

浅析音阶、琶音在贝多芬奏鸣曲中的练习

马晓婕 马晓婵

(大同大学音乐学院, 山西 大同 037009)

【摘要】贝多芬的32首钢琴奏鸣曲是音乐史中古典主义时期最伟大的钢琴作品之一, 在这些奏鸣曲中, 音阶、琶音技术占有很大的篇幅。本文将音阶、琶音的基本练习方法与贝多芬奏鸣曲相结合, 阐述其练习的多样性, 明确了在不同钢琴作品中音阶、琶音练习的目的性, 并解决其在作品中的技术问题。

【关键词】贝多芬奏鸣曲; 音阶; 琶音

贝多芬是德国伟大的作曲家、钢琴家。他信仰共和, 崇尚英雄, 其作品充满了时代气息, 个性鲜明, 在音乐表现上, 大大提高了钢琴的表现力。他的32首钢琴奏鸣曲被称为钢琴作品中的《新约全书》, 是古典主义时期最伟大的钢琴作品之一。他的奏鸣曲包含了大量的音阶、琶音技术, 掌握好音阶、琶音的演奏技巧, 对弹奏古典主义时期的作品会有很大帮助。

一、音阶、琶音的基本练习方法

(一) 音阶练习

钢琴作品几乎都离不开音阶。练好音阶, 可使弹奏取得事半功倍的效果。音阶练习主要有单音音阶、双音音阶等。

1. 单音音阶

二十四个大调音阶和半音阶都属于单音音阶。练习时要注意以下几点:

(1) 大指的正确运用。大指在下移前有所准备, 自然向内弯曲, 随时准备弹奏。等大指下移弹下去后, 弹前一个音的手指才能放开, 不然音就断了。大指的触键点在指尖外侧, 不要让大指躺着或用关节弹。弹音阶时切忌重音落在大指上。

(2) 指法的合理安排。各调音阶的指法不完全相同, 练习时要牢记各调的指法规律。以基本音级为主音的音阶多以左手5指, 右手1指的指法开始, 只有B大调、b小调以左手4指开始。变化音级为主音的音阶多用3指或2指开始。

(3) 音符的准确性。音阶练习前先要明确各调的调式调性, 熟记调号; 其次要牢记小调中的临时变音记号; 然后要熟知各音阶的构成规律并自如运用。

半音阶包括多种形式: 双手相距八度、小三度、大三度、小六度等同向或反向练习。不论哪种形式, 都有两种常用指法: 第一种是13(2) 13(2) 123(右手) 13 13 213(左手), 第二种是12 34 123(右手) 32 13 21 4321(左手)。练习时弹奏黑键的手指要贴键, 把握好重心的转移。

2. 双音音阶

双音音阶主要有三度和八度音阶, 包括同向、反向等多种形式。三度音在钢琴作品中占据有重要地位, 所有的音要弹得均匀而又清楚。在练习连贯三度音阶时, 为了使音圆滑连贯, 当右手一、三指移过去弹下面的三度音时, 前面的五指在刹那间要保持着它所弹得音。左手一指也是如此。弹奏时手指要整齐连贯, 手腕放松, 可用慢练的方式练习。

八度音阶练习除了同向、反向, 还有八度半音阶练习和分解八度音阶练习。弹奏时, 放松手腕, 弹八度音的手指要稳固, 不用的手保持圆形; 当手指下键后, 手腕要立即抬起, 手臂保持不动。初练时应慢弹, 至手腕动作灵活为止, 再加快速度。当手腕感到疲倦时, 可再放慢, 等疲倦感消失时, 再渐渐加快速度。练习八度音阶时, 要强调正确的手腕动作, 因为它是使八度进行弹得灵活迅速而有力的唯一诀窍。在所有平行八度音阶中, 两手都用第四指弹黑键。

(二) 琶音练习

琶音, 有三和弦琶音、七和弦琶音和八度琶音。它含有三、四度音程, 要求手指能自如准确地伸展。琶音分为短琶音和长琶音。短琶音对巩固良好的手型, 训练手腕的协调配合和手指力量的转移有很好的作用。练习时应注意手掌的稳定和手指的独立性。长琶音辉煌流畅, 在钢琴演奏中占重要地位。训练时应注意大指下移、重量转移、节拍准确、指法正确等问题。练习时要注意: 1. 严格按照指法。2. 先分手后合手, 双手整齐。3. 先练两个八度, 再向四个八度扩展。4. 先慢后快, 速度均匀统一。按四个音一组的节拍练习, 避免重音总落在大指上。5. 用连音弹奏。手腕要顺着手指行进的方向自然移动, 保持手指主动独立性。

在练习八度琶音时, 注意手腕与手指动作的配合, 需从慢到快循序渐进地练。可先弹C大调, 直到把音符弹得干净利落, 并能保持良好的手腕动作后, 再弹其它各调琶音。慢练可使手指很好地掌握与键盘的距离感, 使练习者有时间观察弹奏动作, 及时纠正毛病。除了慢练, 还可用不同的节奏练习, 先练一对一, 再练一对二、一对三、一对四, 要求把音弹得清晰饱满。

二、贝多芬奏鸣曲中音阶、琶音的具体练习方法

贝多芬奏鸣曲中音阶、琶音片段数量众多。只有解决好音阶、琶音的弹奏技巧, 才能更好地表现作品内涵。用不同的弹奏形式练习音阶、琶音可事半功倍。

(一) 音阶部分

贝多芬钢琴奏鸣曲中, 运用最多的是单音及八度音阶技巧。将基本音阶稍加变化练习, 对弹奏贝多芬钢琴奏鸣曲中相同的技巧有所帮助。

1. 单音音阶

贝多芬D大调钢琴奏鸣曲Op.28, 第四乐章第109到112小节旋律为十六分音构成的A大调下行音阶, 以f的力度双手交替弹奏。此处音阶在速度、力度统一的前提下, 要弹清晰均匀, 奏出庄严响亮的效果。练习时, 在A大调音阶基础上, 用连、跳、半连等不同奏法; 上下行音阶走向; 节奏变换(XXX、XXX等); 转移调性; 不同力度(渐强、渐弱、左弱右强、左强右弱等); 不同拍号(复拍子或三拍子等); 先分手再双手; 由慢到快等多种方法来练习, 以适应该作品片段。

贝多芬c小调钢琴奏鸣曲Op.13, 第一乐章引子部分结尾处是四种不同时值的音符构成的c小调半音阶, 右手以cresc力度奏出, 可用两种不同指法弹奏。弹奏时重点练习4321 321(右手下行)的指法, 手指动作要小, 音符要有颗粒性。这个下行半音阶可通过变换节奏、改变拍号、变化力度等多种方式练习, 手指弹奏要快速准确。贝多芬f小调钢琴奏鸣曲Op.57, 第一乐章第47到50小节是以pp力度双手交替奏出的半音阶下行, bC音预示着其后ba小调的出现, 应轻柔连贯地弹奏。奏时手指贴键, 动作要小, 用双手紧密交替的方法练习。

2.八度音阶

贝多芬d小调钢琴奏鸣曲Op.31 No.2, 第三乐章第55到62小节旋律是八分音构成的a小调八度音阶。弹奏时可先练熟a小调音阶,再用不同奏法(以断奏为主)、不同拍号和力度来练。还可先单练右手八度音阶,再加入左手。弹奏八度时手臂需保持自然放松,多用手腕动作,断奏训练可使手指与手腕动作配合得更协调。在贝多芬钢琴奏鸣曲中,分解八度音阶的运用非常普遍,用改变拍号的方式练习会取得不错的效果。

(二) 琶音部分

在贝多芬钢琴奏鸣曲中,琶音类乐句相当普遍。

1.主三和弦琶音及七和弦琶音

贝多芬#c小调钢琴奏鸣曲Op.27 No.2, 第三乐章第1到4小节为右手弹奏的十六分音主三和弦琶音。练习时可用sf、p不同力度,连、跳结合的奏法,三连音节奏型,双手同向、反向、交替的方法练习。这些练习都可由慢到快、先分手后双手练习。第177到184小节琶音有两种时值,力度也由f到ff,右手的琶音要清晰迅速、有激情。第196到198小节琶音为十六分音的强奏,双手要干脆有力,需连贯清晰地弹奏。这样循序渐进练习,会把琶音弹得很完美。贝多芬f小调钢琴奏鸣曲Op.57, 第一乐章第14到15小节琶音为十六分音符,减三与减七和弦琶音交织在一起,双手急速上下行紧密交替,力度由cresc到f,表现出压抑而又宏伟的情绪。可用改变拍号和力度的方法练习。

2.八度琶音

贝多芬d小调钢琴奏鸣曲Op.31 No.2, 第二乐章第98、99小节为d小调右手八度琶音,音符由两种时值构成。旋律要均匀、连贯、柔和地弹奏。练习时可用弱奏练熟d小调琶音,然后结合此片段练习。还可改变节奏(前后十六分音、切分等节奏型)、改变拍号和力度来练习。

三、结语

大多数钢琴作品都是由音阶、琶音组成,贝多芬奏鸣曲也不例外。音阶和琶音是钢琴技巧的一个重要组成部分,熟练弹奏音阶、琶音对于学习钢琴弹奏很有帮助,将其用各种变化的方法练习,不仅可以帮助演奏者熟悉音阶和琶音,提高手指机能,还可以帮演奏者演奏好贝多芬奏鸣曲及其他钢琴作品中同样的技术技巧。

参考文献

- [1]郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].厦门大学出版社,2012.9
- [2]曹亮.关于音阶练习方法的探索与研究[J].大众文艺,2013,07:160.
- [3]陈运东.音阶、琶音的分类及其弹奏方法[J].考试周刊,2013,95:12-13.

作者简介:马晓婕(1977-),女,北京人,硕士,大同大学音乐学院助教,研究方向:音乐学;马晓婵,女,山西省大同市北岳中学,研究方向:音乐教育。

(上接第43页)

转换当中,加大了戏剧张力和故事可看性。米尔曾受到英国芭蕾大师安东尼·图德“心理芭蕾”的美学影响,而这一极具探索与创新意义的编创手法终于在接下来的一段中得到了完美展现。

在劳瑞被掀开头纱的刹那见到的是农场长工查德时,音乐突然众人退下,舞台空旷且阴暗,查德粗暴地拉起劳瑞的手跳起了回旋华尔兹,步步紧逼直至把劳瑞吓到在地,舞台上呈现出了男高女低、男强女弱的对比画面感,更加突出了此段戏剧节奏的紧张与情感的压迫。相较于前一舞段的清新明快,紧接而来的爵士旋律把劳瑞与观者都带入了仿佛歌舞演艺厅一般的规定情境中。在此段中,不管是无力挣扎的劳瑞或是身着高腿丝袜的舞女,都以一种被观赏、被操控的人物状态呈现于舞台,男人们则在舞台后区以一种居高临下,赏玩戏弄的姿态观赏着女人们的表演。缠绵性感的舞曲、极具挑逗性的高抬腿、妖娆风情的胯部动作等都为此段的风格定下了基调。低俗、色情及性压迫这些关键词,在米尔设计的男女双人舞以及女性群舞中都表达地淋漓尽致。劳瑞被围困在男人们形成的圆圈中挣脱不了,男舞者之间把女主角频繁的托举和抛扔,预示着主人公压抑恐惧的心理特征。

对于音乐剧这样一种包罗万象,观赏性要求高的舞台表演样式来说,以往那些流于场面或是仅仅停留在“赏心悦目”层次的

舞段已经满足不了观者胃口,而舞蹈本身作为一种独特的动作语汇,在挖掘人物内心及表现方面是有很深的潜质的。德·米尔在表现女主人公劳瑞面对心上人与追求者这一复杂心理过程中,运用芭蕾这一舞蹈样式,结合当地舞蹈特征与人物情感变化,使得舞蹈不再是一般的装饰品与附属品,而是真正意义上地成为了塑造人物性格、展现矛盾冲突,以及诉说人物情感的有效表现手段与音乐剧创作表现手法的有机组成部分。

梦幻芭蕾在《俄克拉荷马》中的成功为后世音乐剧所带来的影响是巨大且具有划时代意义的。从另一方面来讲,《俄克拉荷马》的成功因素之一也正是因为梦幻芭蕾的出现使之成为了经典。它不仅作为音乐剧史上的里程碑记录着辉煌,也是后人学习的标杆。

参考文献

- [1]居其宏.音乐剧,我为你疯狂[M].上海教育出版社,2001.
- [2]朱丽芳.音乐剧《俄克拉荷马》戏剧与音乐分析[M].山东大学,2007.
- [3]刘永屹.“R. And H.”——美国百老汇音乐剧历史上的黄金组合[J].歌剧艺术,2001,(05).