

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

钢琴演奏的“技” 与“情”分析研究

聂卓 著

中国书籍出版社
China Book Press

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

钢琴演奏的“技” 与“情”分析研究

聂卓 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

钢琴演奏的“技”与“情”分析研究/聂卓著. —北京:

中国书籍出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-5068-5471-9

I. ①钢… II. ①聂… III. ①钢琴演奏—研究

IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 052849 号

钢琴演奏的“技”与“情”分析研究

聂卓 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 徐国威

责任印制 孙马飞 张智勇

封面设计 崔 蕾

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 12.75

字 数 165 千字

版 次 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5471-9

定 价 38.50 元

前 言

钢琴演奏是一门音乐表演艺术,是音乐表达的重要手段,它不仅包括精湛的演奏技术,而且蕴含着丰富的情感内涵。钢琴演奏技巧训练的目的在于更好地表现音乐的内涵与风格,因此要懂得钢琴音乐的情感内涵与风格特点,而不是干巴巴地弹奏音符,因为这样的音乐是没有灵魂的、肤浅的。掌握演奏技巧是表现音乐情感的必要准备,表现音乐情感是训练演奏技巧的最终目的,《钢琴演奏的“技”与“情”分析研究》以此为宗旨,意在强调演奏技巧与音乐情感的结合与并重,促进演奏者演奏艺术的全面提高。

本书的内容与结构安排如下:第一章至第三章重在“技”的研究,即对各种钢琴演奏技术因素的分析与研究,第四章至第六章重在“情”的研究,即对钢琴作品内涵、风格、情感表现的探索与研究。书中论及的每一个技术要点和情感表现要点,都尽量配备直观的乐曲或者练习曲谱例,辅佐论证,以便于理解与应用。

扎实的钢琴演奏技术是钢琴演奏家的必备能力。正如弗拉基米尔·涅米洛维奇-丹琴科曾教导年轻创作者所说的:“如果我们技术不过关,如同战士手中没有锐利的武器。”俄罗斯作曲家、指挥家、举世瞩目的钢琴大师拉赫玛尼诺夫曾一针见血地指出:“出色的钢琴家,必须具有干净、快速、清晰、灵活的基本技巧!”钢琴演奏技术的基本因素就是各种基本功的训练与掌握,因此,本书开篇第一章就论述了手指、腕、肘、臂的协调与运用,以及对踏板技术的研究。第二章紧接着论述了基本指法、基本

演奏法、基本演奏技巧的练习与养成。第三章在前两章的基础之上更进一步地论述多声部音乐的演奏技术,以及在演奏中同样十分重要的心理调控技术。

要想学得近乎完美的钢琴演奏艺术,除了具备过硬的钢琴演奏技巧之外,还必须对作品的情感表现与处理进行具体的分析与实践。因此,本书第四章就重在论述对钢琴音乐情感表现力的研究与培养,第五章和第六章则是对把握作品风格、表现作品情感作进一步的探索与指导。

在钢琴演奏“技”与“情”的问题上,本书坚持认为,所有钢琴技术训练课题的最终目的都是表现音乐所蕴含的思想与情感。“技”是“情”的表现基础,“情”是“技”的表现内容。演奏者必须在每一个音符中融入自己的理解与表现,即便是在训练技术的练习曲中也同样如此,千万不能机械地、干巴巴地弹奏音符。

本书在撰写过程中力求体现如下三个特色:第一,内容安排有序、得当、循序渐进。逐渐从演奏技术深入到作品情感表现,层层深入,有助于演奏者加深理解并逐步提高演奏技艺。第二,语言通俗、易懂,实用性强。本书在具体问题的论述过程中运用通俗化的语言,无论专业或非专业的钢琴学习者都能够从中获得收益。第三,图例结合,便于认知。本书在对具体的钢琴演奏技术和情感处理要点进行指导时多配有相应的谱例,便于查阅,简化认知过程。

本书从构思立意到写作出版的过程中,得到了各界朋友的大力支持,参考了许多相关专家的研究成果,在此表示衷心的感谢!因个人水平有限,书中难免出现疏漏,甚至可能出现分析不够精确的地方,非常诚恳地欢迎各位同行专家批评指正。

作者

2015年11月

目 录

第一章 钢琴演奏中肢体的训练与协调	1
第一节 手型与五指训练	1
第二节 腕、肘、臂的训练及协调运用	18
第三节 踏板的运用与配合	23
第二章 钢琴演奏技巧的养成	36
第一节 基本指法的养成	36
第二节 基本演奏法的养成	51
第三节 各种音演奏技巧的养成	63
第三章 钢琴的多声部演奏能力培养与心理调控	86
第一节 钢琴的多声部演奏能力培养	86
第二节 钢琴演奏的心理调控	94
第四章 钢琴音乐的情感表现力	100
第一节 钢琴音乐情感表现力的研究	100
第二节 钢琴音乐情感表现力的培养	105
第五章 钢琴音乐作品的风格把握	114
第一节 对不同时期钢琴作品风格的把握	114
第二节 对不同作曲家钢琴作品特征的掌握	131

第六章 钢琴情感表现的手段·····	155
第一节 触键方式与情感表达·····	155
第二节 作品处理与情感表达·····	173
结 语·····	196
参考文献·····	197

第一章 钢琴演奏中肢体的训练与协调

在钢琴的练习中,钢琴的音色变化,声音的高低强弱变化,都需要身体各个部位的配合。只有身体肢体的协调配合才能把一首音乐作品弹奏得完美并具有震撼力。鉴于此,钢琴弹奏者就需要进行肢体的训练,力求达到肢体动作的协调。

第一节 手型与五指训练

钢琴弹奏时接触的最主要身体部位就是手指,所以对手指的训练也就显得很有必要,但是钢琴弹奏是一个技术性的问题,所以也需要弹奏者注意手型的运用,因此在本节我们重点学习的是手型和手指的训练。

一、钢琴弹奏的手型

弹奏钢琴,手型是一个很重要的细节,但是对于手型正确与否并没有完全绝对的概念。苏联钢琴家伊贡诺夫曾说:“几乎任何一种手的姿势都可以说得通,只要是这种姿势合适,符合手的构造,符合音乐组成的高低起伏,更主要的是不破坏动作的统一。”因此,从客观上来看,弹奏钢琴并没有一成不变的手型。

在对每个新音乐作品的弹奏时都会遇见新的任务,所以对弹奏姿势也会有不同的要求。钢琴家不同,演奏同一首乐曲时所使用的手型也不会千篇一律,因此,不存在绝对的统一的手型

模式。所以,只要是适合音乐表演需要的任何的手型模式,我们都认为是正确的。这才是关于正确手型最具现实意义的概念。不过,对于那些初学钢琴的孩子来说,由于他们处于学习钢琴的基础阶段,所以这时就需要强调培养他们正确的基本手型。之所以强调这种培养观念,是因为把孩子的基础打扎实才会对以后学习钢琴起到巨大的帮助作用。著名的法国钢琴家玛格丽特·隆说:“人的手特别理想地适合于弹奏琴。”这句话我们反过来理解的话,就是因为钢琴的设计制作十分适应人手的基本条件。钢琴的琴键制作结构最适合人手的天然的长势,也符合手指的生理运动结构。

钢琴的弹奏,不但要求在手指手型上有正确的姿势,在坐姿上也要求有正确的姿势,这是正确运用手型的第一步,如图 1-1 所示。

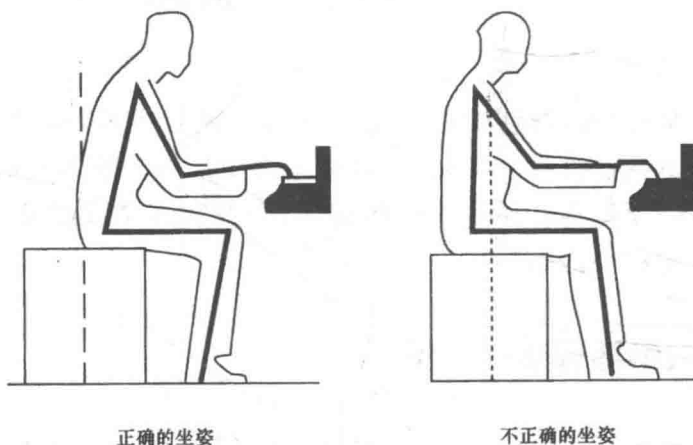

图 1-1 坐姿示意图

学习钢琴弹奏的学生应坐在标准的钢琴凳上,然后采取正确的坐姿。这是学习钢琴弹奏的前提。琴凳的高度与宽度等都十分科学,琴凳的结构设计就是为钢琴学习者量身打造的,琴凳上是舒适柔软的坐垫,轻松、方便、安全、可靠,凳箱中可放乐谱。弹奏者坐上琴凳,两脚就自然而然地落地或下垂,腰部也能够挺直,上身的姿势也可略向前倾。练习钢琴的时候心情要愉悦,体

态轻松自然而不做作。身上的肌肉自然放松,身上关节自然弯曲,身体不能紧张,四肢不能僵硬。弹奏时,下臂尽可能地与钢琴键盘平面保持平行。根据个人手臂的长短,琴凳与钢琴之间保持适中的距离,学生坐琴凳正对着钢琴的中央 C。正如图 1-1 左边部分所示,这样才能很方便地弹奏钢琴。

(一)正确的手型姿势

弹奏钢琴的时候手势很重要,弹奏时对手势的要求也有一定的规范。手的姿势就是手型。学习手型的正确姿势,首先要先从认识手型开始。

1. 手势的基本要求

在双手进行钢琴弹奏过程中,上下手臂以及两手所有的关节都要做到完全地放松,特别是腕关节和所有指关节必须放松、自然弯曲;按照手指自然的曲度稳定地落到琴键底就可以了。所有的手指自然弯曲落在对应的琴键上。最初学习阶段,学生们经常会找不到放松的状态,可以先让其体会走路时自然摆臂的状态,然后再落到琴键上,就可以体会到放松的感觉。另外,有些人过分强调掌关节“凸起”,这会使学生的手指紧张,导致声音僵硬。

2. 手型的基本要点

(1)将手指轻松自然地弯曲,和手掌共同构成半圆形状,手掌中间呈空握球状;

(2)手掌的第三关节(也叫掌骨关节)连同所有的手指关节都要相应的凸起。尽量避免手指的第一关节和第三关节出现凹陷状,如果出现凹陷状就要及时的纠正;

(3)手指要轻松自然地分开,一般来说,正好做到一个手指对准一个琴键;

(4)整个前臂到手都应呈水平位置放在琴键上,应让手指摆端正,能够做到与琴键排列平行,大拇指也同样能够摆于琴键

上面。

(5)手指的基本触键位置应是白键和黑键距离大概有三分之一的地方。当手指按黑键时,整只手都要向黑键的位置移动,手指应是在黑键的前端位置按压弹奏。

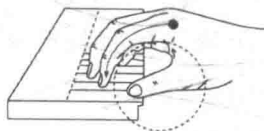
3. 触键的基本要点

学习过正确的手型以后,在弹奏的时候就要注意使用,养成一种正确的使用习惯。紧接着就会学习弹琴(触键)了。弹琴也有一定的规范,在这个规范下弹琴更能锻炼出演奏水平。弹奏时所使用的是食指、中指、无名指和小指触键,弹奏它们的正确部位应是指尖,坚决禁止使用指甲触键,所以这就要求钢琴学习者时刻注意对指甲的修剪;而大拇指的用法则是利用指头的外侧靠前部位触键。触键时候的动作由手指的中关节上下带动,所要注意的是手指不必抬得过高,力点要集中在指尖上,这样的触键才能获得绚丽的音色。值得提醒学习者的是,手指轮流触键时,转换力点要自然,关节一定要放松自然与弯曲自然,不得有出现任何指关节凸起或凹下,手指更不能僵硬,真正能够做到“深触键慢练琴”。

按照通常情况来说,在培养优美的触键方面,手指粗而长的练习者比较有天资,手指短而细的人则会有些困难。实践证明,多数初学琴的学生最常犯的错误是不能够弯曲手指的第一关节,弹奏时呈平伸状,有的是手指下关节僵直,不能够放松地去触键,久而久之,这种毛病就会形成习惯,慢慢地就不易改正了。正确的弹奏手型如图 1-2 所示。

手的自然下垂状态

手的一般姿势

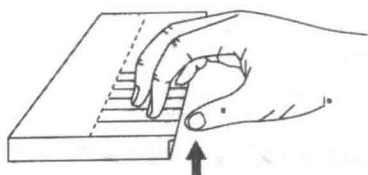
图 1-2 正确弹奏手型示意图

(二)错误的手型姿势

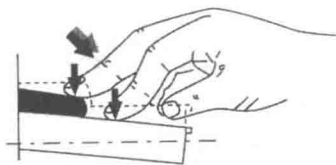
正确的手型弹奏钢琴不但能获得悠扬的琴声,还能使弹奏者身心愉悦,弹奏时不会费力。相反,如果弹奏者的手型不正确,不但会造成弹奏时键盘连音跟不上、时断时续,也会造成弹奏者自身比较费力,而且使钢琴音色喑哑。

钢琴演奏技术的主要表现是较高的手指敏捷度、准确的触键和对踏板娴熟的运用。想奏出速度快、连贯优美的音乐,不但要自然、放松手的各个部位,关节弯曲自如外,还必须注意大指与另外四指之间互相穿越换指时动作的敏捷、迅速、正确、稳定且不留痕迹。只有这样,声音才清晰流畅,才会给人一种没有换指时的完美感觉。除此之外,还应该倍加注意的是,弹奏时头、颈、肩、肘、上下臂、手掌及五指等部位不管是处在什么情况下都要保持放松舒适、自然的状态。

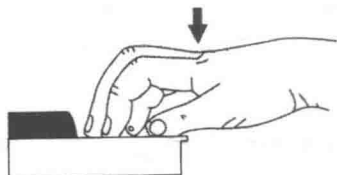
综上所述,我们能够找到一些在学习过程中比较容易出现错误的手型。那么接下来的几种手型是我们以后弹奏时要避免出现的情况,如图 1-3 所示。

手指触键时的错误手型之一

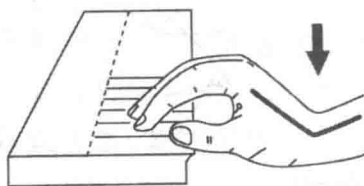
手指触键时的错误手型之二

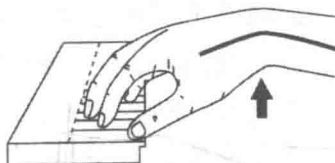
手指触键时的错误手型之三

手指触键时的错误手型之四

手指触键时的错误手型之五

手指触键时的错误手型之六

图 1-3 错误的弹奏手型示意图

前面我们已经简单介绍了手型对弹奏钢琴的重要性,那么我们就应该寻找一些训练方法加强手型训练,很多的训练方法都来源于生活,它们也比较简单实用。我个人不认同所谓的手型,特别是第二种。真正好的声音是手指自然弯曲、掌关节如“伞”撑开时一样,不需要刻意的强调。而是按照手指自然的弧度稳定地落到琴键底就可以了。有些人过分强调掌关节“凸起”,会导致严重的手指紧张,声音僵硬等现象。

二、钢琴弹奏的五指训练

双手的十根手指是直接接触钢琴的部位,十根手指具有敏感、均匀、灵敏的特点,对力量和各种触键方式、控制能力是正确弹奏钢琴的基础。五指练习,就要在五个手指的位置内训练它

们的独立、稳定、均衡、清晰、敏捷的弹奏。

(一)认识手指的位置

既然是手指的训练,我们首先就要了解手指在受伤的各个部位的划分。认真区分手指上的不同位置,才能在手指弹奏时知道何时使用这个手指,何时使用哪个手指,更好地为弹奏做好准备,如图 1-4 所示。

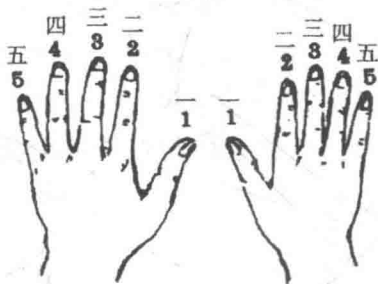

图 1-4 左右手的手指示意图

无论左手还是右手,每个手指都有相应的标记。从拇指开始向小指的名称依次排列:拇指称 1 指,食指称 2 指,中指称 3 指,无名指称 4 指,小指称 5 指。

(二)五指的独立功能训练

人的双手有十个指头,生理状态表明,每个手指的力量大小都不一样,要想得到清晰流畅且感情丰富的弹奏效果,就需要每个指头都会“说”音乐的语言,就需要训练手指能听从大脑的调配。手指的力量、速度和控制力是钢琴演奏中非常重要的因素,更是演奏钢琴的基础。

手指独立能力训练,首先要分清在演奏中十个指头有利的一面和不足的一方面。其次要能够发挥人手弹奏钢琴的长处,克服不足之处,为获取准确和多样的演奏技巧打下良好的基础。接下来我们就具体讨论手指的独立训练。

1. 大拇指训练

大拇指在钢琴演奏中有两个不足:(1)它的长度是最短的,只有两个关节,不方便弹奏黑键;(2)它不容易做上下挥动的动作,灵活性较低。但有缺点就会有优点,大拇指在5个手指中是力量最强的一个,它有肌肉丰厚的指蹼,不用像其余手指那样要抬很高才能奏出相同力度的音响效果,它对手臂重量的承受能力、力量的持久性都是最强的。大拇指的优缺点需要了解清楚,同时还要注意规范弹奏时大拇指的手型。弹奏时虎口张不开、大拇指指尖外翻的错误形态,或者是过于僵硬地把大指指关节弯曲成直角,都是严重影响触键的不良习惯。所以,我们要特别注意的就是虎口的放松,能够用虎口把大指自如地上下抬起。

2. 食指的训练

食指具有良好的灵活性与独立性,它的这两个长处来源于它自身适中的长度以及持久的运动能力。当然,它的优势有时会造成弹奏者忽视对它的训练,导致它出现不自觉的惰性。有时,我们检查快速跑动的经过句存在的漏音或其他瑕疵时,往往症结出现在2指上。所以,在采用保留音训练2指时,建议练习者采用“高抬指慢下键”的办法来练习,一方面这样注重力量蓄积的过程;另一方面,休止符阶段时充分考虑手腕放松的状态。这样的练习方式不但能够增加2指肌肉拉扯的时间,也能让大脑神经系统拥有强烈的记忆,这样就能减少忽视2指的练习次数和训练过程。

3. 中指的训练

中指独立性较好,支撑力与爆发力强。但因其最长,灵活性略显不足。因此,我们在采用保持音训练三指时,建议采用独立抬指和加大手指爆发力的方法。练习时,注意手腕的放松速度要快。在此基础之上,还可以逐步加快速度训练,提高起、落动作的频率。

4. 无名指的训练

无名指在乐谱上为4指,是所有手指中最长的一个。所以它的独立能力较差,支撑力相对要弱,灵活性也不好,它是能力最弱的手指,因此,在训练时可先做吊手臂的重量训练,这能够增强它的支撑力,然后再练习保持音。针对钢琴初学者要注意不要长时间这样练习,尤其是对7岁左右初学者。

5. 小指的训练

小指在手指中是比较短、比较细弱的一个,这就导致它的支撑力、爆发力都相对较差。但是因为它与大拇指共同组成支撑手掌的核心,也和其他四个手指承担演奏另外一个声部的角色,所以它在钢琴演奏中具有举足轻重的地位。因此,在针对它的练习时,其灵活性和支撑能力是训练的重点部分。小指抬高时,手指中的3、4指也被迫不同程度地抬高,这是因为人手指的自然生理状态造成的,这应该是被许可的。建议初学者进行训练时采用延长学习周期、放慢练习过程、降低训练标准的方式。

上述是所有手指的学习方法,那么这就需要有专门的练习谱例了,下列就是一系列针对所有手指进行的训练。首先是针对1指的训练,如例1-1。

例 1-1

针对2指的训练,如例1-2。

例 1-2

针对 3 指的训练,如例 1-3。

例 1-3

针对 4 指的训练,如例 1-4。

例 1-4

