

钢琴音乐的技术性

——以格里格《a小调钢琴协奏曲》为例

朱力 (华中师范大学音乐学院 湖北武汉 430079)

摘要:钢琴是一种由悠久的历史形成了高深而完善的演奏技术。钢琴演奏的技术是钢琴音乐艺术表达的有机组成部分,对完美的表达音乐形象和音乐风格及其思想内容有着不可或缺的作用。每首钢琴音乐的技术性都存在共性和个性。在格里格的《a小调钢琴协奏曲》中得到了充分体现,把握这样的技术性,对于更好地表现作品的思想内容有着重要意义。

关键词:钢琴音乐;技术性;格里格;协奏曲

钢琴被称为乐器之王,有着独特而又全面的技术。钢琴音乐所表现出来的技术性特征主要指的是必须展现音乐的创作内涵以及音乐的思想内容。一首乐曲,好比一篇优秀的散文,钢琴的音符相当于文学中的字、词,词组则是钢琴音乐中的各种技术,这些技术组合了音乐的语汇。在弹奏不同风格的作品时,其演奏技术当然也不是千篇一律的。在《a小调钢琴协奏曲》中,格里格不仅运用了当时较为广泛的钢琴技术,而且还创作出了属于作品自身特点的富有民族风情的技术,这不仅成了这部作品中的一大亮点,而且体现了作为钢琴音乐的技术性,使这部作品成为了不朽的钢琴音乐巨著。

一、华丽的急速跑动技术

在弹奏急速的跑动时,要求把手指的动作减少到最低限度,再结合下臂进行。手指动作的多少只是根据所需要的琴键而定。但是,对于不同风格的作品,里面所运用的跑动技术也不相同,所以在弹奏前,需要我们去分析作品,把握作者想要突出的效果。

(一)跑动技术在钢琴音乐中的应用

跑动技术在钢琴音乐中应用非常广泛。在那些需要颗粒性的声音效果中的跑动时,例如:平时常用来训练手指进行快速跑动的技巧性练习曲、乐曲中艰难的经过句、华彩段,还有展示手指技巧的“无伴奏”乐曲等都都需要运用跑动的技术,这使它在钢琴演奏技术中占有特殊地位。在进行弹奏的时候,钢琴可以通过演奏技术产生轻巧的、充满灵活性的、感觉秀丽的,甚至是清晰的音调。直到音色弹性十足、充满明亮亮、感觉结实而且感情饱满激动的特殊音响效果,这样一来就能够充分表现出音乐丰富的内容。

(二)格里格《a小调钢琴协奏曲》中所体现的跑动技术

1.音阶式的跑动

音阶式的跑动种类有很多,如自然音阶的跑动、五声音阶的跑动、全音阶的跑动等,其要求能够弹出像珍珠那么明亮和像宝石那么闪烁发光的各种极为轻盈漂亮的音色。在弹奏时,腕部要非常放松而又具有弹性,所用的手指重量要加多一些,触键的速度要快,使其具有颗粒型。并随着音乐感情的逐步发展,力度的变化也就有轻有重,有时候甚至达到非常坚强激烈的程度。

谱例1

上例是《a小调钢琴协奏曲》第三乐章第207小节,这里要求手指的触键速度要特别快,同时要注意把力度高度集中在指尖,弹出非常清晰、富有颗粒性的音阶跑动。

2.琶音式的跑动

琶音式的跑动在钢琴音乐中极为常见,它是分解和弦的一种特殊的变体。在进行乐器演奏的时候,可以将整个手臂抬起进行

相对缓慢且宽阔的动作旋转,同时把手指的重心从一个音逐渐的移向另一个音。有时和弦的排列很宽,这种情况下,手腕也要高度集中力量。因此,这类的跑动经常是从肩部发力进行弹奏,即回转动作和手指的技巧只是提供最低限度的补充。对于琶音式的跑动要求做到音乐效果是轻巧的、透明的、清晰的。

上例是《a小调钢琴协奏曲》第一乐章第115-118小节,谱例中是比较密集的琶音形式,其音乐所体现的速度相对比较快,低音通常情况下以一个八度为开端,并由左右手进行交替性演奏,同时手指要进行贴键式的弹奏,左右手的轮流交替弹奏感觉要像单手奏出的效果一样。

3.八度式的跑动

八度技巧指的是在浪漫主义时期,进行钢琴演奏时候的技术性代表,曾经被广泛的运用于音乐作品中。在同种类型的格里格协奏曲之中曾经出现过众多的、优美的八度技巧,曾经为乐曲的跑动性增添了丰富的色彩。在进行弹奏的时候,需要将手指、手掌以及手腕部位架起,同时根据乐曲所需要的力度需要,将腕部或者是下臂部位的起落动作来进行弹奏。当力度较轻的时候,需要将其动作固定于腕部的运动;当力度较强的时候,则需要通过下臂的运动来完成。当弹奏的时候,则需要突出音乐中的每个乐句所拥有的音头,只有这样才能弹出具有颗粒性感觉的音质。

谱例3

谱例4

上例是《a小调钢琴协奏曲》第一乐章第185-186小节(谱例3)和第三乐章第95-97小节,谱例中八度跑动的弹奏要以手腕为轴来进行弹奏。

二、灵动的连接技术

“连奏”这个术语的基本概念指的是在进行音乐的过程中连贯地且不间断地进行旋律的音的释放。在乐曲的连奏技术过程中,其力度的强弱在其形成的过程中起着极为重大的作用。缓急法的效果,在某种程度上可以引起连奏的感觉,因为它能强调出旋律

的标记。所以,缓急演奏的特征将“不圆滑”减至最低限制。

(一) 连奏技术在钢琴音乐中的应用

连奏是钢琴演奏中最常见的触键方式和重要表现手段,是弹奏的核心。在钢琴乐曲中绝大部分都要运用这一奏法。但由于钢琴演奏的过程中主要是通过打击琴弦来进行发音工作,因此,它必须通过克服榔头击弦所造成的打击性来进行创造的一种特殊化的触键方式,进而产生较为圆润、连贯的声音。连奏技术常用的有单音连奏、双音连奏和八度连奏。

(二) 格里格《a小调钢琴协奏曲》中的连奏技术

1. 单音连奏

单音连奏技术是钢琴音乐中最常见的一种基本的弹奏技术。谱例5

上例是《a小调钢琴协奏曲》第一章第53-54小节,这是乐曲的副部主题,柔和抒情。在这种歌唱性乐句中,需用手指的指面弹奏旋律。运用指面是通过内向外的一种演奏法,进而可以使声音呈现出十分柔和、细腻的感觉,这过程中没有较为明显的“音头”,而是通过软化琴锤以及琴弦的敲击性来达到音乐柔美、动听的声音。

2. 八度连奏

八度连奏是连奏技术中的难点技术之一,想要弹连贯,需要不停利用小臂与手腕的移动,与此同时,还要注意放松,因为在弹奏时手掌需要很大的张力,手部的肌肉很容易产生疲劳,所以,不参与运动或较小参与运动的肌肉,都要尽可能的做到放松,要求演奏者得有一定的耐力。

谱例6

上例是《a小调钢琴协奏曲》第一章第55-56小节(谱例6)和第61-63小节(谱例7),上述的两个乐谱中,均要求在进行弹奏的时候,一指以及五指都要进行贴键,进而保证弹出的声音柔美流畅。与此同时,在进行的过程中还需要将手腕部位放松,并将动作很自然的、贴切地做到应有的地步。只有通过这样的八度弹奏法,才能够弹出慢速且具有抒情意味的歌唱性八度旋律。

3. 双音连奏

双音连奏在钢琴音乐中以快速激动不安的、斗争的、挣扎的或动荡的情绪。在练习时,不单单是靠时间的堆砌就可以掌握的。在练习中一定要注意放松,与八度技术一样的是:都要突出外声部的旋律,快速演奏时也能非常的清晰。

谱例8

上例是《a小调钢琴协奏曲》第一章第139-140小节,在演奏中要设计好指法。在演奏上述段落的时候,需要保持将每一个手指都紧紧的贴着琴键,平顺地进行横移,只有这样才能够保证演奏时真正的弹出乐谱中的每一个音。这过程中,手指要通过更换指法,并且要相对敏捷的、较为轻快的、灵活的,并保证乐谱上声部的连贯,因此,这样的弹奏对于手指的能力在要求方面相对较高。

三、具有浓郁民族风情的那个炫技技术

在钢琴音乐中,炫技部分往往是钢琴技术重、难点的集中体现,同时也是全曲的亮点。对于这部分的技术,需要通过大量的练习,结合听不同演奏家的唱片或录音,根据自己的音乐见解和修养,对该处进行分析、安排,才能得心应手地进入艺术再创造的境地。

当然,每首曲子中所炫技的部分技术难点各有不同,但技术难关是否彻底攻克,与演奏水平的高低有着密切的关系。想要成功的诠释这部分的内容,把乐曲中最精彩的部分展现给听众,就需要多做准备才能完成。

(一) 民族风情在钢琴音乐中的应用

许多作曲家在创作音乐时,都会受到本国音乐的影响,强调音乐的民族因素和民族传统的体现。在创作中,他们偏爱采用自己本民族的音乐素材,如:民歌或者是传统民间舞蹈的节奏等。他们用这种方式来开发自己的爱国情怀,同时,也热衷于传播自己本民族的文化。由于作曲家们所处的时代和民族各有不同,所以创作出来的作品也就各不相同。如具有俄罗斯民族风情的钢琴音乐风格人、旋律线条悠长;但是,挪威音乐中,则需要结构相对简洁,乐曲旋律相对纯朴、自然,同时在进行的过程中常用到导音三度,这其实也是进入到属音的必然阶段,这种演奏方式具有较为鲜明的误导性,需要指出的是,旋律通常以重复来作为乐谱发展的重要手段等等。

(二) 《a小调钢琴协奏曲》的民族风情炫技技术分析

1. 跳脱的民族节奏

节奏是整个乐曲的框架的支柱,是演奏技术的重要组成部分,也是作品中融入民族因素最直接的方式。

谱例9

上例是《a小调钢琴协奏曲》第一章第35-36小节(谱例9),这部作品除了有哈林舞曲的节奏外,还具有斯普林节奏。斯普林节奏通常情况下为3/4拍,展现出来的节奏鲜明、欢快。第三章第124-138小节(谱例10)就是运用了这类节奏。

谱例10

作品中大量运用了三连音技术,特别是三对二、三对五节奏的使用,这使得乐曲更具民族风味。在弹奏时,要以慢练为主,注意对位,不能急于求成。下例所展示的是《a小调钢琴协奏曲》中的第三章乐曲中第89-91小节。

谱例11

2. 富有特性的三连音

是基本结构的一个不可分割的部分,这在他作品中形成了一道亮丽的风景线。下例是《a小调钢琴协奏曲》第一乐章第139-140小节(谱例12)和第185-186小节(谱例13)。

谱例12

谱例13

3. 民族化、钢琴化的华彩乐段

(1) 震音与颤音

谱例14

上例《a小调钢琴协奏曲》第一乐章第177-182小节,是用震音穿插在八度旋律中间座位一个声部,清晰的将乐曲中的声部层次性表达到位,但同时决不能单纯的为了追求某种快速感觉而牺牲震音发音的一种特殊的表现法。这种演奏方式对于演奏者的手指控制能力方面要求相对较高。

(2) 托卡塔式演奏中的双手交替

托卡塔式演奏形式中的两手交替通常情况下的指法是,利用两手非常迅速并且十分均匀地进行交替,这是通过两手来进行演奏的震音。具有一种效果辉煌的技术。在演奏时要注意其流畅性和清晰性,手指以贴键演奏为主,保证速度平均。下例是《a小调钢琴协奏曲》第三乐章第119-121小节(谱例15)和第二乐章第211-214小节(谱例16)。

谱例15

谱例16

(3) 远距离跳跃

谱例17

上例是乐曲《a小调钢琴协奏曲》中的第一乐章中的第187-190小节,快速准确的和弦把位练习是练习的重点,除此之外,大臂的运用也是必不可少的。弹奏时手腕与琴键的位置要协调好,弹奏的动作应当灵活而有弹性,手指必须建立一个很好的支架,再加之反复而有效的练习才能达到作曲家的目的。

结语

钢琴音乐中的技术性有很多,因此,在学习和演奏生涯中,演奏技术的训练都只是一种目的,最终都是为了作品中的音乐表达而服务的。

在格里格《a小调钢琴协奏曲》这部作品中,涉及到了几乎所有的钢琴弹奏的表现形式,同时也是展现浪漫主义形式音乐发展到音乐鼎盛时期的表现手段,这同时也需要演奏者在音乐的演奏技术上能够进行很好的驾驭,在音乐上也能很好的表达。

参考文献:

- [1]刘庆刚.钢琴的演奏与教育——杨峻钢琴教学艺术论[M].北京:人民音乐出版社,2003:P20(页).
- [2]于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2001.P314-315(页).
- [3]赵晓生.钢琴演奏之道[M].上海:世界图书出版公司,1999:P69(页).
- [4]张洪岛.欧洲音乐史[M].北京:人民音乐出版社,1982.P189-191(页).
- [5]王典.钢琴交响:解读钢琴协奏曲[M].北京:中国文联出版社,2006:P95(页).
- [6]何约瑟夫·加特.钢琴演奏技巧[M].北京:人民音乐出版社,2000:P87-93(页).
- [7]柳德德华·格里格.a小调钢琴协奏曲[M].北京:人民音乐出版社,2000:PS-67(页).
- [8]美]克拉伦斯·格·汉密尔顿.钢琴演奏中的触键与表情[M].北京:人民音乐出版社,1995:P23-26(页).
- [9]苏]Γ.涅高兹.论钢琴演奏艺术[M].北京:人民音乐出版社,1963:P64(页).
- [10]美]露丝·史兰倩丝卡.指尖下的音乐[M].桂林:广西师范大学出版社,2006:P12(页).
- [11]李嘉禄.钢琴表演艺术[M].北京:人民音乐出版社,2006.P50-59(页).