

钢琴音乐结构中的节奏作用探讨

王 源

(太原学院, 山西 太原 030002)

【摘要】音乐演奏家是通过弹奏乐曲的方式, 把对整个作品的理解表现出来。演奏者首先要遵循作曲家风格, 在这个基础之上才能加入自身对于这首作品的理解。表现不同的音乐形象, 需要通过不同的音乐要素来塑造, 如果你要弹奏一首钢琴音乐作品, 就要先对这个作品的节奏进行了解。在了解节奏的风格基础之上, 去了解节奏的旋律特点、速度等, 这样才能比较细腻、深刻地刻画出来, 才能在分析音乐作品时把握住音乐的内涵, 更好地去弹奏这首作品。

【关键词】钢琴演奏; 音乐结构; 节奏

【中图分类号】J624 **【文献标识码】**A

作曲家可以根据不同的内容运用不同的音乐要素来表现不同的音乐形象, 表现出对加工对象细腻的刻画。钢琴音乐中的具体要素就是旋律和节拍, 音色和节奏, 速度和调式, 和声和织体等。但是无论如何, 这些内容都离不开一个表现形式那就是节奏的变化。本文探讨的就是节奏因素在钢琴音乐结构中的重要性。

一、节奏的概念与特点

节奏, 其实是指在音乐表现时用来组织音的长短、强弱的一种形式。节拍则应该是指在相同的时间内有规律并且循环的出现强拍、弱拍组合。

在一首乐曲中, 节奏一定是一个不断重复出现的形式, 这就叫做节奏型。在不同的音乐作品中使用不同的节奏型, 把这些节奏型有机地融合在一起才会形成有生命力, 有活力的音乐表现形式。节奏型在很多情况下甚至可以通过自身的形态而起独立的作用, 比如在钢琴曲《哈巴涅拉》的节奏中, 就是由符点八分音符和两个八分音符构成的。新疆舞的节拍是两个八分音符的节奏加上四个十六分音符和四分音符, 这就构成了相当具有民族性格和色彩的音乐。在各式各样的音乐钢琴作品中, 无论是温文尔雅还是愉悦欢快, 或者华丽激情, 在每一个音乐作品中都需要有一个固定的节奏。正是因为不同的节奏类型才构成了各个地域、各个国家间风格迥异的音乐体裁。

二、节奏与旋律

音乐的另一个重要表现手段就是旋律, 也是音乐区别于其他艺术形式的根本要素, 是人们通过乐曲表达自身情感和思想的基本手段。没有节奏的旋律, 不能叫音乐; 反之, 没有旋律的节奏, 也绝不是音乐。旋律是由长短、高低各不相同的音符组成, 所以把这些音符写在五线谱上时, 就需要通过标记让人们知道这首乐曲是什么主题。作曲者要在谱子上加上一定的节拍节奏, 才会让人感受到这是一首乐曲, 而不是简简单单的几个音。这样就可以看到旋律线, 也就是在乐曲中一条上下起伏的音线。

当我们研究旋律时, 会发现旋律线与我们的情绪波动有着极其密切的关系。当我们情绪高昂时, 旋律线就会向上; 情绪低落或者放松时旋律线就会向下发展。正是由于不同的旋律线和人在不同时期的情感相结合, 才把人类的情感状态和起伏通用旋律表现出来。这就是音乐可以表现人的思想感情和情感状态的原因。但是这些都是要通过节拍和节奏的加人才能使音乐不断地向高潮发展, 使音乐充满了生命力。可以说旋律就是人的肌肉, 节奏就是人的骨骼, 肌肉和骨骼要互相结合才能使一个人正常的生活行走。

三、节奏与其他要素

速度跟节奏也有着非常密切的关系, 当人想要表现沉郁, 安

静的感情时就会通过慢节奏来表现; 当人想要表现愉快、热烈的情感时就会通过快节奏来进行表现, 所以塑造不同的音乐形象就需要使用不同的节奏速度进行表现。

力度也是音乐重要的组成元素之一, 乐曲正是通过力度的变化才表现得更加具体、丰满。当演奏者演奏有很强表现力的旋律时, 往往都是通过微小的力度变化和丰富的力度种类来实现的, 这就说明了力度的变化对于音乐形象的塑造有着十分重要的作用。

比如在门德尔松的钢琴曲《威尼斯船歌》中, 正是通过混合拍子的强弱、循环的不平衡, 既表达出了三拍子和六拍子的特点, 也表达了气氛的欢乐。在演奏中, 正确运用这些节拍乐曲的特点就会使演奏者表现出相当高的演奏水平和艺术感染力。当然各种拍子除了在每个小节有强弱规律变化之外, 在节奏上也会有强弱之分, 这样就更加丰富了音乐的表现力。

四、节奏感的培养

一个钢琴演奏者在演奏钢琴时最基础的元素就是节奏, 所以培养演奏者的节奏能力很重要。有许多初学者或者琴童在学习钢琴初期都会面临节奏的问题。这就需要初学者按节奏数拍子直到自己能够很好地控制自己, 并且养成一种良好的节奏感。学习者可以通过在练琴时大声的数拍这种方式, 或是根据具体的谱面要求先拍出强音、重音, 之后弹出具体的强拍记号。在这些练习之后初学者还需要把在练习中拍出的节奏完整地弹奏一遍, 并在最后处理速度来增强乐曲的效果。这一点也不容易, 需要练习者花费大量的时间和精力。一旦演奏者习惯于不按节奏进行演奏以后就很难会改正, 钢琴学习也就走入了误区。

节奏同速度、旋律等要素一样可以刻画、描绘和渲染音乐作品, 具有非常强的表现功能, 能发扬出不同的钢琴音乐风格, 这就是节奏的重要性, 也是为什么在练习初期就要对节奏如此重视的原因。音乐是一种没有国界的语言, 易风易俗莫善于乐。正是音乐的这种特殊功能使得人们在欣赏音乐作品时会被它感染, 同时给自身以极大的享受。

参考文献

- [1] 张宇. 节奏在钢琴音乐结构中的作用 [J]. 艺术教育, 2014, 02: 103.
- [2] 张忠平. 中国钢琴“新音乐”创作中的结构辨析 [J]. 中国音乐, 2016, 01: 150-163.
- [3] 黄欢. 浅谈钢琴曲目的意境感和节奏感 [J]. 现代交际, 2016, 14: 95-96.