

基于情感表达对提升钢琴演奏技巧的探讨

贾 蕾

SIA国际艺术教育 四川成都 610051

摘要: 在音乐领域中钢琴占有非常重要的地位, 钢琴凭借着它强大的表现力和广阔的音域, 从一开始就获得了人们的喜爱, 随着音乐的发展, 它在音乐领域的地位越来越重要。钢琴演奏需要将演奏技巧与情感思想完美融合, 才能增强作品的艺术感染力, 充分展现艺术作品的魅力, 提高听众的认同感, 在欣赏作品过程中, 做到感同身受。演奏技巧是作品演奏的基本前提, 只有熟练掌握各种技巧才能准备流畅的将作品表达出来, 充沛的情感可以使作品得到进一步升华, 提升作品的感染力, 这是艺术作品的灵魂所在, 技巧和情感二者缺一不可。基于此, 本篇文章对基于情感表达对提升钢琴演奏技巧进行研究, 以供参考。

关键词: 情感表达; 钢琴演奏技巧; 提升方法

Discussion on Improving Piano Playing Skills Based on Emotional Expression

Lei Jia

SIA International Art Education, Chengdu, Sichuan, 610051

Abstract: Piano occupies a very important position in the field of music. With its powerful expressive force and wide range, piano has been loved by people from the beginning. With the development of music, its position in the field of music is becoming more and more important. Piano playing requires the perfect integration of playing skills and emotional thoughts, so as to enhance the artistic appeal of works, fully display the charm of works of art, improve the audience's sense of identity, and achieve empathy in the process of appreciating works. Performance skills are the basic premise of performing works. Only by mastering all kinds of skills can we prepare to express the works smoothly. Abundant emotions can further sublimate the works and enhance their appeal, which is the soul of works of art. Both skills and emotions are indispensable. Based on this, this article studies how to improve piano playing skills based on emotional expression for reference.

Keywords: emotional expression; Piano playing skills; lifting scheme

引言:

音乐是情感表达的一种重要手段, 而情感也是精准传达音乐作品的关键。将演奏技巧与情感相互融合, 达成统一, 赋予作品灵魂, 从而实现情感与技巧的巧妙结合, 实现钢琴演奏效果质的飞跃。

一、相关概述

(一) 钢琴演奏特点

钢琴演奏是理性和感性混为一体的音乐活动, 感性主要指的是演奏过程中的主观感受也就是精神层面, 演奏者利用钢琴的音符、音色使其成为形象生动的声音语言, 将作曲家的思想传递给听众实现与听者的共鸣; 后者理性指的是钢琴演奏过程中的技巧以及肢体协调, 演

奏者如果手指灵活, 加入情感, 那么演奏出的效果会事半功倍。例如, 俄罗斯著名钢琴家霍洛维斯, 在20世纪80年代莫克斯音乐会上演奏了《梦幻曲》, 该作品利用感性和理性有效结合, 使听众感受到了祥和、温暖, 并感受到了很大的鼓舞和启发, 钢琴演奏可以使听众在欣赏这首曲子的时候能够感同身受, 霍洛维斯利用钢琴将它对故乡满满的思乡之情表达出来, 使听众能够感受他远离故乡60多年终于回归的心情, 在整个过程中都流露着他对祖国的思念之情。

(二) 情感和技巧在钢琴演奏中结合的意义

钢琴演奏作为一种艺术表达形式, 能够顺利、流畅、准确的演奏乐曲内容, 需要熟练的技巧作为前提条件,

同时,艺术作品的谱写包含着作者一定的思想情感,通过钢琴演奏的形式,从而表达作者丰富的内心活动,因此,只有技巧与情感的融合,在演奏过程中才能增强音乐作品的感染力,使听众在欣赏音乐作品过程时感同身受。技巧的训练,需要经过演奏者长时间练习、反复琢磨,才能流畅、准确的演奏某个曲目,这也是情感得以表达的前提条件,但是由于演奏者不同的内心状态,在演奏时所赋予的情感不同,也会使同一演奏曲目在表达时有所差别,往往会加入演奏者的个人内心活动,这就是所谓的情感,只有演奏者充分了解曲目作者创作作品时的内心活动,深切感受作者要表达的思想情感,才能在演奏时,融入音乐作品所要诠释的对生活和生活的感受。演奏者作为一个独立的个体,有自己的生活体验,对生命和生活有自己独特的认识,因此,在表达过程中,也会充分融入自身的情感经历,给作品带来一些个性化的元素,从而更能使音乐作品富有感染力,一名合格的钢琴演奏者,必定是在演奏作品时,熟练的技巧和充沛的情感完美结合,使作品的表现力更加突出。

(三) 钢琴演奏中触键技巧的作用

在钢琴演奏过程中,触键是硬件条件,也就是说需要借助手指弹琴的力度敲击琴键的过程,其重点就是进行手指力量的控制,触键的方式方法直接影响着音色的效果,只有触键技术的正确方式的把握,才能为钢琴演奏过程奠定良好的基础,进而为音乐的理解和表现能力提供良好的条件。演奏者必须具有良好的触键方法技巧,才能展现出不同层次的音色效果,使钢琴的魅力展现的更具有综合性。

二、钢琴演奏技巧教学中存在的问题

(一) 单纯训练演奏技巧,忽略了关联素质

从不同训练的角度来说,对学生的要求不同,从处理角度来说,学生具有演奏、乐感、分析、表现能力就能实现从静态谱例到动态音色的转变,然而,从技巧的角度来看,可以直接或者是间接的培养学生感官能力、训练视耳能力,提高他们的综合素质,进而提升他们对乐感的能力。因此,充分认识技巧训练综合的要求和价值,通过技巧教学可以提高学生的关联素质,可以有效的提高学生训练和演奏钢琴的技巧,提高学生演奏的水平。在实际的教学中,往往受到传统教学模式的影响,通常都是以单项演奏技巧为教学目标,进行单一地、针对性的讲解,训练方式采用集中性的重复训练,以培养学生的演奏技巧,然而,这种传统的教学模式往往忽略了演奏关联素质,忽略了学生视耳能力和乐感能力的训练,这样的一个模式,必然会对学生演奏钢琴的技巧训练失去较大的价值意义,降低甚至忽视对学生关联素质的培养,这

样的单一教学模式不利于提高演奏技巧的教学质量。

(二) 一味地进行单项训练,缺乏综合表演

高质量的高琴演奏,需要学生具备两个方面因素,一个方面需要学生具备良好的识谱能力、谱例分析、处理能力,并且拥有良好的技巧和乐感能力,另一方面,还需要学生能够有丰富的表演经验,在舞台中情景中能够很好的进入演奏状态,并且能够顺利地、准确地、富有感情的演奏每一个乐谱。在钢琴的教学过程中,技巧的训练都是为实际的演奏提供服务的,需要综合的应用,才能在实际的演奏中发挥其价值,然而,当前的部分学校都是以小课、模块进行的授课,缺乏整体的一个效果,使学生们不能整合性的进行实际的训练,大部分学校的钢琴老师都是单纯的培养学生的某一项或者是某一方面的训练技巧,而忽略了整体的一个训练效果,这样造成的一个后果是学生无法高质量的完成一个完整作品。

三、基于情感表达对提升钢琴演奏技巧的探讨

(一) 八度技巧

大部分演奏者不能够熟练地掌握八度技巧以及灵活的应用,并且八度技巧在钢琴演奏过程中是十分重要的,其中对于手掌小的人,更加困难掌握八度技巧,一般情况下,演奏者先从六度技巧经过反复练习,逐渐掌握八度技巧,初学者经过反复练习后,手指力度适中,触键效果更加准确,逐渐地转到普通的六度,在此练习过程中可以将手指中的拇指和小指分开,经过练习,慢慢过渡到八度技巧。在练习过程中,都应该使自己处于一个轻松、自然的良好状态,如果紧张的情绪状态,会导致整个手掌不够灵活,处于僵硬的状态,从而影响演奏结果,在演奏八度或者六度,需要通过控制身体、手臂、手掌来完成演奏,尤其需要注意力集中到手指的指尖,来完成八度技巧,同时手指的灵活性,力度的大小对八度技巧也是非常重要的。

(二) 高抬指快下键技巧

在钢琴演奏过程中,一个非常普遍的触键技巧是高抬指快下键,根据该技巧的名字不难发现明显的特点是下键要快、力度要适中,一定要保证在钢琴键上下落和回弹速度快,还要保证落键时,手指和琴键处于垂直状态,整个身体及手指处于放松、自然状态,演奏者演奏时手臂和手腕要适当的放松,手腕放平,手指打开适度,用手指演奏时不可以用手腕用力,而是手指高高抬起,快速度地放下,用手掌带动手指来完成演奏,同时也可以借助手指和手腕的相互作用力实现不同音符的弹奏及它们之间的相互转换,让钢琴的声音更加灵活,更加刚柔并济。

(三) 贴键触键技巧

为了使一些特定音型的钢琴演奏出的音色更加流畅,

演奏者需要使用贴键触键技巧,其中贴键只是抬指的一种弹奏方法,特点是需要手指紧紧贴着钢琴键弹奏,在这个弹奏过程中,不需要抬起手臂,手指的力度也要适中,不易过大,这个技巧的使用过程中,要注意肩膀、手臂、手腕放松、自然,演奏者的手指要轻轻的将琴键往下推,推完以后不动,当演奏完一个音后,手腕带动手指快速度的移到下一个音,我们需要注意的是整个过程手指一直触摸着钢琴键,这样弹奏出来的效果更加流畅、生动。

(四) 打造宽松自由的演奏氛围

音乐作品的演奏,熟练掌握演奏技巧是能够完成整个作品演奏的基本前提条件,在演奏过程中,如果能融入充沛的思想感情,能够使演奏的作品更具有感染力,打动听众的内心,但是在具体演奏过程中,演奏现场的氛围对演奏者的发挥将产生很大的影响,如果现场整体氛围比较紧张,有可能会使演奏者发挥失常,不能充分发挥应有的表达水平。因此在演奏现场的管理中,要为演奏者提供轻松、愉悦、自由的演奏氛围,为演奏者充分发挥提供良好的环境。音乐作品演奏的临场发挥,对所表达情感会产生重要影响,只有演奏者在平时练习过程中,不断提高对演奏基础的熟练程度,才能在演奏时减少外界因素的干扰,从而更好表达音乐作品所包含的感情。观众在欣赏作品时,更能感受到作品所表达的思想情感,产生深切的共鸣,从而进一步提升音乐作品的表现力,进而提高了音乐作品的丰富多样性。

(五) 重视钢琴音乐的情感表达

随着音乐的发展,对国外、国内的一些演奏者进行了解后不难发现,很多演奏者在钢琴演奏过程中已经习惯性的使用一些演奏技巧,这种方法也是提升钢琴演奏效果的一种策略,但是在演奏过程中过度强调技巧的应用,而忽略了思想情感的投入,我们知道,在音乐作品创作和演奏过程中,音乐作为情感表达的载体,只有作者具有丰富的思想情感,才能不断提升音乐创作的品味,在表达过程中感情充沛,更具有感染力,使观众在倾听过程中能够感受到音乐独特的魅力,这需要在过程中,不仅要学习音乐的表达技巧,同时,更要学习作者所生活的时代背景、情感经历,从而更有利于体会作者通过音乐所要表达的情感;其次,还要充分了解作者本人的性格特点、表达习惯,这是对作者进行作品创作背景全面了解的有效途径,通过将自身的情感和表达技巧进行融合,更能体现音乐作品的渲染力。

(六) 关注教学难点,促进情感和技巧的结合深度

在钢琴演奏中,技巧是可见可学的,通过加强练习可以达到良好的效果。但是情感一般是隐性的,情感的

调动是一个极为个性化的过程,有的练习者调动得快,有的练习者调动得慢,有的练习者不能调动,有的练习者呼之即来,情感深沉,抑扬顿挫,引人神往,给人美的艺术享受。对于教学难点,要给予积极的关注,一方面可以通过播放名家经典演奏视频,激发演奏者对同一首作品的理解和情感,一方面要在示范演奏中融入强烈的情感,让演奏者从淋漓尽致的情感表达中获得对情感魅力的认知,自觉加强情感调动练习。此外,在练习者的日常生活中,还要有意识地加强情感教育,引导他们做热爱生活、关心他人、关注国家和社会进步的人,必要时带领他们去现场观看钢琴演奏会,通过现场氛围的带动,逐步培养他们的艺术情感。

(七) 重视技巧速度的变换对情感的差异表达

钢琴作品在演奏者的指尖诞生,因此好的钢琴演奏必然会受到手指跑动速度变化的影响。无论是技巧的展现,还是情感的表达,都与手指跑动速度的变化息息相关。由于钢琴具有清脆的高音、丰满的中音以及浑厚的低音三种音色,演奏者需要对作品的节奏和特点具有一个较好的把握,通过控制手指弹奏的速度和力度,来呈现不同的艺术情感,从而营造良好的艺术氛围,引发听众与乐曲本身、与演奏者的共鸣。因此,钢琴演奏者必须清楚地掌握作品的节奏和特点,在演奏中平心静气,控制好手指用力程度和弹奏速度,用指尖力度和速度的灵活多变来呈现作品的艺术美,更好地传达出作品所蕴含的丰富情感。

四、结束语

总而言之,在钢琴演奏过程中,做好自己情感和乐曲本身情感的有效融合,只有这样,演奏者才能实现情感的升华,乐曲格调的提升,给欣赏者身临其境的艺术享受。

参考文献:

- [1]赵越.钢琴演奏中情感表达的培养探究[J].明日风尚,2020(20):58-60.
- [2]张佳.钢琴演奏中演奏技巧对音乐表现力的影响研究[J].艺术评鉴,2020(15):35-37.
- [3]李莉.钢琴演奏技巧对音乐表现力的重要性[J].艺术大观,2020(22):33-34.
- [4]马晓丹.钢琴演奏技巧对于音乐表现的重要性[J].喜剧世界(下半月),2020(07):32-34.
- [5]王雪秋.钢琴演奏技巧对音乐表现力的重要性[J].喜剧世界(下半月),2020(07):41-43.
- [6]张雯菁.基于钢琴演奏技巧上的情感表达[J].中国文艺家,2020(07):109-110.
- [7]张珺.钢琴演奏技巧中情感的运用[J].艺术品鉴,2020(18):189-190.