

浅谈二胡表演的 风格与情感艺术的融入

文 / 李嘉诚

二胡是我国民族音乐的代表性乐器，在一千多年的发展历程中诞生了无数经典的二胡乐曲作品，以及许多优秀的二胡表演艺术家。现如今，不少二胡学习者将大部分精力都放在了演奏技巧、乐感、肢体动作训练之上，一定程度上忽略了情感艺术在二胡表演中的融入，导致演奏风格千篇一律，且这种偏重于技巧的二胡表演缺乏感染力与艺术张力，难以打动观赏者的内心世界，无法真正展现出乐曲本身的意境与氛围。故此，无论在二胡表演教学还是练习过程中，都应当注重情感表现，将演奏者自己对于乐曲的理解、共鸣、情感融进演奏过程中，彰显自我独特的二胡表演风格，同时将乐曲本身的意蕴和故事再现出来，使得二胡表演更为真实和动人。

一、二胡表演艺术

二胡作为我国传统乐器之一，其音色纯厚优美，表现力丰富，而接近人声，能演奏出具有歌唱性的音色，尤其适合叙事和抒情，情感表现力极高，广为大众接受。二胡时常出现在独奏、民族器乐合奏、舞蹈和声乐伴奏、以及地方戏曲说唱音乐中。二胡表演艺术的魅力在于表现音乐情绪，抒发情感，实现视觉、听觉相结合的审美价值。

而且二胡表演艺术有着风格独特、技巧丰富、叙事性和情感表现力强等诸多特点。二胡表演既能够做到情绪深沉，节奏平稳，速度变化较小，也可凄婉哀伤、娓娓道来，或慷慨激昂、粗犷豪放，是我国传统音乐中占据了重要地位，具

有夺目的艺术华彩和审美价值。随着二胡表演艺术的普及、传承与发展，逐渐成了社会大众所熟知且喜爱的音乐表演艺术，在我国各个地区的剧院、民乐表演、联欢晚会、综艺节目、戏曲表演中时常见到它的身影。伴随着互联网时代的来临，中国二胡表演艺术也成功走向了海外，获得了一大批受众，成了中国传统音乐文化对外输出的重要艺术类型。而且各大音乐院校、培训机构等不断为现代二胡表演艺术输出着优质人才，不少当代演奏家开始尝试将二胡与其他西洋乐器、民族乐器的演奏风格进行交融、创新，碰撞出了新的艺术火花。

二、二胡表演风格分类及其演奏特点

中华民族传统音乐文化源远流长，二胡作为中国最具有代表性的弓弦乐器之一，发展至今，其表演与演奏风格一直在发生变化，于不同时代在不同的音乐演奏家手中诞生出了精彩多元的表演风格。例如：刘天华、阿炳创立的抒情风格，以及我国不同民族与地区自有的音乐表现风格，叙事性、描写性、歌唱性。戏剧性等，各具特点，百花齐放。可以说，二胡表演风格与所处的时代、地域、演奏艺术家、当下大众的音乐审美密切相关。在二胡演奏艺术这么多年的发展历程中，现代二胡演奏具有代表性的表演风格大致可以分为以下几种：

1、古朴型

古朴型的二胡表演风格指的是具有古韵味的演奏，其具体特点为平静、悠远、朴素、拘谨。古朴型的二胡表演往往对应着一系列特定的古典乐曲作品，诸如：《汉宫秋月》《阳关三层》《大浪淘沙》等，演奏者会在正式表演开始前放松自己的心情，尽可能让内心变得更为平静安稳，如此一来才能够在后续的表演过程中把握好朴素悠远的古朴风格，使得二胡表演风格与乐曲作品本身更为贴合。表演过程中还会进行一系列的处理，例如：改变节奏、音色、气质等，从而进一步营造出悠远、朴实、古老的二胡音乐魅力，将古老遥远的氛围感渲染得淋漓尽致。

2、抒情型

各类二胡表演风格中，抒情型具有一系列代表作以及民族艺术家为人们所熟知，瞎子阿炳、刘天华先生等给我国二胡表演艺术历史留下了浓墨重彩的一笔。抒情型的二胡表演往往声情并茂，感情充沛，绕梁三日，过耳难忘，而且对于

演奏者的要求较高。首先，抒情型的二胡表演风格需要演奏者拥有娴熟多变的揉弦以及滑音技巧、多变的弓法以及对乐曲的正确理解与处理。这三种要素缺一不可，在表演期间演奏者将会应用娴熟丰富的揉弦对乐曲进行细腻的处理与表达，这样才能够使得整个表演更具感染力和震撼的听觉感受，如泣如诉，慷慨悲歌，皆可用二胡来表达。

3、叙事型

二胡表演善于叙事，在表演时通过对音色、技法的加持能够将乐曲背后的故事、情节、情感完整带给观众。观众欣赏二胡表演的同时沉浸在了渲染出来的故事氛围中，犹如身临其境，为之动容。例如，我国著名二胡演奏家闵惠芬就曾将杜甫所作的《新婚别》进行了改编，将经典诗作改为了二胡叙事曲，且整首曲子分为了四个段落，以序曲、引亲、惊变、送别。跌宕起伏的二胡演奏将整个故事娓娓道来，即使不明白乐曲背后的意义，人们也能够从表演中感受到那种离别难舍的氛围，脑海浮现出一幕幕动人的画面，而这正是二胡表演艺术的魅力之一。

4、戏剧型

在我国传统艺术发展历史中，戏剧是光彩夺目的艺术类型之一，华夏地大物博，每个地域都诞生了其独特的戏曲艺术风格，而二胡作为传统民族乐器之一自然也有着对应的戏剧型表演风格。二胡戏曲型表演中多用自由化散板，往往用于曲子的引子段落以及华彩段落，富有强烈的震撼力以及戏剧张力，例如《秦腔主题随想曲》《兰花花叙事曲》等作品表演时常用自由化散板，通过二胡的演绎展现戏剧主人公的内心世界或剧情的起伏转折，比起叙事型表演风格而言更具张力、更夸张、更震撼，有助于渲染乐曲的戏剧氛围。

除了上述提及的几种二胡表演风格之外，我国北方地区、苏南地区、陕西一代的二胡演奏风格独树一帜，皆带有明显的地方文化特色与个性，北方的二胡演奏更为粗狂、豪爽，而苏南地区则较为细腻、柔美，蕴含着江南丝竹与苏南小调音乐的韵味。总而言之，我国二胡表演艺术的风格多种多样，各具特色，百花齐放，为现代二胡演奏艺术的发展提供了极佳的环境。

三、二胡表演的情感表现

二胡作为中国传统弓弦乐器之一，其表演艺术与作品一直以来都深受喜爱，相较于近年来热门的西洋乐器小提琴而言，二胡表演在情感的表现上更为细腻细致，而且其独特的音色十分适合展现哀伤凄婉的旋律，无论是叙事还是寄情，都能够充分展现乐曲饱满的情感，从而打动听众们的内心，引发观众的情感共鸣。

1、二胡音色的控制

音乐艺术是独特而富有魅力的，与绘画、文学等艺术类型有所不同的是音乐正是通过乐音的变化与运动来引起人们的情感共鸣，从听觉感官的享受转化为情感的渲染、沉浸与共鸣。绘画则是以静态的色彩、线条、构图来展示艺术家对于世界与生命的感悟，文学则是应用文字、修辞手法、描写手法等技巧将情感交融在语言表达之中。可以说，音乐艺术的魅力与乐音的变化、运动是息息相关的。

为了增强二胡表演的情感表现力，在演奏过程中需要具有良好的发音，演奏者所奏出的音色首先需要符合二胡声音的基本特点，如：委婉、柔和、歌唱性的声音，其次要在基本音色基础上加入情感色彩，应用一定的表演技巧来让二胡的音色更富有情感变化，这种情感音色的变化是需要较高的二胡演奏技巧，如此一来才能够使得二胡表演更为动人和震撼。

二胡音色的控制与演奏者的基本功有关。在二胡演奏时，演奏者的运弓技巧、好坏首先会对音色产生较大的影响，其次运弓基本功也会影响到对曲子的演绎以及情感的表现。这也就是为什么有些演奏者奏出的声音干涩、生硬、缺乏美感，而有的人则能够演奏出饱满、丰富、细腻且有着歌唱性的优美音色。只有掌握一定水平的二胡基本功，而且对音色控制熟练到一定程度，才能够将曲子的情感色彩变化完美呈现出来。对于听众而言，聆听二胡表演时能够很明确地感受到音色与情感表现的不同，即使是并不了解二胡演奏艺术的听众也可分辨出其中的区别。故此，为了加强二胡表演时情感艺术的融入，基本功是最首要的条件之一。二胡的基本音色只有通过技术处理、装饰和加工，才能具有更加饱满强烈的艺术表现力。

人类的精神世界是丰富的，情感是多变、富有动感的，演奏者应当要把控制好对音色的处理，使之展现出更加细腻、细微的变化，才能够让二胡表演真正富有情感色彩。举例说明，从二胡演奏的速度、力度、色调上进行特定的处理，使其产生丰富的变化以及动感，借助这些处理将乐曲旋律本身的情感挖掘出来、彰显出来，《赛马》与《二泉映月》就是极好的例子，这两首二胡经典乐曲的情绪色彩全然不同，二胡独奏曲《赛马》气势磅礴，奔放热烈，演奏者需要保持情绪的热烈，使用流畅的弓法演奏出足够饱满的音色，喷弓、颤指音、顿弓、连顿弓、拨弦等技巧能够使得旋律产生各种色彩变化，

从而进一步加强二胡表演的情感表现力。

2、操琴方式的变化

二胡演奏时的情感表现力与演奏者的操琴方式有着密切的关系，在表现乐曲不同的情感、情绪、心态时需要运用不同的操琴方式来凸显氛围，使得乐曲表现更加贴合创作者所想展现出来的性格或情感。尤其是学习二胡表演的过程中，需要学会如何去处理二胡的情感变化，将操琴技巧与乐曲进行有机融合，呈现出一加一大于二的听觉效果。而且二胡操琴方式的变化是需要随着曲子旋律去调整、改变的，需要学习者刻苦的训练与一定的感悟、音乐审美、乐感方能完成。以《小花鼓》和《悲歌》这两首二胡曲目为例，《小花鼓》是刘北茂先生创作的二胡曲，结构简单，不需要高超的二胡演奏技巧，但需要相应的操琴方法来展现明快、生动、活泼的情绪。在演奏时左手的按弦力度不大不小，触弦面略小，揉弦频率略快。

弓速要快，弓压适中，同时注意气息调节，快吸快吐为佳。在气息与按弦、揉弦等多维度的配合协调下，最终才能够获得饱满贴合的情感表现，将乐曲的情绪渲染得淋漓尽致。

二胡演奏需要运用到多样化的技巧，例如压揉、滑揉等技法是二胡所特有的。演奏者需要结合好指尖与手掌的力度，彻底融进整首乐曲中去，产生一种仿佛将弦握在手心的感觉。而且无论是压揉、滑揉等技巧不能单靠一个手指的力度，在演奏时应当使用辅助指的帮助，这样会使得控制力量较重，音色则会有弹性、有变化。

举例说明，我国陕西地区的二胡乐曲多用压揉、滑揉的技法，这是陕西地域特有的二胡表演风格。乐曲《秦风》演奏时就经常使用压揉、滑揉等技巧，第一个音的演奏 $\parallel 4325 \parallel$ “4”这个音带有大滑音，与右手的音头弓相结合，“3”就运用了

压揉的技法，“5”的音上带有大回滑音，右手的运弓保持渐强的力度，强收。第二乐句 $\parallel 4327 \parallel$ ，“7”的音上同时运用大滑音，压揉及滑揉相结合的技法，以娴熟的操琴技巧将西北人民那种豪爽粗犷的个性展现得淋漓尽致，凸显出了特有的地域风格与特色。二胡中的揉弦技法是独有的、特别的，在不同风格的乐曲中运用不同的技法，使得情感艺术的融入更为自然和谐，表现力更为丰富。

3、乐曲本身的感悟

二胡表演艺术最大的魅力就是其深入人心情感表现力。二胡乐曲在演奏者全身心的演绎与诠释下直入观赏者的心灵，娓娓道来，细腻动人，使人们真切感受到二胡表演艺术的无限魅力。

为了成功诠释出乐曲的情感，演奏者不仅需要高超娴熟的操琴技巧、音色控制、放松的心态，以及对于乐曲本身的理解、感悟。演奏者在练习或表演时需要特别注重心态的放松，包括气息、肢体，尽可能展现出自然、放松的状态，在较为平静平和的状态下将较高的技术演奏水准发挥到最优化。在高超的技术水平和音乐素养、审美的加持下，再加入演奏者对乐曲的理解与感悟，其二胡表演尤为动人，绕梁三日，全身心投入到二胡曲子的表演之中，充分展现出创作者的情感、思想或故事氛围，实现人、琴、曲合一的状态，将技、形、意融为一体，融入充沛丰富的情感，最终达到最高水准的二胡演奏水准。

以中国民间音乐家华彦钧（阿炳）的代表作《二泉映月》为例，这首乐曲自始至终流露出来的是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的思绪情感，作品展示了特别的民间二胡演奏技巧与风格，以及无与伦比的深邃意境，深入人心，显示了中国二胡艺术的独特魅力。《二泉映月》不仅拓宽了二胡艺术的表现力，曾获“20世纪华人音乐经典作品奖”，更为二胡表演艺术的继承与发展做出了贡献。

【参考文献】

- [1] 滕帆,沈涛.二胡表演艺术中的演奏技巧及情感表现[J].北方音乐,2019,39(09):23-25.
- [2] 张雷.二胡演奏表演中情感与技巧的统一[J].北方音乐,2015,35(21):63.
- [3] 常远.论二胡演奏中技术与情感的表达[J].戏剧之家,2015(21):50.
- [4] 许多军.二胡表演中的氛围营造和意境美[J].西藏大学学报(社会科学版),2012,27(04):177-181.
- [5] 吴晓慷.谈二胡演奏艺术中对情感美的追求[J].音乐探索,2011(04):133-135.

【作者简介】

李嘉诚(1994—),男,汉族,江苏徐州人,本科学历,职称:演奏员,单位:甘肃省歌舞剧院,主要研究方向:二胡音乐表演。