

如何诠释好一首钢琴作品

铁云婵

(广东石油化工学院艺术系, 广东 茂名 525000)

【摘要】如何演奏好钢琴作品,深入诠释作品的思想,是钢琴演奏者不懈探索的课题。许多人认为,在拥有熟练的钢琴技术的前提下,严格按照谱面标记,正确弹奏出音准、节拍、节奏、速度、力度,就能把握好作品。其实,要诠释好一首钢琴作品,还要对谱面看不到的东西进行深入研究,比如:从写作背景及其触键风格、句子和语气表达方法、声部层次的控制、调式曲式分析、踏板等多方面严格把关,同时还要重视各种记号和音乐术语的准确表达,只有这样才能更深入更完整地诠释钢琴作品,贴切表达作品的内涵。

【关键词】写作背景;触键风格;调式分析;曲式分析;声部层次控制;踏板控制

要弹奏好一首钢琴作品,光严格按谱面能看到的要求,如节拍、节奏、音准、速度、力度等弹奏是不够的。要想诠释好一首钢琴作品,还要对谱面看不到的东西进行深入研究,如从写作背景及其背景所要求的触键风格、句子和语气表达方法、声部层次的控制、调式曲式分析、踏板等多方面严格把关,同时还要重视各种记号和音乐术语的准确表达,只有这样才能由表及里,贴切地表达作品的思想和内涵,使演奏出的作品更具感染力。

一、作曲家风格和写作背景对触键的重要性

要演绎出好的钢琴作品,首先要在作曲家生活的时代背景、写作背景和作曲家本人的性格方面下功夫,充分了解不同时期不同流派的音乐风格和触键方法,根据不同作曲家所处的不同时代以及同一时代的不同作曲家的不同风格采用不同的触键方法,只有这样才有可能对曲子做到贴切地表达。

(一)巴洛克时期作品风格和触键风格

巴洛克后期的钢琴和现代钢琴构造是不一样的,这一时期的钢琴作品主要以宗教性质的复调性的古钢琴音乐为主,没有刚劲的笔触,他们的键盘音乐中充满着装饰音——颤音、回音、倚音、波音。在弹奏巴洛克时期的钢琴作品时,多以轻微简捷的手指弹奏和轻盈的手部动作为主进行灵巧的演奏,跳音比较典雅,手腕不能松懈,手触键快而敏捷,并注意手指力量运用的适度性和刚性,不能运用较大的手臂力量,更不能将键盘演奏得过实过硬,十六分音符多成半跳半连的状态。同时应在演奏时注意手指尖的演奏触键位置,保持触点“面小而精致”的弹奏特点,力求清晰地再现巴洛克音乐风格的声部结构特色和线条矛盾对比变化,做到有节制、有控制、有层次地巧妙演奏。

(二)古典乐派时期作品风格和触键风格

古典乐派盛行的时期,钢琴在构造与性能上已大体接近于现代的钢琴,钢琴弹奏的训练体系也逐渐形成,其风格较单纯、典雅,没有很强烈的戏剧性对比,弹奏场所主要在宫廷、贵族城堡等室内场合,弹奏动作的幅度也较小,斯文典雅,主要靠手指力量技巧,练手指的力量和独立性,使弹奏达到均匀、流畅。以高抬指及指尖扣击式触键为特点,要求声音均匀、饱满、结实具颗粒性,拍点明确。而要做到这些,重点在于注重手指第一关节的触键点,

保持手指的轻触快弹手法并合理运用手腕的转换让音乐充满弹性和延续性;手臂力量的使用要恰到好处、松紧有节。这种较为平和雅致的演奏风格特点是演奏前期古典主义作品所必须具备和掌握的。

(三)浪漫派时期作品风格和触键风格

弹奏浪漫派时期作品时,要求触键较深,多了一些指面触键的弹奏方法,多用高抬慢下的弹奏方法控制较为突出的旋律音色;同时,加强了臂力在钢琴演奏技法中所占的比例,手臂力量的带动在旋律的八度连接中不容忽视,琶音演奏也加入了手腕动作。

二、速度、力度的把握也要尊重作品风格

(一)速度的把握与作品风格的联系

乐曲速度的把握要结合作品的时代特征,不是一成不变的。如巴洛克时期和古典主义时期的作品对速度要求较为严谨,结尾的拍点较为明确,但在弹奏巴赫的赋格时,结尾允许在没有标记的情况下适当渐慢;浪漫派作品在表达某一情绪需要时,允许在句子基本拍不变的情况下,对乐句内部的个别音拍子上进行拉伸或缩紧的处理。

(二)力度记号的把握也要尊重作品风格

①强弱记号的把握

强弱记号的把握,除了要尊重作品谱面的要求外,也要注意作品风格,古典乐派的 *f* 和浪漫乐派的 *f* 弹奏方法和弹奏力度是绝对不能一样的,比如在和弦的弹奏中,古典乐派早期 *f* 的表现多为用从肘部发力的“勺式”抓取动作较多,这是把和弦从琴键上拔起的动作,相对于浪漫和弦触键要浅得多;浪漫乐派 *f* 表现需要臂力和腰部力量同时协调才能完成;此外在浪漫派一些作品中,对大的旋律渐强后的结尾音做弱处理,能给人无限的遐想空间,比直直地从渐强升到最强效果要好得多。如肖邦谐谑曲 opus31 的 71 ~ 82 小节的处理,在华丽抒情的旋律中增加了内心的一点温柔。

②渐强渐弱记号的把握

古典乐派之前的渐强渐弱,大多是阶梯式的渐强减弱,如当 *p* 处出现 *crease* 时,第一个小节内的力度是一样的,可以是 *p*,第二个小节所有音的力度可以调整到 *mp*,第三个小节所有音的力度是 *mf*;而浪漫派作品中出现 *crease* 时,是在同一小节至几小节

内,音阶逐个依次加强,形成一个强有力的 legato 的 crease。

三、句子及语气的表达要细致

(一) 句子表达的谱面基础

钢琴作品中,除了谱号、拍号、调号以外,还出现了许多表情术语记号、力度记号等。表情术语涵盖的内容非常广泛,包括对曲子情绪、速度、力度等方面的要求,是反映创作思想的重要媒介。在弹奏时,要严格按照谱面的这些标记去弹奏,重视每一个休止符和力度记号,只有这样才有可能把作品意图完整地表现出来,不能眼中只有音符,而对音符以外的东西却视而不见。

(二) 句子表达的弹奏基础

乐句的弹奏基础有5个要素,无论是小的乐段还是大的乐章,其弹奏基础都离不开这5大基本要素,他们分别是断奏、连奏、跳奏、落提、呼吸。就像汉语的句子组成由字、词、标点一样,要完整与准确地表达出一句话,字、词和标点是绝不容许出错的。弹奏时应该严格按照谱面连线、跳音、呼吸的标记。但在一些作品中,谱面上很少有明确的标记,我们就要从音乐语气、音乐性质、音乐风格来划分句子。比如在弹奏巴洛克时期作品时,我们可以按照巴洛克时期的主题动机弹奏通则来明确划分句子,十六分音符或时值更短的音符多用连奏,八分音符或时值更长的音符多用 nonlegato。

(三) 句子和语气的控制

俄罗斯著名钢琴教育家涅高兹的一段话:“任何钢琴演奏总是以发出的声音、‘制造’声音为其目的,那么无论你弹的是练习曲还是艺术作品,弹钢琴必然就是在于声音。”弹钢琴如同说话、唱歌,在一个乐句中,一般会有一个支点,就像我们每句话中有着重词一样,句头所有的音要对这一支点有倾向性,简单点说就是渐强,支点以后的音要渐弱,在古典乐派中我们也把这种进行状态称之为语气,在弹奏每一句时要结合句头——最高音——句尾的语气强弱等去控制乐句的进行状态,建立“枣核形”的句子走向。

(四) 句子声部层次的处理

要注意句子之间的声部控制,主旋律、贝司声部、和声声部区分弹奏,声部之间要有力度的对比,要特别注意和弦的外音,这个是旋律的走向连接的关键。同时,要注意和弦中旋律音的安排,和弦下键过程中,不能平均地使用力度,和弦中旋律音永远是较为突出的。如:巴赫二部创意曲 op8,这首是属于F大调的曲子,在结束时落在一个主和弦的转位上,这样就要求把两个八度的主音弹出来,在训练时,我们要把每个旋律抽出来单独练习,耳朵要及时辨别,在头脑清晰的情况下指挥各手指去完成不同力度的弹奏,来得到旋律音的效果。

四、从宏观上把握、了解曲子的曲式结构也不可少

在弹奏曲子之前,了解乐章的曲式结构,适当地进行曲式分析,了解常见曲式的构成以及其间的呼应原则和乐句中的模进原则有助于我们更完善地从整体上把握曲子,更快地识谱和背谱。同时,了解了作品曲式结构,我们才能对乐节、乐汇、乐句、乐段进行力度、

速度、情绪等进行恰当的安排,弹出的作品才会有层次感、立体感,才不会汪洋一片。如古典乐派奏鸣曲,一般由引子、呈示部、展开部、再现部、结尾部组成。展开部,主要乐思在不同的调性上加以发挥;再现部中,主部仍在原调上再现,并通过连接段,使副部在主调上出现,以取得再现部的调性统一。了解了奏鸣曲这一特点,在弹贝多芬第五钢琴奏鸣 op10no 时,就更易于从整体上把握其情绪特征。

五、踏板是音乐的灵魂

“踏板被人称为钢琴的灵魂。”从鲁宾斯坦的这一名言我们不难看出钢琴踏板的运用在钢琴演奏中占有非常重要的地位。在巴洛克时期和古典乐派早期的作品中,踏板的标记是很少的,但并不意味着不需要踏板。我们要根据音色的需要,在保持织体清晰度的状态下去控制踏板。其中强调的是踏板要踩得干净、轻巧,最常用的有四分之一踏板、二分之一踏板和四分之三踏板,踏板的深浅是由音乐表现的需要所决定,其作用主要是:在出现落滚的连线中,踩第一个音,同时力量放下,起到加重语气和连接的作用;在手指能力达不到两个和弦的连接中踩音后踏板,起连接作用;出现 f 的和弦或出现 sf 时起加重语气的作用。

浪漫主义乐派和现代乐派中,踏板的和声作用更为凸显,长而深的,用来晕染大面积和声的踏板比较常见,肖邦的作品和李斯特的作品,都是和声踏板运用的典范。需要注意的是当出现一个长踏板时,并不意味着一直不动,要根据音色和和声做小动作颤动,以达到保证和声效果、保持声部清晰和旋律线条连接的目的。

综上所述,我们在弹奏曲子时,要想把曲子内涵表现出来,使弹奏更具感染力,必须在尊重作品时代风格的前提下,认真分析谱面各种标记。同时,要兼顾谱面不能直观看到的东西,如句子的内在连接、乐句张力、声部处理、踏板控制力度、作品整体结构安排等,只有对乐曲做出全面、细致、严谨的分析,才能真正表达出作品内涵,诠释出作品的灵魂。

参考文献

- [1] 周海宏.孩子的小错误,为什么她屡教不改?[J].小演奏家, 2005, (02).
- [2] 许新华.被忽视的音色感[J].中央音乐学院学报, 1994, (01).
- [3] 法朗多尔米.西方音乐史[M].北京:人民音乐出版社.
- [4] 常爱玲.中国钢琴艺术史研究[M].济南:山东教育出版社.
- [5] 孙童.明道,钢琴艺术研究[M].北京:人民音乐出版社.