

提高音乐艺考生练琴效率之我见

郑诗睿

(杭州印象艺术培训有限公司)

[摘要]稳定且高效率的练琴直接关系到艺考生在考场的演奏发挥,如何高效练琴也是考生在备考阶段的重要关注点。高效练琴需要学生在分阶段制定练习目标,科学地识读乐谱,并在慢练中练习、解决各种技法及错误。由于熟练作品的过程需要大脑提前发出指令,触键和踏板需要制造何种音色,需要耳朵去聆听,所以高效练琴是耳、脑、手、脚等身体多部分的共同协调。本文从正确识读乐谱、慢练调整音色、稳定节拍、制定阶段性计划的角度出发,为音乐艺考生的高效练琴提供练习思路。

[关键词]练琴效率;识读乐谱;慢练音色;稳定节拍;阶段计划

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.041

艺考生群体的音乐基础参差不齐,基础较弱甚至零基础的学生在读谱环节就会比较吃力,他们认为只要将音符、节奏认清楚、弹准确就可以了,但手型、触键上的基本功练习却被淡化了;对基础中上的学生来说,读谱这一环节会容易很多,但这些学生中有一部分会高估自身的演奏水平,在练琴中往往弹得过于快和响,忽视了课上所纠正和讲授的内容,他们往往谱面上的错误没有及时更正,拍子、技法表现不稳定,音色、运音法的处理也不到位,最后影响了考场发挥。除此之外,一些学生无法平衡练琴与学习其他科目的时间,认为每天将备考作品完整弹几遍就可以了,但这会造成再次回课仍停留在强调旧有问题、无法进行新课讲授指导的阶段。从上述普遍存在的回课现状来看,学生的错误练琴习惯与备考心态不端正、未能制定正确的练琴计划有关。如何制定练琴目标,养成正确的练琴习惯,进而提高练琴效率,笔者从以下四个方面入手。

1. 有效识读音高与节奏节拍

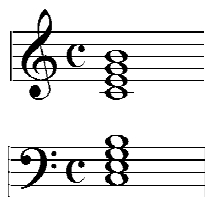
学生在读谱环节应明确作品的谱号、拍号、调号,识别音符位置、节奏节拍、句法、音乐表情术语等元素,并与基本乐科知识相结合。只有正确对待读谱,才能实现有效练琴。由于音高和节奏节拍是作品旋律的最基本的元素,因此笔者在这一板块中从识读音高和节奏节拍的角度出发,提高学生的作品识读效率。

1.1 加强对音符与键盘对应位置的认知

基础较弱的学生在这一环节会较为吃力,他们在实际弹奏中无法快速建立音符与键盘的位置对应关系,有些学生会在音符旁标记简谱,这种做法既不利于提高识谱能力,又容易混淆指法。简谱的数字标记对于钢琴谱来说,对指明音符与琴键对应位置的作用有限,学生标记简谱的现象反映出他们只将音符识出来作为目的,而没能主动地去提高识谱速度,这样会导致学生将费力识出的旋律索性背下来,结果是一旦弹错某个音,就找不到乐谱的对应位置,这在背谱演奏的考试形式中是非常不利的。

对于这一模块的训练,笔者认为,学生可在谱子上画出高低音谱表中的几个音作为参考音,这几个音根据音区的音

响效果和加线这一特殊图形来设定,不宜过多,应引发学生对音符排列规则的主动推算,如高音谱表的中央c、c2、a2,低音谱表的中央c、c、E,根据一个音区内和弦原位的各音同时位于线或间的排列,在相邻音区这些音则位于间或线,如下图分别是c1、e1、g1、b1和c、e、g、b在谱表中的排列,显示出相同音名的音符在相邻音区谱表内的排列规律。

学生在识读乐谱时可用铅笔标记音名,并弹唱该音以便加深印象,在新的乐句遇到该音时,若能够顺畅识别后,就可以擦除之前的标记;若作品有升降记号或不是C调,学生可在识读过程中标记并唱出带有升降音的旋律,加深旋律调性的印象后,可擦除这些标记。这样在读谱识音中,学生既可将基本乐科知识与实践相结合,巩固并提高基本乐科的能力,又能提高自身对音符和键盘对应位置的认知。

1.2 灵活运用单位拍

单位拍的使用有助于学生正确识读节奏与节拍。对于基础较弱的学生,在拿到谱子后先观察单位拍,根据教师提示的主题,可在慢速读出节奏的同时配合打出单位拍的手势,当主题节奏熟练后再结合音符弹奏出来。在打拍子时先制定好自己能够控制的单位拍速度,这个速度因人而异,保证不出错的速度就是适合自己的。速度定好后要注意节奏型与单位拍的关系,如四拍子中的一拍节奏型,其拍点就对应每个单位拍,而在识读大于一拍的附点、切分节奏型时,可以将其按照单位拍进行拆分,再加连线。如:

与拆分前相比，拆分后的节奏型由于单位拍更明显，学生更容易接受。这样就可以利用单位拍读出拆分后的节奏型并打出手势，再将连线的两音读成一个音，但要强调出拍点，熟练后再弹出对应旋律。

有时可以根据作品的节奏特点，适当改变单位拍，如四拍子中出现大量三十二分音符。对于节奏感较弱的学生来说，按照以四分音符为一拍的单位拍去打三十二分音符或许会有些困难，这时可以将单位拍变为八分音符，根据四个三十二分音符等于一个八分音符的原则，将八分音符算作一拍去识读三十二分音符则会容易很多。

2. 慢练中调整和完善音色

音色可以反映出学生是否对考试作品有着正确的理解，良好的音色需要熟练的触键方式以及在此基础上的踏板润色。触键方式和踏板的使用方式包含较多细节，需要在练习中花大量时间去慢练解决。慢练类似于用放大镜去修改错误，可以使钢琴学习者认真研读乐谱，去挖掘乐谱中的信息，既能提高对熟练作品度，又能逐步完善对作品的演奏诠释。

2.1 慢练速度的设定

对于慢练速度的设定因人而异，如果在某个慢于原速的速度内，眼睛能够提前看后面的谱子、大脑能提前给予手脚指令、手脚能够正确弹奏出该片段（若有踏板要求能够正确使用踏板，发出符合作品风格的音色），就是适合自己的速度。这个速度不是一成不变的，当学生对作品逐渐熟练并能达到原速要求时，慢练的速度比之前也可以适当加快，保证在这个速度内放大细节问题并能够顾及和解决。因此，慢练并不是单纯地降低速度机械地练习，而是在这一速度内要解决哪些问题，达到什么目标，带着目的练习也能够反过来帮助设定适合自己的慢练速度。

2.2 慢练中调整触键

拿一个和弦举例，不同的触键面积和触键力量都会导致这一和弦出现不同的音色，所以在练习中的触键与音色的练习需要学生用心体会，这有利于提高学生对音色的敏感度。在练琴过程中，学生不仅要养成正确的手型习惯，掌关节保持支撑，明确各手指的触键部位（魏廷格在《钢琴学习指南——答钢琴学习388问》中认为，二三四指的手指肚与手指最顶端的交界，第一、二关节应该呈一条弧线，与琴键形成一个斜角，大指从指端数的第一节外侧，小指偏向外侧。¹⁾），还要使用正确的发力方式，如弹奏弱音时，学生会折指，这说明触键点力量的涣散造成了手指第一二关节弧线的消失，导致弱音传不出；又如，学生看到f力度就会垂直砸下去，导致声音很刺耳，手腕手臂也会僵硬。良好的音色应该是通透的，在练习时根据作品中力度、表情要求分句练习，

在慢速练习中调整触键力度、速度、高度、面积，体会力量的传递，并注意聆听音色，培养弹奏良好音色的习惯。

2.3 体会踏板对音色的影响

多数学生使用的都是立式钢琴，这类琴的中间踏板一般是起到降低音量、防止扰民的作用，而考试用的平台式钢琴中间踏板则是持续音踏板，由于考试中使用率不高，在此不多赘述。两种钢琴的左右踏板都是弱音踏板（柔音踏板）和延音踏板，它们的深浅层次对音色的影响是不同的。弱音一般起到改变音色的作用，或用在pp或更弱的片段，学生根据教师的指导，应熟练根据表现力要求随时调整该踏板的深浅。延音踏板是将制音器抬起，让琴弦得到充分震动，一旦使用不恰当，就会导致音色浑浊。延音踏板的使用较为复杂，有半踏板、全踏板、节奏踏板、直踏板、切分踏板、3/1踏板、2/1踏板等用法和层次，在表现特定体裁风格，如舞曲、进行曲，或乐句的逻辑关系上所使用方法各有特点。踏板作为音乐的调色板，在作品成熟后能够加强音乐表现力，但这需要熟练地使用踏板并聆听音色，而慢练则是培养这种能力的有效方法。

3. 稳定节拍

节拍的稳定能够保证快速段落节拍准确，慢速段落不拖沓又富有流动性，对作品完整连贯的表达起到指挥作用，也会缓解学生在演奏中的紧张心态。节拍是作品的脉搏，如果脉搏乱了，那么整个作品的表达也会显得不顺畅，演奏心态也会随之变得紧张慌乱。如何在练习中稳定节拍，则是学生需要重点注意的问题。

节拍器是每位学生必备的练琴工具，有些学生能够做到练琴时精准地跟节拍器弹奏，但是脱离了节拍器作品速度就会不统一，还会出现卡顿的情况，这说明学生对节拍器产生了依赖，他们的作品韵律感还尚未养成。对于稳定节拍的训练，学生可以在某个速度中选取重音，如每两拍一个重音，或每摆动一拍，就均匀读两个音，重拍与拍点重合，并被强调出来。熟练后可将两拍或两个音换成多拍或多个音。笔者建议，学生在接触不到钢琴和节拍器时可以用手表的秒针来练习，这样刚好符合一分钟打六十拍的速度，帮助学生利用碎片时间练习并稳定节拍感。

在练琴时，学生可先在节拍器上根据设定的速度打出单位拍，如2/4拍一个小节中打两拍，数“1、2”，并强调出第一拍。稳定速度后，停止节拍器，自己将拍子打出来，再和节拍器进行对照，若速度依然稳定，那么在这样的速度下将作品主旋律先默唱一遍，如果旋律拍点与节拍器是对应的，则开始弹奏。弹奏中打开录音设备，关闭节拍器，默打拍子并强调出重拍。弹完后将录音与节拍器对照，发现问题并及时解决。

当单位拍的速度稳定后,可以打大拍子。以2/4拍为例,每两小节为一个单位,每小节的第一拍当做大拍子的律动,再按上述方法练习。这样既能稳定节拍,又能增强音乐的流动性,也能够缓解考前的紧张情绪。

4. 根据实际情况制定阶段性目标

学生在备考阶段,由于要兼顾多学科的学习,导致练琴时间有限,认为练琴时将备考曲目全部弹几遍就算练完了,但这样会造成问题的累积,影响作品的完整成熟的表达。考生应根据自身实际情况,及时与任课教师沟通,量身制定自己的阶段性目标。学生可按照备考时长,将该时长划分为三个阶段,分别是起步、强化、冲刺阶段,三个阶段分别占多少时间,以及能够再细化几个时期,在这些阶段分别要解决什么问题,达到什么目标。

4.1 起步阶段

对基础较弱的学生来说,起步阶段往往刚开始接触基本乐科知识,对谱面的识读还未熟练。学生在这一阶段可将基本乐科中的音高、节奏节拍与辅助练习教材的识读相结合,既有利于他们熟练运用基本乐科技能,又能加深其对基本乐科的感性认识。乐谱的识读应分段进行,学生在识读完一部分后,应及时分手慢练其中的手指基本功,并将熟练完善该部分作为其中一个小目标,这一目标达成后,再进行下一部分的乐谱识读及练习,并复习之前练下来的部分,这样可以增强学生对备考曲目的识读能力和练习的信心。

对基础中上的学生来说,他们已经有了一定的钢琴基础,也有一定的乐谱识读经验。在这一阶段可以按照教师要求练习适合自身条件的作品。学生在读谱时,不仅要识读其中的音高、节奏、节拍、调号,还应注意其中的力度记号、运音法、表情术语等表现作品风格特征的信息,并查找该作品的创作背景资料。在慢练时,可先熟练一部分旋律,先自己建立音响认识,再带入力度记号等信息进行慢练,并注意稳定拍子。

4.2 强化阶段

基础较弱的学生在该阶段一般会完成考试作品量一半的识读及熟练,通常他们会只准备统考作品,所以这一阶段除识读并熟练剩下部分外,就是处理已熟练部分的力度、表情、踏板,以及适当提速。此外,学生可找些权威版本的音视频,对于已熟练的部分能够加强风格上的认识,并对自身的乐感有着一定的帮助。由于该阶段在已熟练的部分中加入了力度变化等信息,所以学生仍应踏实练习,并分段完成,将练习目标制定到每个小阶段的练习计划中。

基础中上的学生一般在该阶段会完成备考作品的识读与熟练,甚至能够背谱演奏,但其中的技术难点和风格处理

还需加强练习,包括踏板的使用、乐句间逻辑的表达、和声色彩的变化等练习要点。这类学生有一定的乐感,应该有限度地参考音视频,防止过于感性地处理作品,以至于忽视了作品中理性的逻辑框架,以及技法上的巩固和强化。在该阶段,学生应根据要求制定每个小阶段的练习计划,同时要单独将作品中的难点拆分出来进行练习。

4.3 冲刺阶段

基础较弱的学生在该阶段一般能够熟练演奏备考曲目,并背谱演奏。在这一阶段应加入风格上的处理,并从音视频中适当汲取音乐表现力加以运用。基础中上的学生在该阶段的作品表达虽趋于成熟,但仍不应忽视慢练。这一阶段学生对技术难点的打磨,既能提高作品的表现力,又能增强考试信心,对考场发挥起到积极正向的作用。当学生接触不到钢琴时,可利用手指在平面上适当高抬指慢练技术难点。对于强化背谱及稳定演奏心态的训练,学生可以在大脑中模拟考场演奏,先稳定好拍子后再想象演奏作品。如果在此过程中出现模糊印象,则继续作品演奏的想象,完毕后在谱子上及时找到出现差错的地方,并有计划地练习。

综上,练琴效率的提高是耳、脑、手、脚等身体多部位的共同配合。只有在练习中保持清醒的头脑,踏实练习技法,根据自身情况制定练习计划,才能有条不紊地备考。每位考生都有各自的优点,踏实并有效率的练琴是将自身优点最大程度发挥出来的先决条件,能够增强演奏信心,进而提高舞台表现力,取得理想的成绩。因此,提高练琴效率是备考阶段重要且必备的练琴素质。

参考文献

- [1] [德]卡尔·莱莫尔, [法]瓦尔特·吉泽金. 姜丹译. 现代钢琴演奏技巧[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2015: 96-98.
- [2] 林公钦. 踏板使用理论与技巧分析[M]. 台北: 全音乐谱出版社, 1985: 19-39.
- [3] 魏廷格. 钢琴学习指南——答钢琴学习388问[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1997: 88-89.
- [4] 崔岚. 艺考生宅家练琴指南[J]. 钢琴艺术, 2020, (05): 4-8.
- [5] 高宗仁. 钢琴慢速练习的意义[J]. 钢琴艺术, 2002, (08): 34-35.
- [6] 景佳. 钢琴演奏中踏板的重要性[J]. 艺术教育, 2014, (5): 123-124.
- [7] 史继美. 影响钢琴演奏音色的几种因素分析[J]. 吉林广播电视大学学报, 2014, (10): 74-75.
- [8] 唐哲. 钢琴“艺考”的现象与思考——2017年“艺考”听后感[J]. 钢琴艺术, 2017, (06): 8-12.