

钢琴室内乐训练的价值及训练策略探析

尤蕊

(南昌理工学院 江西 南昌 330044)

摘要：钢琴室内乐作为一种历史悠久的音乐体裁，其演奏发展历史已有数百年。在欧洲，钢琴室内乐能够有效解决教堂音乐以及戏剧音乐在演出时间以及地点上所存在的局限性，不仅推动欧洲整体音乐水平的进步，对于演奏者本身而言具有非常重要的意义。本文结合相关案例分析钢琴室内乐训练价值，从演奏合作小组、教育理论建设以及考评标准改革三个方面提出钢琴室内乐训练策略。

关键词：钢琴室内乐；训练价值；训练策略

引言

钢琴作为乐器之王，在演奏时具有极为深奥复杂的技巧，由于拥有宽广的音乐，能够与各个音区的乐器进行配合，所以钢琴在室内乐演奏中能够发挥其强大的和声效果，有效缓解各类乐器之间在轮奏中切换声部的凌乱感。根据各类文献记载中我们能够发现，早在 14 世纪巴洛克时期就有室内乐，当时的室内乐与宗教音乐还有着极大的联系。17 世纪的作曲家更为倾向于演奏乐器的组合演出，因而开始形成室内乐的多重奏，这个时候的室内乐是专门为贵族所演奏的音乐，一直到 18 世纪末室内乐开始走向人民大众，逐渐开始发展为以相约四重奏为主的多样音乐表现形式。在进入到新世纪后，国内钢琴室内乐开始呈现出停滞不前的发展趋势，现代电子音乐对传统古典音乐造成一定冲击，国内教育界过分重视优秀人员的个人音乐水平的培养，对大型音乐团队以及小型室内乐项目建设并不重视，导致国内整体音乐水平并没有过大的改观。在全球化发展下，一个国家音乐水平的考察，并非仅仅只关注这个国家拥有多少优秀的独奏演奏家，更需要考察这个国家室内乐演奏水平和乐队表现能力。对此，研究钢琴室内乐训练价值以及训练策略，对于我国钢琴室内乐发展而言起到一定推动性作用。

1 钢琴室内乐训练的价值

1.1 培养演奏者对音乐演奏的领悟能力

在众多钢琴室内乐作品中，大多数音乐作品基本属于没有标题的“纯音乐”，没有十分鲜明具体的音乐形象。演奏者在音乐演奏过程中，如果仅仅只是针对每一个音乐符号进行机械化演奏，单一的追求音乐线条和声音的美感，则会导致音乐最后演奏出来情况是非常枯燥乏味的，即使是再经典的音乐作品，也能以在乐曲演奏时引起听众的共鸣。由此可见，在钢琴室内乐训练过程中，演奏者必须对每一个声部进行聆听，在心中对音乐作品设定形象，通过认真分析钢琴室内乐的旋律和线条等，不断加深对音乐作品本身的印象，这样也有助于培养演奏者的音乐演奏的领悟能力^[1]。

1.2 提升钢琴演奏节奏和速度把握的准确性

在钢琴室内乐演奏时，纯粹的音乐排练能够帮助演奏者拥有更为丰富的音乐想象力和领悟能力。室内乐演奏更为强调演奏者之间的配合，不同的演奏者对音乐演奏理解能力不同，对音乐演奏准确性存在一定差异。加强钢琴室内乐的训练，能够加强演奏者对音乐速度以及节奏的把握，增强演奏人员对音乐本身的理解。对于室内乐合奏而言，多位演奏者对每一个音节的演奏都要准确协调，室内乐合奏必须要是整齐同步的，不能是貌合神离的。因此，加强钢琴室内乐的训练，能够帮助钢琴演奏者对音乐节奏以及音色等有着更为深刻的认识，钢琴演奏者能够根据音乐演奏来处理各类问题，逐步建构自身稳定的节奏感。

1.3 提升演奏者对音色的辨别能力

乐曲的音色通常是建立在演奏人员的想象力之上，在钢琴室内乐演奏时，乐曲演奏中丰富的音色有助于提升室内乐演奏立体音响

效果，为听众营造出多样化音色层次。在钢琴室内乐演奏中，音乐主要是由不同乐器合奏完成，这些乐器音色不同，在钢琴室内乐演奏中所发挥的作用也是不同的。演奏者必须对不同乐器进行了解，深切了解到这些乐器在室内乐演奏中所发挥的作用，以此实现各类乐器合奏的统一性。在钢琴与小提琴的合作的重奏作品中，小提琴较为纤细尖锐的音色虽然能够演奏出明朗大方的感觉，但是会给人以轻飘飘的质感，钢琴在中低音区进行拉拽能够有效增强音乐本身的立体感。如谱例 1 所示，小提琴音区在极高的位置，单簧管的位置则是在中高音区。由于单簧管音色本身就十分温润，所以能够有效平衡高音区音色差异。钢琴声部八度式的和弦则被非常醒目的安排在低音区的位置，中音区配合左手节奏出现的三和弦和七和弦，给人以沉重且低沉的效果。钢琴声部减少小提琴与单簧管声部旋律相同所带来的音乐节奏不稳的情况，不仅拉大声部之间的距离感，增强室内乐演奏的音响效果^[2]。

谱例 1

2 钢琴室内乐训练策略

2.1 建立钢琴室内乐演奏合作小组

在现代教育领域，合作学习小组是各个层次、各个专业学习过程中十分简单高效的学习方法，这一类学习方式同时也适用于钢琴室内乐训练过程中。接下来我们以勃拉姆斯的《钢琴与大提琴第一奏鸣曲》为例，分析钢琴室内乐演奏合作小组训练策略。

谱例 2

首先，合作前的准备和练习工作。在这部音乐作品中，钢琴的分量不少于大提琴，演奏家的需要了解作曲家以及作品创作背景，查找影像资料并对照总谱聆听，对音乐的大致段落结构以及谱面进行分析，对关键部分进行独自练习。在独自练习重奏作品时，演奏人员需要了解到自身所练习的部分仅仅只是音乐作品中的一部分声部，不要只盯着钢琴声部两行谱表，养成看总谱的习惯，随时在练习时养成在心中歌唱所有声部音乐进行。以谱例 2 所示，该乐曲的前 20 小节钢琴声部主要是柱式和弦伴奏，并且大多都在弱拍，与大提琴的旋律以及节奏相互交错。虽然这一部分只是 piano 的力度，但是在实际演奏中推动着大提琴旋律演奏，以极具情感的和声

伴随大提琴由深沉、忧郁转变为柔和、明亮。因此,钢琴演奏者在练习这个片段时,不能忽略大提琴演奏效果,在心中哼唱大提琴的旋律并跟随其旋律走向演奏,控制双手演奏力度给出弱拍的和弦^[3]。

其次,合作中的练习和沟通工作。当钢琴与大提琴声部做好准备工作,约定第一次合奏练习时间,此时演奏者对作品本身有了一定理解和感受,通过交流倾听对方理解虚心接受对方的请教,总结出双方认可的解释方案,确保双方能够在合作前达到思想上的统一。演奏者在合作时不只是节拍,还包括两个人的呼吸、音乐节奏和律动,这样才可能共同完成一首作品。谱例2中钢琴在弱拍奏出的柱式和弦宛若大提琴旋律的脉搏,钢琴与大提琴在演奏时相互感受彼此之间的推动力,使音乐本身不断流动。另外,演奏者双方必须注意对方的呼吸,可以通过眼神交流、抬头点头等动作给对方做出呼吸的提示。在遇到钢琴与大提琴呼吸并不同步的情况时,演奏者既要做好自己的呼吸不被对方所影响,又要确保二者声部合在一起时能够产生节奏的律动。我们以谱例3乐曲第74-83小节为例,钢琴声部在77小节最后一拍后开始新的乐句,而大提琴则是在第78小节之后开始,连续的二重组使钢琴与大提琴的声部被交错开,在pp的力度中,钢琴右手的旋律声部则为大提琴的演奏铺垫出平静且带有波动的背景画面。在实际演奏过程中,钢琴声部主要是从77小节的第3拍的位置开始呼吸,从第4拍的位置开始进入,大提琴声部则是恰好从77小节的第4拍位置开始呼吸,从第78小节的第1拍位置开始进入。

谱例3

对于演奏音量 and 音色问题,这也是钢琴室内乐演奏者在合作时普遍会关注到的一个问题。两件乐器的音量是否平衡、协调,其音色是否能够融合统一,都是决定室内乐整体演奏音响效果的重要因素。在演奏第二乐章小步舞曲第一段时,钢琴声部与大提琴声部均采用连奏加断奏的语气体现小步舞曲本身所具备的舞蹈性,钢琴声部的跳音与大提琴的跳弓有着相似之处,钢琴演奏者将手指贴在琴键上弹奏跳音,能够使跳音听上去不仅轻巧且具有富有弹性^[4]。

室内乐作品通常是由多个声部合作而成,仅仅就钢琴与管弦乐的二重奏而言,钢琴声部可能不仅仅只承担一个声部的份量,本文所选取的第一奏鸣曲中就有许多复杂且巧妙的声部层次设计,在演奏者合奏时需要依据声部织体来安排音乐句子的走向,使其达到协调和平衡。两位演奏者在练习时需要分析所有声部和肢体,使双方清楚宏观的了解到整首乐曲的音乐层次,然后再从听众的角度出发控制自己的演奏力度,使音乐的声部以及层次感均能够得到有效协调。

2.2 提高钢琴室内乐理论建设水平

教育理念会随着时代发展不断进行调整,近年来,国内关于钢琴室内乐的学术性研究成果和文献数量正在不断增多,钢琴室内乐教师以及教研组必须不断扩充自身教学理论知识,及时更新自身教育理念。人们生活水平质量水平的提升,促使国内音乐需求和消费稳步增长,许多省市音乐厅开始出现钢琴室内乐演奏活动。这对于音乐学院的学生而言,不仅仅是实习机会,更是音乐应用性的体现。现代教育领域需要对其受众原因以及程度开展专业分析,根据钢琴室内乐发展现状合理开设专业教学安排,保证现代高校学生所学知识与社会所需不发生脱节。一般来说,教育理念所包含的含义是非

常广泛的,不仅包括专业理论研究,还有实践效果非常强的教学方式研究。高校教研组以及教师时时关注钢琴室内乐教育最新理论发展,定期组织师生学习新的理论内容,能够不断提高师生对钢琴室内乐的认识,同时又能够有效提升钢琴室内乐演奏者演奏水平。

2.3 加快钢琴室内乐考评标准改革

钢琴室内乐并非是钢琴演奏者的独立表演,而是在协同表演中进行互动,现代高校单人式的音乐考核方法并不能够体现室内乐的团队协作水平,更无法体现演奏者本身对音乐整体演奏风格的把握能力和控制能力。钢琴室内乐的考评标准需要围绕钢琴教学目标进行,而并非是独立个体的考评。因此,现代高校必须对钢琴室内乐考评标准做出相应改变。第一,现代高校室内乐考核曲目大多为百年前的欧洲室内乐作品,为激发学生创新思维并激励体现时代的进步性,高校教师应当鼓励学生在钢琴室内乐演奏过程中采用性的演奏技巧,将更多的想法融入到古典曲目演奏过程中,使古典音乐本身焕发出新的光彩。例如,武汉音乐学院联袂多个学院中西器乐表演精英举办中国风格钢琴与室内新作品专场音乐会。演奏者将起源于16世纪末在西班牙民间流传极盛的帕萨卡利节奏融入于二胡演奏中,也有将民族、爵士以及现代音乐元素融为一体的《苗族风格的爵士》,还有许多根据部分地区民歌做改变而成的协奏、独奏作品等等;第二,高校对于室内乐考评工作不能一带而过,许多高校对于钢琴室内乐演奏者的考核是非常敷衍的,仅仅只是要求演奏者表演一小段乐曲即可。现代高校教师在开展钢琴室内乐考评时,必须针对演奏者在实际演奏过程中所出现的瑕疵以及缺陷等指导,小组成员之间经过讨论后对各自在演奏中所存在的不足之处进行解决,从而推动钢琴室内乐演奏的进步^[5]。

结语

综上所述,本文从多个角度分析钢琴室内乐训练所具备的价值,结合相关案例分析钢琴室内乐训练策略。经济全球化促使各国之间的文化软实力也在不断呈现出上升趋势,我国作为世界第二大经济体,钢琴室内乐发展与欧洲国家相比较而言还有着较大的差距,钢琴室内乐拥有较为广泛的群众基础,我国高校必须不断更新自身理论资源,设立完备的理论体系和教学制度。另外,钢琴室内乐演奏者在必须树立清晰的合作意识,和其他乐器演奏者相互配合,对合奏过程中所存在的问题及时进行分析和交流并制定相应的解决方案,最终才能够演绎出完美的作品。

参考文献

- [1]蔡霞坤,张敬云.非遗视角下地方高校钢琴室内乐教学初探——以钢琴三重奏《晋剧印象》为例[J].戏剧之家,2022(07):124-126.
- [2]孟醒.探析钢琴室内乐的演奏技巧[J].中国文艺家,2021(11):102-104.
- [3]黎毓雯.浅析钢琴室内乐的训练价值与发展[J].明日风尚,2021(19):23-25.
- [4]李娃.钢琴专业学生室内乐学习的重要性[J].黄河之声,2020(22):66-67.
- [5]陶思佳.钢琴室内乐演奏特点与发展新思维的分析[J].戏剧之家,2020(28):40-41.

作者简介:尤葳(1988年03月),男,汉族,江西省南昌市人,学历:硕士研究生,职称:讲师,单位:南昌理工学院,单位邮编:330044,研究方向:钢琴演奏与教学、艺术指导。