

钢琴演奏技巧探析

徐程程

[摘要] 我们在表演一首钢琴作品的时候,是否已经对这首作品有了一定的印象?答案是肯定的。但是我们能否认识到其中内在规律呢?我想每个人的答案都不同。但殊途同归,都是为了表现出最好的作品,从而最贴切作者的意图,把作者要表达的情绪渲染出来,传递出去。好的钢琴作品能深入人心,而卓绝的表演艺术更能让人身临其境。可见钢琴表演艺术的重要性。本文的中心在于整体上如何刻画钢琴作品的艺术形象。将分别从略论节奏、论声音、论技术训练,这三个层面来阐述。目的在于提升广大读者对钢琴表演艺术的进一步认识。

[关键词] 节奏;声音;技术训练

[中图分类号] J624 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1007-2233 (2017) 07-0057-03

我们在开始学习任何一种乐器之前其实内心里已经掌握了一些音乐,也就是我们平时的所听所看。我们已经把它记在脑里,藏在心里。而天才人物的秘密在于在他第一次接触琴键时,音乐已然在他的心中,这就是为什么音乐神童莫扎特一下子学会弹琴和拉提琴的缘故。任何表演都是由三部分构成的:作品、乐器、表演者。只有彻底掌握这三要素才能成为优秀的钢琴表演者。对于音乐作品的把握除了分析内在的曲式、和声结构,还有就是情感因素。而对乐器的了解除了能够知道其中的机械构造,发声特点,还有就是音域对作品的增益部分和减益部分。表演者则要具备较全面的理论知识和技能,还要对自己的手指机能和表演思想有客观评价,不断地反思进取,这样才能谈得上是钢琴表演;反之,则最多算一个钢琴演奏罢了。本人下面将简单论述如何才能做到钢琴表演。

一、节奏的把握

“万物之初先有节奏。”——H. V. 彪罗。音乐是声音的过程,不是一个瞬间,而是在时间上进行着的。所以音乐是时间艺术。在音乐的领域里,节奏和节拍最为吻合,但不是始终如一的。例如在演奏钢琴作品时有时会发现切分节奏出现时往往打乱了原来的契合度。所以在节奏上还是有很多形式的变化。

1. 对位型节奏列举

[收稿日期] 2017-02-23

[作者简介] 徐程程(1991—),女,湖南常德人,吉林艺术学院艺术教育院硕士研究生。(长春 130021)

例如:让板、停留、均分、细分。这是节奏对位常出现的几个类型。“让板”是其中一个手的声部先切入,而另外一个手的声部随后进入,故此叫作让板。它大多出现在抒情段落,演奏时要把握力度的强弱变化,最主要的是要音乐形象温和。“停留”表示乐曲声部中有大量的延音线,需要保持音符的时值,这时则需要保持音的时值,手指必须在琴键上保留相应的时间。停留的大多数情况是双手弹奏和弦时所用,所以和弦要弹得稳重,踏实。用指肚也好,用指尖也好。印象效果要沉稳,而不是用蛮力砸出声音很大的闷音。“均分”双手声部中,音符的时值比较平均,大多常见双八类型节奏。均分出现时应使用连奏。让左右手的声部力度,节奏的拉伸度均匀,这是均分的核心。“细分”双手声部的音符很密集。大多常见十六分节奏型。有时速度要求渐快、渐慢、突快,突慢。力度上要求渐强、渐弱、突强、突弱。在细分中,要求双手要有爆发力,更要求要有高速移动的能力。这样才能演奏出劲爆的印象效果来。

2. 散板型节奏表达

在很多具有华彩型段落的时候,会出现散板类型的音乐。但是要注意散板并不是随意地弹奏,而是根据乐曲的情绪而拟定。乐曲表现的情绪大概分成以下几个主题:爱情、歌颂、怨恨、诋毁、沉思、压抑、控制、紧张、危险、庇护。虽然情绪上有很多种变化,但是以上的表现积极情绪的要求散板时弹奏较轻快。反之,则演奏时要显得沉重。

3. 不规则型节奏对位

例如:“二对三”“五对九”“十一对七”“十七对四”。这些对位并不是用数学方法就能解决,而是要靠用单手非

常慢地练习，把双手的对位这种能力演变成为一种手指机能。一看到这种对位的类型就会去这样的表达，这才是对于节奏把握的真功夫。

二、声音的控制

“声音应当被笼罩在寂静中，回绕在寂静中，就像钻石放在天鹅绒的小盒子里一般。”——T. 涅高兹。钢琴的声音有金属性，很通透，很透明。钢琴本身音域宽广，和声丰富。所以有“乐器之王”的美称。我们如何去表现好这样的声音呢？

在总的概念里，钢琴的声音应该是“干净的，安静的，耀眼的，有穿透力的”。因为钢琴本身具有两个局限性：第一，音色衰减。第二，力度前置。钢琴的声音只有音头。一个响亮的声音过后没有后续内容。钢琴在一开始弹奏时是什么样的力度，那么声音出现时就是那个力度，下键之后，要想更改力度是不可能的。这是钢琴的局限性，也是它的特点。我们如何去表演钢琴的声音呢？

作者认为应该分为两方面：第一，技术上，我们应该具备灵活柔顺的双手，而不是软弱无力的双手。我们应该掌握“放松的重量”，即从背部，肩部，整个手臂一直到指尖，这种重量在触键时能够集中到指尖一点上。而且这个过程很通达，自然。而不是机械，僵硬。那么这种触键就是好的。从而进行“结实的触键”，发展“手指的力量”。在力度上，我们能够精准的做到“力度分层”，主旋律的一方面是强，伴奏部分就是弱。在听力上应该感觉到钢琴作品的力度强弱，速度的快慢，以便更好地把握钢琴作品，精准刻画音乐形象。第二，在理论上我们要精准把握钢琴作品中作者要求的音色。如果作者本身要求音色是沉闷粗糙的，那么我们就不能用“干净、耀眼”的音色来表现。如果作者本身要求音色是炽热迸发的，我们就不能用“安静、有穿透力”的音色来表达。这要根据作品的年限和作者的创作时期而定。忽略了这一点，在表演时有可能背道而驰，得不偿失。如果做到以上两点，精准地刻画音乐形象还是有可能的。

三、演奏技术的训练

在钢琴技术中我们先了解一下基本技术：连奏、断奏、半连音、跳奏。

连奏，要求我们手指动作上具有连贯性，音响效果上具有连续性。发力点在掌关节，着力点在指尖。我们在用连奏的方式表演钢琴作品时，双肩要放松，手腕要放松，使重量集中在指尖一点上，如果把力量比作一个透明的水晶球的话，那么现在这个水晶球现在在掌关节处浮动，而且是哪根手指演奏，水晶球就滚动到那跟手指上去。这就是简单的重量转移。连奏不仅仅是声音的连贯，更主要的是重量的转移，重量的横向转移。

断奏，要求我们手指动作上具有间断性，音响效果上具有颗粒性。发力点在掌关节，着力点在指尖。我们在用

断奏的方式表演钢琴作品时，双肩要放松，手腕要放松，使力量集中在指尖一点上，但不同的是每一次下键力量都要从肩关节到达指尖一次，而不像连奏，力量放下来之后，就不再反弹到肩关节了。断奏不仅要求影响效果上具有离散性，而且要求重量的纵向转移。

半连音，要求我们手指动作上具有提拉性，音响效果上具有语句性。我们用手腕提着手指去演奏，音响效果“似连非连，似断非断”。发力点还是在掌关节，着力点在指尖。不同的是，相伴有手腕的提拉动作。

跳奏，要求我们手指动作上具有跳跃性，音响效果上具有欢快性。发力点在手腕，着力点在指尖。下键果断，离键迅速。

以上这四种基本奏法就像达·芬奇画鸡蛋一样，要使用得心应手，才能变化无穷，才能谈得上真正进行过技术训练。我将分为五个层面去阐述钢琴表演的技术训练。

1. 手指的独立，平衡与灵活

我们手指中独立性，灵活性最差的是四指，而平衡性最差的是五指。四指由于在韧带上和五指相连，所以独立性灵活性比较差。五指由于最为弱小，还得负责手部的支撑，所以叫吃力，平衡性能差。在钢琴练习曲中还是以车尔尼系类为主。我建议要全部练习。比如599，849，299，740等作品，要统一训练完。虽然很花时间，但是训练比较系统。手指提升速率很快。

2. 拇指的内转——音阶，琶音

音阶和琶音是我们钢琴表演者每日必须练习的。因为可以提高声音的纯净度，力量的均衡性，手指的柔顺感。给我们带来的好处是非常多的。我们要注意，拇指在内转时，要主动去内转，而不是手腕带动大拇指内转。在钢琴练习曲中我建议用哈农，要全部完成。因为针对手指的均衡，内转，柔顺感来说，哈农是一本非常好的钢琴练习曲集。

3. 双音和复调的技术

复调是用一只手弹奏两声部以上的旋律，每一个声部都有它自己的节奏和特殊音型。一般来说，它是按照对位法的原则来处理赋格和模进。双音与之相反，其特点是用一只手弹奏由相似的节奏组成乐思的两个声部。在大多数情况下，高音部突出旋律线条，低音部以同向或反向，一个音跟着一个音地紧随着高音部一同前进。练习巴赫的二部、三部创意和十二平均律。挑其中音响效果优美的练习，能增加兴趣。

4. 伸张技术

伸张分手指组件伸张和双音的伸张。在进行伸张训练是，不要像前面三种训练一样进行疲劳型训练。它要求进行训练时手指疲劳之后要进行休息。伸张技术主要联系各个手指与大拇指指尖的伸张练习。手腕的外放与内收型训练。在《莫什科夫斯基练习曲》中有类似练习，个人建议应着重练习。

(下转 61 页)

沙，没有头绪主次。那么这样的作品不能称之为完整的作品。

4. “韵”与“心”相符

判断“韵”与“心”相符需要用心倾听演奏者演奏出的音乐效果是否能与内心期待和想象产生共鸣。如果相背离，内心的音乐意象将指引演奏者在演奏技术上加以变动，直至于内心。只有钢琴演奏中的“韵”表现出来的整体效果与演奏中的“心”相符才可演奏出作品的音乐情感和作曲家的创作意图。音色美妙，音域宽广，表现力丰富，一首美妙绝伦的钢琴演奏，会给人带来无比的美感和遐想，这都是钢琴演奏中的“韵”所表达出来的音乐整体效果。但是这种整体效果要与演奏中的“心”相符才可演奏出作品的音乐情感和作曲家的创作意图。首先，对作品有一定内心想象与追求；其次在弹奏时融入和追求内心的想象和内心情感与体会，最后演奏作品在精神上的整体风格与韵味和内心深处的内心想象与追求相符，便能演奏出动听美妙的音乐作品。

5. “心”“技”“韵”的关系

“心”是前提，要正确。它要指引“技”向一个正确方向发展。“技”是基础。基础要扎实、娴熟，这样才能不断变化满足“韵”正确的风格流派的把握及技韵味的拿捏达到心中对音乐的要求。“心”在“技”前，有“技”才

能有能力表现“心”而达到“韵”。检验“心”与“韵”的结合才能让音乐高度统一。三者缺一不可，相辅相成。

五、结 语

综上所述，作为精神范畴的气韵，对于钢琴演奏有着直接的互动作用，它是高于基本功练习的另一种特殊要求。认识并自觉培养钢琴演奏中的气韵贯注，对于高质量地演奏好一首曲目具有决定性的重要意义，应该在演奏实践中切实注意，加强锻炼，努力向完美境界靠近。

[参 考 文 献]

- [1] 赵晓生. 钢琴演奏之道 [M]. 上海: 上海人民音乐出版社, 2007.
- [2] 陈祖馨. 关于双钢琴演奏艺术的几点浅见 [C]. 北京: 人民音乐出版社 2003.
- [3] 何青青. 钢琴演奏心理状态调节的几点探讨 [J]. 厦门教育学院学报, 2005 (03).
- [4] 杨 妙. 钢琴演奏中心理素质的培养 [M]. 中心企业管理与科技, 2011 (12).

(责任编辑: 郝爱君)

(上接 58 页)

5. 手腕技术

手腕技术: 横向推进运动, 纵向推进运动, 综合推进运动, 冲击运动。

横向推进运动: 弹奏音阶、琶音、刮奏和超过手所能伸张的跳跃音程。一般条件下进行弧线形运动, 手腕只是平铺左右摇摆, 而不是进行左右滚动运动。

纵向推进运动: 用同一手指在同音或同和弦上保持一定重音和特殊强度的重复弹奏。同时也进行双手交替型弹奏、断奏、颤音。这里要用重量的纵向转移, 腰部以上的力量加注到指尖上。在腰部要有提劲和放松的交替动作, 以便把重量转移到指尖上来。手腕要坚固, 稳定。

综合推进运动: 这种运动包括横向和纵向推进运动, 或作用于三四个音的八度或超八度和弦模仿进行。

冲击运动: 弹奏琶音和弦的震音段落、分解和弦、插鼓般的急奏。手腕要高抬, 以肘关节为轴进行快速的上下切换和弦。或者, 手腕平铺, 以手腕为发力点高速的上下运动。

四、总 结

本文主要就钢琴表演的节奏、声音、技术训练来对钢琴表演进行简单的叙述。要成为优秀的钢琴表演者要认识到情感与技术的重要性。情感是表演技术的导向, 而表演技术是情感表达的支撑。我们在演绎钢琴作品时不但要注重技术还应注重理论, 只有这样才能精准地刻画音乐形象, 完美地表达音乐思想, 成为一名优秀的钢琴表演者。

(指导教师: 梁 燕)

[参 考 文 献]

- [1] 郁文武, 谢嘉幸. 音乐教育与教学教法 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1991.
- [2] 孙美兰. 艺术概论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.

(责任编辑: 郝爱君)