

钢琴演奏与音乐理论的结合

徐畅赫

中央民族大学

DOI:10.12238/pe.v2i1.6712

[摘要] 对于钢琴教育来说,学习者除了需要加强演奏技巧的提升和完善,还需要积累音乐理论方面的学习经验,强化综合能力。但是就目前的教育环境而言,很多教师都更加倾向学生演奏技巧的培养和提升,缺少音乐理论方面的指导,造成学生乐理知识匮乏。在本文中,将从钢琴演奏“音乐理论”基础内容和积极作用展开阐述,探究“音乐理论”和钢琴演奏的结合,期望能够为相关行业的从业人员提供理论参考。

[关键词] 钢琴演奏; 音乐理论; 结合; 艺术教育

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

The combination of piano performance and music theory

Changhe Xu

Minzu University of China

[Abstract] For piano education, in addition to strengthening the improvement and perfection of playing skills, learners also need to accumulate learning experience in music theory and strengthen comprehensive ability. However, in terms of the current educational environment, many teachers are more inclined to cultivate and improve students' playing skills, lack of guidance in music theory, resulting in students' lack of music theory knowledge. In this paper, the basic content and positive role of "music theory" of piano performance will be elaborated, and the combination of "music theory" and piano performance will be explored, hoping to provide theoretical reference for practitioners in related industries.

[Key words] piano performance; Music theory; Combine; Art education

从字面意义理解,“音乐理论”指的就是和音乐有关的学科或专业领域中的一些基础性理论知识,通常指的是基础乐理(也可称作乐理基础)、和声基础和视唱练耳基础等,有的时候还会包括作品分析和鉴赏等方面的知识,其对于钢琴演奏而言是不可剥离的必备素养之一,音乐理论也能够较好地推进钢琴教学工作的良性发展。

1 “音乐理论”的基础内容

“音乐理论”简称为“乐理”,简单的有基础理论,如读五线谱、和弦、节奏等,稍微复杂的还有和声、旋律、曲式等等,通常所说的“音乐理论”,指的是比较基础的部分。

1.1 乐理基础知识

乐理基础知识作为任何乐器的演奏基础,都会影响到演奏者表达乐曲的效果,必须要拥有充足乐理知识基础,才能够在演奏中表达出节拍、情感。以钢琴演奏来说,乐理知识主要涵盖钢琴键盘分组和位置(最基础的知识)、乐音体系、五线谱、音级、调式等等;在实际演奏的时候,演奏者也必须要根据这些知识灵活应用,处理演奏中的强弱节奏处理,假如不能充分地理解乐理

基础知识,势必很难精准表达音符、结构当中的诸多变化,更加无法弹奏和谐、动人的乐曲了。

1.2 和声理论知识

所谓“和声”,指的是超过单独单音组成的声音,其定义和“拍音”有较多相似之处,只是和声并不一定产生拍音,只要能够在另外音节结束之前发出音节,这个交叠的“区域”就是“和声”,和声理论知识还可以细化成主功能和声、属功能和声、下属功能和声三大体系。在钢琴演奏的过程当中,和声部分编写、演奏都会影响伴奏最终效果,选择歌曲和声的时候,演奏者就必须具备一些较为基础和声理论,如正确地应用和弦转位知识,以配合乐曲演绎效果。

1.3 视唱练耳

钢琴演奏需要较高强度的视唱练耳训练,一般包括简谱和五线谱节奏类型、风格、调号、谱号试唱(如果是五线谱还需要包括首调、固定调的唱法练习)以及单音、和弦、音程、和弦、节奏、旋律等方面的听记练耳训练。学习者借此提升自身的听觉(敏感性)以及音感,另外,也能够较好地深理解音乐作品的

能力, 强化其音乐思维, 而且在强度较高的视唱练耳训练中, 演奏者也可以更好地理解调式、和声、节奏, 并形成深刻记忆, 为良好的钢琴演奏夯实基础。总体而言, 视唱练耳不但是学好乐器演奏的关键基础, 同时也是学习者是否接受过完善音乐教育的标志。

总体而言, 钢琴的演奏法随着时代的发展在不断创新、完善, 钢琴演奏法的演变与钢琴结构的改进是相辅相成的, 一方面, 钢琴演奏法的演变对钢琴结构的改进提出了要求; 另一方面, 钢琴结构的改进为演奏法的创新提供了条件, 为演奏者的发挥提供了更广阔的空间。但是, 可以预见的是, 无论科技如何发展、人类文明如何进步、钢琴的结构如何改进、从发音的原理到弹奏的方式如何变化, 钢琴演奏的音乐理论知识都不会发生明显的变化, 只要能够抓住音乐理论和钢琴演奏之间的关联性和契合点, 势必能够更好地加强音乐艺术教育实际效果, 为学习者带来更多的可能性。

2 “音乐理论”对钢琴演奏的重要意义

作为“乐器之王”, 钢琴的音色十分高贵优雅, 而且有极强的表现力, 受到广泛的音乐爱好者认可和喜爱, 但是相对的, 钢琴自身对指法、情感表达能力的较高要求, 也令其必须要应用循序渐进的学习方法。在钢琴教学中, 必须要同时从理论、实践两个维度入手, 其理论层面主要关注音乐历史、基础乐理知识等, 一般是前人针对音乐的内在逻辑、发展规律等进行的总结和阐述, 作为钢琴演奏实践操作的关键基础知识, 很多乐曲都需要乐理知识支撑, 特别是视唱练耳、和声创作, 乐理知识都会起到指引学生理解乐曲节奏、韵律感的作用。可以认为, 缺少了理论知识的支持和帮助, 钢琴演奏环节势必很难做到对乐曲韵味、情感内涵的良好表达。

事实上, “音乐理论”并非一个新颖的概念, 其已经在艺术教育领域中存在许久, 外行人难以理解的各种符号、字母, 在音乐学习者眼中却是极强魅力的艺术元素, 能够帮助他们更好、更快地“认识”钢琴并学习钢琴演奏, 进而学会自主创作和表达。音乐理论对于更好地进行钢琴演奏、钢琴乐曲创作、即兴表演(伴奏)均有较重要的作用。

尽管音乐理论对于钢琴演奏有十分关键的影响, 但是在实际中, 仍然有很多从事钢琴教育工作的教师缺少融合理论和实践的意识, 受到考级压力所影响, 淡化学习者音乐理论的教育和指导, 导致学习者虽然能够较为流畅地完成一首乐曲的演奏, 却严重缺乏乐曲鉴赏、艺术感悟等方面的能力。作为无法忽视的钢琴学习的两个维度, 必须要将两个维度做好融合, 令学习者真正成为同时具备艺术素养、成熟技能的钢琴演奏人才。

3 “音乐理论”和钢琴演奏的结合

3.1 钢琴演奏对音乐史学起到了丰富作用

在世界艺术发展历史中, 钢琴音乐作为一种比较典型的代表, 是整个历史文化中十分重要的构成内容。当代的钢琴演奏学习者在学习过程中, 也依照音乐历史的发展脉络、创作演奏历史线索等学习基础知识, 由此, 在钢琴的演奏训练过程当中, 站在

乐曲本身的角度, 理解并感悟历史中的细节内容十分重要。

比起其他乐器, 钢琴的普及性比较广泛, 任何乐器都很难超过独奏的钢琴作品数量和质量。钢琴自身也拥有较为深远的艺术价值, 是对人类文明的深度发展。从钢琴被研究、推广开始, 直到今时今日, 数百年中钢琴艺术创作数不胜数, 甚至有很多音乐家痴迷钢琴, 仅仅创作钢琴曲(典型代表: 肖邦), 他们为后世留下的不仅仅是艺术成就, 更多的是人类精神文明的载体。

钢琴演奏(伴奏)作为外在性的、综合性的表演艺术形式, 往往能够体现出演奏者的内在素养。在一定程度上, 钢琴演奏可以理解成是在“演奏文化”, 一名出色的钢琴演奏家, 往往不能和自身深厚的艺术修养、文化底蕴相互剥离, 只有各方面文化修养加深, 才能够更好地丰富音乐感知力, 文学知识、人文历史、社会科学等, 往往都会影响到演奏者理解乐曲的程度。钢琴演奏者需要更加主动地提升自身文化修养和艺术审美能力, 了解和音乐有关的诸多“姊妹艺术”知识, 提升理解乐曲、鉴赏乐曲的能力。

钢琴演奏绝对不仅仅是一种技能, “音乐理论”和钢琴演奏的结合, 能够丰富音乐史学的教学和学习, 教师利用基础乐理中音乐历史的知识部分, 能够帮助学生演奏的时候更好地表达乐曲中的情感。现有的大多数音乐作品当中所涉及到的人文背景知识往往都是多元化的, 钢琴演奏教师需要鼓励学习者深入阅读音乐文献, 感知历史和文化, 判断音乐风格, 展示作品。比方说, 针对肖邦的钢琴曲教学的过程中, 教师可以适当介绍肖邦生活年代的历史背景展开教学, 抓住情感内核, 同时拓展一些同时期钢琴乐曲的整体艺术解读, 帮助学生理解人文背景给当时的社会大众带来的直观情感, 借助人文内涵引导学生的情感理解, 全面提升学生对于艺术作品的深度感知意识和能力。

3.2 钢琴演奏对理论学科产生了完善效果

在1910年之后, 人类的历史文明(包括政治、经济、文化等诸多方面)呈现出多元化、丰富的发展周期特征, 包含音乐在内的艺术理论层面也呈现较为明显的变革。比方说, 对音乐审美的探究变得更加系统、更加深层次, 以及越来越多的人开始关注音乐社会学、人类学、音乐符号学等方面的专业领域的发展和完善。针对音乐和艺术在内的艺术教育维度改革和创新发展也对人才提出了新的要求, 令钢琴演奏等艺术技能被关注和认可, 钢琴演奏教学的改革核心也从单一技巧训练转变成实际能力的培养和发展。除此之外, 钢琴演奏也是许多课程的一种工具性学科, 例如钢琴伴奏、艺术实践等, 都需要钢琴演奏, 演奏课堂教学之外, 有很多市场范围和市场形式, 对演奏者的综合素养和能力要求较高。

在这样的大前提下, 钢琴演奏教学就绝对不是片面、点状的知识或技巧教学, 其更加关键的是音乐艺术为核心的一个“综合体”, 在这个“综合体”当中, 除了钢琴演奏技巧之外, 知识和文化也变得十分重要, 其要求演奏者具备较强的文化素养的基础之上同时具备审美常识。演奏者需要了解乐曲的作曲家生平故事、乐曲的历史背景, 在此基础之上, 对乐谱进行分析, 掌握和声

风格、旋律特点、复调和配器方法等等,将不同领域的知识进行融合,深层次地了解作品的内涵,并做好处理,以最好的状态将乐曲展示出来。

总体而言,在钢琴演奏的教学环节中,演奏者必须从较为宏观的角度上综合多元化的音乐需求,例如乐理基础知识、演奏技法等,依照乐曲的曲谱要求进行的对应的演奏(特别是选择节奏变化的方法、情感表达的切入点等,这都是瞬间性再创作的重点),使用伴奏音型,为乐曲赋予深层感情内涵,掌握音乐主题,凸显其人文内涵。从音乐理论的学习和理解角度,钢琴演奏呈现的作品背景能够有效调动演奏者情绪掌控意识,显示作品核心性的中心思想,体现出作曲家创作理念(动机),进而拉动音乐艺术的深层次发展。对于理论学科而言,钢琴演奏有极强实用性,有助于促进理论和实践的良好融合,一次完美的钢琴伴奏可以类比成一个“乐队”,其是音乐作品的一次新颖的“再创造”,将伴奏功能转变成演奏者的主体意识。

3.3 基础理论教学借助钢琴演奏广泛普及

逻辑思维、数学换算意识和语言能力等,都借由人类左脑所引导;形象思维(艺术)则借由人类右脑所引导;音乐思维却需要通过整个大脑神经的激活来实现发展。人类年龄不断增长,逻辑思维等能力都会逐渐强化,但是形象思维却很容易开始发生弱化,由此,尽早利用音乐思维的发展来促进人的全面发展十分重要。在钢琴演奏中,这种乐器自身较为广泛的音域发出的频率不同的音节能够有效刺激人听觉神经,并由此产生较为丰富的多元联想;与此同时,乐谱识别、节奏掌握等,也能够一定程度上强化逻辑思维,促进敏捷思维的发展,这证明,音乐对人的成长和发展有极强的促进作用。

钢琴被称作“乐器之王”,主要是因为其自身的材料凸显的音色特征,能够较为轻松地呈现创作者的感性思维,加上音域广阔、适用性比较强的特征,令音乐教具的功能得到有效凸显。任何人只要开始进行演奏,就对自身和听众产生了一次感性层面的影响,为了能够实现一次较为成功的演奏,演奏者在学习初期阶段都要刻苦地练习钢琴弹奏技术;后期则要开始意识到演奏并非“弹奏一架钢琴”,而是需要对音乐的文化背景、人类情感的表达有所了解和应用,促进热爱钢琴艺术的人能够拓展学习其他理论学科,并意识到钢琴演奏对其他音乐理论学

科的现实价值。

除此之外,很多音乐基础理论学科,如乐理基础、视唱练耳训练等,理论讲解阶段也需要依靠钢琴来学习和声、复调、配器等,因此,在实际的音乐学习当中,接触过钢琴演奏的学习者往往能够表现出更加强烈的感知力和理解力,对于音乐作品的鉴赏能力也更高。当然,这并不代表学习钢琴就必须深度学习音乐理论或者有成熟的钢琴演奏经验,循序渐进地接受钢琴学习,对于普通人而言也有愉悦身心、提升文化品位,并促进学习习惯形成,听觉、想象思维都能够随之有所提升。

4 结语

综上,在音乐演奏艺术的教学过程中,音乐理论占据了较为关键的地位,如钢琴演奏中,想要培养出一名较为优秀的钢琴演奏家,必须要促进理论知识和钢琴演奏二元并举,促进理论知识和现实问题相互融合。只有充分了解二者之间的关系,获得较高钢琴演奏能力,才能够真正让演奏者在理论学习实践探索和乐曲展示中“发光发热”,实现更好表达,将钢琴演奏的意义呈现在社会大众眼前。

[参考文献]

- [1]李叶晔.西方音乐史对钢琴演奏的影响分析[J].艺术科技,2023(14):78-80.
- [2]原艺.钢琴演奏技巧中音乐表现力的培养分析[J].戏剧之家,2022(28):90-92.
- [3]秦乐乐.对钢琴演奏教学新发展的思考与展望——评《钢琴演奏的舞台表演及教学体系的新进展》[J].中国教育学刊,2022(5):1.
- [4]马璇.浅谈音乐美学理论对钢琴表演的指导作用[J].大众文艺:学术版,2022(13):3.
- [5]陈超.双重乐感理论应用于中国钢琴音乐演奏实践的当代审思[J].乐器,2023(5):54-57.
- [6]张延,孙涛.表演理论在钢琴歌唱性表达演奏中的契合性与应用[J].黑河学院学报,2023(3):143-145.

作者简介:

徐畅赫(2004--),女,汉族,北京市人,大学生,研究方向:钢琴演奏与室内乐的研究。