负责旋律(或和声)，右脑则负责节奏。语言，左脑分管词意和连续，右脑分管声调。它们在功能上是相辅相成的。专业教师应在这个认识的基础上对不同类型的学生因材施教，因人而异，才能使学生在音乐内心听觉能力方面和演奏上得到全面的训练和发展。

培养和发展音乐内心听觉能力，是全面提高器乐演奏者的音乐才能和素养的重要内容之一，是进一步了解和掌握音乐语言特点和规律的重要手段之一，我们应当始终把它作为器乐演奏教学的重要组成部分，在听觉概念上努力培养学生对优质音响的听觉形象。

三、内心情感与音乐听觉形象的建立

丰富的内心情感对产生美的听觉、建立美的听觉形象是至关重要的，因为音乐的形象不是呆滞的、静止的，而是活跃的、发展的形象。音乐的音响是依赖于生活的，与所要表现的客观实物有着本质的必然的不可分割的联系。生活中的音响都存在着互相一般不会混淆的特征和规律，再加上人类的各种情绪在不同情况下又有各自各种不同的表现特征，这才使音乐家有了利用音响表现各种思想情绪的可能性和基础。听觉形象运用音乐的音响，如和声、音高、速度、音色、力度等，与演奏技巧组合成音乐形象，即听觉形象。听觉形象就是把人类生活中的实物，如高山、流水、狂风、暴雨等和人类情感中的喜悦、痛苦、悲壮等化作声音的形象表达出来。演奏者只有通过音乐的音响才有可能产生听觉形象上的联想和感情情绪上的共鸣。人们在生活中接触到的各种事物、现象，大都与某种声音有密切的联系，都能引起演奏者的回忆和想象，产生音乐听觉形象。

张晓峰的扬琴独奏曲《拖拉机来了》，是作者有感于祖国新农村使用拖拉机耕作、农忙的新气象而创作的，乐曲运用了律动的节奏型模拟拖拉机欢快的机器轰鸣声的音响效果，使人联想到拖拉机由远及近的音乐听觉形象。《喜讯》是桂习礼早期创作的作品之一，原名为《边塞喜讯》。乐曲以新疆音乐所特有的舞蹈节奏型贯穿全曲，使人联想到边疆的人们在听到激动人心的喜讯时奔走相告、翩翩起舞的情景。《春到清江》是刘维康于1976年创作的一首扬琴独奏曲。乐曲抒发了人们对大自然的依恋之情，使人联想到在

春天温暖的阳光照射下，清江岸边的冰雪渐渐融化，一滴滴的落在土地上，渐渐地越来越多、越来越快，汇聚成小溪流淌起来，从四面八方流向清江的自然景象。《燕歌行》是笔者于1990年创作的一首扬琴独奏曲。在唢呐、竹笛、笙和二胡等乐器及打击乐的烘托下，乐曲描写了奉命出征的将士，辞家破敌的情景和视死如归、勇往直前为国捐躯的豪迈精神，音乐主题与其它伴奏乐器音调遥相呼应，仿佛是山川和大地的回声，力度的逐渐减弱，使人联想到逶迤行进的队伍向远方的战场走去，渐渐在送行人们的视线中消失的情景。这样，乐曲就为人们明晰地感受和理解了。

历史上优秀的艺术家无不学识渊博，多才多艺。如达·芬奇这位文艺复兴时期意大利伟大艺术家、自然科学家、工程师和哲学家，他不仅以其杰出的代表作《最后的晚餐》和《蒙娜丽莎》使当时绘画的现实主义发展到了一个新的历史阶段，还在军事、天文、地质、土木工程、生物学、生理学等方面具有卓越的见解和成就。伟大的现实主义作家曹雪芹所著《红楼梦》，堪称是一部百科全书，书中反映出他对于诗词歌赋、工艺美术、建筑、园艺、药物、烹调以致农业都有研究或了解。可以看到他的知识渊博如汪洋大海，浩瀚无边。所以，扬琴艺术家要尽可能地扩大自己的知识领域，丰富知识结构。不仅学习和掌握与扬琴演奏有关的知识、信息，更要丰富生活知识和文化科学知识。努力吸取一切对创造音乐形象有用的东西，全面提高自身的文化素养，以激发内心情感的冲动，以心灵去聆听，用双手来创造。

四、结 语

各种技术的训练与发展是完善扬琴演奏艺术表现的基础，而培养和发展扬琴演奏的内心听觉就是让学生有高质量的听觉感受能力，以敏锐的音乐听觉和优异的音色作保证，以广博的文化素养为底蕴，精确把握演奏者对音乐作品的表现和理解，提高音乐的表现力。

责任编辑 章 滨

参考文献：

作者简介：张志远(1960~)，男，文学硕士；武汉音乐学院民乐系副教授(武汉 430060)。

点击次数：557