

钢琴演奏中如何提升音乐感知力

王琪

(扬州大学, 江苏扬州 225300)

摘要:新时期背景下,人们的精神生活变得愈发丰富,很多人对钢琴等艺术形式产生了较大的兴趣。为此,钢琴演奏人员要不断提升自身专业能力、综合素养,方可创作出更多好作品。鉴于此,本文针对钢琴演奏中如何提升音乐感知力展开分析,并提出一些策略,仅供各位同仁参考。

关键词:钢琴演奏;音乐;感知力

一、提升听觉能力

音乐作为一种听觉艺术,是提升音乐感知力的重要手段之一。因此,我们应该多听不同时期、不同国家、不同作曲家、不同主题的作品。例如,交响乐、歌剧、艺术歌曲、室内乐等,经常去听音乐会,听著名钢琴家的作品,了解他们如何把握音乐风格,如何诠释声音和色彩,如何描绘音乐意境,如何刻画音乐性格,以此来丰富音乐在自己脑中的形象。例如,当你弹奏莫扎特的钢琴奏鸣曲时,你可以在弹奏之前听一听莫扎特的歌剧。莫扎特非常喜爱歌剧,在钢琴作品的创作中运用了许多歌剧表现手法。

图一 钢琴演奏图

二、掌握视唱练耳基础知识,提升音乐听辨感知能力

若想提升音乐感知力,必须要重视对音乐听力的发展,尽管部分人群天生能够较为敏感地感知音乐,但是,只有经过专业训练,方可形成相应的音乐感知力。作为一种艺术形式,音乐主要是通过声音这一元素展开情境塑造,通过将不同音乐元素组合在一起,能够将一种抽象的情感用音乐表达出来。因此,若想更好地感知音乐,必须要具备良好的音乐信息接收能力,这样方可通过音乐这一途径,对相应的情感、意象展开认知。

在钢琴演奏中,必须要通过大量的倾听才能掌握相应的技巧与知识,从而形成音乐感知能力。因此,不断提升自身的视唱练耳基础知识,方可更好地实现钢琴演奏。一般来说,音乐可以理解为以一种听觉艺术,它是通过“视唱”和“练耳”两部分构成的,它包含了基本的音程、音准等知识,还涉及了一定的识谱能力。

在钢琴演奏的过程中,演奏者除了要掌握基本的音程、音高知识,还应重视对音乐的理解和感知,这样方可提升音乐的感染力。在弹奏时,除了要掌握音乐作品的处理方法,还可利用表情等对

钢琴演奏展开辅助。对于钢琴演奏来说,练耳是基础,只有不断提升自身的音乐辨析能力,方可更好地将音乐作品的特点、细节展示出来,从而提升自身的音乐感知力。

三、结合音乐鉴赏和演奏,提升音乐审美及表现力

一般来说,音乐鉴赏主要是由欣赏和品鉴这两个层面构成。欣赏一般是指倾听不同风格的作品,品鉴则是对音乐的主题、内涵等展开分析、理解,这对提升音乐感知水平有重要促进作用。

首先,要重视对良好音乐环境的创设,这样方可不断提升音乐欣赏的兴趣,提升自身的音乐审美能力,因此,钢琴演奏者应重视营造音乐鉴赏的机会。比如,在日常生活中,可以选择不同类型、主题的钢琴作品展开欣赏,并尝试分辨音乐作品中用到了什么乐器,其节拍是怎样的。通过此方式,能够大幅提升演奏者对音乐情感的理解水平,从而在无形中增加自身对音乐的感知和鉴赏水平,这对其后续音乐审美能力的发展有重要促进作用。在实施钢琴演奏时,最重要的便是提升音乐的感染力,这就需要演奏者将自己的情感带入到音乐作品中,这样方可让音乐作品更好地打动人的心弦。为此,钢琴演奏者要重视对舞台经验的积累,这样方可大幅提升自身对音乐作品的表现力,深化对音乐主旨、内涵的理解,从而对相应的音乐作品产生更深刻的体验。

其次,为减轻在钢琴演奏中的压力,消解表演时的紧张情绪,必须要重视对良好氛围的构建。同时,钢琴演奏者应具备较强的表现欲,但是不同人的性格不同、生活经历不同,这就导致他们的表现欲强弱有所区别。从客观因素上分析,有些钢琴演奏者由于对音乐技能的掌握水平不高,这就导致其在进行钢琴演奏时,可能会出现紧张的情绪,从而影响他们的表现力。为此,钢琴演奏者要不断提升自身的综合专业水平,以此更好地投入到钢琴演奏中,用实力为自己缓解压力,提升音乐演奏水平。

最后,钢琴表演需要逐渐积累方可形成良好的经验,为此,钢琴演奏者要积极尝试,努力为自己争取参与钢琴表演的机会,这对强化自身的音乐表现欲有重要促进作用。通过参与各类钢琴演奏音乐活动,能够不断提升演奏者的舞台经验,从而帮助他们形成良好的音乐表演信心,助力其音乐表现力、审美能力、感知力进一步发展。

四、了解音乐作品背景,强化对音乐的理解力

钢琴演奏是一种较为复杂的艺术表现形式,钢琴演奏人员除了要掌握相应的演奏知识、技巧,还应对钢琴作品有较为深入的理解,这样方可更好地将作品内涵传递给周围听众,从而深化对他们的感染力。为更好地帮助钢琴演奏者了解音乐作品本身,首先需要演奏者对于钢琴作品的创作背景展开深入分析,并结合作曲家的创作风格、时代文化、人生经历等因素思考。其次,要重

视对音乐作品情感主题的理解,这样方可更好地处理钢琴音乐作品中的节奏、和声等音乐元素。只有不断深入分析钢琴音乐作品本身,方可更好地理解作曲家的创作意图,从而帮助钢琴演奏者进一步深化对钢琴音乐作品的理解水平。

例如,贝多芬作为一名音乐家,个人经历非常起伏、坎坷,其创作的音乐作品也有非常强的个人色彩,比如他的《命运交响曲》便是他的代表作品之一。这一作品的节奏紧凑、气势恢宏,能够给人以非常强烈的震撼感。通过对这一作品展开深入分析我们可以发现,这一作品和他的命运有非常强的关联。从这里我们可以看出,若想提升对音乐作品的理解水平,必须要从作品的背景入手,这样方可在欣赏音乐作品的同时,更好地了解作者的经历、时代背景,从而更好地感受音乐中蕴含的情感,实现灵魂的共鸣。

因此,在实际开展钢琴演奏时,演奏者除了要对作品本身的技巧、知识等展开分析,还应结合作品的作者生平、时代背景等展开思考,以此从多个路径对音乐作品的相应信息展开查询,从而更好地了解这一音乐作品的创作背景,作品处在作者作曲生涯的什么阶段,以此更好地深化对音乐作品的理解。

又如,在开展李斯特《但丁幻想奏鸣曲》的演奏前,演奏者应对作品的背景等展开分析。这一作品是在李斯特读完但丁的《神曲》后创作的音乐作品,在实施这一作品演奏前,我们可尝试阅读《神曲》这一作品,以此可更好地对音乐作品展开分析,帮助他们更好地理解音乐中关于地狱的刻画与幻想,更好地理解作品中密集的八度和弦以及在五个小节换一次踏板的和声共鸣。从这里我们可以看出,作曲家在创作作品时,会受到当时环境背景的影响,这对演奏者更好地理解音乐作品有重要促进作用。

五、寻找音乐语言共性,提升音乐审美能力

钢琴音乐作品主要是利用节奏、和声、旋律等手段,对个人情感的一种深刻表达。通过不同的表现方法和组织形式,音乐作品所体现出的情感也会有非常大的差异。利用某些手段所组成的音乐作品,也存在着非常强的共性。例如,节奏作为音乐作品的重要表现形式,能够通过有些鲜明的节奏类型,表达紧张、欢乐、激情等情绪。一些舒缓的节奏通常会让人在情感上体验到忧伤、安详、甜美等情绪。通过寻找音乐语言的共性,能够帮助钢琴演奏者更好地把握不同音乐作品的特点,从而更为深入地理解音乐作品的主旨,深化对其内涵思想的理解与分析水平,助力其音乐审美能力得到进一步发展。随着钢琴演奏者接触到的作品数量不断增加,他们可以将一些规律总结出来,从而在理性和感性层面对音乐语言产生新的理解和认知,不断强化自身音乐审美素养,这对其音乐感知力发展有极大助力作用。

六、增强音乐舞台实践,丰富音乐表现力

在音乐舞台的实践过程中,音乐表现力有非常重要的作用,通过不断增强音乐舞台的时间水平,能够大幅提升钢琴演奏的表现力,助力演奏者更好地呈现出完美作品。在实践中,钢琴演奏者在准备阶段,要选择适合的钢琴曲目,而后对钢琴作品的创作内涵、本质等展开深入分析,并寻找其创作背景,以此增加对音乐作品的掌控力。同时,演奏者可尝试从观众视角思考问题,以此深化对钢琴作品的理解深度,在较短的时间内对作曲家的思想、主旨情感等产生较为深入理解。在此基础上,钢琴演奏者可以结合自己的钢琴知识储备,为钢琴作品注入新的活力,让它们更好地适应新的时代环境。

同时,在演奏中,钢琴演奏者应重视对以往教训的吸取,积极改正以往表演中的不足,从而不断提高音乐的表现力,让钢琴作品更具人格特征。在钢琴作品中蕴藏着非常深厚的哲理,在实施舞台实践时,钢琴演奏者应重视对这种哲理的体现,从而使其对更多人群产生正面影响,让他们结合音乐对作曲家的思想、品质产生更为深入的理解。从这里可以看出,通过不断增加音乐舞台的实践水平,可以帮助演奏者更好地表现出音乐作品的内涵与本质,从而助力其音乐表现力、舞台感染力得到进一步发展,促使其音乐感知水平进一步提升。

七、结语

综上所述,若想提升钢琴演奏中的音乐感知力,我们可以从掌握视唱练耳基础知识,提升音乐听辨感知能力;结合音乐鉴赏和演奏,提升音乐审美及表现力;了解音乐作品背景,强化对音乐的理解力;寻找音乐语言共性,提升音乐审美能力;增强音乐舞台实践,丰富音乐表现力等层面入手分析,以此在无形中促使钢琴演奏中的音乐感知力提升到一个新的高度。

参考文献:

- [1] 石令希.在改编作品学习中提升审美感知与弹奏表现能力——以双钢琴改编组曲《胡桃夹子》为例[J].美育学刊,2021,12(4):8.
- [2] 孙韵.基于实践的钢琴演奏理论构建——评《法因伯格论钢琴演奏艺术》[J].领导科学,2020(1):2.
- [3] 杨欣彤.基于音乐心理学的钢琴演奏处理及常见问题分析[J].艺术评鉴,2022(1):4.
- [4] 励君玉.钢琴演奏离不开身心的统一——评《成功钢琴家攻略:身体·头脑·演奏》[J].中国教育学刊,2018,308(12):117.
- [5] 席岩.张朝钢琴作品中云南音乐元素的民族化创作实践——以《哈尼情歌》《努玛阿美》《滇南山谣三首》为例[J].黄河之声,2021(23):3.
- [6] 曹灿.李斯特降E大调第一钢琴协奏曲——录音版本中钢琴演奏比较分析[J].河北画报,2022(1):3.
- [7] 黄玲.塑料材料的选用对钢琴演奏性能的影响研究——评《塑料品种与选用》[J].塑料科技,2022,50(1):1.
- [8] 蔡毓坤,张敬云.浅析钢琴三重奏《晋剧印象》第一乐章的钢琴演奏技法[J].戏剧之家,2022(1):2.
- [9] 叶思琦.指法与发力部位相互配合在钢琴演奏中的探究——基于指法艺术的触键方式[J].成长,2022(1):3.
- [10] 王泽伊.高贵,幽默的绅士——莫谢莱斯与他的《24首钢琴练习曲(作品70)》(下)[J].钢琴艺术,2022(2):4.
- [11] 高菲.钢琴演奏中的临场焦虑与应对策略[J].赤峰学院学报:汉文哲学社会科学版,2021,42(6):4.
- [12] 牟伟娜.夏玉敲冰引商刻羽——论钢琴表演实践中节奏感的培养与训练[J].齐鲁艺苑:山东艺术学院学报,2022(2):4.
- [13] 周毅.钢琴演奏教学之基础技能训练与提升——评《钢琴教学探微》[J].中国教育学刊,2021(7):1.
- [14] 朱怡君.崔世光钢琴组曲《钢琴上的福斯特》创作技法与演奏分析[J].文学艺术周刊,2022(2):4.
- [15] 胡瞳瞳.试论传统钢琴曲《民间玩具》的演奏技法及民族韵味[J].保山学院学报,2022,41(1):4.