

钢琴表演在群众文化活动中的价值意蕴、 现实困境及其提升策略

张海涛

(内江师范学院 音乐学院, 四川 内江 641100)

摘要:钢琴作为群众音乐文化活动的重要乐器,在群众文化活动中占据十分重要的地位。但钢琴表演在群众文化活动中也面临学习、弹奏和设备等方面的困难,需要结合群众文化特点和群众需求采取诸如提高群众认识、选择表演曲目、提升个人素养等措施,强管理促效益,推进钢琴表演和群众文化活动深度融合,让钢琴表演在促进社会和谐稳定方面发挥更大作用。

关键词:钢琴表演;群众文化;价值;困境;策略

DOI:10.13603/j.cnki.51-1621/z.2023.07.018

中图分类号:J624.1 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1785(2023)7-0117-05

群众文化活动是在经济社会发展基础上,以不同艺术形式为载体来满足群众精神文化需求的的活动。群众文化作为文化建设中的重要组成部分,是提升全民文化素质的重要途径。党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,宣传思想文化战线围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,正本清源、守正创新,坚持以人民为中心的工作导向,扎实推进社会主义文化强国建设^[1]。群众文化活动的开展不仅能满足群众对娱乐休闲的需求,还能起到一定的教育引导作用,丰富群众的精神世界,增进人们之间的感情,发挥积极的社会作用。在目前的群众文化建设中,要坚持以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点,创新文化活动的载体,不断丰富人民群众的精神文化生活^[2]。

钢琴因其独特的音质,表现力极强而受到群众的欢迎。钢琴可模仿各种器乐的音色,声音优美、灵动,弹奏的曲调类型广泛,忧伤、凄苦、缠绵、温柔、快乐等情绪都可以表现得淋漓尽致。随着群众对钢琴表演接受程度的增加,钢琴表演必然更加深入地走

进群众文化之中。

一、钢琴表演在群众文化中的价值意蕴

钢琴引入中国已有百余年的历史。在此过程中,钢琴与我国民族音乐进行了深度融合。从最初的外来乐器逐渐成为表达中国传统音乐艺术的重要手段之一,甚至成为当今各种类型音乐艺术演绎的必备乐器^[3]。音乐教育的根本目标是“培养全面发展的人”。对群众进行钢琴教学实际上也是对群众进行的一场道德、思想的提升教育,这也是群众钢琴教学的一个重要的任务^[4]。钢琴可以为演唱者提供伴奏,增强队伍的凝聚力,还可以独奏、合奏、四手联弹、双钢琴表演等,以提高钢琴表演的观赏性和趣味性。弹奏钢琴需要学习乐理以及简单的和声知识,需要有较强的理解能力、记忆能力以及手、脚、耳朵和眼睛的协调能力,因此更能够锻炼大脑、开发大脑的潜能,使之更加灵敏智慧。同时,钢琴表演和群众文化活动结合,对弘扬中华民族优秀传统文化、促进东西方韵律融会贯通也有积极的作用。

(一)钢琴表演可以丰富群众的文化生活

习近平总书记指出:“文艺创作方法有一百条、

一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”^{[5][32]}群众文化活动对于社会经济的发展具有非常积极的推动作用,能够促进社会和谐稳定。在群众活动中,钢琴可以起到伴奏和对歌唱者的引导作用。钢琴伴奏在声乐演唱中的演奏功能和价值非常高,可以具备提示、衬托和补充的功能^[6]。因此,钢琴伴奏对于增进演唱者对于歌曲的理解、帮助演唱者尽快找到最理想的演唱状态、发挥出真实的演唱水平至关重要。通过钢琴伴奏的引导,可以让演唱情感衔接更加顺畅,进一步烘托演奏现场氛围,感染观众情绪,提高表演效果。如经过改编的钢琴曲云南民歌《小河淌水》,是一首情歌,宛转悠扬缠绵悱恻,表达了妙龄少女对心上人悠长真挚的思念之情。运用平触键的弹奏方法,手腕以及大臂带动手指,使之弹奏出像流水一样灵动悠远的声音。

在群众文化活动中钢琴不仅能伴奏还可以有其它多种表演形式。一人一器的钢琴独奏是一种比较常见的表演形式,演奏者可以通过娴熟的技巧把自己对音乐作品的理解完美地展现出来。四手联弹是由两个人共同在一架钢琴上完成一首作品,相较于独奏其形式更为独特,也更能被听众接受,弹奏者兴趣也更为浓厚。例如,四手联弹《草原小兄妹》《军队进行曲》《小松树》等,此类曲目群众耳熟能详、曲调欢快活泼,弹奏难度适中,适合群众学习、表演。双钢琴表演是由两架钢琴合作演奏所展现的表演形式。两架钢琴摆放的位置使得演奏双方无法看到合作者的表现,因此更考验弹奏者的技巧和默契度。这种演奏形式相比独奏和四手联弹其难度更大,曲目选择上可以尽量简单一点。

(二) 增强群众的集体凝聚力

钢琴表演对于群众文化实践工作来说,往往具有突出的意义或作用。可辅助群众文化各项实践工作妥善实施,能够确保群众文化实践工作质量得以提升^[7]。此外,钢琴表演可以拓展群众的业余生活,满足群众对于高雅文化的需求,进一步增强群众在文化活动过程中的凝聚力。在钢琴表演的过程中,现场群众情感获得释放,感情得到交流。同时,轻松的表演环境也可以强化钢琴表演的效果,缓解表演者的表演压力。

随着物质生活日渐丰富,群众对精神世界的追求也越来越高,各种合唱队应运而生,各种商业演出也如雨后春笋纷纷涌现。在合唱团队中钢琴伴奏和

指挥以及合唱队队员同样重要,起着连接指挥和队员的纽带作用。它是指挥默契的搭档,用富于感染的琴声带领合唱队队员们投入对作品的演绎中,用琴声完善作品、渲染主题、营造气氛,把团队紧紧地团结在一起。因此,当钢琴表演和群众文化活动深度融合并形成良性互动时,群众文化活动的凝聚力也得到大大的增强。

(三) 助力提升群众文化素养

人是感性存在与理性存在的统一体。人的全面发展需要有理性的支配,更需要有丰富的情感以及对善与美的主观感知与内化。钢琴表演之所以能够提高群众的文化素养,主要是因为在进行其表演过程中,参与者需要依靠听觉参与。在钢琴表演中,轻松的活动环境和愉快的心情,让其更能感受到音乐的美妙,从而激发他们的兴趣,在音乐的不断熏陶中提高自己的文化素养。

“内得于心,外应于器。”只有具有丰富内心情感的人才可能演绎出触动灵魂的声音。良好的文化素养可以帮助人们更快地理解掌握弹奏钢琴所需要的各种知识。因此,如果没有深厚的文化素养、广博的文化知识和丰富的精神世界,理解不了作曲者的真实意图,演奏者就无法弹奏出动听的音乐。

(四) 弘扬中华民族优秀传统文化

文运同国运相牵,文脉同国脉相连。习近平总书记指出:“历史和现实都表明,一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一幕幕历史悲剧。”^[5]中华民族有着几千年灿烂的文明,中国文化博大精深,融合了儒、释、道等各家思想,形成了独特的文化体系。中国的钢琴作曲家们始终将创作建立在传承民族文化、弘扬中华民族优秀思想的基础上。例如,储望华创作的《解放区的天》伴奏织体简洁轻快,乐曲风格欢快活泼,极具浓郁的乡土气息,表达出作者浓浓的爱国情意,也反映出当时的时代特征和人民的生活状况。中国民族音乐讲究的是气韵、神韵和意境。改编而来的钢琴曲《阳关三叠》曲调朴素真挚而富有激情,淡淡的愁绪贯穿全曲。用钢琴将其弹奏出来,又具有另外一番风情。1975年钢琴家王建中创作的《彩云追月》是一首五声调式的乐曲。作曲家将民族管弦乐曲与钢琴独有的音色融合在一起,同时还加入了拉丁美洲音乐的探戈节奏型,汲取了江南丝竹音调 and 配器特点创作而成。这首钢琴曲既有中国民族音乐的特色与传统音乐的特点,又充满了浓郁的古

典风情。钢琴曲《浏阳河》是一首很典型的中国乐曲。曲调亲切优美,一方面描写了浏阳河的自然景色另一方面表达了人民对伟大领袖毛主席的热爱之情。

钢琴表演在促进群众文化活动、提升群众的审美素养和艺术境界的同时,还可以增强群众对中国传统文化的认同、促进社会良好发展、传承和弘扬优秀民族文化。

(五)贯通东方西方韵律

东西方音乐虽然在观念、趣味、意境等方面有各自不同的表现手法和特点,但是音乐是全人类的语言,就像黏合剂一样,将人们向往美好事物的心灵集结在一起,引起思想上的共鸣。钢琴表演包含中西方结合的理念,许多西方作曲技法是对东方音乐表达方式和表情幅度的延续。如拉威尔创作于巴黎音乐学院期间的钢琴作品《水之嬉戏》运用高叠和弦、平行和弦、复合和弦、二度重叠和弦、高度半音化组成如水般流畅的旋律。在具有浓郁东方特色的五声调式音阶的推动下,仿佛让人看到烟雾缭绕的高山之间潺潺的小溪,不时调皮地激起一朵朵浪花,溅落在岸边的石头上,耳语两句又悄然离去。德彪西钢琴曲集《版画集》(1903年)中的《塔》是三首组曲中的第一首,也展现了东方的韵味^[8]。傅聪先生评价德彪西说,他只是意外地出生在法国,他的灵魂根本上是中国的。钢琴表演融入群众文化,将中国音乐古典哲学巧妙地融入钢琴表演中,客观上促进了东西方韵律的贯通融合。

二、钢琴表演在群众文化中的现实困境

群众文化活动本质上是基于群众自发性的社会活动^[9]。钢琴作为西方乐器,引入中国时间不长,加之学习难度大、携带不方便、弹奏要求高、本土作品少等问题,在群众文化活动中推广与发展有不小难度。

(一)钢琴学习难度大

首先,钢琴学习不是通过简单地听唱就能解决的。钢琴指法复杂多变,八十八个键要由十个手指来完成弹奏,要想熟练变换指法,需要长时间练习、积累和沉淀。对中老年人而言,长时间地让他们坐在钢琴边练习也是不切实际的。因此,他们想要学习或要掌握钢琴弹奏技术是非常困难的。还有的学员不愿意花费时间在基本功和钢琴技巧的训练上,不能够循序渐进地学习,出现欲速则不达的情况。对年轻人来说,家庭和工作占用了他们大部分时间,

不太可能全身心投入钢琴学习之中。钢琴的学习,需要兴趣的引导。音乐是灵魂的表达,学习者必须要对其热爱,否则就无法学好钢琴。

其次,钢琴是一门实践性强的学科,钢琴表演就是指尖上的芭蕾。对于手指的训练必须循序渐进,指尖下键精准有力,没有指尖功夫就无法取得真正意义上的进步,曲子弹得再难再多都无济于事,心中再有乐感也无法把它通过手指表现出来。钢琴学习必须持之以恒,仅仅是做到标准的手形,都需要很长时间。因此要想真正学好钢琴,用琴声传递情感,需要一个长期艰苦的训练过程。

第三,钢琴学习对专注力和协调性要求特别高,练习者必须做到眼耳口手脚并用才行。眼睛看谱,训练视奏能力;耳朵听弹奏的音符、节奏是否准确,分辨弹奏的声音是否富有情感;在弹奏的同时还要跟唱,哼唱旋律,数出节奏;大多数钢琴曲还会涉及踏板的运用,因此一边看谱,一边弹奏,一边跟唱,还要一边踩踏板。可以说,弹奏好一首作品的过程是专注力、学习、理解和领悟相互融合的过程。

(二)弹奏要求高

钢琴音域宽广、音量变化幅度大、音色清亮悦耳,是理想的多声乐器,但是,钢琴表演对于演奏者的个人能力要求极高,弹奏者要有扎实的乐理基础和一定的演奏技巧。弹奏者要对作品的连贯度、流畅性和情感进行有效掌握,在演奏过程中一旦出现卡顿现象,不仅会造成节奏混乱、错拍,还会对听众的观感体验等造成最直接的影响,因此保证演奏的完整性和流畅性至关重要。钢琴作品有强弱、渐强、渐慢、跳音、顿音、连音、断音等各种各样的演奏技法,表现力极为丰富。作为钢琴弹奏者,需要熟悉曲谱章节并掌握其情感变化,才能确保弹奏的曲目能够吸引听众。

(三)缺乏专业指导教师

钢琴表演的推广,离不开专业的指导教师。目前群众学习钢琴主要的地点是老年大学、文化馆以及社区活动中心等。这些公益性质的机构解决了一部分群众休闲娱乐的问题,特别是老年大学近年来发展态势良好,已经成为老年朋友的精神家园,全方位,多学科、规范化的教育体系已经逐步形成。但它虽然取得了长足的进步,但是专业教师资源的匮乏也是一个不容忽视的问题。以四川省内江市老年大学为例,该校一共有三名钢琴教师,其中一名是在校大学生兼职,还有两名是外聘的小学音乐教师。学

校缺乏专业的、有教学经验的、高学历、高职称的钢琴教师。对于外聘教师,学校在教学管理和教学质量的把控上存在一定的难度。

(四)适合普通群众演奏的中国钢琴作品少

钢琴发源于西方,西方作品也是古典钢琴曲的魂和根基。西方音乐作品更侧重于技巧,中国音乐作品更平和。中国钢琴作品在借鉴西方音乐的同时融进中华民族音乐的元素,因此更容易吸引群众,引起群众共鸣,激发群众的自豪感和爱国热情。但中国的钢琴作品目前还没有形成较为完善的体系,作品要么难度太大,要么过于简单,可供普通群众选择的并不多,练习曲更是寥寥无几,体裁形式也较为单一。民歌、古曲改编而来的作品普遍技巧性高,非专业人员演奏难度太大。中国钢琴作品推陈出新需要全社会音乐人共同参与和不懈努力。传承中华优秀传统文化绝不是简单地复古,当然也不能盲目排外,而要本着科学的态度,坚持古为今用、洋为中用,辩证取舍、推陈出新,使之与现实文化相通^{[5]317}。

三、钢琴表演在群众文化中的提升策略

针对钢琴表演在群众文化活动中的现实困境,音乐工作者有责任也有义务对这些问题进行反思。要不断探索钢琴表演在群众文化生活中的运用规律,寻求钢琴表演在新时代群众文化活动中的发展方向。

(一)提高群众对钢琴表演的认识

群众文化活动是广大群众自发性的活动,这就造成许多群众对钢琴相关专业知识掌握和运用程度不高,导致钢琴音乐作为群众文化在社会影响力不足^[10]。为更好地开展文化服务活动,群众文化服务部门一定要做好钢琴表演艺术的宣传工作,普及钢琴表演的基本知识,对一些经典的钢琴作品及作曲家进行宣传和介绍,让群众对钢琴作品以及钢琴表演形式有一定的了解,从内心深处接受钢琴表演艺术,群众在多听多看中提高他们对钢琴表演的兴趣和欣赏水平,从而为学习钢琴表演打下基础。在宣传普及钢琴表演的工作中,要坚定文化自信,注重融合中华优秀传统文化。

(二)选择合适的曲目,丰富钢琴表演形式

学习钢琴可以根据不同年龄阶段的受众人群来调整教材。年轻的群众可以学习一些节奏欢快、雄壮、当下流行的钢琴曲目。中老年人可以根据他们的兴趣以及年龄特征学习一些节奏舒缓、情感丰富、具有一定时代特征的曲目。群众钢琴教学的目的主

要是突出知识性与娱乐性相结合的原则,寓教于乐,以此提高他们的业余生活质量。

钢琴表演形式不能局限于独奏和伴奏,可以加入四手联弹、双钢琴表演。四手联弹和双钢琴更能激发演奏者的弹奏热情,调动演奏气氛,让钢琴表演更具有感染力和震撼力。四手联弹表演形式趣味性更强,音响效果更加丰满。双钢琴表演音响效果独特、气势恢宏,可观性更强。

(三)提升钢琴表演个人素养

提升钢琴表演个人素养包括提升人文素养和专业素养。人文素养主要指知识水平和道德修养。文化知识的积累可以提高钢琴表演者的综合素质,同时气质修养、生活阅历、审美情趣、人生观、价值观等又会反哺钢琴水平。综合素质的提升也会让钢琴表演者头脑灵活,学习能力增强,演奏上更有灵感和悟性。道德修养包括个人的道德水平和修养,是指个人为实现一定的理想人格而在意识和行为方面进行的道德上的自我锻炼,以及由此达到的道德境界。

群众文化活动中的钢琴表演对演奏者的专业素养要求较高。群众文化活动中的钢琴表演与专业钢琴表演有一定的差异,需要在实际演奏的过程中有极强的应变能力、和群众互动的能力,以及应对突发情况的能力。钢琴表演者需要持之以恒地刻苦训练,才能拥有较强的专业能力。弹奏者在钢琴表演时需要注意每一个细节,只有在每个细节上都反复地推敲理解,才能够提升专业水平、提升演奏的艺术效果。钢琴表演不但需要弹奏者自觉提高自身业务素质和能力,还要有社会责任感,为促进钢琴艺术在群众中的传播、提高群众文化活动水平、为社会的和谐稳定贡献自己的力量。

(四)职能部门加强对钢琴表演这一群众文化活动的支持

制约钢琴表演这一群众文化活动发展的一个主要因素就是缺乏钢琴、学习场地和专业指导教师。为此,相关部门应该加强配套设施的建设,服务好人民群众的文化活动。政府部门要结合当地实际,计划、协调、指导和监督相关职能部门合理运用和规划群众文化活动资金。支持当地文化馆、老年大学开设钢琴学习班,政府可以通过财政补贴和专项资金鼓励他们办学,并为此购置相应设备和器材。政府部门还可以为老年大学和文化馆牵线搭桥,将当地音乐院校专业教师请进课堂,为群众钢琴表演或者比赛进行指导,可以聘请其为校外辅导员,不定期地

为老年大学或者文化馆专业教师授课。老年大学和文化馆可以面向社会公开招聘,聘请专业性强、教学经验丰富的专职或者兼职教师,以解决师资力量薄弱的问题。

四、结语

在新形势下,钢琴表演这一群众文化活动发展任重而道远。钢琴表演可以增强群众文化活动凝聚力,提升群众文化素养、弘扬传统文化、促进东西方韵律贯通融合。在做好群众文化工作的同时,需要正视钢琴表演在群众文化活动中存在的问题。针对这些问题,要主动担当并有所作为,不断提高群众对钢琴表演的认识,为丰富群众文化活动、促进精神文明建设做出贡献。

参考文献:

[1] 扎实推进社会主义文化强国建设 [EB/OL]. (2022-09-06) [2023-04-25]. <http://politics.people.com.cn/n1/2022/0906/c1001-32520019.html>.

- [2] 韩笛,杨润. 民族音乐在群众文化活动中的推广策略 [J]. 文化产业,2023(9):38.
- [3] 刘璐. 当代钢琴教育的文化困境与反思 [J]. 当代音乐,2015(4):84.
- [4] 黄丽莉. 浅谈对群众开展钢琴教学的体会 [J]. 神州文化,2013(29):36.
- [5] 中共中央宣传部. 习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答 [M]. 北京:学习出版社/人民出版社,2021.
- [6] 刘阿冷. 钢琴伴奏在声乐演唱中的功能价值 [J]. 当代音乐,2018(7):111.
- [7] 陈煦月. 钢琴演出在群众文化工作中的作用 [J]. 文艺生活,2021(4):203.
- [8] 罗依菲. 浅探西方印象主义钢琴音乐中的东方美 [J]. 北方音乐,2017(12):19.
- [9] 朱萍. 群众音乐文化活动中钢琴的普及及运用情况分析 [J]. 学术论坛,2019(9):48.
- [10] 张金石. 以应用钢琴的普及提高群众文化建设质量的研究 [J]. 理论观察,2020(9):148.

Value, Significance and Promotion Strategies and Current Challenges of Piano Performance in Cultural Activities for the Public

ZHANG Haitao

(School of Music, Neijiang Normal University, Neijiang, Sichuan 641100, China)

Abstract: As an important instrument in cultural activities for the public, the piano plays an important role. However, piano performance in cultural activities for the public also faces challenges in three aspects: learning, playing, and equipment. Therefore, measures are needed, such as, to improve public awareness, select performance repertoire, and enhance personal accomplishment so as to cater to the characteristics and needs of the public. Strong management and efficient promotion are needed to advance the deep integration of piano performance and cultural activities for the public so that piano performance can play a greater role in promoting social harmony and stability.

Key words: piano performance; cultural activities for the public; value; challenges; measures

(责任编辑:王长安)