

浅谈钢琴演奏中声音艺术的表现

王米蕾

(长江大学艺术学院 湖北 荆州 434025)

摘要: 对于钢琴演奏者来说,运用广博的文学修养,深入研究和理解音乐作品,然后通过合理的弹奏方式弹奏出感人的旋律,使欣赏者和演奏者都能够从中得到愉悦的感受,然后产生一些联想和想象,从而感悟到作曲家在音乐中想要表达的情感和哲理,达到陶冶情操的目的。

关键词: 钢琴演奏;声音艺术;表现

音乐艺术创作的主要目的是为了,从中获得艺术审美价值和社会意义,这种目的是以我们的听觉为基础的,钢琴艺术是表现人类情感的听觉艺术,对于每一位钢琴演奏者来说,运用广博的文学修养,深入研究和理解音乐作品,然后通过合理的弹奏方式弹奏出感人的旋律,使欣赏者和演奏者都能够从中得到愉悦的感受,然后产生一些联想和想象,从而感悟到作曲家在音乐中想要表达的情感和哲理,达到陶冶情操的目的。达到了这样的目的,必须演奏者有高超的演奏技巧,然后能够把作品的艺术价值在钢琴上通过音色展示出来。

一、了解钢琴独特的音色美

钢琴这种乐器都是最理智的,在弹奏时脑海里总是会浮现各种更感性更具体的声音形象,因此钢琴演奏者不需要任何人的帮助,他们一个人就能够在钢琴上塑造出比较完整的形象。从钢琴弹奏的原理上来看,钢琴是键盘乐器,是通过琴槌击弦发出声音的,因此颗粒性声音是钢琴的特色和所长,而钢琴的音量音色是可以由钢琴演奏者的指触来发生变化的。所以要训练好手指,让他们更加独立灵活,这样弹出来的声音会更加清晰流畅,这对展现钢琴所长也非常重要。

二、从作品发掘艺术表现空间

(一)分析音乐背景。我们如果要成功地弹奏一首音乐作品,并把它的内容完美地表现出来,要对作品有深刻的理解。首先要了解一首乐曲的音乐背景,主要应从以下几点来具体分析:了解作品的创作背景。一首音乐作品总是表现了作曲家对某个时代的现实生活的感受;了解作品的民族特征。大多数音乐作品都深深地植根于民族民间音乐,因此,都具有强烈的民族特征;了解作品的流派特征。不同的流派有不同的风格韵味。

(二)研读谱面,分析旋律,分句弄懂旋律走向。分析绝对要依托乐谱。感受虽说是主观性的,但也有外围。依托乐谱在一个范围里分析,听感八九不离十。因此,分析作品首先要找谱子。找到谱子后,考验的便是作者的读谱能力,要非常细致地研读谱面。一次,沈璇在分析芬兰作曲家西贝柳斯的《图奥内拉的天鹅》时,在大鼓的谱子上看到一个要求记号,她查阅了一些书仍然看不懂,请教教学打击乐的同仁后才知,这是要求演奏者用定音鼓的鼓锤敲大鼓。她马上联想到如此要求的意图:“因为这首作品主要是写死亡,要很闷,不能用很沉、很坚定的定音鼓,所以才有了这样的要求。如果不读谱或者读到这里没有留意,就看不到这个记号,就不会想到这个点。”

(三)发挥想象,为作品想故事。乐感的好坏和天赋有才能有一定的关系,但更多的是需要我们利用自己的生活去补充,要多听多看,不断扩展自己的知识面,同时也要丰富自己的想象力,在弹奏音阶的时候,可以加入自己的想象和感受。比如每次弹《梁祝》的感觉就像全身的细胞都随着曲调的幽婉起伏,恍若这段凄美爱情故事像放电影一样在眼前浮现。曲调是凄婉的,心却是悲怆的。

三、钢琴声音艺术表现的演奏技巧

(一)正确的触键方法是音色获得的必要保证。弹钢琴应当用手指的什么部位触键?在变化不定的乐曲进行中,手指触键

的部位并不是固定不变的一个点,会有一些范围的移动。但在基本功训练中,基本原则应当是:当弹琴者将正确的手型放到键盘上时,手指与琴键接触的部位,就应当是触键的部位。一般地说,这个部位,在2、3、4指,是手指肚与手指最顶端的交界处。这时,手指的第一、第二节(自指端数不是关节)与键面成为一个斜角(成直角就是手指顶端触键了)。在小指,要偏向外侧,在大指,则是从指端数的第一节(不是关节)的外侧。

(二)演奏者的动作和力度。演奏者的动作和力度是否合理和科学,决定所弹作品的总体力度感和声音效果。良好音色的获得与触键时手臂运动部位的状况直接有关。不同状况的运动部位产生不同的音色。掌关节、腕关节与肘关节乃至肩关节的放松、灵活、积极、富有弹性与爆发力,在触键时作用至关重要,是产生良好音色的基本前提。手掌作为力量的支持点,是保证声音质量的关键部位。富有支持力的掌心直接关系到指尖第一关节动作的有效性,关系到音与音之间力量转移的状态;手腕是手指与手臂之间承上启下的枢纽,是大臂向指尖输送力量的必经通道。手腕必须是坚挺的、富有弹性的;肘部在整个弹奏过程中起着十分重要的中介作用。肘部的灵活、轻盈、易于调节对于声音的弹性、乐句的连贯、力量的传递等均有极大影响;大臂的作用应贯穿演奏,它既是强大的发力源,又是重要的“调节”。

(三)踏板的运用。俄国钢琴家安东·鲁宾斯坦说过一句名言:“踏板是钢琴的灵魂”。正确地、恰当地使用踏板,对音乐内涵的表达将起到积极的作用,使音乐更加充满活力、富有生气,更光彩、更感人。右踏板是延音踏板,一踩下去,钢琴里的制音器全部打开,所有弹到的音就会延长。当脚一抬起来,制音器又压在琴弦上,音的延长就中止。左踏板是弱音踏板,在一般家用立式钢琴上,踩下左踏板,琴槌整个往前挪一些,离琴弦的距离就缩短了,声音相应就弱了。中踏板最经常的被称做延长音踏板。

(四)演奏动作。关于弹琴的姿势,钢琴大师傅聪曾经谈到:“弹琴的时候,表情应当在音乐里,不应当在脸上或身体上。不过人总是人,心有所感,不免形诸于外,那是情不自禁的,往往并不美,正如吟哦诗句而手舞足蹈并不好看一样。我不能用音乐来抓住人,反而叫人注意到我弹琴的姿势,只能证明我的演奏不到家。听众中也有一部分“观众”,存心把我当做演员看待,他们不明白为了追求某种音响效果,才会有某种姿势”。大家一定要明白钢琴演奏中肢体是服务于音乐的。

【结束语】演奏中的艺术表现需要我们在演奏的时候注意演奏技巧,而且我们一定要对钢琴演奏非常热爱,这样才能够将自己对生活的体验经历融入到乐曲当中,也能够不断的去进行钢琴演奏练习,提升自己的审美能力,把技术和音乐表现融为一体。

参考文献:

- (1)郭林.谈钢琴演奏中的情感体验J.黄河之声,2009
- (2)徐覃平.钢琴演奏中的触键技法研究J.艺术空间,2010