

钢琴二重奏演奏指导教材的开发及探究

彭丽施 陈正平

(曼谷吞武里大学)

摘要: 本文从国内钢琴二重奏教学及教材现状的分析出发, 为钢琴二重奏教材的编写提供了设计思路以及内容的建议, 其目的是为了加快完善我国钢琴二重奏课程构建, 填补教材空缺, 让学生能更轻松地学习钢琴二重奏, 领略钢琴二重奏演奏的乐趣。

关键词: 钢琴二重奏; 钢琴教学; 钢琴演奏教材

Development and Exploration of Piano Duet Performance Guidebook

Peng Lishi Pramote Danpradit

(Faculty of Music, Bangkok Thonburi University)

Abstract: Based on the analysis of the current situation of piano duet teaching and teaching materials in China, this paper provides design ideas and content suggestions for the compilation of piano duet teaching materials. The purpose of the study is to accelerate and improve the construction of piano duet curriculum in China, fill in the gaps in teaching materials, and enable students to learn piano duet more easily and enjoy the fun of piano duet performance.

Key words: Piano duet; Piano teaching; Piano performance guidebooks

钢琴二重奏作为钢琴教学的重要补充, 主要分为钢琴四手联弹以及双钢琴演奏两种形式, 对提高学生的合作能力及演奏水平具有重要意义。合奏可以帮助钢琴学习者获得关于音乐艺术有价值的信息, 开拓音乐视野, 也可以提高音乐表演技巧。钢琴二重奏音乐作品具有鲜明的声部互动特点, 音响效果层次变化丰富, 需要双人默契地配合, 更强调两位演奏者对作品的理解、演奏技术要求、音乐处理、乐句呼吸、触键音色等一致性。从舞台表演的角度而言, 二重奏演奏的难度甚至大于独奏。

一、国内钢琴二重奏教学及教材现状

钢琴二重奏课程及教材的开发在我国的普及教育中仍处于探索的阶段。国内对钢琴合奏的训练价值重视程度不够, 其相关研究也相对较少。部分专业音乐院校为钢琴演奏专业、音乐教育专业的学生开设专门的钢琴二重奏课程, 配备专业的钢琴二重奏教室。普通钢琴教育机构有条件设置钢琴二重奏课程的并不多见。许多已参加工作的普通教育机构的钢琴教师可能并没有进行过系统专业的二重奏课程学习, 对钢琴二重奏的内涵缺乏深入研究, 就直接进入了二重奏的教学环节当中, 导致教学效果不理想, 这也是我们在钢琴二重奏比赛和演出活动中, 看到表演者演奏水平参差不齐的一个不可忽视的原因。

目前, 除了我国钢琴二重奏课程的构建尚未成熟以外, 市面上只有少量已出版的钢琴二重奏作品集在售卖, 并没有推出过以钢琴二重奏相关知识及演奏指南为主导的教材, 而钢琴独奏作品集和入门级普通钢琴教材则占据大部分市场。大多数师生演奏钢琴二重奏作品是练习和摸索同步进行的, 当中不乏对钢琴二重奏合作方法技巧的感到困惑。由于没有一套对钢琴二重奏知识进行梳理的教材, 而提供钢琴二重奏演奏提示的作品集也并不多, 导致许多普通教育机构的钢琴老师认为二重奏课程开设难, 教学难, 教学效果差强人意。因此, 开发钢琴二重奏演奏指导教材的意义, 不仅有利于钢琴学习者对钢琴二重奏演奏有更全面深入的理解, 有效地提高演奏水平, 也将填补钢琴二重奏指导教材的空缺, 解决教师教学难、无教材参考的痛点, 便于教学的开展, 让学习者递进式地从认识二重奏, 理解二重奏, 最后能演奏二重奏三个不同阶段进行学习。

二、钢琴二重奏演奏指导教材的设计思路

根据中华人民共和国教育部制定的 2022 年版《艺术课程标准》的指导内容, 对教材编写提出了明确的建议, 总结如下: 内容材料应是中国文化和国际文化的结合, 借鉴和吸收人类优秀的艺术成果, 形式应多样化, 艺术教材的内容安排和呈现形式要适合核心素养的培养, 要与时俱进, 适应数字化时代的要求。

为了使学习效果更显著, 学习过程更加丰富精彩而不乏味, 一本钢琴二重奏教学教材大致可分为五个模块, 结合钢琴二重奏的教学方法, 其中应该包括钢琴二重奏发展的中西方音乐历史、钢琴二重奏发展史上有突出贡献的中西方作曲家及其代表作品的介绍、与钢琴二重奏相关知识的介绍、钢琴二重奏演出前的准备、合作难点与解决办法、演奏技巧要领、舞台表演等指南, 还应包括练习效果的评估和评分细则等要点进行编写。在编写教材时, 有必要说明该教材的适用范围, 应该按照不同年龄、不同演奏水平的钢琴学习者进行分类编写。

三、钢琴二重奏演奏指导教材的内容

教材编写的内容将从以下五个方面进行说明:

(一) 钢琴二重奏相关知识的介绍

在进入钢琴二重奏学习之前, 首先要让学生了解什么是钢琴二重奏, 钢琴二重奏的形式分为几种, 以及与钢琴二重奏相关的历史知识。目的是让学生对钢琴二重奏有一个初步认识的概念, 丰富学生的知识储备。比如我们可以谈谈中西方钢琴二重奏作品的兴起, 查阅资料是大多数学生都会忽略的环节。如果我们的钢琴二重奏教材不再只有乐谱, 而是配合精美的图文讲解, 在练习乐谱之前浏览简短的、有趣的、必要的知识作为引入, 也能提高学生练习的浓厚兴趣。

(二) 钢琴二重奏演出前的准备

这一部分内容的主旨是引导学生正确地开启钢琴二重奏的练习, 并提供合适的建议。具体可分为四个部分:

(1) 搭档的选择: 引导学生选择合适的合作伙伴, 可以是自己的同学、家人甚至是师生的组合, 但两人的演奏水平应是相近的。

(2) 钢琴的摆放: 当我们演奏双钢琴时, 两架钢琴摆放的形式

并不唯一。教材的编写可分析每种摆放位置的优点及缺点,帮助学生迅速地选择合适的摆放方式。例如“两架三角钢琴相对摆放,演奏者分别坐在舞台的两侧,这种安排通常包括移除舞台右侧的钢琴琴板(第二钢琴),并将左边的钢琴琴板(第一钢琴)支撑到最高的角度。这样的安排可以平衡两架钢琴的音响效果,让观众有更好的听觉体验,也更科学。缺点是演奏者双方距离较远,很难观察到对方的身体动作和表情,需要更多的练习来提高彼此的默契。因此,在演奏时,谱架要尽量调低,座椅调整到合适的高度,尽量能看到对方的头部。”除了文字清晰的表述,教材中应该配合图示插图,这能让学生对钢琴位置的摆放有初步的概念,使练习和演出的过程更加顺畅。

(3)分析钢琴乐谱:这是练习钢琴二重奏比较重要的准备环节,却又是大多数学生常常忽略的步骤。这部分内容的目的是引导学生在演奏前,对作品进行全面的分析,首先观察乐谱,而不是盲目地开展练习。学习掌握谱面音乐信息的方法,会让练习的过程事半功倍。教材可以包含下列提示:1、如何合理地选择符合目前演奏水平的二重奏作品;2、第一钢琴和第二钢琴的由谁来担任;3、如何通过作品的时期、体裁、作曲家、民族风格、音乐情感一些列的信息查阅和聆听,并掌握更多的音乐信息;4、旋律声部和伴奏声部是如何在第一钢琴和第二钢琴之间切换的?5、与搭档争取更多一起练习的时间以及展开讨论。

(4)享受舞台:与钢琴独奏所不同的是钢琴二重奏是双人合作,需要经过长时间的合作和准备。教材中可以从合作的角度出发,让学生理解个人和团队协作的区别。从个人音色及音量的控制,聆听对方的声部,肢体及眼神的交流,再到理解同伴的同理心,是以组合为单位,舞台上将荣辱与共等等文字的描述,也能让学生在正式进入钢琴二重奏学习前做足良好的心理准备。

(三)针对钢琴二重奏演奏技巧及难点的练习

作为教材中最重要的组成部分,钢琴二重奏的练习应该以训练协作技巧为目的,将钢琴独奏的教学法融合到钢琴二重奏的教学中,提高学生的听觉灵敏度、视奏能力、演奏技巧、合作能力、音乐表现力等方面,通过针对性的音乐片段或小型乐曲的训练与演奏提示的讲解,使学生在练习和实践中更得心应手。

在众多钢琴二重奏作品中,比较常见的需要掌握的演奏要点主要有五类:1、同步开始,整体演奏;2、不同的节奏风格;3、持续的渐强或渐弱;4、乐句的交替与呼应;5、音色与触键技巧。教师在编写教材时应按照这些演奏要点进行练习曲的挑选。每首练习的选择可以是新创作的、具有明显训练特征的、比较短小的乐曲,也可以从众多钢琴二重奏音乐作品中截取部分代表性的乐段。为了顺应学生学习过程的发展规律,练习的难度应该由浅到难,每个训练目标都可以设置简单、中等、困难三种难易程度的练习。

教材除了提供乐谱以外,应在乐谱处进行色彩标记指引,并配合详细的演奏提示讲解。

(四)实践与演出

通过前面三个部分的学习,学生来到了正式练习作品的环节。除了专业的教师授课以外,教材可以从曲目挑选的方向、合作实践的办法、舞台演出的注意事项和心理疏导等各个方面的细节提出良好的建议。引导学生从他们选择的作品中找到相应的二重奏演奏的知识点,总结前面练习和准备的经验知识,并将其方法和技巧应用到作品的演绎当中,最后走向舞台进行展示。

(五)评估

当学生完成了一场钢琴二重奏的演出或考试时,如何对学生的演奏进行正确的评价,一份细致的评估细则是必要的。因为这份评估报告可以帮助学生找到还需改进的问题和努力发展的方向,对表现好的地方给予肯定和鼓励,这会使学生增强自信,继续寻找进步空间。评估细则主要围绕演奏技术、音乐表达、协作能力以及舞台呈现四个方面进行评估。与钢琴独奏评估所不同的是除了评估演奏技术表现、乐谱信息表达是否正确以外,更侧重双人协作程度的评估。例如整体合作是否顺利、协调?是否能让具有二重奏鲜明特点的互动式音乐交流贯穿始终?第一、第二钢琴在演奏时是否能做到主次分明,充当伴奏角色时不喧宾夺主?两位合作者是否都能融入对方的音乐当中?

评估的办法和评分项目的设置可以参考国内外钢琴考级评分细则,以分数段划分等级,其中应该设置一个详细的评分表提供给师生参考。

四、钢琴二重奏演奏指导教材开发的价值及展望

多项研究表明,通过钢琴二重奏的学习,多数学生将在以下十个方面获得提高和进步:阅读和分析音乐乐谱的能力、控制节奏的能力、演奏多声部旋律的能力、视奏能力、听觉能力、合作意识增强、表演热情攀升、音乐思维能力的提高、拓展音乐世界观、克服舞台紧张。由此可见,钢琴二重奏教材开发是可行且有价值的。一本实用型的教材能填补此类教学教材的空缺,消除了学生在进入学习前的认知困惑,使知识的输出及传播更直接,更具形象化。针对性的练习曲也为学生在正式排练前,在课堂上提供了实践的尝试机会。教师能通过短小的练习,快速地帮助学生改善演奏的技巧,发现问题,从而提高学习效率,带领学生从无二重奏演奏经验顺滑地过度到二重奏作品的练习中。钢琴教师在授课的过程中,可以直接利用这样的教材和练习进行教学,能带领学生阅读知识—打开学生的音乐思维和二重奏演奏思路—演奏技巧的训练—完整作品精弹—成果反馈等不同的学习阶段。

同时,开发钢琴二重奏演奏指导教材也将填补我国钢琴二重奏教材的空白,推动钢琴教学的发展,对完善钢琴二重奏课程的构建有重大深远的意义。为了顺应多媒体信息技术教学的发展,未来还可以考虑将其做成音乐软件模式,添加音乐作品可视化功能,将文本信息阅读及二重奏音乐作品鉴赏同步进行,丰富学习形式。我们甚至可以为高校师生研发可自主创作或改编的AI人工智能模式。例如,有作曲能力的学生可以通过教材中的作曲模式创作和生成新的音乐片段,开启音乐灵感,然后邀请同伴一起演奏。还可以提供音频和视频的录制功能,使学生在使用电子教材时更便捷有趣,提高学习和排练的效率。这种多媒体教学模式或将影响未来钢琴教材发展的方向。

参考文献:

- [1]蔡丽,张璇.双钢琴演奏及其教学策略探索[J].大观(论坛),2022, No.273(01): 129-131.
- [2]常丽文.高师钢琴重奏教学的实践探究[J].参花(下),2021, No.945(02): 113-114.
- [3]刘李君.音乐教育专业钢琴二重奏教学探究[J].戏剧之家,2021, No.374(02): 95-96.
- [4]徐韵.试谈应用型高校音乐教育专业钢琴重奏课程教学研究[J].北方音乐,2020, No.406(22): 193-195.
- [5]窦木子.高职艺术院校四手联弹和双钢琴教学探索[D].南京师范大学,2018.