

音乐听觉在钢琴演奏中的作用探析

孙婧轩

(贵州财经大学艺术学院 贵州贵阳 550025)

【摘要】 随着人们对音乐品质的追求越来越高, 钢琴逐渐成为演奏乐器中大众较为关注的一种。在大众审美不断提高的背景下, 钢琴演奏者也越来越重视如何更加完美地演绎钢琴作品。音乐听觉在钢琴演奏中起到十分重要的作用, 能否科学合理地运用音乐听觉, 对钢琴演奏者的艺术理解力和艺术表现力都有着重要的作用。本文论述了音乐听觉在钢琴演奏中的重要性、作用和其在钢琴演奏中的运用。以期本文能够为我国的音乐听觉在钢琴演奏中的作用的的相关研究提供一些有意义的参考。

【关键词】 音乐听觉; 钢琴演奏; 作用

DOI: 10.18686/jyyxx.v2i1.32822

随着我国人民收入水平不断提高, 越来越多的家庭开始重视艺术类的教育。钢琴作为乐器之王, 更是受到中国家庭的重视, 越来越多的普通家庭开始学习钢琴。音乐艺术的一个很重要的特点就是听觉艺术, 听觉对于钢琴演奏者有着至关重要的作用, 演奏者在演奏时能感知自己的演奏水平, 这直接影响演奏者创作时候的感受。不论是对于钢琴初学者还是已经达到一定造诣水平的钢琴演奏者, 它们都需要通过听觉去感受自己的演奏技巧、演奏情感的表达, 不断地训练来提升自己的演奏水平。对于钢琴初学者, 他们往往还不能潜意识的运用听觉, 不论是我们的钢琴老师还是钢琴学习者, 一定要重视在演奏时自己的音乐听觉感受。当然这种音乐听觉的能力因人而异, 有的人强一些, 有的人弱一些, 但都必须将其重视起来。

1 音乐听觉在钢琴演奏中的重要性

通常我们对一个钢琴演奏者的演奏水平的判断是通过演奏技巧和演奏感情这两个维度来综合衡量。对于钢琴演奏者自身来说, 通过音乐听觉可以了解自己的演奏水平, 掌握自己的演奏特点, 明确自己在演奏中存在的问题。演奏者通过不断地强化自己的音乐听觉来感知自己在演奏中存在的各种问题, 以提高自己的演奏技巧和对情感的把握。只有演奏技巧和演奏中对情感的把握都达到一定的水平, 方可带动观众的情感, 并引起观众的情感共鸣。从而可以避免演奏者陷入钢琴演奏的瓶颈期, 只是把音符按照节奏表演出来, 却缺乏相应的感情。感情演奏者在日常训练中可以刻意通过听觉训练来感知自己的钢琴演奏水平, 一方面可以不断提高自己的演奏水平, 另一方面可以更好地对自己进行内在的精神鼓励。

2 音乐听觉在钢琴演奏中的作用

2.1 音乐听觉对观众的影响

观众在欣赏钢琴演奏时, 基本是依靠听觉去感受钢琴演奏者的演奏水平, 去享受钢琴演奏者和其演奏作品的情感表达。我们一般把这种听觉分为两种, 一种是外部听觉, 另一种是内部听觉。外部听觉就是狭义上的听觉, 其主要是从技术上欣赏钢琴演奏者的演奏水平, 也就是演奏者的基调和音准, 这往往也是听众对演奏者演

奏水平的第一感受; 内部听觉则是广义上的听觉, 其主要是感受钢琴演奏者赋予所演奏曲目的感情, 即使是同一曲目, 不同演奏者的演奏也会呈现出不同的情感。很多伟大的钢琴家他们之所以伟大, 就是因为他们能完美表达原创作者所要表达的情感, 听众也可以感受到演奏者的情感, 进而也能形成强烈的情感共鸣。这种内部听觉是需要深厚的音乐素养和心理素质来做铺垫的, 只有聆听者对音乐文化能够做到内外兼修, 才能真正体会到钢琴演奏所表达的意义。

2.2 音乐听觉可以大大提高钢琴演奏者的训练质量

任何一项技能的获得都需要经过大量的训练和磨合, 艺术类表演的钢琴演奏也不例外。尤其钢琴作为乐器之王, 其更是需要大量的、常人无法坚持的非常困难的训练, 但也只有经过这样不断地、高强度地训练, 才能提升钢琴演奏者的演奏水平。在传统的钢琴教学中, 钢琴教师往往更注重技术上的训练, 这样就会导致学习者的学习兴趣较低, 在长期的枯燥学习之后往往会有放弃的念头, 这样也必然会影响学习者的钢琴演奏质量。钢琴学习者如果能够非常重视听觉训练, 对于他们演奏水平的提高会有很大的帮助, 也会极大提高他们的学习兴趣, 比只强调钢琴演奏技术的训练更行之有效。同时, 只有注重了音乐听觉才能学习者更直接的感知自己的感情演奏水平, 也便于正确地认识自己、提高自己的演奏水平, 也会更客观的发现自己演奏水平的提升程度和提升节点。这样, 钢琴演奏者也可以根据自身的具体情况制定切实可行的目标。

2.3 音乐听觉可以提高钢琴演奏者的创作

任何一个钢琴演奏者最为自豪的事情莫过于演奏一曲能够引起听众共鸣的, 给听众带来极大享受的钢琴曲。演奏者如果能演奏自己创作的曲目更是可以从技巧和感情两个维度来把握作品。但钢琴作品的创作谈何容易, 其难度之大、专业性之强不是一般钢琴学习者能做到的。钢琴演奏者要想有自己的原创曲目, 首先必须进行大量的演奏练习以保证在演奏技巧上的熟练。其次, 在每次的练习和演奏中, 通过科学的训练音乐听觉, 感知其他作品的技巧和内涵, 找到自己的不足, 并试着创作自己的原创曲目。当然, 丰富的社会阅历也是它们创作出原

创作品的重要促因之一。任何因为作品不是空中楼阁，它们都是每一个创作者对生活、世界和感情的一种感知和感悟。只有在不断地演奏中，钢琴演奏者通过科学的音乐听觉去感受自己作品的不足，并去不断地进行完善，最终才可能创作出属于自己的原创作品。

2.4 音乐听觉对钢琴演奏者的艺术理解力和表现有着重要的作用

不同的演奏者对同一个音乐作品会有不同的认识，其最后呈现出的效果也有着很大的差别。这主要取决于演奏者对该曲目的艺术理解和艺术表现，艺术理解就是演奏者对该作品和创作作品的作者意图的认知，艺术表现则是钢琴演奏者以他的理解方式和表现手段去表达该作品和作者的表达意图。钢琴演奏者其实就是钢琴曲目演奏的中介，通过钢琴演奏者把作者的情感表达给观众。钢琴演奏者一般都会听大量的其他演奏者的曲目，目的就是为感受不同的弹奏者对同一曲目的不同艺术理解和表现，要和自己的演奏对比，最终形成对作品的全面的艺术理解和表现。

2.5 音乐听觉可以保证音乐作品的完整

为了使音乐作品更加完整，演奏者要重视演奏中对音乐听觉的运用，让乐曲在音乐听觉的把握下呈现出立体的效果，保持完美的音乐状态，促进演奏者对音乐情感以及音乐技巧的准确表达。由此可见，要想很好地演绎钢琴作品，演奏者除了对演奏技巧及基本功的把握外，还要对音乐听觉有所磨合，以便实现对钢琴作品内涵的表达，丰富乐曲的表现形式，展现不同的演奏风格，促进钢琴演奏水平的提高。有些演奏者演奏的作品总是感觉缺少些什么，其本质就是没有整体上的节奏把握和感情把握。这些演奏者往往也不太重视音乐听觉的科学训练，缺少对演奏作品的深刻认识。当然，演奏者要保证演奏作品的整体性，还需要了解作品的社会背景和个人背景，做到全方面的了解，方可更全面的感知作品表达的内容和情感。

3 音乐听觉在钢琴演奏中的运用

音乐听觉在钢琴演奏中的重要作用已经基本得到了业内的认可，音乐听觉是一个好的钢琴演奏者应该具备的基本技能，并且能够在实际的演奏中发挥它的作用。但是对于钢琴初学者来说，他们的认知往往还是比较狭隘的，他们总觉得钢琴演奏就是一个技术行为，根本就没有感情的因素在其中。感情的本质是一种打击乐，通过演奏者的手指来敲击键盘，即使是敲击同一个琴键，

也可能会发出不同的声音，其原因就是敲击的力度和敲击的方式有所区别，这也是不同的演奏者演绎同一首曲目也会给观众明显的不一样的感受和体验。演奏者的听觉的敏锐程度直接影响着自己的演奏质量、感受听众的反应，进而有效地回馈到自己的演奏情感中。

3.1 音乐听觉在钢琴作品演奏中的运用

任何一件事情，只有全身心的投入，才可能把它做得更好，这是万事皆通的，在艺术创作中尤其如此。在钢琴演奏中，演奏者如果全身心的投入，通过音乐听觉的全面感悟，其作品的表达将是充满感情的。这样也就可以更客观的表达原作者的感情，演奏出来的作品也更加真实。有些钢琴演奏者总是说自己在演奏时候会紧张，其实这种紧张往往是因为他们没有全身心地投入。一旦演奏者可以科学合理地进行音乐听觉应用，就可以全身心地投入到钢琴演奏中，也会缓解演奏者所谓的紧张气氛，最终以实现钢琴演奏者对钢琴曲目的完美演绎。

3.2 音乐听觉在钢琴作品挖掘中的运用

每一个优秀的钢琴演奏作品都是原创作者的生活感悟的总结，要想对作品有深刻的理解，就必须有着足够的生活经验和情感经历。只有当演奏者把自己的真情实感融入自己所演奏的作品时，才能大大提高所演奏作品的艺术性和感染力。音乐听觉恰恰就可以促使演奏者更全面、更深入地感受和体会原作者的情感表达，也更容易促使演奏者将自己的感情融入自己所演奏的作品中。科学合理地应用听觉艺术可以大大提高钢琴演奏者演奏作品时的艺术感染力，大大提高作品的表现效果。

4 结语

总而言之，音乐听觉在钢琴演奏中有着重要的作用，不仅能够引导钢琴演奏者的练习，还能够促进钢琴演奏的成功。钢琴演奏者如果想要演奏出优秀的作品，就需要不断地提升自身的音乐听觉，并有效地运用自身的音乐听觉呈现出更好的演奏效果。如果音乐听觉在钢琴演奏中能够得到有效地应用，那么不仅钢琴演奏者自身能够得到提升和进步，观众也能够得到更加完美的音乐享受。希望本文的分析可为有关的研究人士提供借鉴与参考，提高音乐听觉方面的培养，提高对于钢琴作品的感知力，最终为听众呈现更为理想的钢琴演奏效果。

作者简介：孙婧轩（1987.12—），女，贵州贵阳人，助教，研究方向：钢琴演奏。

【参考文献】

- [1] 郑尧. 中西结合的典范——论钢琴曲《夜巷》的创作特征及其演奏[J]. 韩山师范学院学报, 2018(5).
- [2] 刘菁菁. 钢琴教学中演奏呼吸的规律分析[J]. 北方音乐, 2019(4).
- [3] 林葳蕤. 对钢琴学习中听觉训练内容和方法的几点思考[J]. 黄河之声, 2017(17).
- [4] 刘安丽. 音乐听觉在钢琴演奏中的重要性[J]. 黄河之声, 2017(1).
- [5] 张颖. 从钢琴演奏中存在的问题浅谈视唱练耳的重要性[J]. 北方音乐, 2017(8).
- [6] 陆玉婷. 浅谈听觉训练在钢琴教学当中的地位与作用[J]. 艺术科技, 2017(30).