

2015—2019 钢琴四手联弹研究综述

宋子爽

云南师范大学音乐舞蹈学院, 中国·云南 昆明 650500

【摘要】钢琴这一乐器除了钢琴独奏这种演奏形式之外,另一大重要演奏形式便是四手联弹,四手联弹作品内容十分丰富多元化并且拥有着相当悠久的历史,蕴含了钢琴音乐的多样性,舞台演奏效果十分出彩,有着不同于钢琴独奏的魅力,这一体裁的作品也具有较高的研究价值与意义。据搜查,中国知网2015—2019五年间发表了关于钢琴四手联弹的研究文献共计千百余篇。本文对这些文献归为六个值得讨论的方类别进行了系统性的整理与归纳并进行较为深刻的分析,中所存在的问题进行概括综述评论并提出自己的见解。

【关键词】四手联弹; 钢琴; 综述

四手联弹,为钢琴二重奏的形式之一。自17世纪早期于英国起源至今,四手联弹的演奏形式已历经近四百年发展史。其间,莫扎特、舒伯特等作曲家将其推向繁荣,20世纪的德彪西、拉威尔、斯特拉文斯基和布里顿等西方作曲家亦为四手联弹贡献了不少力作。四手联弹具有演奏便捷的优势—适用于小型聚会和家庭演奏,从而备受作曲家和演奏者的青睐,曲目也更为广泛。与钢琴独奏相比,四手联弹又为演奏者提供了亲密无间的交流合作机会,既增添了无穷的乐趣亦是提升演奏者自身音乐修养。我国对四手联弹这一形式的重视程度与国外比起来起步较晚,这种演奏形式于最近几年之中,在我国的音乐专业院校中被引用在学习钢琴专业的学生教学当中,笔者对现可检索到的专著、学位论文以及期刊的研究成果进行梳理、归纳、总结后将研究成果分为六大类,现将其综述如下。

1 研究现状

就国内研究现状而言,可收集到的研究钢琴四手联弹文献来源基本上是中国期刊网全文数据库、学位论文全文数据库;还有各种刊物等途径。而与钢琴四手联弹相关的图书也多是钢琴曲集等用书如《钢琴四手联弹经典必弹中级—高级》123册,真正系统介绍四手联弹历史发展与演奏要义的图书几乎为零。可找到的与之相关的音响类资料有,进口CD,曲谱教材自带的教学示范CD如《四手联弹钢琴曲集》。

通过在知网上对相关中文文献的精读与泛读了解到,目前我国对于钢琴四手联弹的某一具体作品分析的研究占大多数,较为熟悉的拉威尔钢琴四手联弹《鹅妈妈组曲》的研究近五年来有四篇相关研究论文,其中学者邓焯焯针对此曲从多声部形态与重奏思维的音乐分析和演奏要点这两个方面来进行了分析研究归纳总结。除了以上单部作品的分析一类,研究热度数量居于第二的便是从教育教学课程相关方面着手的研究分析。

2 研究分类

根据以上简析,通过对2015—2019五年间中国知网发表的文献的阅读分析进行了较为细致的分类归纳。针对其研究内容所涉及到的领域方向及趋势,还有各文献本身的性质体裁特征等等,将这些文献分为了以下六种类别并分别进行简单的评述。具体如下:

2.1 特定作品演奏研究类

此类文献大多是集中于某一四手联弹作品或某一种音乐风格

来做研究,并且结合某作曲家演奏技巧和所处的时代背景、地域特色等方向来论述的,其文献主体往往会做大篇幅的曲式分析。刘念的《〈花之圆舞曲〉钢琴四手联弹演奏研究》也是从柴可夫斯基的生平创作背景和该曲的曲式分析展开,并对音乐“交响性”的表达、“交响语境下的声部交替”、“交响语境下的音乐表情术语服从”这三个角度进行了剖析。另外,值得欣慰的是,近年来开始踊跃出大批发展弘扬中国民族作品的学者,四手联弹作品的创作和研究也不再仅仅局限于西方音乐。例如,唐坤娜的《钢琴四手联弹〈金蛇狂舞〉演奏诠释》很好的介绍了《金蛇狂舞》是聂耳于1934年根据民间乐曲《倒八板》改编创作的中国民族管弦乐作品,并通过对这首改编曲的分析诠释了其鲜明的民族特色,从演奏技巧上逐步探析了中国钢琴作品的独特魅力。类似这样的作品在弘扬我国民族的音乐文化、并使之往多元化方向发展而且有着的相当大的艺术价值和独特的审美特性,使得中华民族艺术特性在钢琴演奏形式上发挥的淋漓尽致。就钢琴这一方面来说,研究主体不单单局限于经典的钢琴独奏这一体裁,而把视野打开,放于其另外的演奏形式中,才能更好的体现音乐的多元化。运用民族特色和作曲理论创作钢琴四手联弹中国作品是再有意义不过的。

2.2 音乐教育教学类

这类文献主要从四手联弹的演奏形式特征着手,探讨了它在钢琴教育地位里的十分优异的价值意义。杨磊《钢琴基础课程中四手联弹作品的运用及重要性》一文中讲述,钢琴基础课程高效率进行不单单是有益于提高人们的文艺修养,而且对人们的其他方面的综合素质提升也有帮助。钢琴四手联弹的核心价值体现在既扩充了钢琴的演奏形态,亦使得人们对钢琴的学习兴趣得到了充分的提升。还能够极大地提高学子们的音乐感知力和启发他们的音乐兴趣音乐感觉。如张鸿舜先生曾经指出,将四手联弹形式融入进学前教育专业音乐基础课程中是增强我国琴童普遍的钢琴基础的最有效方式没有之一。以此得来,钢琴四手联弹这种重奏演奏形式对学前到高校的音乐教育都有相当大的影响力。

2.3 演奏技巧类

这类文献为以钢琴四手联弹的演奏技法为主要探索对象。潘静曾阐释过钢琴四手联弹的练习和演奏过程中,弹奏者双方应该习惯于对乐感与技术的统一性等方面所做的一系列讨论,而且还要好好的有效的提高合奏本领就要在两人之间的各个方面都达成协调,最终得以完美实现四手联弹作品其无限魅力的关键所在。陈家贝

的《浅析钢琴四手联弹的演奏特点》强调了思索联想与听觉相结合的重要之处,用各自的脑力去支持双手的协调度,运用乐器齐奏的音乐感觉将双方弹出的音符串联起来从而达到将双方声部融合。

2.4 教授方法类

这类文献主要论述了怎样进行四手联弹教学及教学要领。李虹梅《钢琴四手联弹的重要性及训练方法研究》主要阐释了作为乐器之王的钢琴,在学习的过程中,不仅需要通过严格的练习加强弹奏者的基本功,另一层面的需求更是要加强科学授课方式的能力。她所认为的是,钢琴四手联弹的教学,不仅仅局限在演奏者的个体演奏技术,而是应该像合唱那样,首先做到去听,去想,教学生听对方的音响效果,保证双方的触键和力度都基本保持一致。毕晓鹏在《高师钢琴四手联弹的教学实践研究》一文中指出,近几年,钢琴四手联弹的重要性已经逐渐显现,但当前高师钢琴教学中有关四手联弹的研究论文较少,高师音乐教育专业中的钢琴四手联弹教学还不够普及的问题,并对莫扎特的《军队进行曲》为教学内容进行了钢琴四手联弹的教学个案分析。教育的主体除了学生最重要的就是老师。一个教师的教授方式都是在教学环节中极其关键的一环。尤其是在钢琴四手联弹这一相对来讲还不算成熟的演奏体系中其教学方法的科学性精准性是绝对不能忽视的。

2.5 历史源流问题

对钢琴四手联弹的历史追根溯源,并把这历史轨道、演变过程的整理是这类文献的重点。许怀真《钢琴四手联弹历史源流研究》简析了西方音乐史上影响四手联弹发展的历史成因,论述了四手联弹由来已久的教学传统,阐述了四手联弹的音乐会传统。联弹形式的吸引力在于让弹奏者和听众既可以感受到独特的共鸣。这种协调的美感钢琴音乐是伴随着高雅艺术迈向新旅程的。

2.6 钢琴协奏综合研究

郭洪涛的《钢琴二重奏在钢琴教学过程中的运用》一文指出,双钢琴以及四手联弹在国内外文艺舞台上频频亮相,极大程度上丰富了人们的精神生活。这种高雅的艺术也逐渐渗透到了高校的钢琴教学中,双钢琴以及四手联弹在专业角度统称为钢琴二重奏,具有较高的艺术价值和教学价值。唐静《钢琴二重奏在钢琴教学中的应用研究》结合钢琴二重奏的发展历程,总结了钢琴教学中存在的问题,并对钢琴二重奏在钢琴教学中的应用进行了分析。于美娜《重奏训练于钢琴教学的实践和创新》又结合了钢琴重奏的发展、状态,及其所发挥的作用,探讨了钢琴重奏对于钢琴教学与学习者素质培养的内容和意义。

3 问题及结论

通过以上对国内近五年钢琴四手联弹研究成果的综述,可以总结出来的是,目前我国研究者、教育者对钢琴四手联弹这一演奏形式的重视程度较15年以前有了相当大的提升。在演奏实践方面,近几年来,我国各个城市各地区开始开展各种室内乐协奏类的比赛,其他钢琴大赛中也都开设了四手联弹,双钢琴的组别。在理论研究的方面,四手联弹这一演奏形式愈发受到重视,去弹奏的人越来越多,研究它的学者也就随之增多了。而且一些更细致

更能由表及里由浅入深的高价值的研究也相继出现。他们的研究不单单再像从前一样,大多只停留于作品的曲式和表面上的一些较为浅显的层面上。各学者研究者开始提出真正能解决演奏问题的问题,从而去分析解决。这确实能使得我国钢琴四手联弹整体演奏技术更上一层楼。

不过,从上述综述中仍能看出一些国内对钢琴四手联弹研究的一些相对来说较为薄弱的环节。如特定作品研究类的文献近年来迅速增多,虽专业性强,但方向略显单一,这些文献多是停留于作品结构及曲式之上,并没能做到循序渐进的深入探究其内在特征。另外,在切入点丰富多样的教育类型文章里来讲,极其地重视四手联弹中合作性与脑力的重要性和强调教授者的科班性的能力都是其侧重之处并且都丰富了钢琴教学。不过,对于钢琴四手联弹这一演奏体裁的理论研究上,还是应该继续下足功夫,并巧用,妙用理论知识,从其艺术性艺术价值上深入探寻,从而体味重奏之美。

参考文献:

- [1] 刘念.《花之圆舞曲》钢琴四手联弹演奏研究[D].河北师范大学,2018.
- [2] 唐坤娜.钢琴四手联弹《金蛇狂舞》演奏诠释[J].钢琴艺术,2018(11):30-34.
- [3] 毕晓鹏.高师钢琴四手联弹的教学实践研究[D].西安美术学院,2018.
- [4] 袁晓康.浅谈《俄罗斯舞曲》中钢琴四手联弹的演奏技巧[J].黄河之声,2016(13):87.
- [5] 许怀真.钢琴四手联弹历史源流研究[D].厦门大学,2008.
- [6] 乐敏.西方钢琴四手联弹发展史略[J].钢琴艺术,2017(04):23-29.
- [7] 郭洪涛.钢琴二重奏在钢琴教学过程中的运用[J].艺术研究,2019(05):142-143.
- [8] 唐静.钢琴二重奏在钢琴教学中的应用研究[J].山东农业工程学院学报,2017,34(10):41-42.
- [9] 詹艺虹,谢润怡.2006—2015钢琴四手联弹文献综述[J].当代音乐,2016(11):80-82+85.
- [10] 于美娜.重奏训练于钢琴教学的实践和创新[J].乐器,2015(08):51-53.
- [11] 史春丽.高师钢琴重奏教学的实践意义引论[J].民族音乐,2011:(01).
- [12] 徐晓璐.钢琴教学中钢琴二重奏的应用[J].北方音乐,2015,(7):126-126.
- [13] 李东静.钢琴教学中钢琴二重奏的应用[J].大众文艺,2014,(13):238.
- [14] 李芳.钢琴二重奏教学探析[J].戏剧之家,2016,(12):210.
- [15] 王四川.钢琴二重奏在高职钢琴教学中的应用[J].戏剧之家,2016,(4):194.