

钢琴演奏中踏板的运用探索

纪国栋

(红河学院音乐舞蹈学院 云南省红河 661100)

摘要: 本文基于踏板的原理以及在三角钢琴和立式钢琴上的差异,从依据和声的变化来更换踏板;以色彩效果的需要为依据使用;根据作品的时代风格来合理使用踏板;依据乐曲的性质、音乐的形象、音乐的语气来决定踏板;为使音乐连贯而使用踏板;根据音区选择踏板;渐强踏板、渐弱踏板、高潮长踏板;踏板的强收和踏板的弱收等方面提出钢琴演奏中踏板的运用措施,以供参考。

关键词: 钢琴演奏;踏板;运用措施

引言:

在钢琴演奏中,踏板扮演的角色较为重要,一首钢琴演奏曲目是否达到优美、深刻,激发人们的视听体验除了演奏者的双手弹奏外,还应合理运用踏板,其钢琴演奏中踏板的运用直接关乎于整首曲子的声音以及风格。

1、踏板的原理以及在三角钢琴和立式钢琴上的差异

1.1 右踏板

右踏板又称为延音踏板、强音踏板、连音踏板,竖向钢琴与三角钢琴的作用相同其踏板原理完全一致。踩住踏板时,通常会把所有的制音器从琴键上抬起,让所有的琴线都可自由地继续震动,如此,弹奏声音即可继续延伸,直到其自然地消失。离开踏板时,所有的制音器都会按下,使琴线停止震动,声音也会立即停止,右脚踏板具有延长声音、连接音效,且达到增强、增色的功能。

1.2 中踏板

竖琴上的弱音踏板被称为中踏板,其是将榔头下降到与琴弦间的薄纱来改变音色和音量。在一般的音乐作品中,垂直钢琴的中踏板无需使用,它的作用是在练习中降低声音,而不会对他人造成干扰。目前,一些立式钢琴的中脚板采取三角钢琴的原理制作而成。中踏板在三角钢琴上被称为固定音踏板、持续音踏板或保留音踏板。演奏的人演奏下一个音符或和弦时需踩住中踏板,使之前弹出的音符被保留,而下次弹奏的音符则会减弱。中踏板被踩下后所有弹音的制造器会被打开,而这与踩下右脚踏板后不同。当右踏板与中踏板并用时,中踏板可以保持一定的音量,而右踏板可保留住全部的音。

1.3 左踏板

左踏板又称软音踏板,柔音踏板。在立式钢琴中,当左脚踏下时,榔头会拉近与琴弦之间的距离,从而降低音量,改变音质。在三角钢琴中,当左脚蹬踏时,把击弦机移向一侧。(榔头和整个键盘将会在同一时间左右运动),将三根弦变为两根或一根弦,从而达到减弱音量、改变音色的作用。左踏板通常被原意是一根弦(una corda),而松开时,它的意思原意为三根弦(tre corda)

2、在钢琴演奏中踏板的使用方法

因右踏板在钢琴演奏中使用较多,为此下述重点提出在钢琴演奏中右踏板的运用办法。

2.1 脚的动作基本要领

首先,演奏者需将脚掌的中部放在踏板的圆头上,如果脚靠近钢琴,脚尖会接触到琴盘,但如果脚离钢琴太远就会用脚趾完成踩踏板动作。脚掌要始终保持在脚踏板上,脚跟要始终保持在地面上,脚踝是运动的中心。脚踏与踏板应灵活组合。其次,根据踏板的实际深度,右踏板可以分成:全踏板、半踏板、四分之一踏板、三/四踏板,或有节制地逐步加深踏板,其中右踏板包括一次全放。放一部分、放下后慢慢抬起等。

2.2 踩下踏板的时间

第一,右踏板同步踏板也被称为直踏板,在钢琴演奏过程中,常被用来突出节拍的特征。有时,在整个曲子里都会使用同步踏板来完成演奏,或强调音符或者半音符来完成直踏板。两个直踏板之间需留有一定的空隙,以突出平直的节拍。

第二,音后切换,也叫切分踏板。其可以辅助连奏,和声的连接,加强旋律的演奏能力。当演奏者弹出第二个音符时,可在手指往下弹起后同时抬起踏板,并当手指未离开键盘时迅速松开。在音后切换尤其要注意的是,手和脚的方向相反,即当你的手指在弹奏时,脚会被抬起来,在此演奏者可将“上下”动作练到浑然天成,近乎一体以达到音后切换状态。练习切分的时候要注意:一、双手、双脚要紧密配合,不要同上同下。b.查看声音是否接通。c.右脚紧贴踏板,使脚与踏板处于同一高度,并完全由脚掌所控制。避免在踏板失控时,如有似换式或有杂音。

第三,音前踩下的踏板,叫预备踏板。在演奏之前,踩下踏板,让所有的制音器都开启后按下按键,以确保音质更加饱满。仅在一首乐曲的开头,一段新的开头,或一段较长的时间的停顿后,备踏板一般用来创造气氛,可以说,“未成曲调先有情”。比如在弹奏《夕阳箫鼓》前,可以使用预备踏板,让所有的制音器保持开启,表示要开始表演,让观众对音乐充满期望。在贝多芬《暴风雨》的第一乐章开始时,也采用了预备踏板。

第四,摇摆踏板,又称为“颤音踏板”,其属于一种连续快速的踏板运动。通常用于音阶、半音阶,既能维持音量,又能防止音质混杂。

在钢琴演奏过程中,直踏板与切分踏板运用较为频繁,也是钢琴基础课程教学的关键。

3、在钢琴演奏中踏板的使用规律

3.1 依据和声的变化来更换踏板

音色的清脆是钢琴演奏的基本要素。一般情况下,一个和弦由一个踏板组成。为此音色发生变化,脚踏板也会随之发生变化。不管和弦的形式为柱式和弦、分解和弦、半分解和弦等都应遵循其原则,完成更换。在柱式连续与和弦动作中,一个和弦用一个踏板,若是连奏,也可以用切分的踏板来完成。当和弦为连续琶音(尤其是长琶音)时,也可根据和声变化使用踏板。

低音的音色非常重要。在某些无法用手维持低音但需要和声支持的部分中,因低音与和声为结合,在此需运用踏板维持低音,让低音与和弦连接以达到演奏需求。

例如,帮助钢琴演奏表现出节拍与力量的踏板节奏也被称作“节拍式踏板”。在一些有较高节拍的音乐中,例如四拍的进行曲、三拍子、二拍子等或在有强烈节奏感的和声伴奏中,强化节拍,以突出有特色的节拍、增强节拍,使节拍更鲜明、更生动,通常可以使用直踏板。也就是强拍、弱拍、四拍子的强拍等都按照直踏板踩点一下的方式完成演奏。比如储望华的《解放区的天》,开头4个小节为锣鼓声,每个拍子都需半拍踩下或后半拍松开的直踏板演奏方

式。如,在实际演奏过程中,当音乐中出现特别强音(sf)、重音(>)、切分音、某些强有力的结尾和弦时,可以使用直脚踏板来加强音量 and 共振,以彰显“重音踏板”。在和声变化中的运用优势^[1]。

3.2 以色彩效果的需要为依据使用

不同的钢琴演奏作品其演奏风格要求不同的声音色彩,在此要仔细地观察其作品的本质和其所要求的音色,以便确定如何使用踏板达到色彩辅助效果。

例如,一组连续的或半音阶,在古典的作品中,为了获得良好的演奏效果,往往没有踩踏板或减少踏板;但在莫什科夫斯基、肖邦、李斯特都为半音阶、多音节组成其伴奏与音阶需踩在同一踏板内才可表达出作品所需的色彩声音。若不踩踏板则会失去演奏声音,其和弦与音节即无法发挥实际演奏效果。同样当需要轻柔的音阶、半音阶时,可以使用震音踏板;如果在需要模糊效果时,可以把踏板踩得更浅一些。若不适用踏板其钢琴演奏在音色上与有踏板的演奏音色会产生较大的差别,一般这种效果可通过音乐对比来完成。在适当的地点,用一种干燥的声响来进行比较,可以使听觉焕然一新^[2]。

3.3 根据作品的时代风格来合理使用踏板

在车尔尼(1791-1857)的599,849、299,740中,一些可以恰当地运用踏板。当然,在练习时,初学者也可使用踏板的新练习曲进行,初学者可将注意力集中在手指的弹奏技巧上,而不是增加踏板的练习。复调作品因其声部较多,故应少用或慎用踏板,以保障演奏时每个声线的清晰;古典作品要求声音清晰透明,演奏海顿和莫扎特作品时,可以减少踏板,或踩浅、短、频繁更换。贝多芬的乐曲可以适当使用踏板,其浪漫派使其的作品也使用踏板与和声产生共鸣或与和声达到烘托、增色的效果。同时,踏板在肖邦和李斯特的创作中扮演了重要角色。印象主义作曲家如德彪西和拉威尔等作品,应当将关注点放在踏板的深浅上,以此表达出该时期作曲家的风格特色。不同的踏板使用深度会产生不同的结果。这即踏板在钢琴演奏中的基本原理。在教师的引导下,初学者还应特别了解巴洛克、古典、浪漫、印象等各个时代的代表性作品,以便更好地根据作品的时代风格来合理使用踏板^[3]。

3.4 依据乐曲的性质、音乐的形象、音乐的语气来决定踏板

(1)抒情的、缓慢而悠长的曲调,通常可使用切分踏板来完成演奏,在使用切分踏板时可增强曲调的歌唱能力,使其连贯,确保音色柔和不会出现发干音色。

(2)雄壮有力的曲调,可选择直板或切分踏板。

(3)节奏感强的曲调,通常使用直踏板。

(4)具有舞蹈特征的曲调,通常使用直踏板。一部钢琴作品中经常会出现多个不同的音乐意象。因此,可以使用不同的踏板,可在特定的段落(或乐句,或某个音)上采用直踏板,而在其他部分则采用切分踏板^[4]。

3.5 为使音乐连贯而使用踏板

在钢琴演奏过程中,若音程与音符的间隔超出了手指间距,或无法通过手指进行连结,则可用踏板将音符与音程相连接。尤其是在连续不断的和弦连奏中,可采用切分踏板,以确保实现各种和弦的完整连奏。

例如,修饰、美化声音(也许是一个音、一个旋律或一个和弦)单脚踩踏的声音要比没有踏板更加圆滑,音量也略微增加。尤其是在没有伴奏的情况下,单音的连奏旋律会以较低或中等的速度出现,为此使用脚踏可以避免多重的音色。在决定是否要使用一个或多个音符时,可在选择踏板之前,充分考虑到其速度、力量和范围。在低的范围和缓慢的速度下,每个音符都需使用一个踏板;如果音阶不太低、力量不强、速度较快的单音,可以使用较长的踏板(多个音阶一个踏板)。再如,为达到和弦美化效果,可用踏板使和弦更饱满。在美化和谐时,一般需要力度或变化以增加音色厚度,在此可

使用踏板。在有和声伴奏的旋律中,应该从和声因素入手,同时兼顾旋律的修饰,选择合适的踏板类型。短暂的触摸(踩踏板)会让声音变得更加优美,让音乐更具表现力,而不会让听众觉得敲击、发干^[5]。

3.6 根据音区选择踏板

在中音区或低音区中,若出现无法叠加的音,应按照音区合理选择踏板,一般来说低音区应该经常更换或减少踏板。当钢琴演奏曲目处于高音区时,演奏者可使用踏板,且踏板不会改变声音线条。当音区超过g₃时,钢琴自身不会发出声音,为此演奏者可使用踏板将琴弦震动起来,把钢琴上最低沉的音区丰满起来。

同时,还可结合速度选择踏板,一般来说减速时,要经常更换踏板。速度越快,越能使一个踏板的长度变得更长^[6]。

3.7 渐强踏板、渐弱踏板、高潮长踏板

(1)渐强踏板。逐渐加强的踏板,在逐渐增强的一段音色上缓慢地往下沉,使之越来越深,直至上升到下一个强度的水平后使用全踏板,在此可使演奏者的手指更好地掌握渐强的音色,彰显钢琴演奏作品中上扬的效果。

(2)渐弱踏板。该踏板方式不同于渐强型踏板,它是在逐渐减弱的后半段缓慢地将踏板抬高,使其逐渐变薄,以达到逐渐减弱的作用。这两种类型的踏板都需要较高的足部控制力。

(3)高潮长踏板。在音乐的最高处,有时会采用更长的踏板,把声音、辅助音和经过的音结合起来,以增强乐曲的力量,营造出一首乐曲的高潮,让其音色更为雄壮。李斯特的《G大调钢琴高级练习曲》第四节的高潮部分,《塔兰泰拉舞曲》的高潮部分,以及拉威尔的《戏水》都需使用高潮长踏板^[7]。

3.8 踏板的强收和踏板的弱收

踏板的强收和踏板的弱收在钢琴演奏过程中多用于演奏结束前,即曲目结尾处。强力踏板:当音乐结束时,踏板放掉并获取到强烈音色与节奏效果。微弱的收音:当音乐以平静的情绪结尾时(通常为延长的音调),演奏者可慢慢地放低踏板,让声音变得均匀而缓慢^[8]。

结束语:

综上所述,在钢琴演奏过程中,需合理实用踏板,切实发挥踏板演奏在钢琴演奏过程中的实际作用。同时,演奏者应认识到踏板的合理运用并不是一朝一夕就可掌握的,需要在了解基本原则以及相应的原理办法后,持续加深对钢琴演奏作品的理解,只有如此才可创造出变化无穷、充满灵性的音乐世界。

参考文献:

- [1]张阳. 探讨触键与踏板在钢琴演奏中对音色的影响[J]. 艺术评鉴, 2021(17): 44-46.
 - [2]杨榕. 踏板在钢琴演奏中的重要性及运用[J]. 当代音乐, 2021(8): 128-130.
 - [3]孔德文. 钢琴演奏表演中的音色控制——以踏板与触键技法的运用为例[J]. 黑河学院学报, 2021, 12(10): 146-148.
 - [4]吴馨格. 钢琴演奏中触键与踏板对音色的影响分析[J]. 丝路视野, 2020(34): 127.
 - [5]吴昊亮. 钢琴组曲《滇南山谣三首》的创作及演奏分析[J]. 科技资讯, 2021, 19(18): 181-183, 187.
 - [6]朱峻逸. 克莱门蒂《钢琴奏鸣曲》“动力性”演奏风格初探[J]. 丽水学院学报, 2021, 43(3): 45-51.
 - [7]韩文. 论贝多芬奏鸣曲 Op.90 钢琴演奏技巧与音乐表现[J]. 当代音乐, 2021(8): 81-83.
 - [8]叶致宏. 拉赫玛尼诺夫早期钢琴作品演奏分析——以《音乐瞬间 Op.16 No.4》为例[J]. 艺术评鉴, 2021(16): 42-44.
- 作者简介: 纪国栋, 出生: 1979年10月, 汉族, 昆明, 讲师, 本科, 研究方向, 钢琴演奏。