

浅谈钢琴演奏技巧中情感运用的要点及作用

向红梅

(宜昌市三峡中等专业学校, 湖北 宜昌 443000)

摘要: 在生活中, 每个人都会有着自己的情绪和感受, 这种情感丰富多样, 且在特定情况下会影响人的行为和意识。情感的产生源于人类自身的需求、想法及观点, 各种情绪都是情感抒发的一种方式, 如兴奋、热情、悲伤等。将这些情绪适当用于钢琴表演之中, 可以令演奏者完美演绎曲目的节点和旋律, 在提升自己的舞台表现力和技巧的同时, 还可以使观众们的情感产生共鸣。本文针对钢琴演奏技巧中情感运用的要点及作用展开探究, 并针对情感在钢琴演奏技巧中的应用提出一些建议, 希望能够为大众提供有效借鉴。

关键词: 钢琴; 演奏技巧; 情感; 作用

一、钢琴演奏技巧中情感运用的特点

(一) 动态性

在实践过程中, 当演奏技巧与丰富的情感表达充分结合, 此时的情感是具有动态性的, 不同的曲目曲风或是同首曲目前后节奏的不同, 其中所体现的情感也是具有丰富变化的。在演奏不同曲风的曲目或是节奏转变时, 演奏者的情绪也在做出相应的情感变化。

在这一过程中, 演奏者情感变化的程度可能不同, 或是不易察觉的细微变化, 或是情绪反差极大、跌宕起伏的较为明显和强烈的情感变化。

演奏者对完美演奏的艺术追求要求其要深入地研究自己所需演奏的曲目, 了解其风格、作品背景和情感表达, 感受其思想情感的抒发, 使得情绪与曲目配合融洽、升华情感, 在演奏之时达到满意的效果。

(二) 真实性

通过钢琴演奏技巧表达出来的情感是具有一定真实性的, 这主要是由于钢琴演奏中的情感所表达的是演奏者通过一定的手法和技巧呈现出来的真情实感。

在实际的演奏中, 很多钢琴演奏者会通过自身沉浸式的表情或者一些夸张的肢体动作来引导听众展开沉浸体验, 进而实现听众与演奏者的情感共鸣, 使听众们可以通过音乐中呈现出来的情感实现身临其境的感受, 深刻领悟演奏者的情感表达。

在演奏中, 演奏者的真实情感投入是十分重要的, 不仅可以提升听众的听觉感受, 还能够有效激发听众的情感共鸣, 实现听众身心的双重享受。

二、钢琴演奏技巧中情感运用的作用

(一) 增强演奏技巧表现力

在钢琴演奏中融入真实、动态的情感表达, 不仅是对整个演奏过程的丰富, 更能够进一步提升演奏技巧的表现力, 达到满意的演奏效果。

在钢琴演奏中, 演奏者想要实现各种技巧的熟练掌握和应用, 不仅要学习各种乐理和钢琴技能的理论知识, 更是要经由长期不

间断地实践训练, 才能得到娴熟的演奏技巧和满意的演奏效果。

在钢琴的演奏过程中利用熟练地钢琴演奏技巧来进行情感表达, 可以达到演奏技巧和情感相辅相成的效果, 不仅可以利用多样化的技巧带动听众的情感共鸣, 且情感的融入也为演奏技巧带来了更加丰富的表现力, 进而从根本上引起听众注意, 进一步提升听众的情感体验和听觉体验。

就单纯的钢琴演奏技巧来看, 想要将技巧的表现力充分发挥出来, 这对演奏者自身的素养也有很高的要求。情感的融合则刚好可以将其审美素养、丰富的情感内涵表现出来, 实现对演奏曲目整体的理解以及最优化诠释。

(二) 帮助节奏和演奏速度的准确把握

在钢琴演奏中, 演奏者可以准确地将融入情感并发挥其作用, 这有助于正确地掌握和控制演奏的节奏和演奏速度。在钢琴乐曲的演奏中, 结构和速度的掌握和控制是极为重要的一步, 其可能对整体的演奏流程和效果产生直接影响。

但是, 在实际的演奏中, 演奏者通常会很难掌握好音乐的演奏节奏和速度。在正常情况下, 如果演奏者不能很好地控制整体的演奏节奏和速度, 将导致直接的速度调节, 出现不协调现象, 并会严重影响整个演奏过程。

比如, 在针对节奏本身便较为紧张的曲目进行演奏时, 演奏者如果不能对节奏和速度进行良好控制, 就可能会出现节奏越来越快的现象。

对于节奏较缓的曲目, 则可能出现节奏和速度越来越慢的情况, 致使最终可能会跟不上节拍速度, 严重影响听众体验。而合理地使用情感有助于良好地控制演奏节奏和演奏速度, 同时还可以通过技术培训和长期实践来加强控制。

在演奏中, 演奏者必须尽可能有效地将自己的情感与作品内涵充分结合, 并利用娴熟的演奏技巧将其充分呈现, 帮助演奏者准确把握整体的演奏节奏和速度, 以实现完美的表演。

(三) 搭建演奏者、音乐与听众共鸣桥梁

弹钢琴不仅是演奏技巧的证明, 也是一种情感的传达。在钢琴演奏的过程中, 演奏者的情感和音乐的共鸣是演奏和艺术表现的重要内容之一。

音乐与情感的完美结合可以提高演奏者对音乐的理解, 有利于演奏者对情感内涵的准确传达。在表演中, 听众可以深刻地理解和感知音乐的魅力, 音乐也通过演奏者所传达的情感而具备了象征意义。

演奏者通过钢琴音乐所传达出来的情感, 常常使听众感到震惊和感动, 而这也正是情感与技巧双重结合的结果。演奏者的情感表达及技巧表现赋予了钢琴演奏作品新的活力, 观众意识到了这种活力, 并从这种感知中获得了更多的理解和独特的情感体验, 这是情感在技巧中融合运用的重要作用。

因此, 在钢琴演奏时, 演奏者必须充分了解钢琴曲目的情感

内涵,并将自己对曲目的认知和理解与自身的真实体验结合并加以充分表达,用音乐搭建起演奏者、音乐与听众三者之间的共鸣桥梁。

三、情感在钢琴演奏技巧当中的运用策略

(一) 将演奏技巧与演奏情感进行完美融合

在钢琴演奏中,技巧和情感都是不可或缺的一部分,如果演奏者没有熟练的、丰富的演奏技巧,其就会很难对钢琴曲作品中的深刻内涵展开完整的理解和展现,在这样的情况下,即使演奏者在演奏中再富有情感也难以对钢琴曲中的情感内涵进行准确表达。

而如果一个演奏者只富有丰富的演奏技巧,而缺乏情感的融入,则会丢失了钢琴曲作品的核心内涵,使演奏失去了灵魂,一旦技巧不能应用于情感表达,最终的演奏效果通常也是不尽人意的。

由此来看,在钢琴演奏中,演奏者需要具备情感融入技巧的能力,通过演奏技巧和情感的有效融合,通过成熟的演奏技巧来表达钢琴曲中丰富的情感,进而实现最优的效果呈现。

技巧与情感融合的钢琴演奏表演,能够给予听众良好听觉体验的同时,使听众的心灵也得以净化,进而得到身心的双重享受。情感是钢琴曲作品的艺术内涵体现,是作品的核心和灵魂所在,如何将作品中的情感内涵利用丰富的演奏技巧进行充分表达,是演奏者在演奏过程中的关注重点。

在实际的钢琴演奏中,演奏效果的评判应该以能否引起听众的共鸣为基准。演奏者应该对每一首演奏曲目的内涵情感进行深刻的感受和领悟,并充分掌握技巧与情感融合的方法,对演奏中的轻重缓急进行精准控制,以表达出不同情感涵义,使技巧与情感完美融合,带动听众的情感共鸣。

(二) 促进演奏者综合素质和专业技能水平提升

想要在演奏中达到情感与技巧融合的最优效果,这对演奏者自身的专业技能和综合素质提出了一定高度的要求:只有演奏者的专业技能达到一定的标准,才能实现情感和技巧的精准控制;也只有具有较高的专业审美素养、文化修养、创造能力和心理素质,演奏者才能对曲目作品中的情感内涵进行充分领悟,在演奏中融入自身认识,并将其完整呈现出来。

也就是说,具备这两者的演奏者,才能将情感和技巧进行充分的融合运用,达到最优的演奏效果。

首先,演奏者可以通过聆听丰富的古典乐作品、了解作曲者、深挖曲目背后的故事等方式,来实现自身审美素养和文化修养的进一步提升;可以通过改编优秀钢琴曲作品或者创编钢琴曲目等方式,来锻炼自身的创造能力;可以以熟练的技巧应用树立自身自信心,通过丰富的实践演奏强大心理,保障演奏过程中具备良好的心理素质,避免心理因素影响演奏水平。

其次,一些钢琴演奏曲目对于演奏者的专业技能要求较高,这就需要其熟练掌握相关乐理知识以及曲目相关知识,同时具备超强的实践演奏能力。对此,演奏者可以通过加强对演奏曲目的背景、文献、文化等方面的知识进行充分了解,学习其他音乐家对于钢琴乐器、钢琴曲以及乐理的阐释和理解,为自己的情感体悟、

审美培养和技能掌握奠定丰富的理论基础;可以通过不断练习来提升手指的灵活度和技巧的熟练度,强化自身的实践演奏能力。

(三) 强化演奏者对钢琴曲目的审美情感培养

对于钢琴演奏来说,其具有自身的独特的审美特点,即时间性、感情性和运动性,钢琴演奏曲目的旋律内容和情感内涵正是该作品审美特征的展现。

而演奏者的审美情趣是通过演奏过程体现出来的,其审美情趣的优劣将对其演奏效果的好坏起到决定作用。在演奏中,演奏者是依据自身的审美情趣来感悟作品情感内涵的,在此基础上,演奏者才能结合演奏技巧将自身所感悟的情感展示出来,进而实现对听众的情感影响。

因此,想要实现作品完整的情感表达,有必要强化培养演奏者对钢琴曲目的审美情感,提升其审美情趣和审美水平,使其对演奏曲中的感情能够充分体悟。

首先,演奏者可以通过欣赏多样化的钢琴曲目来陶冶情操,针对钢琴演奏曲目的内容旋律及其演奏曲风展开深度解析,并依据其旋律和曲风展开联想,发挥自身的丰富想象力,以更好地掌握演奏曲目中的情感表达,实现审美情感的培养。

一般来说,想要实现演奏情感的充分呈现,提升审美情感,是需要演奏者以自身的亲身经历来深入感悟,并通过娴熟的演奏技巧进行表达的。

就此而言,在开展钢琴演奏之前,演奏者需要提前对所演奏的曲目进行全面了解,并依据自身能力和对曲目的旋律内容、情感内涵的掌握情况,设计好演奏技巧的应用融合,以实现为听众呈现最好的演奏效果这一目标。

在对演奏技巧进行安排设计的过程中,应该使技巧应用紧紧围绕曲目的情感内涵,使演奏技巧为演奏情感服务,做到“未有曲调先有情”,实现演奏技巧与情感的完美配合。

四、结语

总而言之,加强演奏情感与演奏技巧的融合,除了可以使演奏者更好地掌握演奏节奏和演奏速度外,还能够有效激发听众的情感共鸣,使听众得到身心的同步享受,在音乐中得到情感的升华,进而实现最优的演奏效果。实现情感与技巧的完美融合是作为一个钢琴演奏者的根本目标,对此,演奏者应该深入体会曲目的情感内涵,从情感出发强化演奏技巧,提升演奏的表现力,在不断的实践中促进自身综合素质和技能水平的进一步提高,达到尽可能完美的演奏效果。

参考文献:

- [1] 王诗莹. 钢琴演奏中情感与技巧的和谐统一 [J]. 大观 (论坛), 2021 (03): 30-31.
- [2] 杨教. 钢琴演奏中情感与技巧的统一分析 [J]. 艺术评鉴, 2020 (17): 58-60.