

多元化视角下音乐表演专业钢琴演奏课程改革

——以谭盾钢琴组曲《忆》为例

李希微

四川电影电视学院 四川 成都 610000

摘要: 一直以来,在高校实际钢琴演奏课程的课堂教学中,对于教材与曲目的选择仍多以西方钢琴作品为主,但随着近些年钢琴教育教学不断的多元化发展,大量中国本土钢琴作品逐渐受到关注与重视。在钢琴演奏课程中积极引入中国钢琴作品,特别是具有浓郁地方民族风格的作品,对于完善我校课程培养机制和我国钢琴教育水平的提升有重要意义。本文拟对谭盾的钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》(以下简称《忆》)进行探析,这是一部将中国地方民族音乐文化的深厚底蕴和现代作曲技法完美结合的作品。研究和分析这套作品,对于学生准确地把握中国现代钢琴作品的演奏,掌握多种触键技巧,丰富音乐想象力和音乐表现能力,成为全面的应用型钢琴演奏人才,都会起到重要的作用。

关键词: 谭盾; 钢琴组曲; 钢琴教育; 演奏技巧

Reform of Piano Performance Curriculum for Music Performance Major from the Perspective of Diversity: Take Tan Dun's Piano Suite "Yi" as an Example

Xiwei Li

Sichuan Film and Television Academy, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract: For a long time, in the classroom teaching of practical piano performance courses in colleges and universities, the selection of textbooks and repertoire is still mainly based on western piano works. However, with the continuous diversified development of piano education and teaching in recent years, a large number of Chinese local piano works have gradually attracted attention and attention. Actively introducing Chinese piano works, especially those with strong local ethnic styles, into the piano performance course is of great significance for perfecting the curriculum training mechanism of our school and promoting the level of piano education in China. This paper intends to analyze Tan Dun's piano suite "Memories of Eight Watercolor Paintings" (hereinafter referred to as "Memory"), which is a perfect combination of Chinese local folk music culture and modern composition techniques. The study and analysis of this set of works will play an important role for students to accurately grasp the performance of modern Chinese piano works, master a variety of key touching skills, enrich their musical imagination and musical performance ability, and become comprehensive applied piano playing talents.

Keywords: Tan Dun; Piano suite; Piano education; Performance skills

1 钢琴演奏课堂中对旋律与节奏的把握

1.1 旋律的诠释

旋律是音乐作品中至关重要的部分,讲究线条的流畅和结构的连贯,音乐中的线性思维着重于音乐横向的流动和变化。要弹好旋律,需要认真诠释谱面的所有表情术语,反复练习和体会作曲家的创作意图、文化内涵、音乐象征等。组曲《忆》需要演奏者在弹奏此曲时,将音乐中舒展流动的线条描绘成一幅幅风格迥异的水彩画。

作品《云》的旋律具有很强的流动感与线条感,极富欣赏性。湘楚之云丰富多彩,变化莫测,曲中的旋律线条也根据此特点来进行变化,高、低两个声部的旋律同时进行,互相衬托却不掩盖彼此,在演奏时需注意将高声部的旋律清晰奏出,不能浑浊,低声部如同伴随着云层的雾气一般,宁静而雅致,轻柔细腻,因此不可弹奏得过重,需运用指尖能力来控制音量。此曲的伴奏音型也十分重要,关乎整个音乐作品意境和情感的衬托,演奏时需注意乐曲开始的部分,左手要弹奏四拍,每拍四个十六分音符和一个四分音符,音乐的线条流畅灵动,演奏者弹奏时要灵活运用指尖的力量,有弧度地转动手腕来带动手指,刻画好缥缈、似隐似现的水雾状态,以做到乐曲一开始就将聆听

项目编号: 2021JG501

项目名称: 多元化视角下音乐表演专业钢琴演奏课程改革探索

者带入自己想表达的情感中去,使听众置身于画面里,此五音列织体从头到尾都在为主旋律伴奏,需特别注意。

1.2 节奏的把握

正确的节奏是诠释一部音乐作品的基本要求。组曲《忆》除了规整的节奏节拍,如四四拍、四二拍以外,谱面上还有大量的音乐术语*rubato*(自由节奏),要求演奏者在基本的节奏框架下,根据作曲家想要表达的内涵,做合理的伸缩处理。中国传统民族音乐大多都有节奏自由、随性的特点,所以作曲家在谱面上多处标记这一术语,演奏者应根据音乐氛围进行灵活处理,不能太过死板。除此之外,组曲中还有几个常见的记号,如*rit.*、*più mosso.*和*accel.*等,要求演奏者要准确地表达每个音乐术语所表达的含义。组曲的第一首作品《秋月》,整曲是以无小节限制、自由的引子部分开始的,引子由散板节奏的小乐段组成,因音乐情绪与意境的需要,不能使结构均衡化,而是由一个主题核心动机展开与发散,主要节奏型为三连音,且三连音贯穿了散板片段,使此段有了统一的奏法特征。在弹奏此曲时,要特别注意每小节最强拍中的主干音,要求手指要有一定的力量和控制力,严格按照节拍强弱的特点及时弹奏出主干音,这需要手指有较强的独立性并且均匀弹奏,才能使乐段的整体结构虽自由却不松散。

2 在钢琴教学中以多元化视角审视作品中的意境与韵味

2.1 踏板的处理

在中国钢琴作品里,踏板的运用是一门独特的艺术,踏板的合理运用才能使作品锦上添花。这套组曲虽没有给出明确的踏板标记,演奏者应通过自身对音乐文化和音乐作品本体的学习,研究乐曲写作的特点与氛围的营造,再结合演奏经验,总结出合理的踏板运用方法。《忆》这套组曲的制音踏板(右踏板)使用方面,分别以节奏踏板、切分踏板和长踏板等方式加以运用。组曲的第二首《逗》的整体氛围非常欢快明朗,其二连音与跳音来回转换,充满了强烈的节奏感,此曲多采用节奏踏板,按照乐曲四二拍的强弱规律,在弹出每小节第一个音的瞬间踩下右踏板,快速落下又快速放掉,踩换踏板的速度要及时和精准,使乐曲的强弱对比更加明显,整体灵动轻巧却不失一丝连贯感,如此处理更能体现出整体的欢闹活泼的气氛。13小节起,左手出现了切分的节奏型,此处依旧使用节奏踏板,与之前的乐句不同的处理方式是每两拍踩换一次,以增强节奏的稳定性与内在动力。

其次,在切分踏板方面,以组曲的第七首《云》为例,

此曲运用的踏板多为和声切分踏板。中声部分解和弦作为贯穿整曲的伴奏织体,流动性非常强,有效地推动了乐曲的发展,所以踏板需要根据和声的走向来使用,以塑造乐曲神秘、缥缈且朦胧的氛围。每两拍采用一次切分踏板,用清晰的和声音效果表现云彩飘逸的美感。

2.2 多种触键技巧

为营造富有朦胧而缥缈的音乐氛围,触键应依据以下几个原则:音与音之间“有粘连”的连接,以轻而薄、纤细而柔软的触键为主,下键的速度则根据所需音色而定;触键部位避免过分靠近指尖,要多应用手指肉厚的部位,根据不同音色的需要改变触键部位;触键方向要多用勾、摸、抓等接近水平的方式。如在第一首《秋月》中的引子部分,由右手高音旋律的倚音开始,演奏者需要调整触键的角度与力度,每根手指要有较强的独立性,力道应均匀,手腕需要放松,才能将音符自然地连贯起来,像抚奏古琴一样,用指腹尽量贴键演奏,从而产生轻柔、悠远、高洁的音色。在同样极富印象主义色彩的第七首作品《云》中,引子部分左手首先出现并运用了五连音的流动音型,作为一个固定的音乐动机贯穿了整首曲子,需用手指贴键完成,使最后一个音时值充分饱满,五个音可以圆润地连成一串,如同天空中的棉花云一样柔软蓬松。从第二小节开始,右手高声部旋律由两个八分音符跳音进入,跳音的弹奏需要手指坚硬地立在琴键上,用指尖快速触键,再快速离键,音色要做到轻盈透亮。之后弹奏右手的旋律时,指尖的触键要深,手腕需要柔韧和连贯,再配合手臂随着旋律的走向和发展来呼吸。第四小节处,右手会跨越左手至低音区弹奏,为方便右手的跨越,左手需要将手腕与手掌略微放低,右手在空中呈圆弧状抛出、跨过左手,如此动作优美且方便跳音的触键。

3 钢琴教学改革中对于速度与力度的新探究

组曲《忆》的谱面上为演奏者标注了大量提示速度的音乐术语,需要演奏者严格按照速度记号进行处理。《秋月》的引子部分结束后用*rit.*标记放慢整体速度,以便自然地过渡到主旋律,后出现了*rubato molto*标记,需要演奏者心中有对乐曲的整体框架,在大架构中完成自由的处理,做到形散而神不散。尾声部分再次渐慢回到原速。《逗》、《山歌》两首由于都是较为欢快、轻松的乐曲,由*Allegro*贯穿全曲。《山歌》速度变化较多,作曲家给出了散板的节奏,乐曲引子部分也出现了*rubato*记号,可根据其缓慢、悠远的音乐风格,参照*Largo*记号做较自由的推进。在模仿古筝的刮奏部分,谱面标记了*Lento più accel.*

记号,为符合民族乐器特点,在三十二分音符的弹奏上需做加速处理,推动乐曲的发展。《听妈妈讲故事》A段和A再现段的速度记号为Andante。《荒野》、《古葬》的速度行进大体一致,都以Adagio或者Lento开始,到了B段的高潮部分加速,最后再渐慢回到原速。《云》的整体速度在Andante Simplex下进行,rubato部分在整体速度框架下完成。《欢》的速度在Allegro快板下可进行适当的渐慢或加快的收缩。

4 结论

总的来说,在中国高校钢琴演奏课程改革中,教育者应以不同的视角探究、拓展教学内容,多从优秀的中国民族民间元素钢琴作品中丰富教学模式、充实教学曲目,以适应当今高校钢琴演奏课程的多元化发展。本文从三个角度,以谭盾中国钢琴组曲《忆》的为例,总结出了这部组曲具有题材多样、意境优美、和声丰富、音乐形象鲜明立

体等特征。论文并结合了自己的课堂教学实践经验,帮助学生深刻体会到准确地把握多变的节奏把控、踏板的合理运用、精准的触键技巧等方面才能更好地表达出作品的丰富内涵,提高对中国民族民间音乐艺术特色的深度理解。希望此文能为此曲的教学与实际演奏提供一定的参考和帮助。

参考文献:

- [1] 孙妮.走进谭盾--钢琴组曲<忆>[D].天津:天津音乐学院,2013.
- [2] 陈貽玲.谭盾音乐作品中的成分浅析.新课程研究(职业教育)[J].2010(03):178-179.
- [3] 宋震.探究钢琴组曲<忆>的艺术特点与演奏诠释[J].音乐时空,2015(04):106.
- [4] 王雅辞.谭盾钢琴组曲<八幅水彩画的回忆>的研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2015.