

论《克拉莫 60 首钢琴练习曲》的结构特点及其实际意义

上海大学音乐学院 兰夏梦

《克拉莫 60 首钢琴练习曲》中的练习曲篇幅短小,训练课题明确。一般长度 30-55 小节之间,如 No.52 是最长的一首,为 94 小节,No.1 和 No.24 则是最短的,为 22 小节。由于篇幅短小,使得习琴者在弹奏时容易上手,这相对节省了练习时间,能集中力量,有的放矢,更便于习琴者大量、迅速地积累其他各种弹奏技术。本文通过分析《克》的结构特点及在练习中的实际运用,希望有助于演奏者提升自己的钢琴演奏水平。

一、结构特点

《克拉莫 60 首钢琴练习曲》(以下简称为《克》)中,单二部曲式结构的练习曲约占 25%,单三部曲式结构的练习曲约占 75%。

《克》中的练习曲结构较为简单,一般可分为四段,采用 A-A-B-A 的结构形式,为单三部曲式结构。由于练习曲中重复的段落较多,易于习琴者的背奏,这样能更好、更彻底地将弹奏技术练习到位。

例如 No.3 是一首 a 小调练习曲,1-8 小节为 A 段,是 a 小调。9-16 小节在 A 段的基础上,稍微做了些变化,为 A₁ 段。

17-24 小节则转到 C 大调,为 B 段。25-32 小节回到 a 小调上,为 A₂ 段。例如第 8 首,是一首 f 小调的练习曲。1-8 小节为 A 段,f 小调。9-16 小节中,除了第 16 小节右手和弦与 A 段第 8 小节右手和弦不同之外,其他小节则完全重复 A 段,为 A₁ 段。17-24 小节由 f 小调转到 A 大调,为 B 段。25-32 小节由 A 大调转回 f 小调,不完全重复 A 段,为 A₂ 段。由此可见,整首练习曲,是三段不完全重复的乐段,相同的技术、相近的音乐使得习琴者在弹奏过程中能够较快地熟悉乐谱。背奏能巩固和强化一首练习曲中的技术要领,牢固地掌握弹奏技术。

《克》中还包含另外一种单三部曲式结构的练习曲。例如 No.13: 这首练习曲可分为三段,采用 A-A₁-A₂ 的结构形式。1-8 小节为 A 段,9-16 小节中后三小节的左手和弦有稍许变化,为 A₁ 段,17-24 的 17 小节是第 1 小节提高八度之后的位置,22、23、24 小节的左手和弦也做了变化,为 A₂ 段。这样一来,No.13 的结构使习琴者更好、更迅速的掌握整首曲子,在弹奏过程中能够分清段落结构,也有较好的逻辑性。

《克》中还有单二部曲式结构的练习曲,例如 No.1 这首练

习曲,1-9小节为A段,11-21小节为B段。练习曲篇幅短小,易于习琴者的弹奏及背谱。

二、进度安排的逻辑性和科学性

《克》的练习曲进度安排具有循序渐进的特点。从下例可以看出。

例1:从No.17开始至No.25,是分解和弦弹奏技术的练习。No.19和No.20这两首作品是技术相近的一对练习曲,前者是右手分解和弦的练习;后者是左手分解和弦的练习,所以在练习时,可以将这两首曲目结合起来运用。

例2:从No.26之后,No.28、No.29、No.33、No.34、No.42、No.46、No.47、No.48则是双音弹奏技术的练习曲,其中No.28、No.29、No.42、No.47、No.48这五首是右手双音练习曲;No.33、No.34、No.46这三首是双手的双音练习。其中,No.26是七度与四度结合的双音练习,为和弦、八度做准备。练习重点是:手腕、掌关节支撑的练习、手腕的落起练习等。No.28是针对落-连-起的练习,为A-B-A结构。No.29是No.26的晋级版,是针对八度与相邻手指独立性的练习。No.33是真正意义上的双音连续的双三度、双六度练习曲。No.34则是首综合双音与复杂双音的练习曲。

例3:大跳练习的部分;No.41是密集型快速跑动伴随少量大跳训练的练习曲;No.42是左手大跳的练习曲;No.43是双手大跳、节奏平衡的练习曲;No.53是左手大跳的练习曲;No.57是十度大跳的练习曲;No.58是回音与大跳相结合的练习曲;No.59是双音与大跳相结合的练习曲。

例4:装饰音练习的部分;No.11为中速的右手4、5指八分音符的颤音练习;No.14为右手4、5指三十二分音符的颤音练习;No.15为左右手1、2指三十二分音符的颤音练习;No.16为左右手的回音练习;No.23为右手的倚音练习;No.53为综合装饰音的练习;No.58为左右手快速的回音练习。

由以上例子可以看出,《克》的练习曲的进度是按照由易

到难的方式进行安排的,具有科学性,并且每一部分的练习要点都较为集中、清晰明了。

三、实际意义

克拉莫所写的这60首练习曲在钢琴发展史和钢琴教学中有重要的意义。例如在《车尔尼钢琴快速练习曲作品299》的40首练习曲中,双手弹奏技术平衡的练习有只11首,约占25%。而在《克》中,60首中有18首,约占32%。双手弹奏技术平衡的练习曲比重要大于《车尔尼钢琴快速练习曲作品299》。习琴者在练习了《克》之后,能使左右手的弹奏能力变得均衡,不会出现一只手的弹奏技术比另外一只手要好的情况。

《克》为习琴者在日后弹奏大型钢琴作品奠定了一定的弹奏基础,使习琴者能够较为轻松的练习这些钢琴作品。在《巴赫12平均律》《李斯特高级音乐会练习曲》《贝多芬奏鸣曲》等作品中,都能找到克拉莫练习曲的影子。笔者以《克》在钢琴作品中的应用,举例说明。

例1:《克》中的No.30。可以在浪漫派肖邦的夜曲Op.9第一首2-18小节中找到No.30左手分解和弦的伴奏音型的影子。也可以在《贝多芬奏鸣曲》第10首Op.14No.2第一乐章的132-150小节中找到类似于No.30的左手伴奏音型,虽然,在《贝多芬奏鸣曲》和《肖邦夜曲》中的左手伴奏音型的时值与No.30的左手伴奏音型的时值不同,但是,经过这样的练习之后,习琴者在以后的学习中若是遇到类似的音乐,左手的低音线条就很容易弹好。练习这首练习曲时,肘关节要带动手臂水平左右移动,手腕的左右移动也要自然流畅,触键要轻盈,要均匀奏出以左手5指与大指为中心的三十二分音符的分解和弦,以8个音为一组进行弹奏,节奏要富有弹性。习琴者在练习No.30之后,再弹《肖邦夜曲》和《贝多芬奏鸣曲》的这两首作品就容易得多。

例2:《贝多芬奏鸣曲》Op.109,E大调奏鸣曲最后一乐章第六变奏164小节最后一拍至187小节的长颤音类似于No.

14 这首练习曲中的颤音练习,所以习琴者在弹奏时是有难度的。习琴者可把《克》的 No.14 这首练习曲作为弹奏《贝多芬奏鸣曲》前的准备练习,习琴者在弹奏颤音时,手指的触键要轻而均匀,每次手指转换时的第一个音要略为突出一些。这首练习曲左右手的所有八分音符的线条构成了全曲的主要旋律,所以弹奏时要略做强调。练习 No.14 之后,习琴者再去弹奏《贝多芬奏鸣曲》这部作品,就会容易一些。

例 3:《贝多芬奏鸣曲》Op.10No.2, F 大调奏鸣曲第一乐章的 41-50 小节与 77-94 小节是左右手均衡与交替的练习,较为困难,习琴者可以在练习《克》No.36 与 No.42 之后,进行《贝多芬奏鸣曲》的 41-50 小节的弹奏练习,这样一来,41-50 小节与 77-94 小节的弹奏难点便可解决。

例 4:《贝多芬奏鸣曲》Op.2No.2, A 大调奏鸣曲的第四乐章的 73-74 小节和 86-87 小节是右手的大跳练习,习琴者要熟悉键盘位置,手位的移动要敏捷、迅速与准确。习琴者可以通过练习《克》No.9 这首练习曲,掌握大跳的弹奏技术,从而能够容易的弹奏《贝多芬奏鸣曲》中的大跳音型。

例 5:《贝多芬奏鸣曲》Op.7, 降 E 大调奏鸣曲的第一乐章的 355-358 小节,左手以颤音为伴奏织体,为了能够均匀、轻巧的弹奏左右颤音,习琴者可以通过对《克》No.14 的练习,来解决这个问题,这样便能更好的弹奏《贝多芬奏鸣曲》中的颤音音型。

例 6:《贝多芬奏鸣曲》Op.7, 降 E 大调奏鸣曲的第二乐章的 25-27 与 33-36 小节,左手以分解和弦作为伴奏织体,由于分解和弦的手位较大,所以习琴者在弹奏时有一定的困难。为解决这一弹奏技术难点,习琴者可以先练习《克》中的 No.32,掌握跨度较大的分解和弦弹奏技术之后,《贝多芬奏鸣曲》中跨度大的分解和弦音型就能较为容易的进行弹奏。

例 7:《李斯特高级音乐会练习曲》中《森林的呼啸》的 46-48 小节和 51-52 小节,左手的分解和弦式伴奏织体在

《克》No.32 这首练习曲中可以找到。53-54 小节,右手的大跳音型在《克》No.42 这首练习曲的 25-40 小节中可以找到。《李斯特高级音乐会练习曲》中《英雄》的 64-72 小节,左手大跳的伴奏织体与右手分解和弦的音型在《克》No.31 这首练习曲中可以找到。习琴者可通过对《克》No.32、No.42 和 No.31 的练习,解决这些弹奏的技术难点,这样,再去弹奏《李斯特高级音乐会练习曲》的《森林的呼啸》这首作品就会比较得心应手。

例 8:《肖邦练习曲》OP.10No.2 中有震音、快速跑动、和弦、转位和复调等技术难点,可在《克》的 No.55 中找到。习琴者练习 No.55 之后再去弹奏《肖邦练习曲》这首作品就会容易得多。

例 9:《巴赫 12 平均律》BWV848 中前奏曲的 63-96 小节,是左右手交替弹奏的音型织体,是弹奏难点。习琴者可通过练习《克》No.43 来掌握左右手交替弹奏的技巧,使双手的弹奏更为协调、流畅。

由以上这些例子可以看出,《克》中包含了各种钢琴弹奏技术,在不同的钢琴作品中都得以应用。对习琴者来说,《克》毋庸置疑的是一本很好的教材,使习琴者掌握不同的弹奏技术,并且平衡左右手的弹奏能力,为习琴者日后的弹奏奠定了坚实的基础。

结语

克拉莫所写的这 60 首练习曲在钢琴发展史和钢琴教学中有着突出的贡献,被德国著名指挥家兼音乐教育家汉斯·冯·比洛称为:“无价之宝,不朽的巨著”。《克》的特点有:练习技术丰富多样;练习曲结构篇幅短小,易于上手,段落重复较多,易于背奏;练习曲的技术难度由浅到深,安排合理,具有很强的逻辑性、科学性。总体来说,《克》这本教材有着丰富多彩的织体变化与音乐情感,要求习琴者更精确、细致的触键,更歌唱的连奏和更敏感的音色。对习琴者来说,《克》是一本很好的教材,为日后的学习奠定了扎实的基础。🎹