

如何提高钢琴学生的演奏能力

□ 林 洁

(浙江省温州市龙湾区龙湾职业技术学校 浙江 温州 325000)

在现今的社会中,经济发展了,人们有了较优厚的条件,开始对音乐有了更高的要求,不但要欣赏,而且更想去驾驭一门乐器,让音乐从自己的理解中得以发展。在众多的器乐王国中,钢琴越来越成为人们中意的对象。小至3岁儿童,大到60岁老人,都想通过钢琴的演奏完善自己的人生。因此,我们演奏一首钢琴曲,不单单只为表现出音符来,更重要的是把这首乐曲演奏得有血有肉、有内容有意境,让人们听了能受到感动和震撼。

在现今一些学生的演奏中,常常缺少的就是音乐的感觉,演奏得乏味、枯燥。正如一位国外教授在听了中国选手的演奏时说:“中国的学生有魔术般的手指。”而他的潜台词是:唯独缺少了音乐。因此,我觉得在钢琴演奏中更重要的是多一些想象力、多一点音乐的表达能力。

如何在教学中提高学生钢琴演奏中的音乐表达能力?我从以下几个方面谈谈自己的观点。

一、正确的读谱

提到正确的读谱,许多学生认为只是音符的正确、节奏的正确。而事实上除了这两者之外还有许多重要的标记,都直接影响对乐曲的理解、表现对乐曲风格的处理。

(1)音乐术语:包括乐曲情绪、表情、音乐的性质、速度等等。这些术语提示学生,乐曲是欢快的或抒情的、是快板还是行板或慢板,这直接关系到整个作品的风格把握。

(2)具体的力度标记:在古典音乐中,一般从pp到f之间就有p、mp、mf、f的六个不同层出不次。而浪漫乐派及后期作品从pppp到fff,幅度更加宽。还有sf、sfz或cresc、dim等等。这些具体的力度标记,同样关系到了乐曲演奏中音乐的表现。

(3)速度的不同变化:如:放宽(Allargando)、减慢渐弱(Calando)、加快(Accelerando)、逐渐加快(Stringendo)等等。不同的速度变化直接影响乐曲的效果。因此,学生在演奏作品时要把握不同的速度要求,尽可能表达出作品的本意。

二、音乐表现力的基本要素

1. 抓住音乐特性是表现音乐的关键

音乐特性指音乐内容、情绪、形象意境等所决定的音乐的局部特性和总体风格。

音乐特性是音乐的实质,是领会音乐把握音乐的基本要素。它决定我们用什么方式、什么手法、什么情感去表现音乐。所以,我们讲表现音乐,首先要把握乐曲音乐特性。

(1)有的音乐是抒情性,以优美如歌的旋律来抒发情感,情绪上可以是亲切的、动人的或是安宁的。对这类音乐的表现应抓住其特征,抒情的、歌唱性、声音柔和优美。

(2)较活泼的:在音乐表现上应是轻快活泼,节奏性强,声音明亮轻巧的。

(3)激情类的:在音乐表现上是力度较大、手法较复杂,尤其要注重情感的投入。

2. 分析作品的音乐性质

分析作品音乐特性是为通过把握不同音乐特征,结合自身音乐感觉把作品生动地表现出来。同时还要掌握一定演奏技巧。只有把音乐目标和技术手段完美结合起来,我们才会有比较完美的音乐表演。

三、各个时代音乐风格简介

音乐起源于劳动,发展在各个社会阶段中,扎根于劳动人民的心里,人类对音乐在不同时代有不同的要求。因此,不同的时代、不同的作曲家风格形势也各不相同。在众多的钢琴文献中,不同作品处理各不相同。而钢琴学生为丰富自己的曲目、拓宽视野,应多接触各个时期的作品。在这里我把各个时代的风格作下简介:

1. 巴洛克时期音乐

巴洛克时期从年代上大约始于1600年至1705年间,当时的思想是博大的,在音乐领域内出现了一些意义深远的进展。在巴洛克时期,节奏是特别强烈、活泼、持续和反复的。在旋律方面是活跃的,持续不断地展开,而且常用颤音和其他装饰音技巧来修饰。在结构上多用的是复调音乐、多旋律。在速度和力度变化上,巴洛克时期的作曲家第一次在乐谱上标志了速度,使用了“柔板”、“快板”等字样。它的特点是“阶梯式的力度变化”。是一个均匀的弱音段后面跟一个均匀的强音段。例如巴洛克时期代表巴赫,他的管风琴音乐将科学与诗歌、技术与情感、精湛技巧和高贵的思想融为一体,使过去的复调音乐充满活力,他是巴洛克音乐的巅峰人物、是艺术史上的巨人。

2. 古典时期音乐

古典时期音乐一般认为始于1750年(巴赫逝世的那一年),结束于1827年(贝多芬逝世那一年)。在风格上严谨而优雅、简朴庄严、准确。古典时期音乐着重形式美、稳重、有秩序、合乎逻辑,同时又有大胆发挥、创造性、幻想的情感。在节奏上,作为音乐整体的一部分,以“极其精妙和敏锐的手法”来处理。在旋律上,认为旋律是古典和浪漫时期音乐的“灵魂”。在力度上,不同于巴洛克时代的“阶梯式力度变化”。而是被另一种力度变化而代替,即在一个段落中强音和弱音更多突然的和戏剧性变化。

3. 浪漫时期音乐

浪漫时期包括了19世纪大部分时间,并至20世纪开始的艺术革命,后由第一次世界大战导致人们的理想幻灭而结束。从18世纪末至19世纪,到处充斥的民主和个人主义精神,不可避免地反映在艺术上。诗人画家、音乐家喜爱的是主观性和内心表达,而不是客观性和形式。这是一个十分有利音乐发展的年代,这是一个从表述情感主义和梦想的时代,是一个自由的、自然的时代。浪漫时期,要类取得胜利,得到解放。浪漫时期的音乐比20世纪音乐温和得多,也更富抒情色彩,比音乐史上任何时期更吸引了广泛的听众。

4. 20世纪时期音乐

20世纪的音乐最多样化,开始时自主性、情感主义和标题音乐,但很快就被一种新的纯音乐代替。在节奏上,20世纪音乐中,节奏得到了充分体现,比过去任何时期变化更多、更复杂、更有活力。有些作曲家采用“多节奏”。在旋律方面,这一直是音乐要素中固定成分,而在20世纪音乐中旋律让位于节奏、和声、音色,有时根本无旋律。德彪西是钢琴音乐最优秀创造者之一,是印象主义音乐的奠基人,他代表了从浪漫主义到20世纪音乐的主要过渡。这一时期,几乎没有人比德西更为重要。他在音乐艺术中进行了一场彻底,发明了他以前认为“不协和和弦”的和弦联合在一起的新方法,并利用它们产生精美的和声,他打破了大传统的规则,制订了一些旨在表现转瞬即逝的感觉和微妙、飘浮不定的情绪的新规则。通过以上介绍,使学生生解掌握了不同时代不同风格,这对学理解作品有很大帮助。