

乐句练习法在钢琴作品中的实际应用

冯武斌 卢丹丹 刘德强

(郑州信息工程职业学院, 河南 郑州 450121)

摘要: 乐句练习法可以让学习者在以前的演奏基础之上, 更好地完善自己, 上升一个更高的境界。通过阐述乐句、乐句划分、乐句练习法的基本内容, 进而详细介绍了乐句练习法在钢琴演奏时的应用, 体现出乐句练习法在钢琴演奏学习中的优点。

关键词: 乐句; 练习法; 钢琴作品; 应用

当前的社会背景下, 特别是在大中型城市, 家长比较注重孩子钢琴的学习, 市场上也涌现出来了很多钢琴培训班。乐句练习法作为一种钢琴练习方法, 在欧洲特别是白俄罗斯、俄罗斯、波兰、乌克兰等国家非常流行。但是在我们中国, 作为高效、正确的练习法我认为很多地方还没有普及。中国有一句古话, 叫做学有所成。如果我们学钢琴一开始就用的是不科学不成熟的钢琴练习方法的话, 那我们学钢琴吃了这么多苦岂不是太吃亏了? 因此, 我就将导师达吉亚娜老师教我的乐句练习法整理汇总如下。

一、乐句练习法的基础

学习乐句练习法之前要理解什么是乐句、要会进行乐句划分。

乐句, 是构成一首乐曲的一个具有特性的基本结构单位。它可以表达出相对完整的意思, 如同文章里的一句话一样, 故成为乐句。在歌曲中, 乐句比较好理解。钢琴作品中的乐句有的类似歌曲比较清楚, 但是有时就不那么一目了然, 这就是“器乐化”了的乐句。

知道了什么是乐句, 我们还要知道怎样划分乐句。为什么要学会划分乐句呢? 也许会有很多学生和家长以及老师都会有这样的问题。弹曲子照着谱子看然后弹出来不就得嘛。何必多此一举, 特别麻烦。而我的外教老师达吉亚娜老师说, 无论弹奏练习曲或者是乐曲, 都应该先划分好曲子的乐句, 划分乐句就是为了理解乐句。理解乐句就是为了理解乐曲。一篇文章, 只有懂得了每句话的意思, 才能理解全篇的意思。一首乐曲, 只有懂得了每个乐句的含义, 才能理解全曲的含义。分清了乐句, 就能体会到各句之间的关系。开头乐句提出了什么问题? 怎样提出的? 怎样引伸的? 怎样转折的? 提出了新的问题没有? 怎样回答的? 怎样结论的?

二、何为乐句练习法? 何为乐句练习法中的脉搏

乐句练习法, 就是先将你要演奏的钢琴作品事先了解通透, 正确划分乐句之后, 把每个句子完整的弹奏出来。在演奏大型钢琴作品的时候, 身体要跟随划分的乐句进行前后的移动, 并且调整呼吸, 使之与你划分的乐句协调。但是在身体前后移动的过程中, 整个上身应该保持一种放松、祥和的状态, 聚精会神的把作品的

句子完整地表现出来。手臂一定要非常放松, 上身正直, 只有你的手的第一关节工作, 掌关节起到一定的支撑作用。并且最好以贴键的触键方式演奏为最佳。还有就是在演奏时, 每个乐句应该要有脉搏。

那么, 会有人说脉搏是什么呢? 是像人的心跳吗? 可以打个比方来帮助大家理解。如果说钢琴作品里的乐句相当于这首乐曲的骨架的话, 那么我们要说的这个脉搏也就是相当于这首乐曲的心跳。世间万物皆有灵性, 人是这样, 一首乐曲也是如此。如果没有了心跳, 那就失去了所有的意义。脉搏其实也可以理解成音头, 如果说你划分的乐句是由两个小节所组成的, 那么这两个小节开头的第一个音你应该要重视它。这里说的重视, 并不是要求我们可以把这个音弹得过分强, 而是从心底里意识到去重视它。仅仅是稍微强调这个音而已, 绝对不是一个猛的力度。过犹不及, 中庸即可。

三、运用乐句练习法演奏钢琴作品详解

现在, 我们要详细说明在钢琴演奏作品中乐句练习法如何运用。我们从最简单的手指练习曲拜厄来说, 例如本书的第12条练习曲, 这一条练习曲一共由八个小节构成, 非常简短容易的一条手指练习。对于没有接触过乐句练习法的同学来说, 势必要先从小节的乐句来练习。就拿第12条练习曲来说, 第一小节一共由四个音构成, 四个四分音符, do re mi fa。一个小节的乐句的弹法, 前两拍身体向前慢慢移动, 后两拍身体慢慢向后移动。这个说起来大家会感觉到非常容易, 但是做起来确实是需要练习一段时间的。像我刚开始跟达吉亚娜教授上课时, 就感到这种方法非常难以接受, 经过了大概三个月的时间才能慢慢地掌握这一个小节的乐句的练习法则。

那么, 掌握了一个小节的乐句的演奏方法之后呢, 紧接着就是要练习两个小节的乐句了。还是拿拜厄练习曲的第12条, 它的前两个小节分别是八个四分音符, 分别是 do re mi fa sol fa mi re 这八个音。那么其实很简单, 前四个音也就是第一个小节身体随着音符的演奏, 身体慢慢向前, 演奏第二个小节的四个音时, 身体向后慢慢移动。但是不管是一小节, 还是现在讲到的两小节的乐句, 在演奏的过程中, 整个手臂都是保持放松的状态, 耳朵要工作, 身体随着手指下键弹奏出的旋律慢慢移动, 这样你才能够让自己融入到这首好听的作品里。

前面已经提到如何演奏一个小节的乐句和两个小节的乐句, 那么现在来说一说四个小节的乐句。可能有人会有疑问, 为什么说了一个小节的乐句和两个小节的乐句, 然后现在又说四个小节

的乐句,那三个小节的乐句为什么不说。在这里我想提醒大家,一般的乐曲基本上都是两小节的乐句,或者四小节、八小节等等。但是有时作曲家会根据需要,乐句有时也会有三小节或五小节构成。那么对于四个小节的乐句来说,我们看拜厄练习曲的第12条,前四个小节分别是 do re mi fa sol fa mi re do re mi fa sol fa mi re 这十六个四分音符组成,那么我们就得前两个小节身体随着音符的弹奏而向前慢慢移动,后两个小节也是一样身体随着音乐慢慢向后移动。

接下来就会比较麻烦,因为随着练习的熟练程度,你会对两个小节以及四个小节的乐句掌握的越来越游刃有余。但是现在我要说的是八个小节的乐句就不是那么容易了。为什么这么说呢,因为随着音符的越来越多,乐句越来越长,那么必然会出现一系列的问题,比如说身体的移动不能很好的与音乐衔接好,脉搏不是很明显,要兼顾一系列的问题确实也是很有难度。例如拜厄练习曲第12条,这八个小节我们必须做到,前四个小节身体向前,后四个小节身体向后。

四、乐句练习法在大型钢琴作品中如何运用

前面的部分已经详细的说明了乐句练习法在简单的短小的作品中的运用。接下来我想在大型的钢琴作品中运用乐句练习法来进行讲解和说明。

格林卡是大家非常熟悉的具有广泛声誉的俄罗斯作曲家,他一生创作无数,对后来的俄罗斯音乐创作特别是俄罗斯浪漫乐派强力集团有重要影响。他的作品风格朴素,民族气息浓厚。他有一首非常出名的钢琴作品——《平原变奏曲》。这首作品非常动听优美。这首作品是由六部分组成,分别是主题和六个变奏体组成。主题部分先有弱起小节引进,然后每两个小节为一个乐句,前一个小节身体向前,后一个小节身体向后随着旋律慢慢移动。第一个变奏也是由弱起小节引入,每两个小节为一个乐句,前一个小节身体向前,后移一个小节身体向后。第二个变奏第三个变奏没有弱起小节,但是仍然是两个小节一个乐句,前一个小节身体向前,后一个小节身体向后。第四个变奏有弱起小节,但与之之前第一个变奏一样每两个小节为一个乐句,最后一个变奏没有弱起小节,依然是每两个小节为一个乐句。

当然并不是所有的大型钢琴作品里的乐句都是这么好弹。比如匈牙利著名作曲家、浪漫时期最具有代表性的大师李斯特的音乐会之三——《叹息》。这首作品非常气势磅礴,技巧性非常大,当然这首作品的乐句也就不像一般的钢琴作品里的乐句那样简单明了。

乐句练习法会让我们在以前的演奏基础之上,更好地完善自己,并使我们可以上升一个更高的境界。让我们不仅仅只停留在高超的速度、力度等等,更让我们懂得欣赏乐曲、分析乐曲。让我们学会用自己的耳朵聆听音乐之美,理解和揣摩作曲家的意愿。让我们充分地融入到要弹奏的曲目之中,达到“人琴合一”的状态。

这就是让我们不再一味地停留在演奏的阶段,而是让我们上升到表演的状态。

掌握好乐句练习法不仅是对自己水平的严谨性负责,更重要的是我们懂得了科学的练习演奏方法之后,将会一生受用。不管我们以后会不会从事钢琴演奏或者是钢琴教育行业,我们都应该本着精益求精的态度严以律己,不要忘本。毕竟弹钢琴需要很长的时间去练习,如果一旦丢掉将是永久的遗憾。

五、钢琴艺术主要由三个要素组成

钢琴技巧,乐曲情感,乐曲内涵。钢琴演奏是通过技巧的表现,音乐感觉的传递和音乐内涵的体现,给人以美的享受和情感的体验。这三者要贯穿起来,起着连贯性作用。“气息”,生理气息和乐曲音乐气息的处理在钢琴演奏中有着至关重要的作用。钢琴演奏的气息实际是指一种钢琴“歌唱的”状态。如同歌唱一样,钢琴的演奏也有语气、语调,有呼吸、有分句。钢琴作品由若干乐句组成乐段,若干乐段组成乐章,乐段、乐章也有开头、结尾、高潮、低潮之分,这就需要做音乐气息的处理。钢琴演奏是运用钢琴来进行“歌唱”,用内心的歌唱去带动旋律的演奏是非常重要的。

近年来,随着我国教育改革事业不断发展,许多高校在为了提升钢琴课程的整体教学质量,将更多优秀的中国钢琴音乐作品融入到实际的教学中去,这不仅有助于为学生营造良好的教学氛围,同时有助于帮助学生了解更多中国钢琴艺术文化,促使他们的钢琴音乐演奏技巧不断提升。分析如何才能更好地将更多优秀的中国钢琴音乐作品切实地应用到高校的钢琴音乐课程的实际教学中去,从而为我国培养更多优秀的钢琴演奏艺术人才奠定良好的基础。

参考文献:

- [1] 杜伟. 钢琴演奏中划分乐句的方法及表现乐句的策略 [J]. 黄河之声, 2017, 17: 22-23.
- [2] 梁艳霞. 浅析钢琴乐曲的乐句划分与音乐表现的关系 [J]. 普洱学院学报, 2017, 04: 66-68.
- [3] 董宇. 浅谈如何上好一节钢琴课 [J]. 大众文艺, 2019, 24: 199-200.
- [4] 范晶晶. 艺术通感在中国钢琴作品演奏与教学中的应用 [J]. 艺术研究, 2019 (001): 98-99.