

钢琴连奏常出现的问题及解决方法

郑启贵

(凯里学院 艺术学院, 贵州 凯里 556000)

摘要:一首钢琴作品需要诸多的弹奏技巧去完成,而连奏则是最基本的弹奏方法之一,学生在弹奏过程中由于方法不正确,会出现许多问题。本文主要针对学生弹连奏时出现的问题,提出科学的解决方法,以提高他们的演奏技巧,系统、规范地完成钢琴音乐作品。

关键词:钢琴连奏 问题 解决方法 挥动

连奏,这个所有钢琴家都为之毕生努力的弹奏法,在钢琴演奏及学习上,是一个最基本、最丰富、最多变、最复杂也是最难的一种弹奏法。使钢琴这一敲击乐器所奏出的声音之间更加黏密、更连续、更富歌唱性、更具表情、更能表达作曲家和自己的心声,是我们毕生的任务。

一、钢琴连奏的定义及基本要领

1. 定义。

连奏,简单地讲就是要连,音与音之间不能有刹那间的间断,不能跳起,要不露痕迹地连接。连奏的方法主要靠手指挥动,“挥”,不同于“抬”或“举”,“挥”是指刹那间动作起和落的完成,或者说起落之间不能有停顿或等待,使原本两个分开的动作连成一个动作。而“抬”或“举”则都含有“等待”的意思,强调起与落是两个动作。前者强调着力点应在落——声音上,而“挥”只是个准备的动作。后者则强调力量的平分,或认为是在“抬”或“举”的等待动作上。

2. 基本要领。

第一,挥动的起点是手指大关节,大关节是将力量挥动到指尖的杠杆。从大关节以上的腕、下臂、肘、上臂、肩都是力量流通的通道。我们的任务是要使指尖弯度严,大关节牢固,能够真正承受力量并释放力量,这样通道才能真正畅通。也只有力量流通、通畅的手臂才能把力量自如地输送到指尖,使释放变为声音。这种良性循环的保证之一就是准确、放松、自如地挥动。

第二,挥动要圆。这是指手指弹奏的姿势,即指尖朝下方挥动时应看不见指甲,手指不可平伸或上翘。这样才能保证重量的直达不流失和挥动动作的准确、整齐、统一和规范。

第三,挥动要准时。这是挥动最重要的一环,也是使其真正区别于“抬”或“举”的关键。前面说到,挥动是把起、落两个动作连贯成一个,换句话说,就是起即落。为了切实做到这一点,我在练习中采用了这样的节奏:1 2 3 3 3 3。每个手指的挥动,即“起与落”的动作都要在“1”拍上,数成三拍是为了确保慢,以加长手指在键上站立的时间,加强训练弯度的力量。第三拍的四个十六分音符如筑起的篱笆——拦住下一个手指不准其提前起动。“起”和“落”这个动作,必须在“1”这个大门进入,必须在“1”拍上起动并完成,若做不到,就很容易使手指在空中等候、停顿,造成起落分离,做成“抬”或“举”。

二、钢琴连奏容易产生的问题及解决方法

1. 不准时。准确地说就是“起”做早了,没有起在第1拍上,把起和落分隔成了两个动作,起落之间有或长或短的时间停顿和等候,力量用在了“起”的动作上,使力量倒流回手臂,其后果不仅使手臂紧张、浪费了力量,而且使声音不堪入耳——无弹性、僵、浅、平、板。

解决方法:要严格地慢数拍子,让嘴确实地指挥手——让手指等到“1”再开始动作。我们在慢速度的练习中,特别能体会到手指的起落(即挥动),那只是一瞬间的事,大部分时间手指都没有动,而是在键上休息,而抬指的手指如果大部

分时间都在运动,除了弹的手指按在琴上之外,其余的手指就会处在高抬的僵持状态之中,力量都浪费在空中等候的时间里。而挥动的手指,整个手指都应处于放松的状态,挥动的动作把起落两个动作连贯起来挥于瞬间,重量在流通的手臂之中,由于手指的挥动而同时释放力量,使力量集中而节省,手指以逸待劳,声音就会变得具有颗粒性、弹性和立体感。

2. 挥动的动作过猛。如痉挛状,花费的力量超过所需,手臂始终处在来不及放松的紧张状态,无法协调地分配身体重量。重量在臂内也无法流通,发出的声音虚弱而绵软。如踢腿一样,力量都用在向上方和向高处踏了,落地反倒轻了。记住:任何夸张都会导致错误,正确的挥动只是不要在空中等待,不要浪费力量。准时并不等于越快越好,等待是浪费;动作猛烈、紧张、痉挛同样也是力量的浪费。音乐,是通过声音来表达内心情感的(包括旋律、和声、配器、音响等),我们学习各种方法,都是力求发出美丽的声音。

解决方法:正确的方法是以发出松、透、亮的声音为目的,方法是声音服务的,但方法也是关键的,因为只有最合理、最自然、最节约的方法,才能弹出最放松、最具弹性、最美丽的声音。回到刚才的题目,动作要为声音服务,但动作不是声音本身。挥动是在力量流通的手臂中,以最放松、最节约的动作,把发出正确声音所需用的力量准确地输送到指尖。动作的过大过小、过猛过缓都会影响声音的质量,所以恰当、自然、放松地用力,是我们必须重视的一环。回到基本方法上来,还是要严格用指尖来完成动作,在“1”上做起落即挥的动作,不要着急,准确即可。用声音检验我们的动作是否放松、自然、准确。

3. 手指单动。有些学生在挥动手指时,每个手指都单独行动,就连4指那样弱的指,如果挥动时也要让其余手指都坚守原位,纹丝不动,这会产生许多弊病,尽管有的学生手指韧带很松,抬高并无困难,但是此时他的注意力是放在尽量管住其他手指不准帮忙上,那么正在工作的手指下键的声音就很有限了,也不能完成“挥”的任务了。要知道,坚守住其他手指是需要花力气的,将力最分散在不出声的手指没有意义。如果我们不去管其他手指,把注意力放在工作的手指本身的挥动声音上,把所有的力量都让它使用,这样,手指就可以获得最大的自由和解放,即使是4指,也可以毫不费力地弹出与其他手指一样的声音来。

也许有人担心,这样训练手指,是否会影响手指的独立性和灵活性?我的经验是绝对不会。因为手指独立的最大前提是力量与放松,只有弯度严、大关节坚固,手臂才能流通、放松,只有这二者结合,才能使手指更灵活、更有耐力。所以,单独挥动每个手指,把手指高抬,这作为一种热身运动,并没有什么妨碍,但作为种弹奏法,其局限是显而易见的。

4. 全体挥动。与前一毛病相反,有些学生每个手指挥动时,其他的手指都陪着它一起动作,手指像一面扇子上下扇动。这是极不可取的。因为所有的手指都在动作,而应该工作的手指仅分得 $\frac{1}{5}$ 的动能,声音单薄,手指也显得张牙舞爪,既不美观又无实效。我们所有要求的是放松、自然、合理,这种无效的“卖力气”是毫无意义的。我们所说的挥动是要用最小的代价获得最好的声音。在运动过程中,力量的张弛并不等于紧

发展民族化的现代中国平面设计

郑望平

(西北师范大学 美术学院 艺术学,甘肃 兰州 730070)

摘要:立足于本国的民族文化,将中国的民族特征和世界的视觉传达要求与现代设计的元素融为一体,充分发掘和利用具有传统视觉艺术,对中国传统视觉艺术加以重新认识和使用,不断吸取民族艺术精华,在提高自身艺术修养为起点的前提下,创新求异,在正确理解我国传统艺术文化的基础上,处理好设计的国际化与民族性的关系,是设计师设计出具有现代性、民族性、文化性和自我个性特色的作品,以及在国际大舞台上展现具有中国民族风格的设计作品采取的必然措施和途径。

关键词:传统文化 现代平面设计 民族特色

我们所处的社会是一个高度现代化、信息化的时代,东西方文化、经济的交流日益频繁和融合,地球村已日益形成。随着我国知识和科学技术的不断发展,社会生产力日益提高,物质文化生活不断丰富,新材料和新工艺不断涌现,让我们眼花缭乱。中国现代平面设计面对外来文化的巨大影响。我们作为中国的设计师,首先,在国家不断强大的形势下,自信得到了不断的鼓舞,在一种大国意识的不断觉醒中,我们需要属于有自己民族和自我文化的归属感,需要有自己的设计风格。其次,在社会发展的进程上,在经历了对西方设计理论的了解、追逐之后,我们已逐渐冷静下来,开始从我们自身出发,从我们本民族文

化出发,在我国民族书画艺术、设计风格、文化观念、色彩心理及审美中找寻与现代设计的结合点,探寻具有中国民族风格的平面设计,创造出具有本民族特色的现代设计风格。

20世纪以来,有许多设计家深入到中国传统的文化艺术中去吸收营养,并形成自己独特的视觉语言,创造出独特风格的平面设计作品,并在国际上获得了认可。传统是指一个国家或者民族由历史延传下来的思想、道德、人伦、风格、艺术、制度等,主要表现在文化方面,因为传统是一个民族的文化积淀。文化是人们生活方式、思考方式、行为方式的总称,包括物质文化、精神文化、制度文化。平面设计是文化这棵大树的一个枝丫,它受到社会环境、民族的思维模式、社会心理、风俗习惯、文化艺术、社会制度及宗教信仰等的影响。在中国五千年的文化遗产中蕴藏了无数的宝藏,其中的传统绘画艺术是我国文化遗产当中的精粹,将它们运用到平面设计当中,将大大增加平面设计的文化内涵,深化平面设计的文化价值。同时,当平面设计中融入了传统艺术元素后,必然会将它们转化成传达平面设计特殊的艺术形式。这样不仅会使设计表现出它特定的文化内涵,而且对中国传统视觉艺术本身也是一种推进。如我国著名的设计家靳埭强先生在这方面取得了不凡的成绩,以其独具民族内涵的招贴设计的饮誉世界。

每一个民族都有着自已传承的民族生活习惯、生活风貌、

张,而是要协调、统一、控制自如。当一个手指挥动时,不用的手指放下,或任其自然地动作,不必强制规定不准动或一定要动,注意力放在挥动的手指上;如何使姿势更合理,时间更准确,声音更集中,手臂更放松。要多方面考虑,根本无暇顾及别的手指,要使每个手指都按要求上挥动,那么单独挥或全体挥的毛病就都不会发生了,因为挥动的基础就是放松,更确切地说,“不弹的手指放下”这条原则和挥动准确完整是构成手指和手臂放松的两个条件。放下,也就是放松,只有放下的手指才能完整地做好挥动的动作。手指若被事先举起或抬起,挥动就只剩下落键这一半工任职,当然也不能称其为挥动。

5.挥动过大或过小。“过大”是指挥指的幅度过大,造成手指平伸且上翘。这种毛病前面已经说过,因为力量用在“伸”上了,而且平伸或上翘的手指没有弯度,手指用指腹触键,所以声音扁平,不集中。由于动作过大,力量大量浪费,速度也无法增加。“过小”即指大关节小动或活动不充分,造成用指按键或靠手臂压键,声音没弹性,力量支点后移,将来加速跑动时会出“颠”的现象。过大或过小同样都是错误的。挥动的大小界限应当是:大——手形要圆;小——大关节要动起来。掌握好这两点,任你如何挥动也不会出界了。

6.带臂力。前面已说过,挥动的起点是手指大关节,大关节之后到肩都是重量流通的通道。所谓带臂力,可分为两种情况,一种是手指自己不挥动,靠腕或臂压着弹;另一种手指虽有动作,但臂也有压的动作。这两种毛病的一个共同特点就是指尖弯度部位和大关节无力,不能真正承受重量,重量往后跑,支点后移,杠杆延长,使手腕和臂发生震动。

纠正时首先要加强弯度训练和大关节的牢固以及承受重量的能力,正如有了脚和腰。人才能站立,能够站立了,才能跑和跳一样。在弯度和大关节确实能承受重量后,才能从慢练中体会腾空手臂,使手臂放松的感觉,每个手指用自己的力量挥动,而不用手臂动作来帮助,才能逐渐解决手指挥动带臂力的问题。

7.手指离键的准时与挥动的准时具有同等重要的意义。一些学生不重视“离键”这一动作,手指带有滞留的音。这不仅使声音发脏,而且声音缺乏弹性,还会影响跑动。手指离键和挥动一样,要有“离开”的动作,但不必夸大这一动作,可又不能没有。只有前一手指准时准确地离键,另一手指才能准时放松地挥动并准确输送力量,二者协调地配合好了,才能使一串分离的音变为连结的音。所以“准时离键”这一要求需引起充分注意。

8.不了解手指挥动的奥妙和慢练的意义,急于求成。这样,就会错过初学打基础的第一阶段,把问题带到以后的各个阶段,使弹奏困难越来越多,直至半途而废。综前所述,手指挥动这一方法科学,动作简单,力量节约,释放直接,使手臂始终处于放松而力量流通的状态。挥动的目的在于训练学生手指弯度的牢固和承受重量的能力,以及大关节的灵活及耐力,等等,这也是所谓练就“童子功”的关键所在。

掌握挥动的秘诀,关键在于慢练。慢练在钢琴学习中,是一个战无不胜、攻无不克的法宝,只要肯下功夫慢练,就没有克服不了的困难。初学阶段的慢练更加重要,慢练能使手指在键上多站一会儿,每一个“多站一会儿”就会逐渐积累功力,随着时间的推移,你的指力就会明显增加。弯度和大关节的牢固是基本功根本,就像芭蕾舞演员的足尖和腰功一样,基础打好了以后,训练就容易了。

以上介绍的挥动是连奏的基本方法。随着日后技术的多样和丰富,速度的要求,音色的变化,以及其他由浅及深的要求,都需要更多样、更丰富的连奏来补充。

参考文献:

- [1]李晚平.钢琴基础教程学习辅导.上海音乐出版社.
- [2]应诗真.钢琴教学法.人民音乐出版社.
- [3]司徒璧春,陈郎秋编著.名家教钢琴.江苏文艺出版社.
- [4]赵晓生.钢琴演奏之道.世界图书出版公司.