

音乐作品分析在钢琴演奏中的重要性

孙晓丹

(郑州工业应用技术学院音乐学院 河南 郑州 450000)

[摘要] 音乐作品分析是通过对作品的了解,更好的在表演中融合弹奏技巧和情感,使钢琴的演奏更完整生动。许多钢琴表演者重视对专业技巧的训练,容易忽视对音乐本体的分析和研究,使钢琴的表演虽然有着一定的完整性,但缺少情感的带动,难以获得大众的认可。为此,对音乐作品分析的重要性作出探讨,并提出音乐分析在钢琴演奏中的应用对策,为更好的诠释音乐作品提供参考。

[关键词] 音乐作品; 作品分析; 钢琴演奏

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.098

引言

钢琴演奏的魅力不仅体现在各种演奏技巧上,还包含着演奏者对音乐的理解,以及对情感的宣泄。但是在现实的钢琴演奏中,由于表演者缺少对音乐作品的分析和把握,使表演出现过于单调生硬的问题,影响大众的视听效果。为改善这一问题,引入音乐分析的方法,使演奏者在了解音乐创作背景、曲式曲调构成、音乐月风格的基础上,在进行演奏的练习。使整体的表演更具有吸引力,呈现出的演出效果更佳。

一、音乐作品分析概念

音乐作品分析,指的是在分析音乐作品时,需要应用大量知识和资料,然后从文学和技术两个角度深度挖掘音乐作品的内涵。在分析过程中,可以增加学习者对音乐作品的全面认知和了解。当前音乐作品分析的重要组成部分有两个,一种是对音乐作品本身的分析,另一种是对作品创作者的分析。在文学角度下,通过音乐作品的分析,可以增加学习者对该作品创作背景的理解,还可以深入挖掘作曲家写作中的背景、内心思想等内容。在技术角度下,音乐作品分析可以增强学习者对作品当中各种和声、旋律、曲式等内容的掌握能力,并运用这些技巧对音乐作品产生进一步的认知和理解。通过论述得知,在音乐作品分析中,如果从技术角度出发,需要做好音乐作品分析等工作,这种方式类似于音乐理论探究。换言之,在彻底挖掘音乐作品内容中,需要合理根据音乐作品的技术分析和文学分析,从而才能提升学习者对音乐作品真实的理解。在钢琴音乐学习中深度分析音乐作品,可以掌握不同音乐写作背景和作品背后的故事,从而给学习者带来积极影响,学习者在感人故事和背景的带领下,也会更加积极地学习音乐作品,掌握和分析音乐作品中各项技巧。除此之外,在音乐作品分析中,可以增强学习者对作品题材、和声等内容的理解,这也是强化学生学习效果的主要内容。事实上,成功音乐或钢琴家在对音乐作品进行分析时,不仅能够熟练掌握每一部曲目的音乐风格,还会结合自身的情感,分析其中作品的内涵。所以,积极学习音乐作品分析方式,对于强化音乐学习效果具有不容忽视的作用。

二、音乐作品分析在钢琴演奏中发挥的积极作用

钢琴演奏作为表演性的艺术活动,所展示的音乐作品,不仅仅是钢琴旋律和曲调的堆砌,更是演奏者和观众情感互动的

主要渠道。要想在钢琴演奏中,更加自然的完成情感的表达,除需要弹奏者具备较高的弹奏技能外,还需要对作品有着较好地理解,将作品内容中的细节部分处理更加到位,使观众在演奏者营造的氛围中,感知情感的变化,获得良好的审美体验和情感的享受。这一表演目标可通过音乐作品分析来实现,在曲目练习和表演之前,对音乐作品的创作背景、内容,结构、曲调曲式、蕴含的情感作出系统化的分析,可使表演者透过简单音符,感知到创作者的创作目的。在这种情感的带动下,分析专业上的问题,可使演奏者更加快速的完成乐谱的记忆,并深刻把握其中的情感,进一步提升钢琴练习的成效。与此同时,对于钢琴表演而言,除需要捕捉音乐主题外,还需要以合适的弹奏力度和节奏,对技巧进行有效地把控,为观众带来更精彩的视听盛宴。而对于作品的分析,可使演奏者掌握音乐的结构,并正确处理力度、节奏、指法、连贯性等内容,使整体表演有着较强的观赏性,观众可便随着音乐的起伏,以及传递出的情感变化,出现一定的情绪波动,形成情感上的共鸣,从而收获更高的艺术体验。

三、音乐作品分析在钢琴演奏中的具体运用

(一) 分析音乐作品创作背景,深化钢琴演奏效果达到情感共鸣

音乐作品创作背景的分析,主要是了解作品相关的数据和资料,掌握作品诞生的年代,并明确当时音乐艺术的发展情况。还对创作者的主要风格进行把握,掌握其惯用的创作技巧和手法,完成对音乐作品更加理性的认知。在钢琴演奏者进行练习之前,利用多种渠道搜集作品相关的资料,依据分析的结果,来确定所需要表达的情感内容,不但可完成艺术的传承,更好的诠释作品,还能够融合自身的特色,使作品在当代焕发新的活力。以著名音乐创作者柴可夫斯基的作品为例,在演奏他的著名作品《四季》之前,对作者的创作背景和艺术发展历程作出分析。可了解到柴可夫斯基有着对艺术及其浓厚的兴趣,这种热爱是他早期的作品有着乐观明朗的情绪。而受到俄国农奴社会氛围的影响,以及法西斯战争的迫害。他部分作品表现出的悲哀和忧愁的情绪,深刻的展示着他情感的变化。对于作者生活经历的了解,可使表演者有着感同身受的感情,落实到创作者能够发出更加真诚的声音,表演更加动人。而对

于《四季》作品创作背景的分析,可了解到作品有着较为成熟的结构体系,面对不同的章节需要表达不同的情绪特征,使表演更加精准和成熟,表现出的情绪起伏更自然,获得大众的认可。

(二)分析音乐作品中的乐谱,掌握钢琴演奏的技巧与表现手法

钢琴演奏并非单纯的依靠手部动作与弹奏技巧,便可将音乐作品完美演奏出来的,而是需要演奏者脑体结合一体,从乐谱—视觉—手与键盘的触摸—音响—听觉的反应过程中,当乐谱与视觉接触的一瞬间,便在头脑中准确无误的做出弹奏反应。因此,若想真正掌握音乐作品的演奏技巧与表现手法,保证钢琴演奏达到预期效果,就必须要在演出开展前,深入分析音乐作品中的乐谱,用心去熟悉音乐,对乐谱做出一系列的研究和分析,不断发现乐谱与乐谱间存在的差异和创新点。这对于提高演奏者创新思维,增强其钢琴演奏水平具有重要作用。著名钢琴家—李斯特曾说过:“虽然有时不得不在台上演奏从未弹奏过的曲子,但经由对乐谱的分析发现,这些未弹过的曲子却是已经过深思熟虑谱写而成的。”另外,当演奏者要谈中,一些从视觉上辨认不清的音乐作品时,如和弦和多声部进行等,也可通过对音乐作品的乐谱分析来完成。所以,在钢琴演奏中,研究者在面对一部新的音乐作品时,应多做些乐谱分析来达到事半功倍的效果。具体分析步骤:选择音乐作品版本;读或演唱乐谱;判断音乐作品主题并了解调性主题材料、节奏特征;注意音乐作品的陈述性;了解音乐作品的展现手法等。通过对乐谱的分析,有助于让演奏者深入了解音乐作品的具体节拍、节奏、音色、旋律、速度和演奏手法等,进一步做好演奏前期的准备工作。

(三)分析音乐作品中的曲式,有效增强钢琴演奏效果的凝聚力

曲式作为音乐作品的主要结构形式,通过对音乐作品的曲式分析,可达到对音乐作品整体上的宏观把握效果。对于钢琴演奏而言,除了需要演奏者具有丰富的理论知识、演奏经验与良好的演奏技巧,还需要演奏者深入分析音乐作品曲式,努力从宏观上对作品结构形式进行整体把握。这样更有利于增强钢琴演奏效果的凝聚力,避免钢琴演奏成为一片散沙。尤其是在弹奏难度较高的音乐作品时,随着音乐作品篇幅的曾长、曲式的越加复杂,若是不能分析音乐作品曲式,从整体上掌握作品结构形式,将会导致钢琴演奏呈现出演奏效果不佳、混乱、整体美感打破等现象,严重影响音乐作品的演奏质量。比如,通过对贝多芬《悲怆》奏鸣曲曲式的分析发现,该奏鸣曲的第一乐章为奏鸣曲式,包括引子、呈示部、再现部与尾声等多个小节。引子主要起到为呈示部的进入做好准备效果;呈示部起到营造阴暗、紧张或活泼、抒情等情绪,与再现部连阶段衔接;再现部与呈示部变化不大,经过减七和弦进入尾声;尾声起到

对整个音乐作品收尾的作用。以此可以看出,通过对音乐作品曲式的详细分析,可清晰了解每一小节所起到的作用,以及想表达的情绪和展现的效果。这样演奏出来的音乐作品,才更具凝聚力。

(四)分析音乐作品演奏风格,使钢琴演奏效果呈现出不同韵味

分析音乐作品演奏风格,主要可从节奏风格、和声风格与旋律风格三方面着手首先,分析音乐作品的节奏风格,能够掌握音乐作品特定的音型组合结构,了解与音乐题材和类型相关的时代、个人、民族或地方风格。分析音乐作品和声风格,可清晰的发现和声是伴随音乐创作的实践而发生、伴随时代风格变化而演进的,每一个时代的音乐作品和声风格都有所不同。比如16世纪的和声类型主要有“调式”与“对位法和声”;19世纪主要有“民族”与风格性和声”;20世纪主要有“现代”和“非调性和声”。不同作曲家在创作音乐作品时,也都有着自己独特的和声风格,使其他人无法复制或照搬的。旋律风格与和声风格大致相同,也是各人有各人的人旋律风格。区别在于它是音乐作品中情感的直接体现,能够通过创作不同的旋律风格,表达作家想呈现的情感,并达到情感共鸣的效果。比如,德彪西的钢琴作品中,通常喜欢采用高度五声化的旋律动机,形成丰富独特的和声与调性手法,凸显演奏效果的不同韵味。而乔治格什温则热衷于创作爵士风格的音乐作品,利用风格性和声体现自己独特的创作风格与韵味。

结语

总而言之,钢琴演奏作为有着较高要求的艺术形态,大众对于钢琴演奏的要求,除更加完整的表现音乐内容外,还需要有着情感上的互动,为大众带来更优质的视听体验。面对这种需求,钢琴演奏不但要攻克技术难关,还需要通过音乐分析,掌握创作的背景和蕴含的情感,从而更好地完成作品的诠释。在正式练习之前,演奏者要对作品的创作背景、风格、曲调、乐谱进行系统性的研究,掌握音乐变化和曲调构成规律,以便于在表演中更加自如的发挥技巧,使表演更具表现力和吸引力。

参考文献

- [1]张雅婷.浅析音乐作品的分析与钢琴演奏——以李斯特音乐会练习曲《侏儒之舞》为例[J].北方音乐,2016,36(15):163-164.
- [2]姚菲菲.钢琴音乐作品《第一新疆舞曲》与《春舞》的音乐与演奏分析[J].牡丹,2021(04):85-86.

作者简介:

孙晓丹(1990—),女,河南郑州人,研究生,助教,从事音乐学院基本乐理、和声、音乐作品分析、歌曲写作、小型乐器法编配课程的教学工作。