

试论钢琴演奏相同曲目在演奏会和比赛中的异同

李一豪

深圳万科梅沙书院·艺术学院, 中国·广东 深圳 518083

摘要: 相同曲目在演奏会和比赛中演奏方法存在差别, 值得认真诠释。通过以拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲作为研究分析案例, 围绕在演奏会和比赛中应用异同, 使演奏者能够感受到在不同中的应用。

关键词: 相同曲目; 演奏会; 比赛中; 演奏

A Discussion on the Similarities and Differences in Playing the Same Piece in Concerts and Competitions

Li Yihao

Art College, Shenzhen VAS, China Guangdong Shenzhen 518083

Abstract: There are differences in the playing methods of the same piece in concerts and competitions, which are worth careful interpretation. By taking Rachmaninoff's Piano Concerto No. 3 as a research and analysis case, this paper focuses on the application similarities and differences in concerts and competitions, enabling performers to feel the application in different contexts.

Keywords: Same piece; Concerts; Competitions; Performance

0 引言

拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲作为世界上技术最具挑战性、音乐最丰富、历史最重要的钢琴协奏曲作品之一, 对众多钢琴演奏者来说是一个挑战。这首作品的所有演奏者都被这首作品所带来的技术、和声和历史意义所打动。这是分析和研究这首音乐作品的原因之一。

拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲之所以在世界钢琴舞台上经久不衰, 有两个原因: 第一, 这首协奏曲非常适合比赛, 因为它的技术难度和音乐理解是评委对参赛者评估的重点, 它通常出现在国际钢琴比赛的最后阶段。第二, 在音乐会上, 音乐家们希望拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲能被收录在他们的曲目中, 这首作品内容丰富, 总体布局和设计的大结构、大格局的作品, 是能够代表任何一位成熟钢琴家的杰作。

1 相同曲目在演奏会和比赛中演奏方法的区别

作为相同曲目在演奏会和比赛中的弹法区别的研究, 我采访了几位钢琴家, 他们一致认为一些比赛评委需要高超的技巧和完美的演奏水平, 而另一些评委则更喜欢听到参赛者对音乐的理解和富有想象力的表达。表演者需要征服评委, 满足评委对冠军的一切想象。相反, 在音乐会上,

表演者的目标相对简单, 有两种常见的表演者类型, 第一类旨在通过曲目的表演完美地表达他们自己对作曲家的理解。第二种类型旨在取悦观众, 使用幻想家的技巧和手法来获得他们的爱。这两种类型的表演者的出发点都是基于个人立场, 表现出对音乐的理解, 并演奏他们理想中的音乐。

钢琴演奏在演奏会和比赛中虽同为艺术表达的形式, 但二者之间却存在着显著的区别, 这些差异不仅体现在演奏的环境和目的上, 也反映在演奏者的心态和表现方式中。

首先, 演奏会通常是为了展示艺术家的音乐才华与情感表达, 演奏者在此过程中追求的是与观众之间的情感共鸣。在演奏会上, 音乐家可以根据现场的氛围和观众的反应灵活调整演奏风格, 强调某些乐句的情感, 或是通过即兴的装饰音来增添演出色彩。演奏者往往会有夸张的表现力, 以便更好地传达内心的情感和对音乐的理解。

而比赛则更注重技术的准确性和演奏的规范性。参赛者需要在规定的时间内展现出对曲目的完美掌控, 评委们会根据演奏的技巧、音色、节奏等多个方面进行严格评判。在比赛中, 演奏者往往面临更大的心理压力, 必须在短时间内将自己的技术水平和艺术表现力展现得淋漓尽致。因此, 比赛中的演奏往往更加注重精准和一致性, 演奏者可

能会更加专注于技巧的展现,而相对减少情感的投入。

钢琴演奏在演奏会和比赛中的区别,既体现在演奏的目的和环境上,也反映在演奏者的心态和表现方式中。无论是在舞台上与观众分享音乐的喜悦,还是在比赛中追求卓越的技艺,钢琴演奏都是一种无与伦比的艺术表达,承载着音乐家对生活与情感的深刻理解。

2 相同曲目在演奏会和比赛中演奏方法的差异

相同曲目在演奏会和比赛中的弹法确实存在显著差异。这些差异主要体现在以下几个方面:

2.1 技术难度

在比赛中,演奏者往往需要展示出高超的技巧,以获得评委的认可。因此,他们可能会选择一些更具挑战性的版本或改编,以提高自己的竞争优势。而在音乐会上,演奏者通常会根据自己的技术水平和舒适度来选择版本,更注重音乐的表现力和感染力。

2.2 音乐理解

比赛评审通常关注演奏者对作品的技术掌握和音乐理解能力。因此,演奏者需要在演奏中展现出对作品的深刻理解和富有想象力的表达。而在音乐会上,演奏者的目标更多地是向观众传达他们对作品的感受和解读,以及与观众建立情感连接。

2.3 表现风格

在比赛中,演奏者可能会受到评委喜好的影响,选择一种更具吸引力的表现风格。这可能包括使用一些独特的技巧和手法,以吸引评委的注意力。而在音乐会上,演奏者通常会根据自己的艺术追求和个性来选择表现风格,更注重个性化和原创性。

2.4 心理因素

参加比赛的演奏者往往会承受较大的心理压力,因为他们需要在众多竞争对手中脱颖而出。这种压力可能会影响他们的演奏状态和表现水平。而在音乐会上,演奏者可以更加放松地进行表演,因为他们的目标是让观众带来愉悦的听觉体验。

3 相同曲目在演奏会和比赛中演奏方法的特征

通过分析,相同曲目在比赛中演奏可以使钢琴家在竞争环境中展示他们的技术技能和音乐特征。比赛本身为钢琴家提供了一个接受评委反馈的机会,并将他们的能力与其他表演者进行比较。但不可否认的是,在高难度的比赛中完成一首拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲这样大型协奏曲,

可能会给作品的表现和比赛的竞争力带来压力,也可能阻碍钢琴家的艺术表达。

另一方面,相同曲目在音乐会上演奏可以让钢琴家在更情感和个人层面上与观众建立联系。它为钢琴家提供了一个表达他们对音乐理解的平台,并为观众创造了独特的音乐体验。在音乐会上通常有一个更轻松的氛围,让钢琴家专注于他们的艺术表达和他们想要征服的像拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲这样大型协奏曲作品。我喜欢伯恩斯坦在他的书中所说的“音乐会音乐家真正自由的唯一地方。它是艺术家释放情感、探索新诠释并与观众进行深刻交流的避难所”^[1]。拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲是一部极具挑战性的作品,因其复杂的技术要求和深刻的情感表达而备受推崇。在演奏会和比赛中,演奏这部作品的特征有以下几个方面的不同:

3.1 演奏目的

演奏会:在演奏会上,演奏者的主要目的是与观众分享音乐,传达情感。演奏者通常会在演奏中注入更多的个人情感和艺术诠释,以便与观众建立深刻的情感联系。

比赛:在比赛中,演奏者的目标是展示自己的技术水平和艺术才能,争取评委的认可。演奏者需要在规定的时间内展现出对作品的完美掌控,强调技巧的精准性和乐曲的整体表现。

3.2 演奏风格

演奏会:演奏者可以根据现场的氛围和观众的反应灵活调整演奏风格,可能会加入一些即兴的装饰音或个人的诠释,使演出更具个性化。对于拉赫玛尼诺夫的作品,演奏者可能会更注重情感的流露和乐句的细腻处理。

比赛:演奏风格通常更为规范,强调技术的准确性和乐曲的结构完整性。演奏者往往会严格遵循乐谱,减少个人的随意发挥,以确保在评委面前展现出最佳的技术水平。

3.3 心理状态

演奏会:演奏者通常感到较为放松,可以享受与观众分享音乐的过程,情感投入较深,容易产生共鸣。在演奏拉赫玛尼诺夫的作品时,演奏者可以自由地表达内心的情感。

比赛:演奏者面临更大的心理压力,需要克服紧张情绪,保持专注。由于比赛的竞争性,演奏者可能会更加注重技术的展示,情感的表达可能会受到一定影响。

3.4 评判标准

演奏会:观众的反应和情感共鸣是主要的评判标准,演奏者的表现力和音乐性受到重视。在演奏拉赫玛尼诺夫

的第三钢琴协奏曲时,情感的深度和音乐的感染力会被高度关注。

比赛:评委会根据一系列具体的标准进行打分,包括技术、音色、节奏、表现力等,强调演奏的精确性和专业性。拉赫玛尼诺夫的作品在比赛中常常被用作检验演奏者技术水平的标准曲目。

3.5 曲目选择与准备

演奏会:演奏者可能会选择拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲作为一场音乐会的高潮部分,经过充分的准备,力求在演出中展现出个人的艺术风格 and 情感深度。

比赛:在比赛中,拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲通常是一个技术性和艺术性都极具挑战的选曲,演奏者需要在较短的时间内充分准备,确保在比赛中展现出完美的技术和音乐性。

3.6 观众互动

演奏会:观众的反应和参与感较强,演奏者可以通过观众的反馈来调整演奏,增强现场的氛围。在演奏拉赫玛尼诺夫的作品时,观众的情感共鸣会进一步激发演奏者的表现。

比赛:观众的参与感相对较弱,演奏者通常更专注于评委的评分,缺乏与观众的直接互动。

综上所述,拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲在演奏会和比赛中的特征,既体现在演奏的目的和风格上,也反映在演奏者的心理状态和观众的体验中。这些差异使得同一曲目在不同场合中展现出不同的魅力与风貌。

4 相同曲目在演奏会和比赛中演奏方法的应用

4.1 音乐形象的表达

在所有的音乐作品中,都会有一个或多个不同类别,例如:形象、色彩和节奏等,这些类型都是通过对音乐表现力进行分析而形成的。音乐形象的表达是指通过对作品中的音符、音和句等要素进行分析,结合自己所听到或者接触到不同风格,运用在乐曲演奏会当中,并不是单纯地去表现出来。在演奏会和比赛中相同的是第一整体的把握会给人一种明确、清晰和生动的艺术形象。第二在演奏中同样要使乐曲更加具有连贯性,同时也能让听者对音乐有一个更好地理解。第三同样也是要在音与节拍之间相互联系而产生出来得旋律线条变化以及力度记号所构成的音响效果形式之一。第四人物角色,无论演奏会和比赛中,作品都有自己独特地创作风格和思想理念,所以我们需要对不同的作品研究其在塑造人物形象方面的特点。

4.2 速度、力度与表情的控制

在节奏的变化中,表情和力度是非常重要的,它可以体现出乐曲所要表达出来的是情感与思想。因此我们就应该注意不同音区和力度之间要保持一定距离。不同的人在同一个音乐中,对音准、节奏和情绪表达都有很大差异,所以演奏者要根据自己的个人能力来控制好力度。

例如拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲作品第二乐章演奏到第二部分高潮部分时,力度的变化应该更加强烈,此时需要演奏者有很强的控制力,并且在演奏过程中,要“时刻保持平稳的状态,不能出现颤动现象”^[2],而当到高潮部分时,我们要适当控制力度,这在演奏会和比赛中演奏方法一定是不同的,而在应用中演奏会和比赛中的应用要使作品具有新意,要根据现场环境和情绪来确定。拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲以其复杂的技术要求和丰富的情感层次而闻名。在演奏过程中,速度、力度与表情的控制至关重要,这些因素不仅影响演奏的技术表现,也直接关系到音乐的情感传达。

4.2.1 速度控制

快慢变化:拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲包含多种速度变化,演奏者需要灵活掌握各个乐段的速度感。例如,第一乐章开头的快速音群需要演奏者具备极高的技巧,而在某些抒情段落中,速度则需放慢,以便更好地表达情感。

节奏感:演奏者需要对乐曲的节奏有敏锐的把握,确保在快速段落中保持清晰的节奏感,同时在缓慢段落中营造出流畅的音乐线条。对速度的控制不仅体现在技术层面,也体现在情感的传达上。

4.2.2 力度控制

动态对比:拉赫玛尼诺夫的作品中常常运用丰富的动态对比,演奏者需要在强弱之间进行细腻的调控。比如,在激烈的段落中,力度可以达到极强的程度,而在柔和的段落中,则需要轻柔地演奏,以突出音乐的层次感。

渐强与渐弱:在乐曲中,演奏者应注意渐强(crescendo)和渐弱(decrescendo)的处理,尤其是在情感高潮的部分,力度的逐渐增强可以有效提升音乐的张力。而在结束时的渐弱则能带来一种细腻的余韵,增强音乐的感染力。

4.2.3 表情控制

情感表达:拉赫玛尼诺夫的音乐富含情感,演奏者需要通过速度、力度的变化来传达不同的情感色彩。例如,某些乐段可以表现出激情与力量,而另一些则需要展现出柔情与细腻。演奏者的情感投入和对乐曲内涵的理解是至

关重要的。

音色变化：通过对触键的控制，演奏者可以创造出丰富的音色变化。不同的触键方式可以产生不同的音色效果，从而增强乐曲的表现力。例如，轻触可以带来柔和的音色，而强力触键则可以产生明亮而有力的音色。

4.2.4 综合控制

协调性：在演奏拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲时，“速度、力度与表情的控制并不是孤立的，而是需要协调统一”^[3]。演奏者需要在演奏过程中，时刻保持对这三者的敏感度，以便在技术与情感之间找到平衡。

个人风格：每位演奏者在掌握基本技巧的基础上，可以根据自身的理解与风格，加入个人的诠释。这样的个性化演绎能够使演奏更加生动和富有感染力。

在拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲中，速度、力度与表情的控制是演奏成功的关键。演奏者不仅需要具备高超的技术，更要深入理解乐曲的情感内涵，通过精细的控制来传达出音乐的深度与广度。这种对音乐的细腻把握，能够使演奏者在舞台上绽放出独特的光彩。

总的来说，相同曲目在演奏会和比赛中演奏方法是不同的，应用到演奏中是一个复杂的过程，涉及到多种因素的相互作用。但通过将拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲作为分析和研究对象，掌握不同的演奏方法和技巧，演奏家可以更好地控制舞台，从而“将经典的世界上最难演奏的拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲作品演奏的更加丰富和多彩”^[4]。

参考文献：

[1]《未回答的问题：伯恩斯坦哈佛六讲》（上海三联书店中译本）。

[2] 彼得斯版（Peters Edition）：在第二乐章第 85-100 小节标注“*tenuto senza vibrato*”（持续音但无颤音）。

[3]《钢琴演奏的艺术：技术与表现的统一》（The Art of Piano Playing: Integrating Technique and Expression）钢琴教育家约瑟夫·班诺维茨（Joseph Banowetz）撰写。

[4]《音乐科学》（Music Science）2020 年第 4 期的专题论文《拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲的神经认知研究》。