

演奏钢琴乐曲的学习步骤

薛建英

对于一名钢琴演奏者而言,完整地弹出一首作品的曲调并非难事,而想要做到把一首钢琴曲既能符合作品的创作背景和音乐风格,又可以用娴熟的技术和完美的音乐表现力再现出来却并非一件容易的事。而这是一名弹奏者学习演奏一首作品应该达到的标准。在拿到一首新的钢琴作品以后,如何使一首完全陌生的乐曲通过我们的二度创作来实现原作的完美呈现呢?这并不是通过简简单单地一两个步骤得以实现的,而是需要分为环环紧密相扣的几个环节来完成。大体来讲,可以将这个学习的过程分成五步来进行:(1)识谱,全盘掌握作品基调(2)熟练,发现并解决技术难题(3)处理,理解并加强音乐表现(4)背谱,研究浏览书籍音像资料(5)完整,从宏观上整体把握作品。

步骤一,识谱,全盘掌握作品基调。

纵览古今中外不计其数的钢琴作品文献,风格各式各样、体裁种类繁多、技巧深浅各异、内容长短不一。在这浩如烟海的作品中,练习曲占据了很大一部分比重,有些是专门针对解决一些技术性难题而创作的,面对这类练习曲时,学习的主要任务 and 目标是解决好技术难题,我们在此不予以讨论。而钢琴作品中数量更多的是乐曲(其中也包括很多音乐性练习曲)。任何一首乐曲,无论体裁大小、内容长短,都有其创作的历史背景,有乐曲想要表达内涵与情感。当演奏者开始接触一首生疏的作品时,首先要从识谱入手。识谱环节主要解决以下问题:1、浏览乐谱,掌握谱面标出的基本信息:音符的位置和弹奏的长短;休止符的位置和空出的时值;乐曲的节奏和节拍的规律;乐句的连线 and 分句的呼吸;跳音的长短和弹奏用力度的轻重等。除此以外,还包括重点关注谱面标记的乐曲的速度、力度等等演奏提示与注释。2、对直观获取的乐谱信息加以综合,从整体

上把握乐曲的节奏律动及其创作基调。如四二的节拍一般为进行曲的特点,有乐队行进的律动感,音乐常常是比较振奋、紧凑的感情基调(例如《义勇军进行曲》);四三的节拍或者八三的节拍一般是舞蹈节奏的特点,多为舞曲的韵律,音乐常常是优美、歌唱的感情基调(例如《蓝色多瑙河》);四四的节拍一般有非常稳定的特点,多是平稳行进的旋律律动,常常是稳健、平稳的感情基调(如《国际歌》)。这些是学习一首新的钢琴曲的第一步,这样首先做到了从整体风格和音乐感觉上对作品有初步的了解和把握。

步骤二,熟练,发现并解决技术难题。

在初步掌握作品以后便要进入熟悉手位的阶段,也就是上手的过程。把看到和总结的乐谱信息落实到琴键上,弹出乐曲的整体轮廓和音响,并通过练习找出技术上较为困难的地方,单独反复训练,以攻克难关。一切好的演奏都是建立在拥有良好演奏技巧基础上的,技术上的障碍得不到解决,表现音乐便会力不从心,完美地诠释作品内容也就更加不可能实现。一般而言,一首钢琴曲中的技术难点不会从头至尾贯穿始终,往往是某一个或某几个片段。在弹奏的过程中,我们常常会因为这少数较难克服的技术问题而使得整首乐曲无法达到连贯、完整的演奏状态,常常在难以胜任的技巧片段中行进缓慢或者干脆卡在某个位置止步不前。其实解决演奏中不连贯、“打眼”的问题,只需要把乐曲的少数高难技巧部分弹奏顺畅即可。这就要求演奏者抽出一大部分时间和精力专门针对技术难点进行循环练习,习惯较难的手指位置,在脑海中形成完整的音响模式。在这个解决问题的过程中,机械而匀速地一遍又一遍地重复动作并不能收效显著,需要的是通过由慢到快、由简到繁,必要时需要先单手后双手配合的方式坚持不懈地训练,直至弹奏流畅、动作自如。简单的作

品中难点较少,有时甚至并没有难以克服的技术片段需要练习;艰深的作品中往往难点较为密集,这就需要考验练习者的耐心了,唯有耐住性子一一攻克,方可达到流畅的演奏效果。娴熟的演奏技巧往往是要通过不断地勤奋磨练来获得的。通常而言,除非硬性拔高,选择超出自身能力范围很多的作品,一般的技术困难都是可以通过不断地重复练习来解决,最终实现作品无障碍地连贯弹奏。

步骤三,娴熟,理解并处理音乐。

解决了弹奏中技术难题,熟练掌握了演奏技巧以后,便需要开始深入分析乐曲的结构、形式与内涵,进入处理乐曲的环节,也就是增强音乐的表现力。娴熟的技巧是实现自如表现音乐的途径,深刻的理解是完成准确表现音乐的前提。所谓音乐表现力,就是把对音乐内涵的深刻理解与来自内心的强烈感受,通过手指所奏出的乐音表现出来,以引起共鸣。可以说,完备的演奏技术、敏感的内心体验、细致的音乐处理是紧密联系、缺一不可的。

首先,良好的演奏技巧是搭建在演奏者内心感受与音乐表现之间的桥梁;是演奏者能够实现表现音乐的方法与途径。一位钢琴学习者,如果不具备完善的演奏技巧,对作品内涵的任何理解和对作品情感的任何领悟,想要通过双手在琴键上表达出来,完全是空想,是根本不可能实现的。反之,当拥有完备的技术、熟练的技巧以后,便可以做到“用思想指挥双手”,通过弹奏出的乐音使表现内心的一切所想所感成为可能。其次,对音乐的表现来源于弹琴之人对作品的理解与内心的感悟。听众对作品的了解,是通过演奏者的双手对原作的展现来实现的。优秀的表演是对作品二度创作的过程,如何能真实地反映原作的音乐情绪与创作精神,又能使作品更加吸引人,首先源于对作品的理解程度,其次源于技术所达到的能力范围。理解越深刻、技术越富裕,对作品的把握越透彻,所表现的音乐便越真实、越生动、越感人。

我们所说的对于音乐的处理还不仅仅包括对创作背景的理解、对音乐的强弱的控制和情感处理,还包含了对乐曲的结构、层次、调性、曲式结构的正确分析。当然,这是需要演奏者有一定的音乐理论的知识储备。当我们把音乐的结构和调性等分析透彻后,还可以更加迅速、准确地帮助我们背谱。

步骤四,背谱,研究浏览书籍音像资料。

所谓背谱,并非单纯强调对乐谱的背诵。这并

不是对乐谱的强行记忆,而是对作品的手指位置、谱面信息、音乐处理经过反复练习后加以固定,形成完整记忆的熟能生巧的过程,是经过无数遍的磨练后水到渠成的结果。当完成了前面的三步以后,自然进入到背谱演奏的阶段。这时不仅对于乐曲的整体轮廓有了清晰的了解与记忆,而且也对乐曲的细节及音乐处理有了更加深刻、完整的记忆。这时,演奏者便可以开始通过更广的途径深入挖掘与作品相关的一切信息。通过查找大量的关于作品内容及结构的文献资料开始更加深入地挖掘作品的相关内容;同时,开始搜集音响和影像资料,通过最直观的聆听和观看,学习更多优秀钢琴家作品的掌控与表演能力,以此来启发自己,更加深入地探究对作品,提高对演奏的要求。通过研究和实践我们发现,浏览资料、观看聆听音乐家的演奏,对于钢琴学习者的帮助很大,不仅帮助他们提高了音乐感受力;对于技术的增进也有不可估量的作用。而且常看常听一些优秀演奏家的视频与音响,可以极大地提高钢琴学习者的整体音乐修养。

步骤五,完整,从宏观上整体把握作品。

学习一首乐曲,经历了从宏观到微观的过程后,还要回到整体地把握作品的关键环节。因为无论练习的过程怎样,经历了多少步骤,都是为达到最精彩的表演而服务的。有些学生弹奏作品,特别是较深较难的作品时,往往可以非常精确地演奏乐曲的每一个片段,但是却缺乏整体表演的能力。具体表现为对作品的演奏无法一气呵成,而是断断续续,或者从头至尾演奏时不能达到分段弹奏时的效果,无法顾及到乐曲的细微处理。段落与段落之间的对比不够明显,音乐的变化不够丰富,音乐形象的塑造不够鲜明,音乐细节的处理表现不到位等。也有些学生可以将谱子背得完全准确无误,却不能将表情记号一一完整演奏出来,忽略了表现音乐的整体性。其实,能否宏观把握作品,是一位演奏者整体能力的全面体现,无论任何的钢琴学习者都要注重这一能力的提高。

由此看来,对一首钢琴作品从学习到演奏,是需要经历由简到繁、由浅入深、由整体到细节再到整体的过程的,并非简单可以实现。只有从宏观上把握好作品的风格与轮廓,并仔细推敲至每一个细节的处理,两者充分结合,才能使表演更加感人,才能最大限度地发挥自己的演奏能力和水平。

(作者单位:山东艺术学院)