

谈如何学习弹奏一首钢琴作品

□金 涛

学习一首钢琴乐曲的全过程,大致可分为四个步骤:浏览、背谱;处理乐曲;攻技术难关;抓整体,完整地弹奏作品。四个步骤是一环扣一环,相互紧密联系的。

一、浏览、背谱

钢琴独奏曲目的文献非常多。我们对其中的优秀作品需要进行精心研究后,才有可能在演奏时达到艺术再创造的境界。如果学生在第一阶段就把背谱的任务完成了,那么他在脑子里对音乐效果就有了明确的概念,从而更有利于逐步加深对乐曲思想内容的理解。通过背谱,他的学习进度也就可以快些,学习的数量也就可以多些。

浏览、背谱的过程有快有慢,因人而异。一般情况,短小的乐曲只需要一两天,较长的乐曲就需要一星期左右,对很复杂的乐曲甚至要花更长的时间才能背好。在这个阶段里,只要能够把整首乐曲的轮廓基本上背奏下来,对乐曲的速度、分句以及各种表情记号记熟,在弹奏时有一个大致的概念,就算是完成了第一阶段的练习。

二、处理乐曲

处理乐曲的首要问题是深入分析乐曲的内容、形式和特点。门德尔松的《庄严变奏曲》(作品第54号)这首乐曲主题的节拍是2/4,每句的第一音都在弱拍上出现,但被加上重音,形成反拍节奏。这种基本节奏音型出现在乐曲中的第一、第二、第三、第十、第十二、第十三、第十四变奏的一部分之中,成为这首乐曲的主要节奏骨架。

它的主题是按四部和声写成的。除高音部应稍突出外,其他声部要弹得很流畅。主题共四句,第三乐句的右手次中音声部由f1-e1-d1向上模进到g1-g1-e1,可以处理得比高音声部更强些,逐步推进到第四乐句加上突强(sf)的高音f2,达到主题感情的顶点,然后渐渐轻下来结束16小节的主题。这四个乐句的写法,很像中国诗句的“起、承、转、合”的特点。第三句、第四句的“转、合”是感情起伏的小高点,它贯穿在乐曲中的第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第十四、第十五和第十六变奏中。学生在处理和演奏这首乐曲时,切勿忽略它。

处理乐曲必然要涉及乐曲分析问题。分析乐曲的段落是为了要探索作者的构思和音乐发展的逻辑性,以便进一步理解作品所要揭示的音乐内容和各种表现手法等等,才能在演奏乐曲时进行艺术再创造。

三、攻技术难关

如果说处理乐曲是学好一首乐曲的关键,那么攻技术难关是学好一首乐曲关键中的关键。处理一首乐曲可以查阅文献,对照不同版本,听不同演奏家的唱片或录音,根据自己的

音乐见解和修养,对该乐曲进行分析、安排和处理,处理乐曲的过程有理性的认识,也有感性的认识,还可以通过逐步钻研以加深理解。但表演艺术在听众面前是“一次过”的艺术,钢琴表演艺术也是如此。因此在学习的过程中要认真刻苦地攻下各种各样的技术难关。技术难关攻得是否彻底,直接影响到学习一首乐曲的进度和上台表演的质量。技术难关被攻克了,才能得心应手地进入艺术再创造的境地。

学生在学习一首乐曲时,不论是在音乐上或是在技术上,都会遇到一些急需解决的难题。当然,难点各有不同。有的学生是手指跑动的技术较差,而歌唱性的触键控制技术掌握得很好。技术难关是大量的,多种多样的,因人而异的。但技术难关是否彻底攻克,与演奏水平的高低和成败得失有着密切的关系。记得智利钢琴家克劳第奥·阿劳曾经说过:“针对演奏者的问题是庞大的,又是多种多样的。”每样技术都有准备,没有任何思想负担,才能够把所有的精力集中在音乐内容的表现上来。

四、抓整体,完整地弹奏作品

有的学生学习一首乐曲,在技术上的问题都解决了,曲子也背得滚瓜烂熟了,可是上台表演却没有把握;或对乐曲的片断可以弹得很精彩,可是要一气呵成地弹好一首乐曲就办不到,总觉得弹不完整。其原因就是在学习过程中缺少了抓住作品整体这一环节。

抓整体,首先要加强演奏者艺术上的“一次过”的锻炼。通过“一次过”的练习,提高自己塑造鲜明音乐艺术形象的能力。特别是把握住段与段之间各种思想感情的转折、变化和联系,从而达到对音乐的整体布局胸有成竹,对乐曲中所有的细节了如指掌。这样才有可能运用那些已经磨炼得滚瓜烂熟的技术来为音乐内容服务。

在“一次过”练习的同时,要不断加深艺术形象的塑造,也就是说每一次的排练或演出都是一次艺术再创造。当然,每次排练或演奏时要感情完完全全一样是不可能的,但对作品理解的心理准备要尽可能地、恰到好处地走在演奏的前头,起到领先的作用。

总之,弹奏一首作品首先要浏览、背谱才能对乐曲有一个全面的了解。然后,提出对该乐曲的处理方案。为了要体现处理乐曲的方案,必然会遇到各种各样的技术课题,有的甚至是学生急待克服的技术难关,因此,对这些技术难关,又必须采取各个击破的方式来练习。当学生克服了技术难关后,就应转入抓整体,完整地弹奏作品的阶段,也就是确定艺术布局和进行艺术再创造的阶段。

责任编辑 王一亮