

浅谈钢琴演奏的情感表达

周卓敏

(长江大学艺术学院 湖北荆州 434025)

摘要:情感是钢琴演奏的灵魂,也是钢琴演奏过程中必不可少的一个要素,对于很多演奏者来说如何在演奏中调动自己的情感是一件难度比较大的事情,他们或许会有娴熟的演奏技巧,但是没有情感的融入,就使得整个钢琴演奏非常机械,而且很生硬。而投入了感情的钢琴演奏则会更吸引人,能够声入人心、声临其境。本文旨在探究钢琴演奏中情感表达的重要性和钢琴演奏中情感培育的技巧。

关键词:钢琴演奏;情感表达;听众

一、钢琴演奏中情感表达的必要性

1、作品主体思想的展示

在音乐会上或者音乐比赛中,大家最担心的莫过于犯错误:弹错音、速度太多、节奏不对等问题。我们都要求自己完美,最起码在别人看来是完美的。如果是私底下出糗还能接受,但如果在公众场合出现错误,不仅丢脸,而且还影响我们下次的演奏信心。其实弹错音是很正常的,就算是我们熟知的钢琴大师,他们在音乐会上也会出现错误。对大师来说,也会弹错音。只不过他们不像一般的钢琴演奏者一样,他们即使弹错了,心态也是极好的,或者不放在心上。20世纪美国著名钢琴家鲁宾斯坦在观看另一位钢琴大师霍洛维茨的音乐会后说,这场演出真是精彩绝伦,只错了两个音。

对于钢琴家最重要的是对作品主体思想的领悟和展示,这才是钢琴演奏最重要的部分,不要仅仅拘泥于指法,如果说钢琴演奏者表达错了作品的主体思想,那么他们的乐曲表达才是真正失败的。而作品的主体思想其实是需要演奏者去进行捕捉的,他们将自己的情感和思想注入到作品当中,通过钢琴演奏这种形式来更好地展现音乐的主体思想。音乐家卡萨尔斯就说过:“演奏者工作的价值在于最大限度地再现作曲家的精神。演奏者应该使写下的东西复活,把生命注入其中”。

2、演奏者的情感展示

在钢琴演奏中,演奏者容易犯这两种错误:无论什么风格的曲目都用同一种情绪弹奏和对乐曲的音乐风格把握不到位,出现这两种错误的原因主要是演奏者在演奏的时候没有将自己的情感投入进去,演奏者不能够从自己的情感体验出发,这样他们在演奏的过程中不能够投入自己的真实情感,更不能将自己的感情和乐曲中的情感融合在一起,因为没有情感的融入,在演奏的时候很难真正打动听众,也不能够让听众感受到音乐的魅力。

钢琴演奏中的情感表达是演奏者情感的展示,同样的作品,但是由不同的演奏者演绎,就会出现不同的效果,这就是因为每一个演奏者对于作品的理解不一样,他们的情感为作品注入了新的血液。每一位听众直接看乐谱的时候,是不能够直接从乐谱当中感受到音乐美的,这就需要演奏者的演绎。

二、听众审美欣赏的需要

那些富有感情的钢琴演奏往往好听有力度,可以触碰到我们的内心深处,听众们最想听到的其实就是那些能引起他们共情的,可以带给他们美的体验的钢琴演奏,他们在听的时候可以感受到乐趣中丰富的情感,也能够使自己的内心得到释放。肖邦“替身”成名的故事应该很多人有听说过,据说肖邦初到巴黎时不被人知,誉满全城的是匈牙利钢琴家李斯特。一个晚上,李斯特举行公演。大厅里挤满了慕名而来的听众,按照当时音乐会的习惯,演奏过程中灯火全熄,让听众在黑暗中全神贯注地欣赏音乐家的演奏。这天的钢琴演奏使听众如醉如痴,认为李斯特的演奏又进入了一个新的境界。演奏结束,灯火重明,在听众的狂呼喝彩声中,立在钢琴旁答谢的却是一位陌生的青年——原来是李斯特在灯火熄灭之际,悄悄地把肖邦换了上来。他用这样的方式,把肖邦介绍给了巴黎听众,使肖邦一

鸣惊人,被誉为“钢琴家中的第一人”。这样投入情感的演奏可以拉近和听众的距离,也可以让听众从演奏者的演奏当中获得审美体验。

三、钢琴演奏情感培育的方法

1、理解作品的内涵与情感

演奏者想要想要让自己的演奏可以打动别人,最主要的还是要理解作品的内涵和情感,每一首钢琴演奏并不是说随意弹一弹就可以了,还是需要尊重原作品,在了解原作品的基础上去理解和感受作者的创作意图,演奏者的演奏属于二次创作,而二次创作的基础应该是对原作品的理解和共鸣。为了更好的理解,作品的内涵与情感,作者需要多去观看一些影像资料,通过对那些音乐大师的音频和视频资料的观看来了解他们的创作风格和想要表达的主要内容。除了观看影像资料外,演奏者也可以通过查阅文字资料的方式去了解作曲家的生平和他的社会环境等,每一首曲子,它都是在特定的历史背景下产生的,只有仔细研究背景只是才能够对作品有更全面的了解。

2、处理好音色与情感

音色其实是指声音的感觉特性,音色的不同主要是因为有不同的反应,每一种乐器和每一个人发出的声音,除了有一个基音之外,还有很多不同频率的泛音,正是这些泛音导致了不同的音色,也是这些反应让我们可以去辨别,是由什么乐器和什么人发出的声音。我们通常所说的喜欢某位音乐家的演奏,其实就是因为喜欢这个演奏家的演奏音色,演奏音色并不是凭空而来的,它是演奏家,在了解作品风格和内容的基础上,用适当的弹奏技巧来对钢琴音色进行的一种控制。

想要更好的调控音色首先要有敏锐的听觉,只有通过耳朵的辨别才能更好的用大脑去控制手指,所以说每位演奏者一定要用耳朵仔细的去聆听自己的音色是否符合自己想要表达的情感。其次,想要调控音色还需要注重触键,触键方法的不同也会有不同的音色效果和情感表现,最后音色的调控还需要很好的去运用踏板。

3、控制好力度与情感

力度也是影响钢琴情感的重要部分,很多钢琴演奏者经过用心,刻苦的练习,拥有的弹奏钢琴时的力量,当他们弹奏非常激情的乐曲时,显得声音是如何的扎实,深沉,但是,让他们弹奏轻巧,欢快,或者安静,优雅的乐曲时,就显得很困难,这就说明钢琴演奏者只是拥有了力量,却没有很好的去控制它们。在演奏轻巧,欢快的乐曲时,要做到,发力短促,快速,不能有任何的拖延,因为力量过于的沉重会破坏乐曲那轻松,愉快的气氛;在演奏安静,优雅的乐曲时,又有很多学生,放松自己的手指,不去用力,这样导致了,声音缺乏实质性,简单一点说,除了弹出谱面上的弱音,在此基础上更要注重声音的传力,用力量控制自己的双手,使弱音不“弱”,清晰且具有深沉感。

参考文献:

- [1]吴桐.钢琴演奏中的情感表达技巧研究[J].北方音乐,2019,39(18):78+80.
- [2]黄忠昭,陈希丽.浅谈钢琴演奏技巧训练与情感表达[J].北极星,2019(02):58-59.