

身体语言在钢琴演奏教学中的实际作用和意义

刘庆庆

(海口经济学院 570000)

摘要: 21世纪以来, 人民群众的物质生活水平快速提升, 人们的需求已经开始逐渐地从原来的物质基础转变为精神追求, 对于艺术这些拥有着深刻的精神内涵的事物, 大众们的需求逐渐变得强烈。在这样的大背景下, 家长们对于学生的培养计划也开始转变, 从最原本的只学习书本知识变为现在的全方面发展, 并且对于学生精神世界的注重达到了前所未有的高度。在这样的氛围中, 钢琴作为乐器之王, 被无数家长选择, 受到家长、学生以及老师的一致好评, 钢琴学习人数的激增也对我国的钢琴教育行业发展提供了强劲的动力。但是随着钢琴学习人数的基数快速变大, 钢琴教育中的问题层出不穷, 学生在弹奏时肢体僵硬、节奏混乱等现象充斥着整个钢琴教育行业, 学生不懂得如何利用自己的肢体语言协助钢琴的演奏, 而肢体语言在钢琴演奏中又有着极为重要的作用。本文以此为背景, 对钢琴演奏中肢体语言进行定义, 阐述了身体语言在钢琴演奏教学中的重要意义以及实际作用, 并提出了日常教学中训练学生肢体语言的具体策略, 以供钢琴教育行业从业者及相关研究学者参考。

关键词: 钢琴演奏; 肢体语言; 实际作用; 训练策略

引言: 音乐作为家长以及学生们接触途径较为简单的艺术形式之一, 近几年人们对其的需求程度直线上升, 学习乐器则变成了许多家长以及学生的选择。钢琴学习人数的急剧增加虽然推动了我国钢琴教育行业的发展, 但同时也暴露出来了我国钢琴教育行业中的一些共性问题, 其中以学生肢体语言与演奏配合不协调的问题最为突出。肢体语言对于钢琴的演奏有着点缀作用, 能够将钢琴曲所想展现的情感更加丰富的呈现出来, 因此, 如何解决演奏中学生肢体语言不协调成为了钢琴教育行业从业者必须面对的问题。

一、如何定义钢琴演奏过程中的身体语言

对于“身体语言”四字, 又名“肢体语言”, 我们从字面上就可对其做出解释, 是指除了借用文字、符号以及其他表达工具, 通过身体的运动、目光、面部微表情等来进行表达想法或情感的一种方式。在日常生活中, 我们在相互交谈时, 会无意识的展现出自己的身体语言, 而身体语言能够帮助我们表达自身的情感及想法, 将其变得更加细腻、准确, 因此, 身体语言对于表达来说是十分重要的。

钢琴演奏中的身体语言就是指在钢琴演奏中除了借助音符、乐声等表达工具, 通过肢体的微动作、面部的微表情以及整个人的神情来表现出钢琴曲的深层含蕴以及作者自身在演奏时的情感。身体语言在钢琴演奏中是必须的, 能够很好地协助钢琴曲的演奏, 让作品得到更加深入的表达, 钢琴中身体语言的表现不仅仅能在演奏者的神情, 更能在音符的强弱、节奏的把握等方面得到淋漓尽致的展现, 因此, 在钢琴中把握好身体语言是十分有必要的。

二、身体语言对于钢琴演奏的重要性

乐器的演奏最初起源于为舞蹈伴奏, 舞蹈是较为具象的艺术, 而演奏是较为抽象的艺术, 二者相互结合能够给观众带来最好的观感。在此基础上, 乐器的演奏与舞蹈的表演有着异曲同工之妙, 在许多地方都有着相似之处, 其中身体语言是其中之一。在进行乐器演奏时, 适当的神情表露、微妙的指尖动作等身体语言都能够强化观众对于演奏的积极印象, 有效的提高了演奏的效果。

(1) 从演奏者的坐姿来看。钢琴的高尚属性天生就决定了演奏者在演奏时要呈现极其优雅的姿态, 坐姿是在钢琴演奏过程中最为明显的身体语言, 对观众的整体观感有着直接影响。那在钢琴演奏中怎样才算是一个正确的坐姿呢? 首先在落座后, 演奏本人能够轻松且灵活的进行演奏活动, 保证上半身能够从容舒展, 时刻注意身体重心的调整; 其次, 在落座时, 要选择方便上身自由移动的姿势, 因为钢琴的键盘较宽, 在演奏中难免上半身要进行移动, 选择上半身能够从容移动的姿势可以有效降低演奏时出现问题。综上所述, 坐姿作为演奏中最显眼的身体语言, 对钢琴的演奏效果有着一定的影响, 演奏者要根据自身的演奏习惯, 并结合以上两点建议

来选择合适的坐姿, 保障演奏不出现问题。

(2) 从演奏的艺术表达效果来看。学习乐器的过程, 也是学习用自身理念理解、诠释音乐的过程, 在这一过程中, 学生要先对音乐以及乐器有基于自身想法的理解, 对于艺术作品也要理解其一定的内涵。有了对音乐、乐器以及艺术作品的基础理解以后, 就可以开展属于自己的演奏了, 演奏的过程中就是表达艺术的过程, 需要演奏者把钢琴曲的内涵与自己对其的见解以及对于乐器的理解进行结合起来, 并向外界进行传递, 而肢体语言就是帮助演奏者传递艺术的有效辅助手段。

在演奏过程中不仅要用心符带给人们听觉上的美感, 更要善用身体语言给人创造出视觉上的美感, 想要成为一名优秀的钢琴演奏者, 一定要将两种美感进行结合, 同时展现给观众, 让观众感受到最好的艺术效果。在演奏的过程中, 演奏者想要达到以上效果, 要注意整个身体的结合表达, 大到坐姿, 小到指尖, 细腻地抓住每一处肢体细节, 将肢体语言和作品进行融合。好的肢体语言表现在演奏时无不在表露着作品的情感, 能够带给观众更加深刻的积极印象。

(3) 从对钢琴演奏学习者的培养上看。乐器演奏的学习并不仅仅是乐理知识、演奏技巧等的学习, 更多的是对乐器以及音乐的内涵学习和理解, 要想成为一个优秀的钢琴演奏者, 要对钢琴以及钢琴作品有着自己独到的见解^[1]。教师们在进行钢琴教学时, 一定要先培养出学生对于钢琴的理解, 可以为学生讲述钢琴的发明背景、钢琴曲的发展过程、不同风格的代表等知识, 先让学生对于钢琴有着基础的理解, 再去引导学生结合自身思想对钢琴进行自己的解读, 使得学生拥有对于音乐及乐器的理解。

如果仅仅是钢琴技巧的学习, 只想进行简单的演奏, 那大可不必对于钢琴进行深入了解, 但想要成为一名优秀的演奏者, 这点是必不可缺的。肢体语言的运用能够帮助演奏者更加容易地表达出自己对于钢琴的理解以及对于演奏作品的理解, 包括演奏者的坐姿、动作幅度以及神态等, 能够清晰而又自然地反映出作品的节奏、情感以及演奏者自身的情感。因此, 肢体语言的运用是每位钢琴家从学徒成为大师的必经之路, 肢体语言能够帮助学生突破自身原有的层次, 来到新的境界, 当身体语言的运用与钢琴演奏进行完美结合的时候, 学生对于钢琴演奏就有了新的理解。

三、身体语言在钢琴演奏教学中的实际作用

随着学生对于钢琴学习的深入, 在学习过程中存在的问题愈发地暴露无遗。像是肢体动作僵硬、情感表达不够饱满等等都是钢琴教学中的经典问题, 而造成这些问题的很大一部分原因就是在演奏中缺乏应有的肢体语言表达。因此, 肢体语言的运用是钢琴进阶路上的必修课, 能够有效的改善学生在学习过程中碰见的这些问题;

同时,对学生进行肢体语言在钢琴演奏中的运用教学,能够有效地保障学生钢琴学习的有效性^[2]。

(1)能够有效地改善学生在演奏过程中动作僵硬的问题。改善动作僵硬的一大前提就是一定要有一个科学的坐姿,具体的坐姿要求与技巧可参照前文,有了合理的坐姿之后才能够优雅的展开演奏活动,才有了在演奏中动作流畅的基础。演奏过程中动作僵硬多半是演奏技巧以及熟练度的问题,我们从演奏技巧的角度出发来看身体语言如何改善此问题。

在进行演奏技巧的教学过程中,教师们应该为学生讲述身体语言对于演奏的重要性,并教会学生常用的身体动作表达,比如指尖在钢琴键盘上的滑动、双手在进行远距离琴键切换时手臂的舒展等,先将技巧进行教学;然后教师们可以为学生们进行技巧分类,将各类肢体动作技巧适用的情况进行汇总并对学生讲解,再辅以练习,将这些肢体动作技巧融入到演奏中,有效地改善学生在演奏过程中动作僵硬的问题。

(2)能够有效地改善学生在演奏过程中情感表达不够饱满的问题。钢琴表演是舞台艺术之一,所有优秀的舞台艺术,在进行表演时一定会通过某种方式与观众进行情感交流或表达。钢琴演奏主要是基于“声音”的艺术,在演奏过程中,演奏者伴随着音乐旋律的发展,将自身的情感进行流露。但想要达到更好的艺术表达效果,就不仅仅要让观众在听觉上感到享受,更要让其在视觉上感觉到享受。

演奏者在演奏过程中进行情感表达交流的方式有两种,其一是乐声的传递,其二是形体的展现。肢体动作是一种无声的语言,演奏者在面对不同流派、不同情绪、不同节奏的歌曲时,有着不同的形体表现,肢体语言可以很好的协助演奏者表现出这些不同,让不同不再拘泥于乐声。合理的身体语言能够将动作与乐曲结合起来,并且具有一定的美观性,让人们在听觉与美感两方面同时得到享受,增加演奏的整体艺术感,帮助学生在演奏时更加真实地表达情感。

(3)能够有效地帮助学生提升学习境界。培养一个优秀的钢琴家,一定要培养其对乐器以及作品有着深刻的理解能力,只有基于深刻的理解才能够更好的将作品呈现出来,而肢体语言就是帮助演奏者表现自身理解的重要手段。学生在最初的学段,对于钢琴以及钢琴曲的理解仅仅停留在一个普遍认知的阶段,没有基于自身的深入理解。想要进阶,就要对乐器以及作品有更加深入的理解,表达更深层次的理解需要肢体语言,而在钢琴的练习过程中加上肢体理解,也能够帮助自身更好的理解,二者是相辅相成的。

在演奏中熟练地运用身体语言是进阶的具体表现之一。学生在基础的学习之后,想要更加深入的学习钢琴时,教师们就需要对学生在演奏中肢体语言的运用进行指导,让学生根据自己的理解在演奏中加入肢体语言,并且在加入了肢体语言的演奏中更加深入地探索钢琴及作品的深意。简而言之,有着良好肢体语言表达的演奏不一定是好的演奏,但是好的演奏一定有着良好的肢体语言表达^[3]。

四、在日常教学中训练学生肢体语言的具体策略

(1)合理的坐姿是进行钢琴演奏的基础。中国礼制讲究无论做什么事情都要有合乎礼仪的形体动作,也就是我们常常听到的“坐有坐相,站有站相”。钢琴的结构造型以及其属性,就决定了其对演奏者的坐姿有着很高的要求,在钢琴教学中,对于初学者来说,想要练好钢琴就一定要先找到属于自己的演奏姿势,这是钢琴教学的最基础环节,也是学生在学习钢琴的过程中最早接受到肢体语言教学。

在日常的坐姿训练中,教师们应该遵循以下两个原则:首先就是观赏性原则,好的坐姿能够直接的提升观众的观赏体验感,所以对于自身坐姿的探索一定要遵守观赏性原则。基于此原则,教师们

可以为学生们示范常见且运用较为广泛的几种坐姿,让学生运用自己的审美观念挑出其中一种,并以其为基础坐姿,让学生在训练的过程中慢慢地进行调整,慢慢地找到属于自己的坐姿;第二就是要遵循舒适性的原则,想要达到良好的演奏效果,演奏者一定要先保证自身演奏的舒适性。常见的较为舒适且科学的坐位支点是三分之二屁股坐在椅子上,然后挺直腰背。面对左中右三个踏板,脚位支点常为脚掌紧贴踏板,脚跟着地,以脚腕为活动轴心。手位支点一般要求为肘部与键盘面平行,胳膊弯曲度数为略大于90°直角。在坐姿的训练过程中,教师们可以借助升降琴凳、脚踏凳等相关工具来帮助学生找到属于自己的最佳坐姿,并进行不断地坚持练习,最终形成习惯。

(2)根据乐声内涵控制肢体微动作。在钢琴演奏中,凡是不注重肢体微动作的演奏者都无法将作品真正的展现出来。根据乐声的内涵设计出来的微动作能够更好地表达出作品更深层次的情感,这对于学生对作品的理解程度有着很高的要求,教师们应该锻炼学生对于作品内涵的挖掘能力,并且讲解根据乐声设计肢体微动作的原则,帮助学生更好的设计演奏。

演奏过程中的微动作包含指尖运动、面部表情等,在日常训练中,教师们应该教会学生面对不同的作品内涵,该如何运用肢体语言进行表达。以伟大钢琴家贝多芬的名曲《致爱丽丝》为例,该作品以回旋曲式写成,被献给伊丽莎·罗克尔。作品总共由五段组成,其中第一段中,情感温柔而又亲切,曲调明朗,这个曲调经过第二段地不断发展,到了第三段,情感又变得庄严肃穆,第四段又表现出来极为热烈的感受,最后来到第五段,乐曲在优美且有温柔的旋律中迎来了结尾。在进行教学中,教师要引导学生了解乐曲背后的故事,体会作者当时的情感,然后去感受音乐情感的变化。在了解到这些乐曲的情感基础之后,就可以将微动作加入到《致爱丽丝》的演奏当中了,在第一段较为明朗的旋律之后,学生可以适当的抬起头部,呈现一个眼光微微向上的姿势,并且指尖动作要尽量欢快,面部表情可以适当的带有一定微笑,在转到第三段时,就可以将头部适当的放低,收回原本的目光,把眼神放空洞,且弹奏动作幅度不宜太大,将此段严肃庄重的氛围进行渲染,在第三段结束后,作品的情感再次变得热烈,就可以重新回到最初的演奏状态。综上所述,在设计微动作时要考虑到乐曲的创作背景、其中包含的故事以及表达的情感,然后再根据氛围进行微动作的选择,将乐曲情感更好的呈现出来。

结束语:著名葡萄牙女钢琴家皮尔斯曾经说到:“任何音乐家的基础乐器都是身体——音乐家是特殊的舞者”^[4]。由此可见,身体语言对于钢琴演奏是尤为重要的,能够帮助演奏者更好地表现作品情感,达到更好的演奏效果,帮助演奏者自身达到新的学习层次。在钢琴演奏教学中,一定要认清肢体语言对于钢琴演奏的重要性,了解其在演奏中的实际作用,最终再辅以有效地训练方法,这样才能培养出优秀的钢琴家^[5]。

参考文献:

- [1]罗莹莹.小学音乐教学中微课程的应用与研究[J].中学生作文指导,2019(45):1.
- [2]朱静.钢琴教学中肢体语言的训练[J].读与写(教育教学刊),2012,9(12):126-127.DOI:10.16071/j.cnki.cn51-1650/g4.2012.12.040.
- [3]黄因.身体语言在钢琴演奏教学中的实际作用和意义[J].乐器,2021(04):36-39.
- [4]胡娅.肢体语言在钢琴演奏中的合理运用[J].音乐天地,2018(2):3.
- [5]沈秋鸿.钢琴演奏体态语的探索[J].音乐探索,2004,000(003):78-82.