

论钢琴作品风格的演变对钢琴技法的影响

李晓悦

信阳学院 河南省信阳市 464000

【摘要】音乐作为人类八大艺术之一，对人们的生活有着极为重要的影响，几乎各地的文化发展过程中都诞生了属于自己的音乐体系。随着全球化的时代到来，钢琴音乐也成为世界音乐的主要潮流之一，钢琴演奏也成为了人们创作音乐的重要方式。钢琴音乐有着悠久的发展历史，不同的时期也呈现出了相应的作品风格，而钢琴作品风格的演变对钢琴技法的使用也有着重要的影响。基于此，以钢琴作品风格的角度出发，根据相关作品风格的演变进程，深入的讨论了感情作品风格演变对钢琴技法产生的影响。

【关键词】钢琴作品；风格演变；钢琴技法；影响

On the influence of the evolution of piano work style on piano techniques

Xiaoyue Li

Xinyang University, Xinyang City, Henan Province 464000

Abstract: as one of the eight great arts of human beings, music has a very important impact on people's lives. Almost every place has its own music system in the process of cultural development. With the advent of globalization, piano music has become one of the main trends of world music, and piano performance has also become an important way for people to create music. Piano music has a long history of development, different periods also show the corresponding work style, and the evolution of piano work style also has an important impact on the use of piano techniques. Based on this, from the perspective of piano work style, according to the evolution process of related work style, this paper deeply discusses the impact of the evolution of emotional work style on piano techniques.

Key words: piano works; Style evolution; Piano techniques; influence

引言

钢琴作为音乐创作的重要乐器，在多种类型的音乐作品中都能见到，有时作为伴奏和旋律出现，但更多时候是作为音乐的主体所呈现，能够带给人丰富的听觉体验。钢琴本身有着难度较高的弹奏技巧，需要演奏者手、脚、眼并用，并全身心的投入到演奏过程中，以此才能弹奏出美妙的乐曲。钢琴作为一种古典乐器，最早起源于欧洲地区，是由击弦乐器演变成的键盘乐器，有着“乐器之王”的美称。在早期的音乐创作过程中，人们以钢琴演奏为主，创作了众多著名的钢琴曲，如《小夜曲》、《悲怆奏鸣曲》、《月光奏鸣曲》等等知名音乐作品^[1]。而随着历史的发展，钢琴作品的演奏风格也出现了不同程度的变化，与之相应的钢琴演奏技法也发生了改变，由此也诞生出了众多风格不一，但仍不失为经典的钢琴作品。因此，对不同风格钢琴作品的演奏也需要在钢琴技法上做出改变，演奏者自身应当对相关作品有深入的了解，明确钢琴作品风格与演奏技法之间的关系，从而达到能够熟练运用钢琴技法来演奏不同风格钢琴作品的效果。

1 音乐风格的含义

音乐风格是指各种音乐要素，包括旋律、节奏、音色、力度、和声、肢体和曲式等在一起所形成独特的风格类型，根据作者的不同可以分为不同作曲家的音乐风格，如贝多芬、莫扎特、肖邦等知名音乐家都有自己的音乐风格。而根据历史时期的不同也可以分为不同时代的音乐风格，如中世纪音乐（450~1450）、文艺复兴时期音乐（1450~1600）、巴洛克音乐（1600~1750）、古典主义音乐（1750~1820）、浪漫主义音乐（1820~1900）等。根据演奏乐器和演奏形式的不同还可以分为乡村音乐、爵士音乐、摇滚音乐、电子音乐等音乐风格^[2]。而在钢琴的发展历史中，其所经历的不同历史时期，对钢琴音乐作品风格产生了较大的影响，不同的作曲家往往会在同一时期受到相互之间的影响，从而创作出风格较为相似的音乐作品。因此该时期的钢琴作品所呈现的风格类型往往也代表了其历史阶段，从中世纪、文艺复兴时期至巴洛克时期、前古典时期、古典时期、浪漫时期，再到近现代时期的钢琴作品相互之间有着不同程度的差异，

不同风格的作品给人带来的直观感受有着不同的韵味,而其中对钢琴演奏技法也有着极大的影响。

2 钢琴作品风格与演奏技法的关系

自钢琴音乐作品问世以来,其作品风格和演奏技法之间就存在着紧密联系,钢琴在演奏时首先需要具有一定的演奏技法基础,才能创作出优美的乐曲,否则就是毫无章法的乱弹琴。而在乐曲被创作出来以后,通过不断的演奏和完善也会形成与之相应的钢琴演奏技法,且在同类风格的钢琴作品中都需要使用该演奏技法才能表现出作品应有的韵味。由此可见,钢琴作品风格与钢琴演奏技巧之间有着相互影响的作用,二者在相互改变的过程中不断的向前发展着,进而形成了相互制约和相互影响的关系。

2.1 钢琴作品风格需要相应的演奏技法来表现

钢琴作品风格的不同所带来的音乐感受有所不同,对钢琴演奏技法也有着相应的要求。在演奏过程中,演奏者首先应当对相关钢琴作品有充分的了解,能够明确其创作所处时期和相应的音乐风格特征,从而采用与之相对应的钢琴技法进行演奏,由此才能向听众完全呈现出该钢琴作品原本的音乐风格。在演奏不同风格的钢琴作品时,演奏者也需要跟随其风格的变化来改变演奏技巧。如在演奏古典主义时期的钢琴作品时,就需要采用相应的演奏技法来表现出该作品的古典音乐风格,而如果采用了浪漫主义时期的演奏技法则会导致作品风格的异化,从而使其呈现出较为模糊的曲风,使听众无法准确辨别和体会到原作品中的音乐含义,进而使钢琴作品的演奏失去了其原有的艺术魅力^[3]。因此,钢琴作品风格上的不同对其演奏技法有着一定的制约效果,在作曲家进行钢琴作品创作时,首先应当确定自身想要创作的音乐风格,在此基础上进行旋律作曲,并根据风格的类型来采用相应的演奏技法进行演奏,从而创作出符合某一时代风格特征的感情作品。在作曲家和演奏者本身能够对不同风格类型的钢琴作品充分了解后,还需要对每个风格相对应的演奏技法进行不断的练习,以此来熟练的掌握不同风格钢琴作品的演奏和创作技巧,才能在此基础上形成个人独有的风格,进而推动钢琴作品风格的不断演化。

2.2 钢琴演奏技法对钢琴作品风格产生的影响

钢琴演奏技法是指在使用钢琴乐器演奏过程中,通过特定的技巧和方法来操作乐器和琴键,使其能够发出特有的曲调和音色,进而使演奏的乐曲呈现出相应的音乐风格。对于钢琴演奏者而言,对钢琴演奏技法的熟练

掌控,是确保演奏顺利进行的基础,更是其表现音乐作品中艺术魅力的重要前提。在钢琴作品演奏的过程中,演奏者首先有使用钢琴乐器进行演奏的基础能力,自身能够熟记钢琴乐器的相关演奏技巧,然后再根据所演奏作品风格进行演奏技法上的调整。此时,演奏者的钢琴技法对钢琴作品风格产生了极大的影响,相关演奏作品的真实表现效果也会随演奏技法来确定。在对经典钢琴作品进行演奏时,演奏者在能够熟练使用钢琴技法的基础上,可以在其中加入自己的风格,从而对钢琴作品进行再次创作,以此来形成特有的钢琴作品风格。除此之外,在不同的时代背景下,其流行的钢琴演奏技巧也有所不同,因此在该时代背景下也会形成特有的钢琴作品风格,而不同的风格之间也形成了各自的时代特征,代表着当时钢琴技法的流行趋势,且在当今社会布偶听的钢琴技法也会使钢琴作品风格有进一步的变化。

3 钢琴作品风格的演变历程

3.1 节奏强烈的巴洛克风格

巴洛克时期是在文艺复兴之后,力求打破文艺复兴的严肃、含蓄和均衡,注重对个人情感的表达,当时的艺术潮流也更具有宗教色彩和个人情感色彩,艺术风格也具有激情与享乐主义的特点,因此在钢琴作品风格上也具有旋律跳跃、曲调变化较大的一些特征。在巴洛克前期,以钢琴为主体创作的音乐作品缺少明确的传承意识,导致相关钢琴作品完整保留的资料相对较少^[4]。巴洛克的前期音乐作品虽然没有形成纸质性的作品,但是却为巴洛克时期的到来打下了坚实的基础,积累了众多的音乐素材。而巴洛克时期的社会话语权主要掌握在宫廷贵族手中,因此音乐则主要以歌颂权贵和宗教为主,把个人崇拜思潮与情感融合在了钢琴作品的创造之中。该时代的钢琴音乐,大多都是以古钢琴进行表达,所要表达的思想与感情也是具有朴素、踏实、原汁原味的,而且在音符的跳跃比例上也有着相当大的跨度,音乐旋律也是非常鲜明的,而且波动性也较大,所以可以让人听起来心情愉快。而巴洛克时代的钢琴创作风格总体而言是作为抒发感情的工具,需要通过节奏强烈的音乐旋律来向听众展示其中蕴含的丰富情感,因此其自身的音乐艺术魅力也相对有所不同,在当时的美学观点下也形成了如幻想曲、节奏曲等新型音乐体裁。

3.2 语言朴素精炼的古典主义时期

在巴洛克时期之后便来到了古典主义时期,此时的音乐艺术迎来了蓬勃发展的时期,其中众多音乐大师诸如海顿、莫扎特和贝多芬等都相继为音乐发展做出了卓

越的贡献。其众多杰出的音乐作品时至今日仍被奉为经典,影响着众多作曲家的音乐创作。在该时期的历史背景下,是来自工业革命的技术冲击和法国大革命的思想冲击,因此当时的社会秩序也发生了极大的改变,音乐作品不再高高在上,对权贵与宗教进行赞颂的工具,而是真正成为了艺术的化身,影响着人们的精神领域。此时的钢琴作品风格也根据人文关怀精神,作曲家能够通过作品中融入自身的情感来与听众之间形成情感共鸣,从而使钢琴音乐作品能够更加直击心灵、深入人心。进入到古典主义时期之后,部分钢琴作品风格依然沿用了巴洛克时期的清新、明快之感,但整体结构更为严谨,作品中包含了作曲家对生活的思考,蕴含了丰富的音乐哲理。古典主义分为了前古典主义和维也纳古典主义,共同形成了该时期的音乐艺术,其中带有抽象辩证思维的奏鸣曲式成为作曲家不断探寻的音乐形式,同时也成为了当时社会所主要流行的音乐形式之一。在此时的钢琴作品风格中,相关演奏技法也发展的丰富多样,其中大幅度跳跃、双手交叉、快速重复音及和弦等新颖技法也被广泛用于各种作品的演奏中^[5]。古典主义时期的音乐作品有着面向大众而逐渐社会化的特征,因此也呈现出了多样的发展趋势,多种不同的音乐形式也代表着时代的斗争性,也标志着钢琴音乐正是走入社会民众的生活中,成为了人类艺术中极为重要的一部分。

3.3 代表钢琴诗人的浪漫主义时期

在古典主义时期的维也纳古典主义之后,音乐的发展便进入到了浪漫主义时期,此时的音乐在继承了古典乐派传统的基础上,又更进一步的进行了探索,不再将音乐视为单一的艺术类型,而是更强调将音乐与其他艺术如诗歌、戏剧、绘画等进行结合,从而形成具有浪漫色彩的综合艺术,更侧重于对个人主观感受的表现,类似于用音乐作品来讲述故事,表达个人情绪。浪漫主义风格的钢琴作品中通常会表现出作曲家的个人风格特点,使其钢琴作品特征鲜明,蕴含丰富的个人感情色彩和主观的空想元素。该时期的钢琴音乐具有强烈、自由、奔放的特点,因此在演奏技法上也有了大胆的创新,演奏者通常会通过丰富的肢体动作来传达出作品中蕴含的个人感情,使演奏的过程更具艺术性,而相关演奏作品也更受社会群众的喜爱。浪漫主义时期的音乐代表人物有舒曼、肖邦和威尔第等人,其中肖邦更是被人誉为“音乐诗人”,可见其钢琴音乐作品中所蕴含的丰富内容^[6]。浪漫主义时期的社会背景是反对外族侵略和民族压迫,反对封建统治和民族分裂,因此在作品中往往会具有一

定的叙事性和幻想性,通过音乐叙事来展示残酷现实,用音乐幻想来憧憬美好事物,因此该时期的钢琴音乐作品深刻的体现了人们对美好生活的诉求,钢琴作品风格也呈现出音调转化频繁、旋律悠扬婉转、节奏自由等特征,需要极高的演奏技法来做到作品演奏的收放自如。

3.4 拘谨平静的印象主义时期

印象主义是形成与19世纪末的艺术风格,钢琴作品风格在经历了前几个时期后也迎来了相应的转变,不同于浪漫主义时期的自由与奔放,印象主义更侧重于对生活的描写,通过对生活神秘朦胧的气氛进行展示,从而为听众呈现相应的生活场景,使音乐作品更具有带入感。印象主义时期的钢琴音乐作品深受当时其他艺术类型的印象,在作品中也更加注重对环境的渲染,使音乐作品更为立体,能够与其他艺术相呼应,进而构成整体的音乐世界,这也形成了浪漫主义与现代主义之间的过渡时期。在印象主义时期,作曲家们开始寻求音乐内容的立体感与变现形式的丰富层次感,而为了音乐的立体感往往要求作曲家们在里面添加了许多的小音符,并且不同音符的过渡阶段之间必须巧妙地相互连接,所以在对该时代风格的钢琴作品进行弹奏时,演奏者们要求更全面的把控歌曲旋律,采用多种演奏技法相互配合来体现出钢琴作品中丰富的层次,从而使钢琴音乐作品呈现出亦真亦幻的效果,能够有效提升钢琴作品的艺术魅力。

4 钢琴作品风格的演变对钢琴技法的影响

4.1 指法和触键

在巴洛克时期的钢琴作品风格中,对演奏技法的要求不是很高,需要按照相关作品旋律进行准确演奏即可,演奏者需要了解作品内容,对每个音符都能牢记,且能够熟练的运用手指来弹奏出相应的音色与音调变化,演奏者的左右手可以进行自由的转换。而在古典时期的钢琴作品风格中,对演奏者的指法与触键有了更高的要求,相关钢琴作品严谨的音乐结构要求演奏者能够对触键的力度进行熟练的控制,对作品中不同音域能够进行正确的演奏,在此基础上来展现演奏者的个人情感。在浪漫主义时期,对钢琴作品的演奏更可以称其为表演,需要演奏者以自身丰富的感情来带动手指的走向,使指法与触键的运用能够配合演奏者进行快速的节奏变化,从而更加完美的诠释音乐作品。进入印象主义时期后,对指法和触键的应用不在需要浮夸的表现,而是更侧重于对作品演奏内容的把控,使其内容表达和氛围渲染都处于一个恰到好处的地步,需要使用不同的指法来表现作品中的音色和音调等,使人能够沉浸其氛围之中。

4.2 力度和力量支点

使用钢琴进行演奏的过程中,演奏者对自身的力度和力量支点需要进行完美控制,以此来展现出不同的音色和音域等。在后古典主义之前,使用的弹奏方法通常用手部三关节来输出力量,以此来达到灵活弹奏和改变音色的效果。而在这之后,为了能够更好的体现出作品感情色彩,需要利用手肘和手腕来提供更多的力量输出,从而使音乐弹奏能够达到更大的音域。因此浪漫主义风格的钢琴作品演奏需要进行一定的手臂训练,以更好的掌握弹奏力度和力量支点。在印象主义时期对手臂的运用要求更加灵活,确保能够更好的进行氛围渲染。

4.3 踏板的使用

钢琴上的踏板是改变琴键弹奏音色的重要工具,在多数时候需要使用踏板来对音色进行修饰,从而使音乐作品更加流畅和协调。在面对不同风格的钢琴作品时,其中的演奏细节需要通过踏板的熟练使用起来完成。使用踏板对音色进行的修饰能够有效的提高作品演奏的层次,因此在浪漫主义和印象主义风格的作品演奏中需要进行重点训练,以实现能够灵活表现持续音、颤音、弱音等弹奏效果。

4.4 情感表达

参考文献

- [1]常薰匀.钢琴演奏技法在浪漫主义时期的演进探析[J].明日风尚,2021(20):1-3.
- [2]张璇.钢琴作品风格的演变对钢琴技法的影响研究[J].艺术品鉴,2021(27):178-179.
- [3]刘雨彤.钢琴作品风格的演变对钢琴技法的影响[J].艺术大观,2021(16):16-17.
- [4]危柳.钢琴作品风格的演变对钢琴技法的影响[J].作家天地,2020(17):150-151.
- [5]梁爽.钢琴作品风格对钢琴演奏技法的影响[J].黄河之声,2020(08):46-47.DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2020.08.022.
- [6]邹鸿运.论钢琴作品风格的演变对钢琴技法的影响[J].北方音乐,2020(07):71-72.

在钢琴演奏技法中,演奏者的情感表达也是极为重要的技术方法,能够更加有效的表现作品内容及其艺术感染力。在进入浪漫主义时期以后,钢琴作品不在单单是对听觉的影响,而通过多种艺术形式相互配合所形成的综合艺术。在钢琴演奏表演过程中,演奏者不仅需要音乐作品进行完美的弹奏,还需要利用相应的技巧对作品中的情感加以修饰,并使其表现出来。其中,演奏者本身的肢体动作是丰富其感情的重要方式,在演奏过程中演奏者通过肢体上的动作来带动自身的感情投入,从而使弹奏的过程更具情绪化,听众不仅能够通过音乐来体会到其中的感情,也更能够与演奏过程中所呈现的视觉效果相呼应,进而将自身带入到音乐作品中,使不同钢琴作品风格呈现出其应有的艺术魅力。

结束语

演奏技法作为钢琴演奏表演中的重要内容,不仅对作品在演奏效果有着影响,相关技法本身也受到不同作品风格的限制。演奏者应当重视各种钢琴作品风格的差异,在演奏过程中根据作品和自身演奏效果的需求,采用相应的技法进行演奏,以此来确保能够完美还原钢琴作品风格,或在此基础上进行自身风格的创新和呈现,以促进音乐艺术的不断发展。