

钢琴练习曲教学新探

——以麦克道威尔《12首钢琴练习曲》(Op. 39)为例

毛 肄 李诗怡

摘 要: 在传统钢琴教学与演奏过程中,练习曲这一作品体裁所蕴含的意义及作用不言而喻。美国作曲家麦克道威尔完成于1890年的《12首钢琴练习曲》(Op. 39)不仅技术指向清晰,音乐风格多样,更从浪漫主义标题音乐与情感之中折射出美国本土文化烙印与独特精神气质。该作品对于我们在新世纪多元化视角之中全面探知西方钢琴艺术历史文献、完整钢琴练习曲教学理论与内容研究有着积极的现实意义。

关键词: 麦克道威尔;钢琴练习曲;演奏;教学

引 言

纵观300年的世界钢琴艺术发展历史进程,键盘演奏练习曲的起源可以追溯到巴洛克时期的斯卡拉蒂与巴赫,他们都曾以明确的音乐教学为目的创作了大量的键盘音乐作品,探索超越当时演奏技术的途径。其后,伴随着钢琴这一乐器的日益完善成熟,先进的钢琴演奏技巧与理论不断应运而生,各个时期的作曲家、钢琴家们所创作的优秀钢琴练习曲浩若烟海:从《艺术津梁》到车尔尼各类教学练习曲乃至肖邦、李斯特的音乐会练习曲等。在今天,这些作品不仅仅被看作是世界钢琴历史文献宝库中的不朽之作,更是作为钢琴基本技巧训练与提高的核心内容而在我国钢琴专业教学中所广泛使用。

练习曲,指以提高演奏者技巧水平为目的之作品。用在钢琴音乐方面尤指只限改进一种细节技术的短曲。这一定义涵盖了钢琴练习曲的两个最基本的特性:目的性,以提高演奏者技巧水平为目的;形态单一性,只限改进某一种细节技术。

多年以来我国钢琴专业教学在手指基本技巧训练这一教学环节上一直沿用“德奥动力演奏学派”¹的理论:初、中级阶段大多采用车尔尼、克拉默等人创作的练习曲教材,而后的高级阶段又基本以肖邦、李斯特等练习曲作品为主。然而,在现实教学中往往由于学生自身条件的参差,所能驾驭的练习曲作品只局限于寥寥几首,固定僵化的审美疲惫与疲于追求技术提高的教学现象比比皆是。而且相对固化的练习曲教材,使针对一些罕见钢琴演奏技巧、非常规弹奏技术的训练缺失及合理运用基本技巧表现作品音乐内涵的忽略已经与当今钢琴艺术发展的需求严重不符。因此,打破钢琴练习曲教材的固定框框,拓宽教学视野与教学内容选择层面,充分挖掘钢琴艺术发展历史上具有较强技术针对性,既有利于因材施教又产生过深远影响的练习曲作品并运用于

今天的教学实践之中是现阶段钢琴专业教学所必须面对的一个重要课题。

爱德华·麦克道威尔(1861-1908),当代美国作曲家、钢琴家。作为一名横跨世纪之交、被称为“具有真正美国风格作曲家”称号的作曲大师,其一生写下了大量的钢琴作品,如《森林速描》、《炉边故事》、《海景》及四首钢琴奏鸣曲、两首钢琴协奏曲等。这些作品本土风格浓郁,充满青春气息,其脱俗之处在于既探索了反映美国民间风俗风情的音乐作品,又完美地与欧洲传统音乐创作技法相融,为美国志史提供了一个精妙的音乐表述。

《12首钢琴练习曲》(Op. 39)是麦克道威尔为中级水平的学生进一步提高演奏技术而创作的一部钢琴进阶练习曲作品,完成于1890年。作品共由12首标题性钢琴小品组成:《狩猎歌》、《塔兰泰拉舞曲》、《浪漫曲》、《阿拉伯风格曲》、《林中景色》、《侏儒之舞》、《牧歌》、《影子之舞》、《间奏曲》、《旋律》、《小谐谑曲》、《匈牙利风格》。每一首作品都带有各自不同的技术侧重点,基本技巧训练目的明确,紧扣“练习曲”这一西方传统钢琴创作体裁的主旨与目的性。曲式结构大多为ABA的三部结构,篇幅短小精炼²,其创作核心仍是德意志音乐教育中的古

典浪漫传统,和声创作技法上也以传统的三度叠置为基本和声语言。

整部作品最具个性化的特征是每一首练习曲都被加以形象的标题,这同一程度的练习曲作品上是较为罕见的。通过这些标题,作者进一步明确了作品的音乐风格与音乐语境,而演奏者则更为清晰浅显地感知理解了音乐内涵与创作意图。在基本技巧得到刻意训练的同时,全面加强对于作品旋律性、色彩性、曲调风格等方面的追求,使得技术与音乐完美结合,进而达到技巧为音乐服务的目的。这一显著特点同时也充分反映了当时欧洲浪漫主义晚期钢琴音乐创作中所包涵的“标题性”与“个性化”的思想。

¹ 指从克莱门蒂-贝多芬-车尔尼-李斯特及列谢茨基等作曲家为主线的钢琴演奏技巧与教学理论的历史发展脉络,主要强调手指机能、力度及耐力的训练与提高。

² 最长的第三首时长2分12秒。

《阿拉伯风格曲》

固定十六分节奏的练习,以左右手双音或八度的齐奏与轮奏为主要技术特征。作者以标题来明确整齐果断、诙谐律动而富于弹性的技术要求及音乐风格。

《侏儒之舞》

极快的双手前十六分音符轮奏练习。作者给出的标题及速度标记意在提示演奏者以近似于颤音的速度与技巧演奏此曲,从而表现出急速如风、精灵古怪的音乐效果。

其次,技巧训练的针对性与对比性是该作品的另一显著特征。每一首练习曲都有意强调钢琴演奏的某一种技巧训练,如左右手快速跑动、连续的跳音、手指扩张练习、双音及八度练习等。在技巧训练范畴具有极强的针对性,创作意图明确,使得演奏者一目了然。但是,与车尔尼等练习曲只局限于一种基本技巧训练,单一机械地重复而缺乏音乐美感与艺术创造力的创作模式相比,该作品不仅在音乐布局上充分发挥三部曲式的对比展开原则,而且灵活地将这一手法运用到技巧设计与安排之中,从而有效地避免了单一技巧练习的枯燥与乏味,将钢琴练习曲这一体裁从基本技巧到音乐内涵都提升到了一个新的高度。

《牧歌》

主题为多声部触键练习,旋律质朴悠长,略带一丝淡淡的忧伤。强调的是音乐线条的清晰度以及声部层次的立体感,指尖的支撑保持与“歌唱式”的触键是技术上的侧重点所在。

乐曲第二部分主题旋律移至低声部,继续保持长线条的歌唱性旋律。右手则以轻盈快速的触键在高音区重复阶式的分解和弦,指尖的力度轻而均匀地不断复制,产生微弱而富于亮度的音色,似阵阵微风“漂浮”于空中。在技巧与音色效果上与主题的对比如此彰显。

再次,整部作品呈现出极强的技巧运用与音乐风格的多样性。每一首练习曲技术目的清晰明确,音乐风格清新明快:在技术层面上包含了钢琴演奏所需掌握的多种基本技巧训练,在音乐表现上则灵活运用自由多变的节奏、简洁流畅的织体音型及丰富的色彩性和声技法创造出斑斓多姿的色彩,从而打破传统练习曲只拘泥于单一的技术训练而在音乐表现力上枯燥乏味的模式。

1. 快速颗粒的手指跑动(第8、11、12首)。这是练习曲作品中最为常见的一种技术类型,要求手掌三关节带动手指快速触键离键,在肩、臂、肘保持放松的状态下将力度集中到指尖,同时手腕按音符的行进方向作一定的“传送滚落”状。从而发出一连串清晰通透而富于颗粒性效果的音流,形成急速流畅、均匀律动的音乐效果。

2. 轻快灵巧的手指跑动(第2、6、7首)。这种技巧要求以尽可能小的面积触键,指尖以快速、敏锐的动作将琴键击下3/4左右,力量轻盈均匀,演奏出似点点星光般微弱而清透的音色,以此表现出快速灵巧、轻盈律动的音响效果。

3. 歌唱式的连奏(第3、7首主题旋律)。练习曲这种体裁往往注重手指跑动技术而进行大量的快速练习,而在这部作品中,麦氏有意将速度相对较慢的、歌唱式的连奏也作为练习的侧重点,显然这些极富歌唱性的Legato旋律透视出了作者充满诗意、温情质朴的浪漫主义色彩。演奏时应适当伸展手掌,增加指尖的触键面积,通过内心对音乐的感触来控制下键的速度、重量与深度,以此达到音乐表现上的要求。

4. 跳音(第1、3、5首)。跳音技术也是练习曲中较为常见的一种技巧,要求以极快的速度触键,力度集中于指尖,利用琴键的反弹弹奏出轻盈律动而富于弹性的音色,一般为手指跳音与手腕跳音。

《林中景色》

轻快纤细的手指跳音,因速度较快而采用较小幅度的触键动作,指尖勾键,手腕平稳,利用琴键反弹力弹性地演奏出轻快跳跃的音色。

《浪漫曲》

柱式的手腕调音,强调快速的触键离键,掌关节稳定而平稳,指尖稳固,手腕松而弹性,根据力度的变化而决定触键的深浅。

5. 双音(第11首)。双音技术是钢琴演奏中较难掌握的一种技巧,第11首《小诙谐曲》即是着重训练右手上下行三度音阶的练习。要弹奏出均匀整齐、流畅润滑的音色效果,必须始终保持平滑灵活的转指以及4、5指的独立性,同时兼顾手腕的平稳与放松。

6. 保持音与手指扩张练习(第9、10首)。多声部触键是这部作品中另一种常见的技巧练习。其目的是用一只手同时演奏出两个以上的旋律声部,进而渲染和声色彩,使音乐达到一种近乎交响性的立体感,增强艺术表现力。多声部的触键是钢琴技巧中最为艰难的技术之一,演奏者必须具备扎实的复调基础才能够在演奏中掌控自如。

《旋律》

在保持长线条八度主旋律的同时,演奏者必须依赖2、3、4指三关节的带动在中声部清晰匀称地点缀出另一个伴奏声部,手腕的适度放松及三关节带动手指的灵活机能是这一技术的关键所在。

7. 和弦与八度(第4首)。在演奏和弦或八度音块时,应保持肩部的集中状态,以最有力的身体和手臂肌肉突然瞬间的收缩来压下琴键。在肌肉突然收缩之前,手指不离开琴键,手臂动作越快、越大,其音量就越明亮;反之,下键速度较慢,指尖大面积粘附键盘,其声音就越柔和,越容易产生歌唱性。

结 语

“钢琴练习曲是每一个习琴者必须下功夫苦练的必修课,也是实现钢琴梦想的必经之路”³。长期以来,我国钢琴专业教学中练习曲的教材选择面一直相对较为狭窄。尤其是在中级阶段,往往千篇一律的以车尔尼、克拉默等作曲家的钢琴练习曲为主。诚然,这一德奥系列的练习曲在钢琴基本技巧的强化与提高方面确有不言而喻的独到之处:强调手指的均匀性、灵活性与独立性;侧重于连奏和断奏、音阶半音阶、三六度音程与琶音等各项基本技术的练习;注重对手指的灵活、速度及耐力等方面的强化训练。但应看到,由于技术难度以及创作目的所限,这一类作品在音乐表现、艺术内涵及审美情趣等方面存在着较大的缺陷与不足,更多的只是强调单一的技巧训练而忽视对音乐的理解、感受与表现。

麦克道威尔的这部作品技术指向清晰,旋律清新流动,音乐语境明确,在一定程度上反映了作曲家纯真质朴、明朗诗意的创作个人风格。通过对这部作品的学习与研究,我们

不仅能够钢琴演奏的诸多基本技巧方面得到较有针对性的练习与提高,而且对于钢琴音色运用、旋律线条控制及音乐审美感受能力等方面也得以更好的提升与修炼。同时,作为一座从古典练习曲通向浪漫派练习曲的桥梁,作为一部技巧训练与音乐表现完美结合的练习曲集,这部作品的意义还在于一定程度上拓宽了我们仅仅局限于德奥钢琴体系练习曲的音乐视野与选材范围,使中等程度的习琴者更为全面地学习掌握钢琴演奏与教学的潜在规律,及时地领略与感受浪漫主义时期音乐的独特魅力与多元的世界钢琴文化,这是其他车尔尼式的单一技巧练习曲作品所无法比拟的。

作为每一位习琴者都不可回避的“必修课”,练习曲这一体裁形式早已不仅仅只是拘泥于基本演奏技术技巧的重复训练,如何跳出“德奥”桎梏贯通不同风格流派,认识、接受以往钢琴教学中较少涉及到的“非主流”作品,从而较为全面地正视西方钢琴艺术史上不同流派与风格的练习曲文献,这是我们今天钢琴练习曲教学理论研究与实践内容的一个重要补充。

“新世纪钢琴艺术在中国的发展,彰显出东西方交融后出现的新性质。我们今天所做的努力,是源于对西方钢琴艺术——这一具有代表性西方文化的再认知”⁴。只有以“海纳百川”的气魄与勇气开拓我们的音乐视野,对人类音乐文化艺术进行更为深入广阔的探知与认识,钢琴音乐这枝艺术奇葩方能在人类历史文化积淀中长盛不衰。

[本文为2012-2013年度浙江省文化厅文化科研项目《钢琴练习曲中的情感内涵与审美体验探究——以麦克道威尔〈12首练习曲〉(OP. 39)为例》研究成果之一,项目编号:浙文产2012-49]

参考文献:

1. 毕玲. 由中国钢琴教材选择麦克道威尔所引发的思考. [J] 沈阳音乐学院学报, 2006 (1)
2. 蔡良玉. 美国专业音乐发展简史 [M] 2004, 人民音乐出版社
3. 徐军. 胡梅尔钢琴练习曲新探 [J] 南京艺术学院学报 2011 (3)
4. 吴曼, 陈勤. 麦克道威尔《十二首炫技练习曲》之研究 [J] 武汉音乐学院学报 2005 (3)

毛肆: 硕士, 浙江艺术职业学院音乐系副教授, 主要从事钢琴演奏及教学研究;

李诗怡: 女, 硕士, 杭州师范大学钱江学院讲师, 主要从事钢琴演奏及教学研究。

³ 徐军 胡梅尔钢琴练习曲新探 [J] 南京艺术学院学报 2011 (3) P116-124

⁴ 同 3