

浅谈室内乐作品中小提琴的演奏要素

王磊

烟台市文化馆

[摘要]在室内乐发展的过程中，其演奏技巧与要素，引起了人们的高度关注。随着时代的演变与社会的发展，小提琴在室内乐演奏中，扮演着非常重要的角色，甚至占据着演奏的主导地位，影响着整个室内乐作品的演奏效果。在此背景下，就需要对小提琴的演奏要素与技巧，展开深入的探究与分析，从而摸索合理、高效的方法，总结可靠的经验，实现小提琴的完美演奏。本文针对室内乐作品中小提琴的演奏要素，展开了详细深入的分析，希望为后续的相关研究，提供有力的参考依据。

[关键词]室内乐作品；小提琴；演奏要素

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.815

室内乐作品的演奏，离不开其他乐器的配合与协调。要想达到生动、完美的演绎效果，就需要对乐器演奏中的各要素与技巧，有一个全面深入的了解。尤其是小提琴的演奏要素与技巧，更是发挥着非常重要的作用，需要引起相关人员的高度重视。

一、室内乐以及小提琴演奏的基本内容

（一）室内乐概述

室内乐，最初是剧院、教堂、公共音乐会堂等室内场所演奏的音乐。随着时代的发展，其与具体演出场所已经无关，属于一种音乐演奏的形式。现如今，室内乐的演奏乐器，包括小提琴、钢琴、大提琴、管乐器等^[1]。在实际演奏中，由不同的乐器相互配合，从而担任一个声部，进行音乐的表演。且需要各演奏者之间，保持协调与配合，从整体的均衡与统一出发，注意各音调的细微变化，才能彰显真正的演奏艺术。

（二）室内乐作品的演奏概述

室内乐，是由多个独立声部的相互合作演奏而完成的，只有注重各独立个体的协调与配合，才能精练、细致的完成音乐作品的演绎。因此室内乐作品的演奏，就需要各演奏者从速度、节奏、力度等方面，进行协调与配合，才能将音乐作品完美的演绎出来。其演奏要素主要包括：第一，速度。速度是音乐作品演奏要素的关键，不仅能够实现音乐形象的塑造，而且能够起到情感情绪的渲染。因此不同的乐曲，使用不同的速度进行演奏，就会演绎出不同的效果。在室内乐作品的演奏中，就需要实现速度的统一，各演奏者都要跟随主节拍，进行速度的把控^[2]。第二，节奏。节奏，是指音乐中交替出现的有规律的强弱、长短现象，具有具体的时间概念。在室内乐作品的演奏中，必须精准把控节奏，才能将音乐作品的内涵、情感等，直观传递给观众，让观众更好的了解音乐作品的旋律。第三，力度。力度，是渲染情绪、传递情感的途径之一。通常情况下，一首音乐作品的力度有轻有重，而不同的力度，渗透的信息、传递的情感就有所不同。需要各演奏者精准掌握音乐作品中的力度，然后进行真实演奏。

（三）小提琴演奏概述

小提琴，是室内乐作品的演奏乐器之一，在室内乐的

演奏中，有着广泛的应用。而小提琴演奏，就是指小提琴演奏者，根据室内乐作品的节奏、速度等，进行真实、灵活演奏，从而将音乐作品的内涵与情感流露出来，与观众实现情感共鸣。一般情况下，室内乐作品中的小提琴演奏，分为旋律独奏、旋律合奏、平行旋律、附加旋律、中声伴奏等，不同的演奏形式，发挥着一定的作用与功能，能够为室内乐作品注入活力与生机。

二、室内乐作品中小提琴的演奏要素

（一）融入真实情感

要想将音乐作品完美、真实的演绎出来，就需要演奏者融入自身的真实情感，才能与观众进行情感共鸣，让音乐作品渲染氛围，净化灵魂。第一，音乐作品的演奏，是艺术与技术的融合。一般情况下，同样的音乐作品，由不同的演奏者演奏，以及在不同的状态下演奏，都会呈现出不同的效果，带给人们不同的感受与情感体验。主要是因为演奏中，会受到情绪情感的影响，才会产生不同的效果。因此在实际演奏中，就需要小提琴演奏者，融入自身的真实情感，且基于对音乐作品的深入了解之上，将自身的情感注入到每一个音符上。让室内乐旋律犹如流水般清爽流利，犹如蝴蝶般精彩鲜活，将自身的情感传递给广大观众^[3]。第二，小提琴演奏者在情感注入时，需要做到细腻、真实、生动，才能加深观众的印象，让观众更加形象直观的感受。在演奏之前，需要演奏者先对室内乐作品的曲谱、内涵、情感等，有一个全面深入地了解。然后以艺术的角度，进行室内乐作品的二次创作，进行个性化、形象化阐述，将节奏、音准等真实演奏，与观众实现心灵与情感上的交流，让音乐作品别具一格，犹如生命般鲜活生动。

（二）准确掌控要素

室内乐作品中的小提琴演奏要素，包括音准、速度、节奏等方面，因此在实际演奏中，就需要演奏者准确掌控各要素，才能实现协调与统一。第一，音准，在小提琴演奏中，是非常难以掌控的要素之一，且直接影响着室内乐作品的演奏效果。为了准确掌控音准，就需要演奏者根据自身的经验，以及听觉感受，进行音准的判断，从而营造良好的演绎氛围。同时，需要演奏者具有较高的灵敏度，能够从身心出发，去感受音乐作品的内涵与情感，欣赏音乐作品的

美, 然后进行小提琴的合理控制, 保障音准的真实与精准。此外, 还需要演奏者展开大量反复的练习, 不仅要熟悉小提琴的演奏技巧, 还要掌握音乐作品的节奏, 才能保障音准的精准性^[4]。第二, 速度, 是室内乐作品中小提琴演奏的关键, 与演奏效果紧密相关。作为小提琴演奏中, 就需要从整体、协调的角度出发, 熟知音乐作品的速度, 且认识到速度对于情感表达、形象塑造的重要性。接下来合理控制好演奏速度, 与其他演奏者的速度保持一致, 从而实现音乐作品的完美演绎。第三, 节奏, 也需要小提琴演奏者精准把控, 将音乐作品的旋律、情感等传递给观众。节奏, 是由音乐作品旋律的强弱与长短组成的, 是节奏的具体时间。在实际演奏中, 需要演奏者对于音乐作品的节拍、轻重音等, 有一个全面深入的了解, 并且展开反复练习, 从而养成良好的节奏习惯。接下来需要认真聆听其他演奏者的节奏, 精准演奏音乐作品中的音准与速度, 进行旋律强弱的控制, 才能保障最终的演奏效果。

(三) 选择正确身姿

正确的身姿, 将影响着小提琴演奏的效果。为了保障室内乐作品的完美演绎, 就需要小提琴演奏者, 选择正确、规范的身姿, 才能流利完成演奏。第一, 演奏者需要将小提琴放在肩胛骨上, 然后紧贴下颚, 将左肩耸起来, 靠近下颚并夹紧琴身。接下来灵活运用左右手, 进行琴弦、琴弓的控制, 从而发出优美、舒展的音调, 也不会让小提琴演奏者感到疲惫。第二, 现如今的小提琴演奏身姿, 分为站姿与坐姿。无论是站姿与坐姿, 其上肢身姿基本相似, 需要演奏者进行下肢姿势的调整。由于站立演奏, 会消耗大量的体力, 因此就需要演奏者双脚呈丁字步站立, 然后将重心放在左脚上, 右手进行运弓, 实现身体的平衡。或者采用双脚与肩膀同宽的站姿, 让身体更加稳定。如果为坐姿, 需要演奏者挺直身体, 将重心放在椅子上, 并坐在椅子的端部, 双脚自然垂直放于地面。

(四) 提高演奏技巧

演奏技巧, 是小提琴演奏者对于室内乐作品的了解, 从而选择不同的演奏技巧与手段, 以增强演奏效果, 赢得观众的青睐与认可。比如滑音、跳弓等, 都是小提琴演奏中的技巧。第一, 在室内乐作品的演奏中, 小提琴演奏者可以选择跳弓技巧, 从而营造出清亮、弹性、活跃的声音。要想实现演奏技巧的高效灵活应用, 就需要演奏者展开大量的训练, 不断提高自身的演奏技巧^[5]。首先, 需要演奏者了解跳弓技巧的作用, 包括营造的氛围、传递的效果等, 认识到演奏技巧的重要性。其次, 熟练应用顿弓、分弓等, 并且展开反复的训练。比如跳弓, 是指通过用弓部位的调整, 从而产生优美的声乐, 进行节奏、速度、力度的改变, 赢得观众的青睐。在后续的训练中, 就需要演奏者通过人为的手段, 进行弓部位的调整, 从而展现出不同的形式。第二, 泛音技

巧的应用, 让室内乐作品更加具有魅力与生机, 在小提琴演奏中, 也有着广泛的应用。其主要是指通过琴弦的振动改变, 从而发出不同的声音。第三, 揉音, 可以体现在节奏改变上, 也可以体现在速度改变上, 在室内乐作品的小提琴演奏中, 有着广泛的应用。该技巧需要演奏者, 实现手臂、手腕、手指的协调配合, 以保证落弦点的一致性与准确性, 最后进行有序、精准的换弦, 营造浓郁的氛围与情感。

(五) 掌握发声技巧

掌握发声技巧, 是指小提琴演奏者, 通过大量的练习, 了解小提琴的发声原理、部位、音质等, 从而配合其他演奏者, 完成室内乐作品的演奏。第一, 小提琴演奏者在持琴时, 需要保障正确与规范。接下来需要感受到小提琴受到不同方向与部位的力量, 如下巴的下压力, 左肩膀的支撑力, 左手的支托力量。且要保障三者力量的平衡与自然, 才能保障演奏的精准与流利。然后需要合理把控手指的起落速度与部位, 且保障精准性与独立性。演奏者需要合理把控手指的力度, 紧随室内乐作品的节奏, 进行琴弦的触拨, 从而找准音色与节奏, 保障演奏的完美。第二, 室内乐作品的演奏过程, 具有一定的规律。作为小提琴演奏者, 需要展开大量的训练, 掌握小提琴的发声技巧, 从而将音质、音高等完美演奏。首先, 需要演奏者对于室内乐作品的风格与情感, 有一个深入的了解。接下来展开反复的训练, 比如仔细聆听著名小提琴家的演奏乐音, 并且进行模仿与练习, 从而提高自身的能力, 进行熟练演奏。其次, 需要演奏者对于音乐变化的强弱, 进行精准把握。从而与其他演奏者协调配合, 从专业的角度出发, 融入自身的理解与情感, 与观众实现情感共鸣。

三、结语

综上所述, 在室内乐作品的演奏中, 小提琴扮演着非常重要的角色。主要是因为小提琴的演奏难度较大, 需要掌控多种要素, 才能保障音乐作品的完美演绎。因此在实际的演奏中, 就需要通过融入真实情感、掌控演奏要素、选择正确身姿、提高演奏技巧、掌握发声技巧五个角度, 实现小提琴的精准、流畅演奏, 以增强音乐作品的艺术效果。

参考文献

- [1]南雅婷.论室内乐作品中小提琴的演奏要素[J].科技风, 2020(3): 229.
- [2]张艾华.室内乐作品中小提琴的演奏要素研究[J].北方音乐, 2020(24): 90-92.
- [3]周敏.论室内乐作品中的小提琴演奏要素[J].艺术评鉴, 2019(11): 64-66, 73.
- [4]戴伟.小提琴构造中影响演奏音色的几个要素[J].北方音乐, 2019, 37(10): 14.
- [5]韩钰.浅谈小提琴演奏的要素[J].音乐大观, 2019(9): 147-147.