

钢琴音色处理中“意念演奏法”的应用

李莉 (长江大学艺术学院 湖北荆州 434000)

摘要:现代社会,对钢琴感兴趣的人越来越多,但是很少人能够完美地演奏出一首钢琴作品,因为这不但要求演奏者具有高超的演奏技能,同时还要具备从整体把握作品完整性的能力。其中音色、音响效果是最核心、最复杂、变数最多的一个环节。本文主要探讨钢琴音色处理中“意念演奏法”的应用,希望可以帮助学生更好地处理音乐作品中音色和音响效果。

关键词:钢琴;音色;意念演奏法

一部音乐作品最精妙的地方在于旋律,而旋律是由不同音符串联起来的线条,每个音符和音符之间只有进行紧密、顺滑的衔接,再配之以有规律的抑扬顿挫、高低起伏,才能形成一曲完美的旋律。演奏钢琴的人,要充分认识理解音节和音节之间的承接关系,将一个个散落的音节系统性串起来,形成一条链,这才是“意念演奏法”的核心。

一、用唱感知乐句

演奏钢琴的人必须学会唱,因为作为万物之灵的人,其声音是最自然的声音,演奏所有人造乐器的最高境界理应是最大限度地接近人的声音。音乐作为一种美妙而独特的语言,它与人们说话时的呼吸韵律是相同的。唱可以让学习者养成“以乐句为单位”的思维模式,促使其形成严密的逻辑思维。从深层次而言,一名钢琴演奏者在解决手指练习问题之前,必须先解决头脑思考问题。毕竟所有的肢体动作都要靠头脑、思想支配。学习某一条音乐旋律曲线,在演奏之前试着把它唱出来,用声音感知音乐,找出最佳旋律走向,音符与音符之间的音程关系。有些音乐旋律非常平滑,如一马平川的草原,而有些音乐的旋律则像层峦叠嶂的山峰,抑扬顿挫,千回百转。在乐曲平缓、跌宕起伏之中,流露出作曲家的情感与心境。故演奏人员要善于掌握音乐旋律的“走势”,需要明白其中起承转合的奥秘,把握好音程关系,这样才能更好地掌控音乐中渗透的情感起落。总之,只有先用理性思维思考审视,才有可能进行合理的感性发挥。

二、用指尖触摸音乐

当一名钢琴演奏者设计出完美音色之后,下一步就需要用手指将其表达出来。在以往的教学练习中,很多学生会非常在意手臂的每一步动作,这是非常不好的。真正高水平的音乐不是通过手臂进行的,而是通过手指尖传达的,因此,手指连奏就成为演奏中非常关键的部分。手指连奏的含义有两层:①在不完全凭借延音踏板的基础上用手指把旋律演奏得非常连贯并且充满张力;②合理安排指法,达到音乐线条紧密无缝连接。目前在很多版本的乐谱中标注的指法只是一种简略“参考数据”,虽然其中大部分是正确的,但也有不合理成分的存在。故一名优秀的演奏家需要有一套符合“人体工学”的指法理念,不能盲从乐谱上的标准指法。一套合理的指法设计,不但可以将作品线条或者和声处理的顺畅自然,同时还能将某一段落正确地演奏出来。

演奏者设计出科学、连贯的指法之后,需要尽量降低使用踏板的次数,尽可能用手指处理音节,弹奏着在弹出第一个音节时,其思维需要提前蹦入下面一个或者两个音节中,在自己歌唱过程中找出下一个音节。与此同时,还要放松手腕,用手指尖紧

紧贴着琴键进行粘贴,就好像琴键有一种超级强烈的吸引力,促使音和音之间变得非常顺畅,无不和谐的顿挫感,避免出现夸张的高抬起键盘敲击的动作。演奏人员只有具备了良好的预见性,心中意念才有可能提前到达手指动作,同时在操作过程中,演奏者要想象着自己好像在一间黑乎乎的房间中,用手指触摸房间的每一个角落,每个动作之间不能有丝毫的空隙。这种抽象的意念,需要演奏主体在练习过程中全身心地投入感悟。

三、用听检验弹奏效果

演奏者要想检验自己弹奏的效果,就需要借助自己的听觉。听自己弹奏出来的曲子非常重要。因为演奏家必须每时每刻用心灵倾听每一个音节,再用耳朵感知,才能很好地检验其是否是自己心目中理想的弹奏效果。遗憾的是,很多钢琴演奏者没有形成“聆听自己”的习惯,对于钢琴弹奏,很多人都毫不在意,只是进行一种机械的、冷冰冰的击键动作。钢琴弹奏出来的音乐旋律是否有合适的张力?声音层次是否非常纯净、清晰?线条是否流畅?这一系列问题都需要弹奏着本人用自己的听力检验。作为一名优秀的钢琴演奏者,需要以冷静、客观的态度倾听自己。此时也需要用到唱功,唱可以说是音乐线条的设计图纸,同时也是判断乐句是否通顺、合理的最佳方法。当听完自己弹奏的音乐作品之后,可以将效果唱出来,若唱出来自己感觉非常的荒谬、滑稽,那么可想而知这种处理乐句的方法是不正确的,其不符合通俗的音乐规律。此时,就需要钢琴弹奏者找出一种新的演奏方法,弹出理想的音乐效果。因此,可以说唱和听是“意念演奏法”的重要部分,两者是一个有机统一体。

另外,在进行钢琴演奏的过程中,还需要演奏者合理使用踏板,踏板是一架钢琴的灵魂,可以用“渲染”和“连接”这两种方式使用,其中前者是非常普通的使用方法,用在和声结构相对稳定的音乐段落里面,像大气厚重风格的浪漫主义作品、弦琶音等。而连接主要应用在不能单单依靠手指连贯演奏的段落,主要有“连贯型”与“短促型”两种使用模式。

总而言之,钢琴弹奏艺术是一门比较复杂而奇妙的学科,它要求演奏人员不能简单将其当作一件没有感情的“乐器”,而是站在某一高度、光度去思考这门艺术,同时在弹奏过程中合理融进弦乐、管乐等。一位高水平的钢琴家,必须学会站在“交响乐队”的角度打量音乐作品,这样才可能将钢琴独一无二的音色、气质发挥到极致。

参考文献:

- [1]祝琪.怎样更好地诠释一部钢琴作品[J].科教新报(教育科研),2011,4(11):125-126.
- [2]韩冰.论“意念演奏法”在钢琴音色处理中的重要性[J].天津音乐学院学报,2013,8(2):75-76.
- [3]马润涛.在踏板演奏中应注意的几个方面[J].教育革新,2009,3(07):103-104.

作者简介:

李莉,女,汉,1980.10,研究生,长江大学艺术学院,讲师,研究方向:音乐史论。