钢琴演奏中音乐表现与演奏技巧的关系

郑 策 张 萌
中国石油大学胜利学院，中国·山东 东营 257000

【摘 要】钢琴演奏通过演奏者有规律地敲击琴键为听众展示钢琴乐曲的独特魅力,成为一项具有独特视觉和听觉效果的声乐盛典。在演奏过程中，钢琴演奏者以娴熟的演奏技巧推动音乐感染力和表现力的不断上升，实现音韵与听众的共鸣，由此达到音乐表现的最终目的。实际上，音乐表演与音乐技巧是相辅相成、不可或缺的。本文首先对音乐表现与演奏技巧的关系进行探讨，并就如何提高演奏技巧、增强钢琴演奏表现力相关问题提出建议。

【关键词】钢琴演奏；音乐表现；演奏技巧

1 理性看待音乐表现与演奏技巧间的关系

1.1 演奏技巧为音乐表现的前提

演奏技巧不仅是整个钢琴演奏的前提，同时也是展现演奏者音乐表现力的重要前提。不管是在钢琴演奏学习初期还是在正式的钢琴表演中，演奏技巧都是最基本的部分。钢琴学习者以前人和教师总结下来的演奏技巧为学习素材进行学习和训练，而钢琴演奏者又以必须的演奏技巧行有效的钢琴表演。钢琴演奏者若非具备较娴熟的演奏手法或技巧，就难以真正的使钢琴充满生命力或表现力，更无法将演奏作品真正的灵魂和情感送进听众的心里。演奏技巧将钢琴演奏的主动权交到演奏者手中，演奏者可应用相应的基本能力对乐曲进行有效处理和自由驾驭，最终达到更好的音乐表现力。除此以外，各种演奏技巧将带来各种不同的音乐表现，促使各种音乐符号上下激昂，最终实现更强烈的情感表现。例如，在舒曼的《蝴蝶》这一钢琴演奏曲中，表演者通过演奏中“变奏六”这一技巧的熟练操作实现音乐高潮的更好推进。又比如该钢琴曲中的“变奏八”需要演奏者熟练应用“八度快速连奏”的技巧进行弹奏，以此便可更好地将听众带入钢琴曲的最高潮。

1.2 良好表现是演奏的最终目的

俗话说:“台上三分钟，台下十年功”，钢琴演奏者最终需要通过舞台上的钢琴表演将自己的技艺展示出来，因此良好的音乐表现才是钢琴演奏的最终目的。钢琴演奏者不仅要在平时训练中多加注意演奏技巧，还需要在正式演奏中充分发挥演奏技巧的作用，从而实现更好音乐效果的展现。一方面，钢琴演奏者需要充分遵循弹奏的准确性，另一方面，钢琴演奏者还要熟练把握曲调起伏,从而促进音色的丰富变化与情感表达。在任何表演阶段,钢琴演奏者要首先将音乐表现作为最终目的，同时也要根据音乐的表现效果应用合适的音乐技巧。例如，当演奏者要表现音乐的激昂澎湃时可以加大钢琴的弹奏力度和身体的晃动幅度等。又比如，当演奏者要展现温柔、抒情的音乐感染力时可以让自己的身躯随着乐曲轻轻摆动，并配之以珍视、温婉的情感表达等。

1.3 相辅相成，共存依赖

鉴于音乐表现与演奏技巧在钢琴演奏中的积极作用，本文认为二者是相辅相成且共同依存的关系。即唯有通过娴熟而优秀的演奏技巧才可达到有效的音乐表现力，而听众也可通作品的音乐表现力评判演奏者的演奏水平。因此，钢琴演奏者要理性地对待钢琴演奏中音乐表现与演奏技巧的关系，既要注重平时的演奏技巧训练，同时也要注重对音乐表现力的增强，最终达到音乐表现与演奏技巧的有机融合与共同发展。如果只注重演奏技巧而忽视对音乐表现力的提升，演奏的音乐将缺乏生命与感染力。但如果只注重对音乐表现力的抒发，钢琴学习者的演奏技巧也将停滞不前。唯有融合二者并共同发展，才可使被演奏音乐更加准确、专业和充满感染力。不管是从音乐原则还是美学原则来看，演奏技巧与音乐表现都是统一的。例如，在对钢琴独奏《春江花月夜》进行演奏时,表演者就应积极做到演奏技巧与音乐表现的和谐统一。比如在该曲的开始阶段，演奏者就需要用精湛的演奏技巧来表达夕阳水波处钟鼓之声由远及近、由近及远悠扬之景。一方面，演奏者须依照曲谱进行专业而准确的弹奏，从而使演奏过程准确无误。另一方面,演奏者也要注重演奏技巧对音乐表现力的作用。比如演奏者可想象黄昏夕阳西下时水波荡漾之景，然后再将演奏技巧与此时的音乐想象结合起来，从而指尖自然触动琴键，上下起伏的进行规律演奏,最终给听众一种身临其境的清澈之感。总之，钢琴的演奏并非完全由专业技能组成，演奏者还需理解和感受音乐的内涵与情感，从而进行以提高音乐表现力为目的技能操作与训练。

2 提高演奏技巧，增强音乐表现

基于钢琴演奏技巧与音乐表现间相辅相成的关系，如何提高演奏者钢琴演奏技巧、增强演奏乐曲的音乐表现力成为钢琴演奏者面临的重要问题，本文对此提出以下几点策略:

2.1 合理选择素材，加强基本操练

演奏技巧是最基本的，是帮助演奏者完成乐曲并增强音乐表现力的重要基础，因此钢琴学习者务必在平时学习中搜集、总结和训练演奏技巧，做好基本功的有效训练。实际上，演奏技巧有诸多学习要点:第一，钢琴学习者要合理选择训练素材。不同能力的钢琴学习者应选择合适的训练教材，以此通过对各种教材的学习找到最合适自身训练的有效学习方法。比如，钢琴初学者可选择车尼尔练习曲进行练习，从而掌握较基本的装饰音技巧、和弦技巧、连奏技巧和断奏技巧等。又比如，要进行复调训练的钢琴学习者可选择“复调音乐之父”巴赫曲子作为训练素材。相关学习者在选定合适教材后要进行长期的学习与训练，既要认真观察钢琴大家对相关曲目的演绎，同时也要反复训练并达到熟能生巧的效果。第二，注重技巧性训练。钢琴学习除了要注重基本功的学习训练，还要注重技巧性训练。学习者想要获得更好的学习效率，就不能一味的“勤学苦练”，而应当不断总结和训练演奏技巧。这不仅有利于提高相关曲目的演奏质量，还有利于学习者不断领悟众多演奏技巧的精华与本质，从而形成自己演奏的独特技巧与方法，最终应当是有利于增强钢琴演曲目音乐表现力。具体来说，钢琴学习者需要根据自己的学习目标和学习现状制定合适的训练计划，然后再通过训练中出现的问题进行反思与总结，如此即可形成较有效的、适合自己

演奏技巧的发展方法。另外，钢琴演奏者更需要不断了解和探索不同音乐曲目所包含的意义与情感，由此对能有效抒发音乐情感和提高音乐表现力的演奏技巧进行针对性训练。第三，注重指法练习。很多钢琴学习者一味注重技巧学习和音乐表现力的探究而忽视了最基本的演奏指法，这非常不利于演奏者进行准确而顺利的训练。很多钢琴演奏者不得不因为弹奏指法的错误停下来纠正或学习，这无疑浪费了演奏技巧训练的时间。如果钢琴学习者注重并保证正确的指法练习，将非常有利于提高演奏技巧的练习效率。钢琴演奏学习者应当对各种类别的练习指法进行学习，在了解不同演奏指法特点基础上寻得最有利于自身训练和发展的指法，进而对合适自己的演奏指法进行应用，进而保证演奏技巧训练的有效有序进行。总之，演奏技巧是提高音乐表现力的重要基础，钢琴学习者和演奏者需寻得合适的训练方法进行训练，以此为较好表现力的钢琴演奏打下基础。

2.2 稳固练习心态，注重循序渐进

凡事不是一蹴而就的，精湛的钢琴演奏技艺也需要长久的训练与一步步的坚持。这就需要学习者在钢琴演奏过程中稳固心态并不断前进。一些钢琴学习者心态浮躁且急功近利，既没有打下牢固的演奏基础，也缺乏进一步发展的技巧和动力，最后不断消沉而丧失钢琴学习的兴趣，最终结果也是极不令人满意的。对此，钢琴学习者应稳固学习心态、注重循序渐进。具体来说，钢琴学习者在日常训练中要保持一定的积极心态，在踏实的训练中不断磨砺自己，平静而循序渐进的积累每一个演奏技巧。钢琴演奏者要发现自己每一天的进步，不断实现一个个小目标，最终达到对练习曲目总体上的把握与成功。例如，钢琴学习者对“复调”相关演奏技巧进行学习时要注意保持良好心态并坚持循序渐进的训练方法。学习者要明白良好的复调演奏技艺一定需要长期的坚持与学习，因此就务必保持积极心态并选择合适的曲目进行学习和训练。比如，以巴赫曲目进行复调训练的初级学习者可首选《小前奏曲与副格曲》，而后上升至中级水平后可对巴赫的《三部创意》15 首进行练习，最后高级水平时学习者选择《英国组曲》、《帕蒂塔》等进行训练。总之，积极的心态对学习者的钢琴训练过程和技巧提升有重要的作用，学习者要保持积极心态，循序渐进的练习与训练，最终获得有效的演奏技巧并以此增强音乐表现力。

2.3 理解音乐内涵，感知演奏情感

增强音乐表现力是钢琴演奏者进行一系列演奏技巧操作的最终目标，即要使听众通过声音看到画面并感受情感。因此，钢琴演奏者只有在自身对音乐内涵和情感有着深刻的理解后才可对其进行艺术转换，最终使听众有身临其境之感，使听众与演奏者达到共鸣境界。一方面，钢琴演奏者需要对演奏曲目的背景和内容加以理解与思考。演奏者需要了解相关曲目的创作者、创作背景、演奏内容和表达的情感等，然后再基于对曲目相关背景和内容的了解加以思考，形成自己对演奏曲目的独特思考。另一方面，钢琴演奏者要将演奏曲目的内涵和情感等进行二次创作，从而真正将曲谱上的乐曲转换为进入听众耳朵的音乐。在此过程中，演奏者务必要实现感性、理性与想象力的有机结合。演奏者既要遵循原有曲目的表演目的和内涵，也要对其进行独特的创新与艺术展现，但务必注意不可出现脱离原曲目内容或本质、甚至违背原曲目思想情感的情况发生。除此以外，演奏者可利用各种演奏技巧实现对原曲目内容和情感的表达，从而使听众与演奏者一起产生共鸣，随着演奏者的音律波动、长音短音、摇曳的身姿等进入钢琴音乐所创造出的神圣之地，即达到更好音乐表现力的效果。对此，钢琴学习者或演奏者不仅要学习一定的专业知识和演奏技巧，还需具备较强的音乐综合素养，比如文化素养、审美能力和道德修养等。这要求钢琴演奏者们多了解和学习音乐文化、世界历史、审美艺术等全方位的知识，并在对相关曲目的学习和演奏中结合这些知识进行思考和演绎，最终实现对相关曲目音乐表现力的有效提升。例如，钢琴演奏者在对理查德克莱德曼《梦中的婚礼》进行演奏前可对该曲目的创作背景和故事等进行了解。对此，演奏者可了解到“少年与梦之国公主”的故事:六年前的少年深爱着梦之国的公主，而六年后的梦之国公主却准备于邻国的王子举办婚礼。梦之国公主与少年擦肩而过，公主奔向少年，少年为公主挡下一箭。钢琴演奏者在了解该故事中的背景故事后需进行思考再进行演奏，从而更加注重对演奏技巧的调整。比如，钢琴演奏者在演奏时中想象着故事的情景，使自己的琴声与情感一齐摆动，采用哀伤与朦胧的乐曲基调带领听众进入虚幻的《梦中的婚礼》，使听众仿佛置身于婚礼之中，为公主与少年的悲伤故事感动而忧郁。总之，钢琴曲的演奏最不可缺乏生命与情感，音乐表现力作为钢琴曲目的灵魂更需要钢琴演奏者不断增强和表现。钢琴演奏者要在理解演奏曲目内涵与背景的基础上进行思考，将自己的真情实感融入乐曲演奏中，再将演奏曲目中的情感带入听众的耳朵、带入听众的心里。

3 结语

对钢琴演奏艺术来说，钢琴的演奏技巧和音乐表现力之间有着不可分割的密切联系。具体来说，演奏技巧是增强音乐表现力的重要基础，而音乐表现力是进行音乐演奏的最终目的。钢琴演奏者要真正使演奏曲目融入听者心中，就务必要重视演奏技巧的训练和音乐表现力的提高。对此，钢琴学习者和演奏者要有积极的训练心态，积极通过合理的素材选择、有效的基本训练和循序渐进的认知成长磨砺自己的演奏技巧并不断提高自身的音乐综合素养，最终实现对演奏曲目的艺术表达，积极推动音乐表现力的不断增强，提高听众的欣赏体验。

参考文献:

[1]罗丽娟.论述钢琴演奏教学中音乐表现力的培养[J].北方音乐,2018,v.38;No.338,65.

[2]王英至.论钢琴演奏教学中音乐表现力的培养[J].黄河之声,2019,No.547,116.

[3]张波.浅析钢琴演奏中“音乐”与“技巧”的关系——以舒曼作品《蝴蝶》为例[J].北方音乐,2018,v.38;No.357,73-74.

[4]康乐.钢琴演奏教学中音乐表现力的培养策略分析[J].北方音乐,2020,No.403,151-153.

[5]向川宁.论高校钢琴教学中学生音乐表现力的提升[J].当代音乐,2020,No.641,51-52.

[6]谢丽莎.探究钢琴演奏教学中音乐表现力的培养[J].音乐生活,2020,No.575,90-91.

作者简介:

郑策（1998.03.21-），汉族，河北省邢台市，本科，研究方向：钢琴。