

钢琴演奏的多元角色研究

郭艺术

广东培正学院 广东广州 510800

摘要: 钢琴被称为“乐器之王”，至今已经具有300年的历史。钢琴演奏并非简单的理论知识，而是强调理论与实践训练相结合，以音乐学习为基础，通过键盘的弹奏呈现出经典音乐篇章的过程。成功的作品是指演奏家娴熟地利用演奏技巧将音乐作品传达至观众，由情感支配，达到理性与感性的融合，二者相依达到理想化的音效。在钢琴漫长的发展历程中，钢琴的演奏形式不断发生变化，由最初的钢琴独奏发展为四手联弹、双钢琴、重奏、合奏以及伴奏等多种形式，并在当今的音乐领域得到了较为广泛的应用。基于此，本文将着重对钢琴演奏的多元化形式展开研究，分析当前存在钢琴演奏多元化的表现及分别的特点，希望在未来可以拓展钢琴的应用空间。

关键词: 钢琴演奏；多元角色；研究

A study of multiple roles in piano performance

Yishu Guo

Guangdong Peizheng College, Guangzhou, Guangdong, 510800

Abstract: Piano is known as the “king of Musical Instruments”, has a history of 300 years. Piano performance is not a simple theoretical knowledge, but emphasizes the combination of theory and practice training, based on music learning, through the keyboard play to present the process of classical music. Successful works refer to the fact that the performer skillfully uses the performance skills to convey the musical works to the audience, which is dominated by emotion, achieves the integration of rationality and sensibility, and the two depend on each other to achieve an idealized sound effect. In the long development process of piano, the form of piano performance has changed constantly, from the initial piano solo to four hands, two pianos, ensemble, accompaniment and other forms, and has been widely used in today's music field. Based on this, this paper will focus on the diversified forms of piano performance research, analysis of the current diversified performance and characteristics of piano performance, hoping to expand the application space of piano in the future.

Keywords: Piano performance; Multiple roles; Research

引言:

钢琴作为众多表现力更为全面的音乐之一，自其出现以来就引起了艺术家的广泛重视和开展大量的制作，而钢琴的制造工艺也随着发展已经逐步走向了完善。而随着现代科技的高速发展，越来越多优秀的科技工艺也被运用到了钢琴的制造，钢琴的表现力也呈着多样化的发展趋势。随着钢琴艺术研究和表演的蓬勃发展，钢琴的多样化角色是当前研究的重点领域。为此，论文拟首先研究钢琴艺术多样化表演的内涵，并研究当前存在的多样化钢琴演奏方式，期望为其他钢琴艺术研究者和演奏家提供参考。

一、钢琴独奏

钢琴共88个琴键，音域宽广，音色变化多端，极富

表现力，演奏家通过娴熟的演奏技巧将好的音乐作品传达给观众。所谓钢琴独奏，便是指利用钢琴单独演奏，即一场属于钢琴的表演。对于广义的钢琴独奏而言，钢琴为演奏的主体，而其他乐器只为起突出声部的作用。钢琴独奏中，选曲一般具有一定的风格与难度，要求表演者对钢琴演奏的技术掌握要非常娴熟，对乐谱的理解要透彻，对于作品的音乐风格、演奏法都要尊重原创。在技术、作品处理方面灵活的控制、对作品进行二度创作，在音色、速度、力度、节拍灵活处理，形成自己的演奏风格。

二、四手联弹

四手联弹是随着音乐的发展衍生出的一种新型钢琴演奏形式，由两个人在一台钢琴上完成演奏。此种演奏

形式对于表演者间的配合度等要求较高,在于二者间共同学习、共同进步,有助于良好音乐表现能力的培养。钢琴的演奏可以帮助听众陶冶情操,感受音乐中蕴含的真心实意。作为演奏者,同样希望在演奏的过程中陶醉自己,这也是众多演奏者在进行钢琴演奏的过程中追寻的目标。对于进行钢琴演奏的人而言,在学习者展开钢琴技巧学习的同时,便应该对其展开音乐表现能力的培养。否则其后续的表演便只是简单的堆砌,表现力与感染力不足。此时,四手联弹的重要性逐渐彰显,通过两人合作的形式完成同一曲目的弹奏。声音是情感的载体,在进行四手联弹时,要求弹奏双方均要做到全神贯注,倘若一方钢琴演奏的兴趣不足,便可能使弹奏的作品缺少激情,表现力较差。四手联弹就是钢琴演奏中出现的一株奇葩,早在十八世纪,人类在家庭中如果想听到音乐便可以在家弹奏。而一般具有相当文化程度的家庭,也会出现一些能够弹奏音乐的人员,为家庭带来娱乐。因此,某些出版商为满足人们对生活中音乐的需求,开始涉及有着社交用途的音乐领域,四手联弹的演奏形式便在此背景下诞生。

三、双钢琴

双钢琴演奏是一种随音乐发展衍生出的新型钢琴演奏模式,是发展钢琴独奏者的一种常用训练方式。自18世纪开始,就有音乐家专门谱写这方面的歌曲。所谓双人钢琴演奏就是在表演的环境中利用两架钢琴,在表演者们共同的合作下,重新演绎一个音乐的完整结构,并表现其中的含义,从而赋予了钢琴音乐演奏全新的艺术表现形式。双钢琴表演作为一种新型演奏形式,自其出现开展便受到音乐爱好者的重视与推崇,因为两架钢琴、四只手,赋予了钢琴弹奏形式以及曲调的更多可能,可以弹奏出很多钢琴独奏表演中难以出现的音效。但在此过程中,要求弹奏者水平相当,互相配合。倘若弹奏者间的水平相差过大,则一方在双钢琴弹奏表演中可能占据主导地位,而另一架钢琴为之伴奏,呈现出不平衡的双钢琴表演状态。因此,双钢琴表演中要求演奏者水平相当,二者相互配合,交替主导,比例均衡。避免因一方占据主导出现双方音响不协调的情况,影响双钢琴表演效果。高水平的双钢琴弹奏表演可以训练弹奏者的听觉、节奏感以及舞台表现能力等综合素养,同时也是训练钢琴独奏者的有效途径,因此必须具备全局的观念。在互相主导的表演中迅速变换,分清不同阶段的主导与陪衬,双方相互感应,随时调整。在双钢琴演奏中经常出现的问题之一便是弹奏者间不协调,二者的旋律无法分清主体与陪衬,伴奏沉重,像是阻隔了音乐展现。此时,要求演奏者弹奏更为深厚,旋律更为明显,幅度更

大,两架钢琴的音效应该分出层次感,主体部分应该凌驾于陪衬部分之上。此外,钢琴作品的演奏中要求演奏者节拍一致,节奏感、律动相同,时刻保持相同的脉动,最终将二者融为一体。在某种程度而言,双钢琴演奏的难度要高于钢琴独奏,它需要两位表演者均具备深厚的演奏功底,并在此基础上,通过不断地训练、磨合培养二人的默契,最终完成双钢琴的演奏工作。对此,要求双钢琴的两位弹奏者应首先共同研究总谱,对总谱展开练习,帮助弹奏者把握乐谱的整体结构,演奏中是否体味音乐的内涵。双钢琴的曲谱看似复杂,但其两部分都在严谨的声部组织中,弹奏者分别担任其中一部分声部的弹奏。因此,演奏者应该以声部结构的理想状态为核心,正确处理各声部,对整部作品具有清晰的思路。其次,要求演奏者共同分析音响,从总体、音质以及力度等多方面感知。通过把音响的基本要素,在弹奏中逐渐掌握对音响的把控形式,调整音响节奏中的层次感。最后,弹奏者应该提前做好练习,协调两人的配合能力,在理性的指导下,充分调动两人的乐感,赋予作品更为深层次的内涵,在双钢琴的演奏中体现理性的思考,同时传达出合作的艺术美。

四、钢琴在声乐伴奏的角色

钢琴伴奏是一门新的艺术,并随着音乐的发展,在音乐比赛中增设了新的奖项,其在伴奏领域的重要性随之彰显。钢琴在声乐作品的表演中占据重要地位。但钢琴伴奏这门艺术受到的重视程度相对较低,近年来有所发展。钢琴伴奏并非依附于演唱者的盲目跟从,而是演唱者情绪的烘托,又恰如其分地在其前奏阶段奠定演唱作品的情感基调,帮助听众调整呼吸。伴奏是钢琴与演唱者间的配合,丰富了受众的听觉体验。在声乐伴奏中,钢琴与演唱者是一个有机的结合体,二者间的默契配合,交相辉映,最终实现完美的表演。

1. 独唱伴奏

声乐是歌词的艺术,是音乐的语言特色,唤起人们的激情,通过旋律的设计打动人们的心灵,加以文字的解释感染受众,带给观众耳目一新的感受。声乐歌词与文学语言的融合锦上添花,相较于单纯的钢琴演奏简单易懂,更容易受到听众青睐。因此,钢琴为独唱以及合唱伴奏,在注意音色的同时也应注意其与歌词间的配合,演奏出和谐的韵律。此外,钢琴为独唱伴奏的形式比器乐伴奏更为细腻,声乐靠人体器官发声,是不借助器具,由独唱演员自身完成的演唱。而钢琴伴奏则更为专注细腻,与歌唱者合作时保持步调一致,相得益彰,使得歌唱者真心实意传达出歌曲中的情感,达到歌唱艺术与音乐艺术的浑然一体。在此过程中,要求钢琴伴奏者了解

声乐灵活多变的特点。声乐演唱中的每个人的演唱状态、情绪以及气质等均直接影响着钢琴伴奏的效果。此外，个人间的发声技巧等同样会影响钢琴的演奏效果，对此需要演奏者以及弹奏者间不断磨合，充分发挥钢琴伴奏在声乐演唱中的作用，将声乐伴奏水平提升一个新的高度。钢琴伴奏应该围绕歌词展开。声乐作品的歌词与曲谱间本就为一体，要求二者于啊表演的过程中相互配合。对此，首先要求声乐家与演奏者了解医生月作品的歌词与曲谱，加强对于演出作品的整体把控。对此，要求钢琴演奏者认真倾听，根据演唱者的歌词做出相应的情感变化。其次，感悟演唱者演唱过程中的韵律变化，将曲调做出与之对应的调整。有些声乐作品较为复杂，为使其充分表达，则应该加强语调的情感，积极配合演唱者的语调，以达到预期的演出效果。最后，要求钢琴弹奏者具备基本的移调伴奏以及即兴伴奏的能力。不同声乐家发生位置存在差异，具体需要钢琴弹奏者根据演唱者的音域等做出调整，帮助演唱者找到适合自己的音乐，并从中筛选出适合的弹奏调式。后者则指钢琴弹奏者在没有外界曲谱的条件下即兴创作，配合作品的主旋律以及演唱者的演唱，完成基本的配乐工作。此种情况主要应用于前期准备不充分或突发青情况的应急，保证演出的顺利开展。

2. 合唱伴奏

钢琴是一种表现力较强的乐器，在伴奏领域的应用可以于合唱中，其伴奏形式自20世纪开展得到完善于发展，是合唱艺术中较为常见的一种伴奏形式。人们喜欢用钢琴的演奏衬托声乐家的演唱，将二者融合为一个不可分割的整体。为充分彰显合唱作品的艺术水平，钢琴伴奏除在其中起到辅助作用外，在前奏、尾声等部分充当正确角色。首先，前奏的引入应该根据声乐作品的文字开展，为后续声乐合唱的展开奠定良好的情感基调。其次，便是间奏中的过渡，以《大江东去》为例，在节奏上，作曲家通过休止符、十六分音符等营造出紧凑的音响效果。尾声的处理同样不容忽视，是对声乐作品结束后音乐上的强化，应带给受众渐行渐远的之感。对此，首先要求钢琴演奏者提升自身的钢琴演奏技巧。钢琴配乐是一项技术性要求较高的活动，对于伴奏者的要求不低于钢琴独奏家。同时有些曲谱需要在未练习的情况下完成演奏，对此应该提升演奏者的视奏能力。其次，便是对音乐曲谱的深入研究，在钢琴弹奏者拿到曲谱后，应该首先对其展开深入研究，了解其创作背景以及传达的作曲家的感情，根据其风格、情绪等做出调整。最后便是及时与指挥者展开交流与沟通。指挥者是合唱展开的灵魂人物，是保证合唱队伍整齐划一的关键，指挥并

不单单是完成打节拍的职责，他在速度、力度以及表情等多方面做出提示。对此，钢琴弹奏者应该与其展开默契配合，了解不同指挥手势的含义。

五、钢琴在器乐伴奏中的角色

1. 室内乐伴奏

室内乐是指早期贵族在客厅内演奏的音乐，泛指在室内演奏的音乐。近代的室内乐演奏一般为小型和走到形式，由多种乐器组成。室内乐中的演奏与使用的乐器数量有关，两件乐器合奏称为两重奏，并以此类推三重奏、四重奏等。在室内重奏的演奏中，乐器间是平等的，都是其中的重要组成成分，不分先后。钢琴在伴奏的过程中同样占据演奏的主体地位，赋予演奏者更为丰富的想象空间。

2. 交响乐伴奏

交响乐是指包含多个乐章的大型管弦乐曲，一般是由管弦乐团创作，钢琴在其中发挥着引导与伴奏的作用，使得乐器的演奏的衔接更为细腻。交响乐就是大型管弦乐套曲，从意大利歌剧序曲演变而成。钢琴在其中引导作者的情感导向，使得听众更容易进入状态，体味音乐传达的意境，同时调动演绎者的表演情绪，缓解其紧张心理。

3. 协奏曲

协奏曲是由一种或多种独奏音乐和管弦乐队合作演出，表现独奏音乐特点和技法的大器乐的协作。在钢琴交响曲中，通过钢琴伴奏者在声音的起伏，旋律张力上的变换，对环境的细致刻画，对环境的营造以及在音乐间奏中运用钢琴等音乐技巧的华彩以及对歌曲故事的升华、转折等，为所到达的作品表现出了辉煌的声音效果。

六、结束语

钢琴距今已经具有多年的历史，从它诞生开始，便得到音乐爱好者的重视，并随着音乐的发展，钢琴的建造流程逐渐完善，演奏者以及作曲家拓展其应用领域，丰富其演奏形式，带给听众耳目一新的体验。

参考文献：

- [1]何雨婷.钢琴伴奏多维度角色嵌入探究[J].九江学院学报(社会科学版),2021,40(04):104-108.
- [2]何雨婷.探究钢琴在伴奏中的角色[J].黄河之声,2021(13):83-85.
- [3]王雪秋.钢琴伴奏的角色化功能研究[J].喜剧世界(下半月),2021(06):50-51.
- [4]李军.舞蹈钢琴伴奏的艺术角色探讨[J].牡丹,2020(16):79-80.
- [5]张蕊.钢琴伴奏的角色化功能研究[J].音乐生活,2018(01):85-86.
- [6]刘春序.钢琴伴奏的角色与技巧[J].北方音乐,2014(17):58.