

卡普斯汀《音乐会练习曲》Op.40no.1 教学分析

赵 祺

成都艺术职业大学 四川 成都 611433

【摘要】：尼古拉·卡普斯汀《音乐会练习曲》Op.40 No.1 是古典形式与爵士灵魂融合的代表作。本文从教学角度系统剖析其技术难点与风格把握路径。为卡普斯汀作品教学提供可操作指导，推动钢琴教育多元化发展。

【关键词】：卡普斯汀；钢琴教学；古典-爵士融合

DOI:10.12417/3041-0630.26.07.015

1 绪论

1.1 选题意义与研究意义

卡普斯汀 Op.40 No.1 以变奏曲式融合拉格泰姆、布鲁斯、摇摆等爵士元素，既具高难度技术挑战，又兼具鲜明音乐个性。我国钢琴教学长期侧重巴洛克至浪漫时期作品，爵士风格接触不足，导致学生节奏律动与即兴感薄弱。本研究聚焦该曲教学实践，填补具体曲目微观指导空白，为教师提供系统训练方案，在技术、风格、教育三层助力学生提升演奏准确性、音乐表现力与综合素养。

1.2 国内研究现状

国内研究起步较晚，主要为学位论文与期刊，集中于整体风格、爵士元素及演奏分析。如周佳怡(2022)、连心怡(2022)、李文博(2019)等论文探讨 Op.40 整套作品的曲式、和声与演奏处理，黄雅丽(2009)等期刊则侧重具体曲目分析。但针对 Op.40 No.1 的系统教学研究仍显不足，缺乏难点的细化教学设计。

1.3 国外研究现状

国外研究更早且学术化，多为 DMA 论文。Gu Yanjing (2019, 西弗吉尼亚大学)、Okamoto Akane Megumi (2013, 多伦多大学)、Wang Ruby(2014, 南卡罗来纳大学)、Lin Yu-sien (2018, 堪萨斯大学)等均提供整套练习曲的教学路径、结构拆解与爵士-古典融合分析，注重表演实践。但对单一曲目微观教学及中国学生常见放松训练的本土化论述较少，本文可形成互补。

2 教学分析

2.1 主要技术难点

2.1.1 连续和弦

连续和弦属于本曲的演奏难点。在实践中多数学生会碰到

发音力度不够、音色不好等麻烦。根本原因就是手部肌肉经常处于紧张状态，在键值变化的时候手指灵活性不够、不能提高。

这种演奏技巧的要诀就是用指尖瞬间爆发的力量达到准确触键的效果，从而产生出音色圆润、质感丰富、具有强烈冲击力的艺术效果。该技术层面不但是演奏者技艺水平的体现，也是作品对音色层次、情感表达具体需求的反映。(谱例 1-1)

谱例 1-1

连续八度和弦技术的准确掌握要依靠分层次递进式系统化的训练，其关键环节就是做好基础单音演奏技能专项训练工作。在具体的教学过程中要重点培养学生的单音发音能力，逐渐抬起手臂，改变姿势，用手臂带动手腕推动指尖发力，加强手指关节、掌根、手掌和腕部之间的协调；注意保持手臂肌肉的放松，避免因太紧张而造成僵硬的现象。

掌握以上所提到的要点后再结合八度演奏特点进行应用。用相同的方法进行八度练习，再将它变为八度跳音的形式，在操作时要注意手指瞬时纵向爆发力的特点，即实现快速触键和及时回撤到琴键上最佳状态，保证手指具有良好的弹奏弹性及控制精度。

技术动作练熟之后，就可以从相似的状态连续弹奏和弦序列，主要看发音是否准确、手指在各个和弦之间切换的是否自如。该种能力要对和弦结构的分布有深刻的认识，它的难点就是准确地把握指法的迁移，和八度弹奏有着本质的区别。

系统性训练一方面可以提高学生的演奏技巧水平，另一方面可以给学生带来丰富的音色表现力和很强的感染力。

2.1.2 快速跑动

除密集的和弦织体之外，作品还有许多快速音型（第41-56小节右手段落）。

如果只依靠手指独立来完成这些跑动，很容易造成手掌和前臂的紧张，从而降低整个演奏的质量。教学过程中要突出手臂的放松状态，在此基础上加强手指的支撑能力，系统地进行指尖重量转移训练。可以类比人体由站立到行走的运动过程。

重量必须能有效地传到指尖上，手指要有足够的支撑力来稳定地贴键承重，就像双足稳稳地着地一样，承受着自己的体重。其次手指、手腕和手臂要形成协同。身体稍微前倾来完成抬步的预备，就是手指的预备抬起。手腕、手臂要保持放松下垂，随着动作的需要而调节，为下一触键手指做好准备。最后重量在各个手指上要连续转移。行走时重心在双脚间来回转移，在演奏中已抬起来的手指慢慢落下，把原来承重的那只手指的重量平滑地传给新的触键手指上。需要注意的是，手臂整体重量不变，变化的只是具体的承重手指。

重量转移训练要遵循重量来源同一性的原则，即手指的力量来源于手臂，然后通过手腕自然地传递出去，就像行走一样流畅。规范的训练可以在放松的时候做到连贯演奏，使乐句完整、音色饱满。

2.1.3 重音位移

乐谱中出现了许多非常规重音，在4/4拍本应是“强-弱-次强-弱”这一基本的节奏结构中，重音却经常落在弱拍上，这是爵士乐特有的重音位移现象，它使音乐产生了很强的弹性以及错位的效果。（如第1、15、17、18小节等）。（谱例1-2）

谱例 1-2

习惯古典风格的学生适应爵士的重音位移和即兴性有困难。通过慢速练习来建立节奏律动，慢慢内化风格，进而达到更加自如的演奏效果。相应训练可分为四个步骤：

首先选取典型片段，在放慢速度的同时做左右手分部练习；其次把所有的音符都用重音来处理，用节拍器逐音加强节奏的稳定性；然后合并双手，在整体织体里弱化非重音音符，突出谱面上标记的重音；最后用节拍器逐渐提高速度，慢慢过渡到目标速度。

经过上述渐进式的训练路径之后，学生便可以渐渐地将爵士节奏的特性以及演奏的方法内化，从而达到更加流畅、具有风格化的演奏效果。

2.1.4 保持音与跳音组合的节奏型

这首作品是用变奏曲式结构写的，因此就意味着一个主题在不同的段落里会

反复多次地出现，观察作品的主题段落。（谱例1-3）。

谱例 1-3

保持音和跳音的组合用时值、力度的对比来体现爵士语汇。演奏时要确定好手部运动的方向，保持音的手臂下落、跳音的手臂上提，形成富有弹性的触键。

同时配合踏板在保持音处踏下、跳音处迅速释放。经过系统的训练，可以形成具有动力感的音响形态，进而更好地表现出现代爵士音乐的风格特点。

2.1.5 休止符

整首作品几乎没有明显的停顿，每一拍都被16分音符所填满了，唯一有停顿的地方只有谱子上出现的三处休止符，第一处在12小节最后一拍，第二处在22小节，第三处在40小节。（谱例1-4）

谱例 1-4

乐曲里用“正拍休止，弱拍重音”这种安排来表现典型的重音位移，冲破一般性的节奏，产生出带有摇摆感的切分特性。教学过程中要引导学生弱化休止符前面的音符，突出正拍空拍的效果，加强爵士节奏语汇和表现力。

2.2 风格把握

深入理解爵士钢琴作品的风格特征不是一时半刻可以完成的任务，是需要不断努力、不断探索的艺术之旅。爵士乐起源于20世纪初的美国本土音乐，由于具有多变的和声、复杂

的节奏、自由的即兴演奏等特征，在全世界音乐界里占有非常重要的艺术地位，并且有自己独特的审美价值。

塑造出个性化的艺术表现特点，就成为提高学生艺术素养的主要因素。教师要引导学生对爵士音乐文化内涵有深刻的认识，发现并表现个人的独特之处。为了达到以上教学目的，本章将从各方面给出具体的指导性建议。

2.2.1 广泛聆听

教学实践上要重视引导学生经由广泛的聆听各种爵士钢琴家以及各种风格的音乐作品，凭借比较性的听觉体验来归纳出不同的风格特点和演绎方式，从而拓宽学生的音乐认知结构，加深对爵士语汇多元性的认识。以 Bill Evans 富抒情性和和声创新的演奏方式、Thelonious Monk 个性化的即兴语言、复杂的和声思想以及 George Gershwin 在《Rhapsody in Blue》里体现出来的爵士和古典结合的路径为例，可以给学生赋予许多方面的听觉参照以及风格认识架构。

2.2.2 模仿练习

模仿对于音乐学习来说起着重要的作用，可以认识作曲家的表达方式以及创作思路。以卡普斯汀的作品为例，他把爵士即兴变成精确的记谱，第 41-56 小节里右手连续十六分音符和左手间歇伴奏产生流动性的音响。虽然谱面标示的重音很多，但是与录音对比可以看出实际的重音处理比较灵活，突出听辨和模仿的作用。教学中应该引导学生把录音与乐句、律动结合

起来，分层剖析结构，加深对音乐形态和表现方式的认识。

第 1 句从 41 到 43 小节第一拍，第 2 句从 43 小节第二拍到 45 小节倒数第二个音，第 3 句从 45 小节最后一个音到 48 小节第一个音，第 4 句从 48 小节第二个音到 51 小节第一个拍，第 5 句从 51 小节第二个拍到 52 小节，第 6 句从 53 到 54 小节，第 7 句从 55 到 56 小节。

模仿是爵士乐学习、审美的主要因素。随着国内钢琴教育的发展和不断成熟化，教学方式也越发趋于多样。与之相比，爵士钢琴音乐还没有建立起成熟的、普及的教育体系，在实际的教学中其应用领域也较窄。

3 结语

将爵士钢琴加入到教学体系当中，是推进教育方式多样化的重要手段之一，对解决传统钢琴课程内容单一的问题也起到一定的作用。目前我国的钢琴教育对于近现代作品的演奏实践和研究较少。引入爵士乐元素既可以开阔学生艺术的视野，又可以提高学生的综合演奏能力和创新能力。

融合爵士乐元素的钢琴教学法可以大大提高学生学习的积极性和课堂上的参与度。作为世界公认的优秀的艺术形式之一，爵士钢琴独有的审美特征给多元化曲风教学提供了良好的基础，从而推动学生综合音乐素养的全面发展。

爵士钢琴教学有独特之处，能丰富钢琴教学内容、推进音乐教育的多样化发展。

参考文献:

- [1] 应诗真.钢琴教学法[M].北京:人民音乐出版社,2007.
- [2] 王莹莹.论重量弹奏法的放松与重量运用训练[J].当代音乐,2020,(11):104-106.
- [3] 黄雅丽.形散而神不散——尼古拉·卡普斯汀作品 OP.40 no.6 的音乐分析及演奏处理[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2009,(04):153-156.
- [4] 周佳怡.卡普斯汀《八首音乐会练习曲》的爵士元素与演奏分析[D].北京:中国音乐学院硕士学位论文,2022.
- [5] 连心怡.卡普斯汀《八首音乐会练习曲》Op.40 的艺术风格与演奏研究[D].哈尔滨:哈尔滨音乐学院硕士学位论文,2022.
- [6] 李文博.尼古拉·凯帕斯汀《八首音乐会练习曲》的研究[D].北京:中国音乐学院硕士学位论文,2019.
- [7] 徐钰婕.尼古拉·卡普斯汀钢琴演奏技法与音乐特点分析[D].上海:上海音乐学院硕士学位论文,2022.
- [8] 王晓菲.音乐革新者:尼古拉·卡普斯汀[D].西安:西安音乐学院硕士学位论文,2018.
- [9] 米兰.卡普斯汀《八首音乐会练习曲》(Op.40)的创作风格探究与演奏诠释[D].兰州:西北师范大学硕士学位论文,2021.
- [10] 姚天帆.凯帕斯汀音乐会练习曲音乐风格研究[D].南京:南京艺术学院硕士学位论文,2019.