

琵琶演奏中气息的运用

王圣蕊

山东大学艺术学院 山东 济南 250100

摘要：琵琶作为我国传统的弦乐器，其演奏技巧丰富且多样，虽然琵琶是弹拨乐器，但气息的运用在其中扮演了至关重要的角色，尽管琵琶的发音并不依赖于直接的呼吸输入，但气息控制却能显著影响演奏的连贯性、音色的变化以及演奏的表现力。本文分析了琵琶演奏中气息运用的现状，指出了演奏者在气息控制方面普遍存在的不足，探讨了结合演奏技巧优化气息流畅性、通过呼吸训练提高气息表现力等策略，提出了改善气息运用的实用方法，包括调整演奏姿势与呼吸方式的结合、通过练习加强气息与音色的协调以及掌握气息与音量的控制技巧。

关键词：琵琶演奏；气息控制；技巧优化；演奏表现力

引言：琵琶的音色和演奏效果不仅只受指法的影响，还与演奏者的气息控制密切相关。气息在琵琶演奏中的运用不像管乐器那样直观，但其对音色、音量、演奏流畅性以及情感表现等方面的作用不容忽视^[1]。气息的控制能够决定音符的连接是否顺畅、演奏的情感是否传递到位。由于气息的内在特点，琵琶演奏者往往在气息的调节与运用上面临许多挑战，尤其是在快速或复杂技巧的演奏中，气息的不稳定或心理因素的原因，如：紧张、焦虑等因素导致气息混乱等，都会影响整体表现，本文将通过分析琵琶演奏中气息运用的现状，探讨气息控制的重要性，并提出改善气息运用的策略与方法，以帮助演奏者提高气息的流畅性与演奏表现力，从而优化演奏效果。

1 琵琶演奏中气息运用的现状分析

1.1 琵琶演奏中气息运用的基础现状

琵琶演奏虽然主要依靠左手指法（如：吟、揉等）与右手指法（如：弹、挑、轮等），左右手相配合使弦振动发声以此来表现音符与旋律，但气息的运用对于演奏的流畅性、音色的丰富性及演奏表现力等方面，具有重要作用^[2]。与管乐器的直接气息输入不同，琵琶演奏并不是通过吹气来发音，但演奏者在进行弹奏时，气息的控制却能够影响到琵琶乐曲的走向、力度的变化、音色的细腻度、琵琶音乐表现力等方面，因此气息的运用是影响琵琶演奏好坏的关键因素之一。然而，在现今琵琶演奏中，气息的运用尚处于较为初步的阶段。虽然不少的专业琵琶演奏者已经认识到气息的重要性，但普遍情况下，演奏者对于气息的运用仍然存在某些误解与欠缺。一方面，部分初学者对气息控制缺乏足够的关注，甚至忽视呼吸与手指动作之间的协调；另一方面，资深演奏者可能过于依赖技巧本身，而忽略了气息对音色、

音量变化以及乐句表现的深层次影响^[3]。

1.2 气息控制在不同演奏技巧中的应用

气息在琵琶演奏中的运用不仅体现在整体演奏的节奏感与流畅度上，还与不同演奏技巧密切相关。在琵琶演奏中，诸如右手技巧：弹挑、轮指、滚奏，左手技巧：打音、泛音等技巧都需要演奏者根据不同的表现需求来调控气息，以达到最佳的效果，尤其是在快速、连续的琶音或大幅度换把等演奏中，演奏者必须合理分配气息，保证音符之间的连贯性与流畅性^[4]。在演奏中如果气息控制不当，容易出现音符之间的停顿或断裂，影响演奏的整体感。相反，合适的气息运用可以帮助演奏者演奏时，保持连贯的节奏感与稳定的音量，使得琵琶演奏在速度与流畅度上达到理想的平衡。在速度较缓的演奏中，气息控制也尤为重要。如果气息过于急促或不均匀，不仅会影响节奏的稳定性，还会破坏整体音乐的流畅度与整体音乐基调。尤其在演奏吟弦、揉弦等富有“国乐之韵味”表现力的技法时，不当的气息运用会严重影响其所营造的艺术氛围，降低音乐表达的深度与感染力。滑音技巧要求演奏者通过手指的滑动使音高逐渐变化，这个过程中气息的调节也至关重要，如果演奏者在滑音过程中气息过于急促或不流畅，容易导致音色粗糙或音高过渡不自然等。

1.3 琵琶演奏者对气息运用的常见误区

气息的控制对于琵琶演奏至关重要，但许多演奏者，尤其是初学者，在气息运用上一直存在着一些常见的误区，一部分演奏者对于气息的作用认识不足，认为琵琶作为弹拨类乐器，气息的控制并不如管乐器那么重要，往往忽视了气息对音色和表现力的影响^[5]。这类演奏者过度追求指法技巧而忽视气息运用与调节，造成演奏过程中乐句衔接不当、旋律走向偏差、气口处理混乱、

音色音色层次单一化等系列问题。一些演奏者对气息的控制方式存在偏差,过于单一地依赖胸式呼吸或腹式呼吸,从而导致气息控制不稳定、不平衡。胸式呼吸虽然可以在短时间内提供较强的气流,但它容易导致气息的急促和不稳定,影响演奏的连贯性,且演奏起来相对单薄,产生“内力”不够的问题。相反,腹式呼吸虽能提供持久稳定的气息支撑,但过度依赖会导致高音区或快速段落出现气息沉重、反应迟滞等问题,削弱音色清晰度与旋律的灵动性,部分演奏者机械维持深长气息,忽视乐句结构、情感表达、缺乏灵活性,难以实现音乐张力的层次化与艺术意境的精准传达。

2 提升琵琶演奏中气息控制能力的策略

2.1 通过呼吸训练强化气息控制

要提高琵琶演奏中的气息控制能力,最基础且有效的方法就是通过呼吸训练来强化气息的控制。乐器各方互通互相借鉴,也是学习中思考创新的思路之一,比如借鉴吹管乐演奏者对于呼吸的训练方法。呼吸训练对于琵琶演奏者来说,不仅能够帮助他们掌握正确的呼吸方式,还能培养他们对气息流动的敏感度和控制力,演奏者应当通过腹式呼吸来进行气息的调节。腹式呼吸能够提供更稳定、更持久的气流支持,使得演奏者在长时间的演奏中能够保持气息的平稳,避免因气息短促或不稳定而对音乐演奏带来的一些问题。

具体的呼吸训练可以包括几个步骤:通过深吸气和慢呼气的练习,使得气息的吸入与吐出达到自然协调的状态;通过分段控制的呼吸训练,帮助演奏者学会如何根据演奏需求调节气息的强弱、长短和节奏^[6];进行气息的延续性训练,使演奏者能够在弹奏过程中保持持久且均匀的气流,从而避免因气息不畅而影响演奏的问题,许多演奏者也可以尝试通过演奏前演唱谱子的方法进行练习,以此来提升对乐曲走向的宏观把握与演奏时呼吸的流畅度。

2.2 结合演奏技巧优化气息流畅性

在琵琶演奏中,气息流畅性是保证音符衔接、乐句连贯性和演奏流畅度的关键因素之一。虽然琵琶的发音依赖于弹拨与弦技等手指技法,但气息的流畅性对于确保每一个音符、每一段旋律的自然流动至关重要。如果演奏者未能恰当运用气息,便容易出现断裂、突兀的音符或不连贯的演奏效果。因此,结合演奏技巧优化气息流畅性,不仅能提升演奏的整体表现力,还能使琵琶的音色更加圆润、优雅,音符之间的衔接更加自然。在演奏复杂的琶音、快速弹挑等技巧时,气息的流畅性需要与手指的运动保持同步,比如在演奏琶音时,手指的快

速拨弦动作会产生短暂的音符,而每个音符之间需要通过细腻、流畅的气息过渡,以确保音符的连接不突兀。在演奏过程中,演奏者的呼吸节奏应与演奏的旋律和节奏匹配,在快速节奏或复杂的指法段落中,演奏者应保持气息的平稳与自然,避免因呼吸急促或不协调而影响演奏效果。此时,演奏者可以通过节奏训练来提高气息流畅性,比如在重复练习某些快速乐段时,注意呼吸的深浅与气息的均匀分配,确保每一段演奏都能够连贯流畅,要出现断气或不顺畅的现象。在较长的乐段或需要大范围音域变化时,演奏者需要根据演奏的需要合理调整气息的分配,比如:在演奏高音区时,气息的分配应偏向短促而有力,以帮助演奏者保持音符的清晰和音量的均衡;而在低音区时,则应加重气息的深度与支撑力,使音符更加饱满,避免出现气息不足而导致音色干瘪的现象。再比如在演奏快速有力的曲目如武曲《十面埋伏》、《霸王卸甲》时,气息的分配应当快速而有力;演奏慢速柔缓的曲目时如《春江花月夜》、《塞上曲》时,气息应顺畅平缓柔和。做到气息稳定,才可保证身体、感情、技巧、曲目一致,从而保证演奏的流畅与无违和之感。

2.3 针对性训练提升演奏的气息表现力

琵琶演奏中的气息表现力不仅关乎音色的优雅与丰满,也影响演奏中的情感表达与音乐的层次感。尽管气息的控制可以通过一定的技巧得到提高,但在实际演奏中,如何将气息的控制与表现力结合起来,仍然是许多演奏者面临的一大挑战。提升琵琶演奏中的气息表现力,既需要基础的气息训练,也需要在演奏过程中融入情感的传递与艺术的表现。演奏琵琶时,气息不仅要支持音符的延续和变化,还要根据乐曲的情感需求适时调整。气息的起伏、强弱、长短等特征可以帮助演奏者塑造不同的情感色彩,比如在演奏悲伤的曲目时,气息可以略微缓慢、深沉,以展现出低沉的情感;而在演奏欢快的乐章时,气息则可以短促、有力,展现出活泼、快速的节奏感。针对性的气息表现力训练通常需要在两方面进行提升。一方面,演奏者需要通过细致的气息调控练习,增强对气息强弱和速度的掌控能力,比如通过反复慢速练习手部技巧“渐强减弱渐快渐慢”与“气息渐强渐弱”结合,这样演奏者可以更好地控制每个音符的音量变化,使得音符的表达更加生动和富有层次感。

3 改善琵琶演奏中气息运用的实用方法

3.1 调整姿势与气息方式的结合

在琵琶演奏中,演奏者的姿势与气息方式有着紧密的联系,合理的姿势不仅能够提高演奏的舒适性,还能

有效地改善气息的流动性和控制能力。气息的流畅与深度与身体的演奏姿势息息相关,良好的姿势可以帮助演奏者更流畅地呼吸、更自然地调整呼吸,从而提高气息控制的精准度和演奏时的舒适度,坐姿应挺拔,演奏时屁股坐凳子前2/3或1/2处,保持上半身自然放松,肩膀下沉,琴背琴底与上半身呈45度,纵向与腿部呈90度立在身体上放置,胸腔打开,可以帮助演奏者深呼吸,使空气更容易进入肺部,增强气息的深度与持久性。同时,双手的放置位置也需要合理,以便在演奏时避免对胸腔或腹部的压迫。过度的紧张或不当的演奏姿势不仅会限制气息的自由流动,还可能影响手指动作的灵活性、演奏速度,从而影响整体演奏效果。

3.2 通过练习加强气息与音色的协调

气息的控制不仅仅是关于呼吸的深浅、快慢,还直接关系到音色的变化与表现。琵琶的音色多变、技巧丰富,演奏者需要根据不同的演奏风格与情感表达,灵活调整气息,以实现与音色的最佳协调。在此过程中,气息的强弱、持续时间、流畅性等因素都会直接影响到音色的细腻度与音响效果,演奏者可以通过练习不同的气息强度来调节音色,比如在演奏较为柔和、悠长的旋律时,演奏者可以使用较为轻柔的气息,避免产生过于尖锐或突兀的声音,这样可以使音色更加圆润、平滑。而在演奏激烈、奔放的乐章时,可以适当加大气息的强度,使得演奏时便于用力、音色更具力度和穿透力。此外,演奏者还可以通过练习音量控制,调整气息的输出量,使音色达到更好的平衡,避免音量过大或过小而影响整体演奏效果。练习时,演奏者可以通过反复整体片段练习、右手快速弹挑、滚奏练习、左右手配合练习、

由慢速逐渐到快速练习、慢速与超快速交替练习等基本功练习策略,并在练习时,持续关注气息的运用和控制,与音色结合时音乐的变化,注意气息的连贯与稳定性,同时不断调整气息的输出速度与力度,加强气息与音色的协调配合。

结论:气息的运用在琵琶演奏中占据着不可忽视的地位,尽管琵琶主要是通过弹拨、弦技等手指技巧产生声音,但气息的控制和调节仍然是提升音色表现力、增强演奏流畅性和情感传递的关键因素。通过对气息运用现状的分析可以看到许多演奏者在气息控制方面存在一定的不足和误区,这在一定程度上影响了演奏的整体效果,提升气息控制能力不仅需要演奏者在基础技巧上加强练习,还需要结合演奏技巧、姿势调整及针对性的训练,以优化气息的流畅性和表现力。

参考文献

- [1]王媛颖.气息在琵琶弹奏中的应用及练习策略探讨[J].戏剧之家,2024(12):95-97.
- [2]吉丽娟.琵琶演奏中的气息与气韵探索[J].戏剧之家,2021(2):81-82.
- [3]廖予宁.琵琶演奏中气息的运用分析[J].戏剧之家,2019(2):61,63.
- [4]王超慧.论琵琶演奏中气息的运用[J].中国音乐,2003(1):79-80.
- [5]谭瑞文.琵琶演奏气息的训练及重要性[J].中小企业管理与科技,2017(33):95-96.
- [6]石亚蕾.浅谈琵琶演奏中气息的重要性[J].丝路视野,2016(10):41-42.