

管弦乐教学中钢琴艺术指导的应用探析

张 茜

武汉音乐学院 湖北武汉 430060

摘 要: 钢琴艺术指导作为管弦乐教学中的重要内容,做好钢琴艺术指导能够使得管弦乐教学更具针对性。对于管弦乐教师来说,需提高对于钢琴艺术指导的重视程度,科学制定钢琴艺术指导在管弦乐教学中的应用计划,提高管弦乐教学质量。本文分析管弦乐教学中钢琴艺术指导的应用价值,并提出管弦乐教学中钢琴艺术指导的应用策略,旨在为今后开展相关研究提供参考与借鉴。

关键词: 管弦乐教学; 钢琴艺术指导; 应用价值; 应用策略

引言:

钢琴艺术指导也被称为钢琴伴奏,属于器乐表演中的重要组成部分,能够使得各种器乐在表演的过程中得到氛围的烘托,提高器乐表演效果。在管弦乐教学中,需做好钢琴艺术指导工作,促进钢琴艺术指导与管弦乐艺术的有机结合,提高管弦乐教学质量的同时更提高管弦乐表演水平。

1. 管弦乐教学中钢琴艺术指导的应用价值

1.1 提高学生的综合素养

钢琴艺术指导在上个世纪西方国家出现,发展至今已有较长一段历史,在钢琴艺术出现初期,公众大多认为其属于艺术表演的辅助,没有真正关注其艺术表现力,也使得最初的钢琴艺术缺乏完善的表现形式,演奏的独立性不强,更缺乏系统化的艺术指导。随着钢琴艺术的不断发展,器乐艺术领域对于钢琴艺术的研究力度在不断加大,使得钢琴艺术的系统性得以提高,出现了钢琴的艺术指导,使得钢琴艺术在发展形式以及内容上更为多元化。从管弦乐教学中钢琴艺术指导的应用价值来看,其可有效提高学生的综合素养。在具体的表现上,钢琴艺术指导的融合能够树立学生的整体意识,立足于整体的角度上分析演奏曲目,丰富学生对于多种乐器知识的理解水平,掌握不同乐器的演奏特征以及音色,能够使得学生的乐器配合能力得以提高,丰富了学生的乐理知识^[1]。

并且由于钢琴艺术指导涉及到的内容较多,能够使得学生在学习管弦乐知识的同时深入理解声乐知识内容,提高学生的艺术理解能力以及多声部的控制协调能力。除此

之外,融合钢琴艺术指导的管弦乐教学使得学生学习到多个领域的艺术知识以及器乐演奏知识,丰富了学生的知识体系。由于钢琴在音准上具有固定性的特征,能够使得管弦乐的学生获得音高的参照物。例如在弦乐的高八位演奏中,学生能够借助钢琴的音准对于自己的音高进行调整,提高学生的音准度。而在练习一些较为复杂的双音、琶音以及音阶时,钢琴艺术指导能够与学生共同进行演奏,使得学生能够把握演奏技巧,例如嘴唇振动、控制气息等,提高学生对于节奏以及音准的把握能力,在提高学生演奏能力的同时更促进了学生艺术素养的形成^[2]。

1.2 提高管弦乐教学质量

管弦乐教学作为音乐院校教育教学中的重要内容,融合钢琴艺术指导在提高管弦乐教学质量上也有着较高的应用价值。在具体的表现上,钢琴艺术指导使得教师在开展管弦乐演奏知识教学的同时更增加了有关于钢琴艺术的内容,例如器乐知识、语言文学知识以及人文素养知识等,起到了丰富教学内容的作用。并且钢琴艺术指导的应用强调了器乐演奏中协调配合的重要意义,促使教师在开展教学的过程中利用多种教学模式开展教学,例如小组合作学习等,能够转变传统教师仅要求学生自主练习的局限性,提高了教学的生动性与趣味性^[3]。

2. 管弦乐教学中钢琴艺术指导的应用策略

2.1 优化教学内容

2.1.1 曲目选择

由于管弦乐教学与钢琴艺术指导的特殊性,为更好地发挥钢琴艺术指导在管弦乐教学中的应用价值,教师在开

展教学的过程中,需做好作品的选择工作,保证所选择的练习曲目能够符合学生的能力水平,能够提高学生的演奏能力。在选择作品时,教师需选择难度相对较低且具有一定趣味性的作品,例如各种奏鸣曲等,使得学生在练习的过程中不仅能够提高对于演奏技术的理解水平,更可将作品与演奏进行有机结合。在这一过程中,教师需保证为学生所选择的曲目涵盖钢琴演奏以及管弦乐器的演奏,并保证所选择的曲目具有循序渐进的特征,能够使得学生的演奏能力逐渐提高^[4]。

2.1.2 乐器教学

在选择作品的同时,由于管弦乐教学涉及到多个管弦乐器种类,例如小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、竖琴、短笛、单簧管以及双簧管等,在融合钢琴艺术指导之后,更使得教学范围得以拓展。在教师开展教学的过程中,需有针对性地制定教学计划,使得学生能够高效率地掌握乐器知识以及音乐特征。在具体的实施中,教师可在第一学期以教学铜管乐为主,第二学期以教学木管乐器为主,第三学期可适当增加难度,以学习小提琴和大提琴为主。在设计总体教学方向之后,针对不同的乐器需选择不同的练习曲目,明确教学的重点与难点,提高学生的学习效率。

2.2 做好节奏控制

在应用钢琴艺术指导开展管弦乐的教学,对于演奏人员的节奏控制能力有着较高的要求,演奏人员在演奏的过程中,需保证演奏速度与作品节拍相一致,并保证节奏平稳才能提高作品演奏效果。从初学人员的演奏来看,部分人员在演奏钢琴时出现无法与管弦乐进行配合的情况,对于整体的演奏协调性造成较大影响。对此,在融合钢琴艺术指导开展管弦乐的教学,需明确钢琴演奏的定位,保证其能与管弦乐器形成良好配合,避免出现拖节奏或者抢节奏的问题。例如在罗拉的《西班牙交响曲》的演奏中,其中的第一乐章中的二拍音较多,部分演奏人员在演奏的过程中选择使用纯八度的演奏方式,即导致乐器之间的配合度不佳,无法展示作品中的情感。基于此,教师需在应用钢琴艺术指导的过程中要求学生深度研读乐谱,组织钢琴与管弦乐器的交流,共同聆听并分析乐曲中的节奏变化,做好多个乐器之间的协调,才能促进乐器之间在节奏以及音色上的融合^[5]。

2.3 做好音色处理

音色处理是应用钢琴艺术指导开展管弦乐教学中的重要内容,由于管弦乐的乐器较多,不同乐器在音色上存在较大的差异性,需要钢琴艺术指导在教学中引导学生做好对于不同乐器音色的分析,提高学生的音色处理能力,结合演奏要求以及曲目的实际情况灵活进行处理,从整体的角度上开展控制工作,才能促进演奏中的配合。

2.4 做好融合教学

针对部分管弦乐教师在开展教学中存在的教学模式缺乏创新,影响教学质量提高的问题,在应用钢琴艺术指导开展管弦乐教学的过程中,需做好对于教学模式的创新,激发学生学习知识的积极性,促进钢琴艺术指导与管弦乐教学的有机结合。在具体的实施中,一方面,由于管弦乐演奏涉及到的乐器较多,对于演奏人员之间的配合有着较高的要求,在教师创新教学模式的过程中,可利用小组合作学习模式开展教学,将能力水平存在差异性的学生分为一组,组织学生以小组合作的形式进行训练。也可由教师安排管弦专业的学生与钢琴专业的学生之间进行组合,从而使得学生在合作学习的过程中能够互相促进。但在分组的过程中,教师需系统化地分析学生的学情,例如学生的性格特征、演奏能力以及演奏习惯等,提高分组的合理性,才能够真正起到提高学生演奏能力的作用。而在学生之间进行合作的过程中,教师还需做好指导工作,引导学生将连奏、拨奏、断奏、连音以及吐音等进行结合,做好对于乐器之间的平衡,在巩固学生基础知识的同时组织学生开展合作练习,帮助学生积累合作经验以及演奏经验,促进教学质量的提高^[6]。

另一方面,在促进钢琴艺术指导与管弦乐教学进行有机结合的过程中,教师还需增加实践教学的占比,为学生提供更多的练习机会,在练习中巩固学生的基础知识,为学生后续的演奏打下坚实的基础。在具体的实施中,教师需增加学生的练习频次,并鼓励学生开展自主创作,帮助学生在创作的过程中提高演奏能力。

2.5 加强教学指导

2.5.1 作品指导

钢琴艺术指导能够在管弦乐教学中发挥重要作用,在应用方法上,可由钢琴艺术指导做好对于管弦乐学生的科学指导。在具体的实施中,首先,钢琴艺术指导需与学生

共同分析所要演奏的作品,例如作品的创作背景、作曲家的风格以及生平经历、作品中所涉及到的音乐知识,例如和声特点、曲式结构、旋律走向以及各个声部之间的关系等,加深学生对于作品的理解,使得学生在后续的演奏中更好地融入自己的情感。

2.5.2 声部指导

其次,在练习中,钢琴艺术指导也需做好对于管弦乐学生的指导工作。一方面,需做好对于分声部的指导工作。在这一过程中,钢琴艺术指导需先针对管弦乐的各个声部开展单独指导,将声部的演奏难点以及演奏特点作为重点指导内容,结合学生的实际情况为其制定个性化的练习计划。例如针对木管声部进行指导时,应以长笛的高音区演奏技巧以及单簧管的吐音技巧等开展。而针对铜管声部,指导重点可为音色调整以及气息控制;针对弦乐声部,可将指导重点制定为揉弦技巧以及弓法运用。在指导中,钢琴艺术指导需及时纠正学生在练习中存在的不足之处,提高学生的演奏能力。另一方面,钢琴艺术指导需做好合练的指导工作,可从整体的角度上进行把控,关注各个声部在配合上的情况,例如声部是否在恰当的时间进入以及退出,各个声部之间的对应关系等。还需从整体的角度上塑造出音乐形象,及时调整各个声部的音色、节奏以及演奏速度等,使得所演奏的音乐作品更具表现力,激发观众的情感认同^[7]。

2.5.3 细节指导

最后,对于管弦乐的演奏细节,钢琴艺术指导也需做好把控工作。在具体的实施中,一方面,需关注演奏中的音色融合问题。钢琴艺术指导需引导学生在演奏的过程中重视不同乐器之间的音色融合,例在木管乐器与弦乐的合奏中,需要弦乐学生对于弓速以及弓压进行调整,使得所演奏出的音色更为细腻,能够与木管乐器的清脆音色之间形成良好的配合。而在铜管乐器进行演奏中,要求学生做好对于音色以及音量的控制,保证所演奏出的音色具有较好的饱满度,使得演奏效果呈现出和谐统一以及较好的层次感。

另一方面,从管弦乐演奏特点进行分析,由于其

所使用的乐器数量较多,使得其具有较好的表现力,而力度的变化以及控制情况可直接影响演奏作品的表现力。基于此,钢琴艺术指导要求学生结合作品内容标记其中的力度。在力度较强的段落,需要各个声部学生在演奏中能够利用乐器性能提高声音的清晰度。而在力度较弱的段落,要求学生演奏中应控制力度,保证所使用的演奏技巧较为细腻,例如弱气息吹奏或者轻弓弦乐等,促进作品中力度的渐变,提高作品演奏效果。结语:将钢琴艺术指导运用在管弦乐教学中不仅可提高管弦乐的教学质量,更可提高学生的综合素养。针对部分教师在应用钢琴艺术指导中存在的问题,在今后的教学中,需做好作品选择,并做好节奏控制与音色处理工作,更好地发挥钢琴艺术指导的积极作用,提高我国器乐艺术发展水平。

参考文献:

- [1] 张钟文. 钢琴艺术指导与管弦乐的融合发展的教学途径 [J]. 深圳青年, 2023(1):167-169.
  - [2] 徐金晶. 浅谈管弦乐指挥专业钢琴艺术指导需要具备的几点基本能力 [J]. 黄河之声, 2022(10):104-107.
  - [3] 孟醒. 管弦乐专业钢琴伴奏特征与实践教学展开策略 [J]. 赤峰学院学报(哲学社会科学版), 2022,43(9):51-54.
  - [4] 李昊朗. 谈约瑟夫·施万特纳的钢琴与管弦乐队作品——以《DISTANT RUNES and INCANTATIONS》(远古的诗歌与咒语)为例 [J]. 音乐生活, 2017(10):84-85.
  - [5] 何怡文. 管弦乐器与钢琴在音律上的矛盾和处理 [J]. 黄河之声, 2019(4):37-38.
  - [6] 刘泓彬. 莫扎特音乐会咏叹调管弦乐与钢琴伴奏对比分析——以《伟大的灵魂,高贵的心》为例 [D]. 山东:青岛大学, 2019.
  - [7] 蔡喆赞. 浅析管弦乐钢琴伴奏艺术 [J]. 文艺生活·下旬刊, 2020(2):92.
- 作者简介:**
张茜(1989--),女,汉族,江苏丹阳人,现所任职单位:武汉音乐学院管弦系,硕士研究生,讲师,研究方向:钢琴演奏。