

普罗科菲耶夫《儿童音乐》系列的教学方法探讨

蒋文吉

(广西科技大学鹿山学院)

【摘要】文章对普罗科菲耶夫的《儿童音乐》12首钢琴乐曲的创作意境,创作风格以及演奏特点做了较详细的阐述,同时对学习普罗科菲耶夫乐曲的演奏需要注意的问题做了说明,可供学习这个钢琴系列曲的教师和学生参考。

【关键词】普罗科菲耶夫 《儿童音乐》系列钢琴曲 钢琴演奏法

在当今时代,跨学科联系优化是音乐教学必须研究问题之一。音乐教师必须具备相应的音乐学知识,对作品进行整体分析,凭借音乐分析诠释作品要表达的情感和灵魂,借助教师在教学中和学生共同交流,促进他们对作品的艺术表达有更深刻的理解。

《清晨》是这个系列的第一部乐曲。这是组曲生命的早晨的开始。这篇乐曲中,作曲家多使用边远音区,这样便可以塑造一种天空和大地,绿树和白云之间辽阔空间的感觉。

在音区对比中能感受到无比宽广的天空和清新的空气,升大调赋予音乐一种宁谧的感觉,旋律中略现一些纯洁清新的幻想。普罗科菲耶夫的手法别具一格:平行重复的变化、跳跃、渲染、清晰的节奏、鲜明的层次,异常的简洁明了。

乐曲以三和弦升大调开头,慢慢地沉浸在男低音音域中,与旋律相互呼应,在中音及和弦中感受到节奏的发展,高音区中升大调和弦对比能渐渐感受到空间上的辽阔无垠。

中间部分的动作运用采取的表现手法:根据六度音和五度音的音程来控制抑扬顿挫,就好像是在弦乐器(例如:小提琴)上演奏一般;在这里要着重强调一下音程的特点鲜明性,演奏时,右手用手指肉垫较厚的指面触键,使音色达到“歌唱性”的效果。左手指尖的触键硬度让声部的声音明快,产生旋律的音域非常宽广。

在结束部分要加强镜面反复以丰富乐曲的听觉效果。

系列的第二篇乐曲是《玩耍》。这篇乐曲描述了小男孩活动的一天:他急急忙忙的走路姿势,稍稍带着一些摇摆,这种节奏感在第一个节拍中就已经传达出来了;旋律中模糊的轮廓,灵活的音调塑造了持续运动的状态,体现了孩子天真的性格和认真做事的模样;作曲家轻松地用华尔兹的节奏再将认真做事的模样转换为儿童式的“勤快努力”。

乐曲开头从弱小节起音,中间时段强力“聚音”。

俄国钢琴教育艺术文学的特点是其艺术作品的多结构性,即和弦。这是与俄罗斯古典音乐传统有所不同的。最明显的体现在普罗科菲耶夫优美的乐曲中,例如《童话》。

《童话》是整个系列的第三篇乐曲,其多结构性尤为突出,包括了入门曲及第一、二部分。其特点有:叙事性、平稳性,仅仅在乐曲中部有稍许节奏波动。左手音部的节奏反复仿佛塑造和加强了“童话”的意境,传达了时间流逝的持续性和随之发生的心情变化,这是一种柔美、温和地童话讲述。另一个特点:旋律范围宽广,从一个音区轻松转到另一个音区,伴奏(第2声部)转入到左手声部,听众则需将倾听的注意力放到左边。演奏时尤其需要注意的是,在音区转换的时候跳动性不能太大,音乐思维需要紧凑,这种思维应该跟着拍子的变化而变化,让学生们学会听左手声部的十六分音符尤其重要。

运动要素和身体动作在《塔兰泰拉舞曲》和《触人游戏》中以巧妙的旋律表现。《塔兰泰拉舞曲》和《触人游戏》是系列曲中节奏最快的最富于变化的。它们甚至有些相似——由于连续的三连音。

《塔兰泰拉舞曲》是这个系列的第四部乐曲,舞曲风格造诣极深。该乐曲展现的是一个充满激情、顽皮好动的儿童陶醉于音乐舞蹈中。生动的节拍,富有张力的中音,半音对比的声调以及高音部单音的变幻,所有这些是令人着迷,使人轻松,让人愉快。如果说《塔兰泰拉舞曲》中所有人的注意力都被欢快的舞曲节奏吸引的话,那么在《触人游戏》中变化的节奏让我们几乎看到玩耍的孩子们如何奔跑去触摸对方,一会儿去这儿,一会儿去那儿,经常改变方向,向前或向后跑。

《悔过》是这个系列第五部乐曲,似一部真实的描述心理的文艺作品,作曲家之前曾将其命名为《开始羞愧》。无论是直接还是间接,都流露出了悲伤的情调,以真实的第一人称来传达儿童在心理变化时的感受和沉思。普罗科菲耶夫在这里运用歌唱叙述的旋律风格(按照马泽里的观点为“综合的风格”)。

这篇乐曲中重要的是倾听和声的旋律,最后是和声对比,其中包括远音调。这首音乐发展了和声倾听法,独具特色。

《华尔兹》是这个系列的第六部乐曲。轻缓温柔的,带有即兴创作手法的《华尔兹》乐曲,讲述的是普罗科菲耶夫戏剧音乐的儿童形象和轻柔、纯洁、美丽的女性形象的关系。他创作的这两条主线,确切的说是他艺术理念中较为的两条主线。这两条主线相互交叉,彼此补充。小女孩形象中有儿童的直率,儿童形象中有女性的温柔,对美好生活的热爱。无论是质朴的美好儿童的《华尔兹》还是普罗科菲耶夫的巅峰之作《战争与和平》中娜塔莎的轻柔华尔兹都体现了这条主线。研究者发现,这条主线同样贯穿于作曲家其他很多作品之中。普罗科菲耶夫的创作手法在这部华尔兹中能够清晰感受到,优雅温存的华尔兹传统框架仿佛革新了,音乐曲调同和声的偏离不落俗套。(例如,在音乐调性的次主导思想中不同一般的结尾和手法极富创意)。

这套华尔兹在教学实践中作为乐曲的典范,得到广泛的采用,在教学实践中要注意引导学生发现作曲家在华尔兹舞曲中的革新点,使学生在理解的基础上喜欢这首乐曲。

《山雀漫步》是这一系列的第七部乐曲。这篇欢快的乐曲是关于飞行的山雀总是以其飞快的速度吸引孩子们的兴趣。乐曲中的幻想并没有超出孩子的想象范围。这种幻想和柴可夫斯基的《胡桃夹子》里的神秘幻想明显不同。本质上说,这是一种有趣的儿童加洛普舞曲,在其中的部分甚至能听到少先队歌曲的音调。

节奏方面对于演奏者有特别要求:准确完成每一处的节奏并且清晰明确的休止,这种停顿需要听力和动作具有很好的协调一致性。第四节拍结尾部分的重音是旋律发展的高潮,能够有利于汇聚各部分形成完整的统一体。

《雨水和彩虹》是这个系列的第八部乐曲,是对大自然色彩的写生。在其中作曲家尝试并成功地将大自然的任何一种明显现象对儿童产生的巨大印象展现出来。

乐曲的音乐语言就像印象派的风格那样,为大自然的清

新画面所惊奇。普罗科菲耶夫以写生的形式描绘细雨的飘落、空气的清新以及被雨水冲洗的花草和树木。在很多方面用持续和弦及在男低音调中创造出空气湿润的感觉,最后大粒的雨珠一齐掉落,雨过天晴,花草树木上的水珠在彩虹下闪闪发光。

学生学习这篇乐曲很有益处。作曲家在其中的对比为两个方面的和音,即雨和虹。第一部分是变音鸣奏,用音阶展现从一个情感到另一个情感的变化,第二部分是利用自然音带来雨过天晴的静谧和清新。两个部分相互融合,这是普罗科菲耶夫的典型旋律。

接下来的部分再次听到变音鸣奏,但是节奏已经不像之前那样紧张,音乐色调越来越和缓,好似雨后彩虹静静挂在天空。

作曲家在乐文中还特别对奏法进行标注(持续图标是狭长的连接线,代表不同发音力量的重音),几乎每一个发音都标注了细微的差别。

在学习这篇乐曲时,学生最好能够感受到和音语言的所有细节,最重要的任务是运用相应的钢琴演奏技巧和乐器踏板的技术来展现生动、响亮的音乐色调。

这一系列的第9篇乐曲是《触人游戏》,其风格与《塔兰泰拉舞曲》非常接近。乐曲充满欢快的韵律,描述了孩子们之间互相追逐的乐趣,烘托了儿童游戏中欢乐而又活泼的氛围。

为了表达一种运动的体验和欢快的情绪,普罗科菲耶夫运用了一种钢琴演奏技法,这种演奏技法与多梅尼科·斯卡拉蒂的演奏方法很接近,通过手指的运动,即变换指法:2335, 234, 323, 极少使用第一根手指,在演奏时转换手指:432, 343。

第十篇乐曲是《行军曲》。此曲独具特色,一丝不苟,带有“成年人”特点,原原本本体现了普罗科菲耶夫和谐的演奏和作曲方式。在这篇乐曲中,你还能时不时感受到作曲家时隐时现的友好微笑。当然《行军曲》也是非常严厉的,甚至是有军人的刻板。

与自己创作的其他一系列的行军曲相比,普罗科菲耶夫在这篇乐曲中没有走怪诞路线,也没有走风格模拟路线,也不存在玩偶元素(例如,在柴可夫斯基作品《乡村军人行军曲》中所体现的那样),它完全是现实地描绘了行军途中的孩童们,是孩子们的《行军曲》。这篇乐曲受到了极大的欢迎,成为了苏联时期孩子们最受喜爱的钢琴演奏曲。

在演奏这篇乐曲时,最重要的是将注意力集中在指法上,同过运用“倚音技巧”。

第十一篇乐曲是《傍晚》。这种宽广醇厚、悦耳动听以及温柔的音调让人再一次为普罗科菲耶夫的伟大抒情天赋以及旋律的根基所折服。这首让人妙叹不已的乐曲中的音乐充满了对人的本质的纯真和高尚的感情。作曲家后期将这一手法注入到芭蕾舞《石头花的童话》中,使其成为自己创作的芭蕾舞曲中最完美的一篇。

在《儿童音乐》系列中,《傍晚》和《清晨》一样,完全能够与实物风景写生相媲美。演奏时需做到眼中有画,心中有情,指上有曲,三者合一。

第十二篇乐曲是《月亮在行走》。乐曲结构和民间曲调相关。这个音乐系列中的两段乐曲,也可以看做是“风景画”。然而,这两段乐曲体现得并非仅仅是傍晚和深夜时候的静止画面,《傍晚》是通过自由流淌的动态旋律来描述。《月亮在行走》则好像民族歌曲一般,通过变奏来润色旋律。在演奏这些乐曲的时候,要注重创造氛围,传达情感。

《清晨》、《雨水和彩虹》、《傍晚》以及《月亮在行走》,乐曲和描述的图画形成鲜明的对比,在这些乐曲中普罗科菲

耶夫走的并不是印象派路线,唯一的例外是《雨水和彩虹》,在这篇微型乐曲中,通过瞬间转换的和弦,音律的反复以及对单色和声与纯净的自然音的结合,创造出了雨点下落的感觉。

结语

普罗科菲耶夫的创作丰富了20世纪的世界音乐文化。他别具一格的音乐思想、旋律的特色和颖性、和弦、节奏以及作曲家对乐器的演奏都在音乐界开辟了一条新的道路,不仅如此,他的创作对其他众多作曲家的创作都产生了极大的影响。

普罗科菲耶夫的《儿童音乐》系列曲是他为孩子们所创作的精华。俄罗斯众多中小学都广泛流传着普罗科菲耶夫的《行军曲》、《华尔兹》和《童话》。而普罗科菲耶夫自己本人也不止一次地回顾性演奏自己这些成功的作品。

《儿童音乐》也拥有极为重要的教学价值。这些乐曲让青年演奏者们不仅认识到了普罗科菲耶夫的钢琴演奏技巧,也完全学会了这些演奏手法,学会了韵律原则,发展了教育理念,培养学生适应各式各样的发音类型。普罗科菲耶夫的《行军曲》中的艺术影响了一代又一代的青年音乐家们,对于大部分有天赋的音乐家而言,普罗科菲耶夫的《早晨》开启了他们音乐生涯的早晨。

这一系列乐曲不仅仅是了解普罗科菲耶夫风格的基本作品,也是他作品的精华之体现。普罗科菲耶夫的作品是在各方面培养青年钢琴演奏者的十分珍贵的教学材料。

就普罗科菲耶夫的《儿童音乐》系列的教学方法而言,我们通过运用相同归纳和不同对比的方法来尝试对柴可夫斯基的《儿童乐集》及普罗科菲耶夫的《儿童音乐》系列这两部作品进行一些分析。两位作曲家以不同的方式描述儿童从早晨睡醒到夜晚入眠的玩耍情景。“幸福的童年”是这两个乐集表述的相同事物,不同的是他们的音乐语言以及风格。

在柴可夫斯基乐集中表现出的是平常人内心放歌式的讲述以及对社会的呼吁。从旋律中表达了一切美好品质:悦耳的音调,同情与怜悯,友善与帮助。体现了作曲家思想的明确性,丰富的情感表达形式以及音乐格式的准确性。

而普罗科菲耶夫表现的是自由、无拘无束、孩子在大自然中的自我喜悦。这个系列里,孩子们的欢乐情趣就是节奏变化本身。

明确这一点,对于普罗科菲耶夫的乐曲的理解和教学是十分重要的。

参考文献

- [1]Музыка: 1-4 кл.: метод. Пособие /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-3-е издание.-М.: Просвещение, 2006
- [2]Нестьев И.В. Жизнь Сергей Прокофьева.М.Всесоюзное издательство «Советский композитор», 1973 г
- [3]Российский общеобразовательный портал // http://music.edu.ru/catalog.asp?ob_no=12808&cat_ob_no=14087
- [4]Сергей Прокофьев (1891-1953) // http://alenmusic.narod.ru/Prokofiev/works_f-no.html
- [5]Сергей Сергеевич Прокофьев: Книга для школьников. - М.: Музыка, 1990 г