

钢琴演奏中“呼吸”的重要性与实践表达

李晨玲

湛江科技学院 广东湛江 524000

摘要:呼吸是人们在世间生存的基础,生命的维持离不开呼吸的过程,而“呼吸”在音乐表现当中也是必不可少的重要元素,如果缺少“呼吸”,那么音乐作品也会失去生命力。本文将通过阐述钢琴演奏中乐句的呼吸,分析呼吸在钢琴演奏过程中的重要性,并在此基础上,提出“呼吸”演奏的实践表达方式。

关键词:钢琴演奏;呼吸;实践表达

引言:

音乐作为人类表达内心情感的重要方式,在某种程度上与语言相似,它有长句与短句的分别,在不同的情感条件下其语意起承转合不同,能够通过独特的方式将不同的情感或故事展现出来,所以音乐的表达也有交流的意味,而在钢琴演奏过程中,呼吸方式的正确运用尤为重要,能够使观赏者在循序渐进中,体会到音乐的思想、感情和深刻内涵。

一、钢琴演奏中的呼吸

钢琴演奏中的呼吸通常与乐句和情感有关,对于钢琴演奏者而言,需要在掌握全篇乐句含义与作用的前提下,才能将其恰到好处地演奏出来。其中乐段指的是单一主题陈述下的音乐结构,乐段可以分成两个结构,其中就是乐句和乐句的划分。在演奏过程中,不仅要仔细琢磨并感受整个乐曲的含义,还要将不同的音符与乐句逐个推敲出来,这样才能明确它们在曲目当中的作用这个过程需要演奏者具备良好的感知能力,有些乐曲因为有着较为复杂的创作结构,可能乐句会难以理解,但是所有作品的旋律都是通过乐句组成的,要想合理划分好乐句,可以从和声的角度初步着手。

通常情况下,演奏者在进行呼吸上的调整时,需要结合音乐本身的节奏进行,这个时候的着重点在于情感,比如在展现较强抒情性的句子时,要注意保持节奏的稳定。如果要呈现的是情绪强烈的句子时,需要加快呼吸节奏,而到了演奏的高潮阶段,一般需要演奏者有着情绪的宣泄,这个时候呼吸要带有一定的深刻性。总之,无论旋律怎样变化,演奏者乐句要与自身的呼吸协调^[1]。另外,演奏者可以在确保乐曲完整呈现的前提下,以清唱的方式正确理解乐句,从而在情感表达的过程中可以

为理解乐句或者最后的演奏效果呈现出更好的效果。

二、呼吸在钢琴演奏过程中的重要性

正确的呼吸不但可以保证乐曲情感的正确表达与音色表现,而且能够很好地渲染整体风格。在演奏的过程中,为了使作品完美呈现,演奏者需要重视音色与踏板等地方的处理,不过偶尔可能会因为着重点不同,影响了“呼吸”的效果。因此,在演奏过程中要学会结合乐曲带有的不同风格,依据实际情况进行灵活的调整。

例如,在表达巴洛克时期的钢琴曲目时,演奏者要对其层次结构与旋律声部进行初步了解,同时要明确巴洛克时期的装饰音是怎样的。在演奏过程中,演奏者的手指要保持轻柔,在实现指尖灵敏的同时,手部动作也要简洁,所以呼吸上需要带有层次。当然,需要演奏者经过系统全面的学习才能对其风格和特点产生具象和全面的理解,也在呈现巴洛克时期的风格作品的时候会更加贴近时代特点和风格;而如果要表达的是肖邦的作品,基于他属于浪漫主义时期的艺术家类型,在其作品表现中需要注重精致考究,手指触键的时候要优雅而均匀,音色的表达需要有巧妙的变化和层次丰富的情感性,尤其是抒情性的作品,演奏者的呼吸要平稳而悠长^[2]。

因此,在作品的演奏之前,演奏者需要对不同的作品特点进行仔细的分析与把握,从而确定呼吸方式,这样才能准确表达出其中的韵味。同时在演奏过程中,还要结合作品的内容选择恰当的弹奏方式、触键方式与呼吸方式。演奏者的呼吸不但要与演奏曲目之间有着相互呼应的关系,而且要结合其背景与旋律走向等重要元素来进行展现。例如,如果是要呈现带有伟岸特征的音乐作品时,演奏者需要保持呼吸沉稳,注重发挥腰部力量,从而迸发出一定的张力,同时利用这样的状态来调整指尖在按键时的力度。

除此之外,演奏者对钢琴作品的音乐知识要有充分的了解,在日常生活中正式对相关文献或是演奏资料的搜集与借鉴,从而对不同风格的作品产生更加深入的认识,这样有利于思维方式的扩展,能够帮助自己掌握不

作者简介:李晨玲(1995.5.15—)性别:女,民族:汉,籍贯:湖北荆州,最高学历:硕士研究生,单位:湛江科技学院,职称:助教,研究方向:音乐表演。

同时代环境与不同地方对于作品风格的影响，在演奏的时候可以处理得更加游刃有余。

三、钢琴弹奏中“呼吸”的实践表达

要想正确表达出音乐作品的内涵，需要对音符构成的乐句和情感内涵有深刻的了解。就像是人们说话，通过音乐语言将作品内容展现出来的同时，要将其中心思想与内在情感正确地表达出来，通常情况下，钢琴演奏中“呼吸”的实践表达主要体现在以下几方面。

1. 乐曲的特征与情感

每一首乐曲都带有其独特的音乐特点与音乐氛围，例如，作品基调是有轻松欢快的，有安静内敛的类型，有忧伤且浪漫的类型，也有激情洋溢的类型。因此，演奏者需要对演奏曲目有正确的了解，在明确其创作背景的基础上，研究作者在创作中想要表达的真实感情，接着对乐曲当中的情感表达与细节处理进行深入的分析，从而确定适合的演奏方式来调整演奏中呼吸方式^[3]。

2. 乐句的正确表现

乐谱是作品创作者留给后人宝贵的文化精华，上面记录着他们想要传达的所有信息，演奏者需要结合其创作动机和主题形式，对乐句展开合理的划分，演奏的时候，需要注重对那些重复或是相似乐句的处理，因为它们表达的过程中需要产生变化，就像人们在说话的时候同样的语言文字却是为了表达不同的感情或含义。所以在弹奏过程中随着语调、音量或者音色处理的一定变化，从而引发听众共鸣，以免表达作品时显得呆板无趣。

同时更重要的是素材方面的积累，演奏者也可以在闲暇之余找一些经典的好作品进行鉴赏，从而对趋同的乐句产生新的认识，通过对其他演奏者在面对不同乐句时采用的呼吸方式，不断改进修正从而提升自我。在分析乐句的时候，还可以通过清唱与弹奏旋律结合的方式来实现自我提升，反复的呼吸训练有助于演奏者对乐句的划分产生更深刻的体会，尤其是旋律的表达，要注意保证首尾衔接，前一段要自然地与后一段连接起来，这个过程中呼吸的重点是结合演奏者手腕的相关动作进行，虽然是基本的技巧，但是在任何阶段都需要锻炼，从而做到演奏过程的自然灵活表现。

3. 明确乐句的上下起伏

乐曲的演奏之前要对乐句进行合理的划分，明确句头、句中以及句尾的起伏点，从而有针对性的调整呼吸方式。通常情况下，乐句前头的要使用强节奏，从而带领观众迅速进入状态，不过这个强度要适度，主要是结合乐曲的情感进行表达，不能太强，要能够自然地吸引观众的注意力，而乐句的结尾部分则尽量弱些，不过一些附加特殊表现特点的除外。例如，有着渐强标记的乐句和风格鲜明的曲目中，在结尾处可能需要加强，而多数乐句则采用渐

弱的方式进行收尾，并巧妙“提起”，从而发挥承上启下的作用，不但可以有效表达出前一句的情感，有可以自然地衔接出下一句，引领观众渐入佳境^[4]。优秀的演奏者能够在收尾的地方很好的呈现出自己独特的音乐素养与情感表现，同时可以设计出良好的结尾使整个作品焕发生机。

4. 重视表情记号

在演奏者对乐句和乐曲表达的情感产生了一定的认识之后，对于它的结构与风格会有更加清晰的理解，这个时候，还要注意对乐曲中有着表情标记的地方进行认真的研究，这些地方往往与全篇乐曲的着重点有所不同，需要演奏者将每一个乐句的发展趋势进行仔细的推敲，从而找到曲目的生命力所在，来探寻不同情感下的乐句以怎样的呼吸方式展现出的效果最佳，在演奏的时候能够更好地把握演奏重点。

5. 合理利用伴奏和旋律的辅助

演奏者通常对于曲目的旋律都非常重视，无论是自己表达作品的时候，还是观赏其他人演奏的作品，都会对这一点格外重视，事实上，伴奏也十分重要，因为伴奏可以使旋律的表达更具魅力，实现锦上添花。一般而言，伴奏声部的表达需要尽可能地清透，此时的呼吸要放松沉稳，演奏者的手指贴近钢琴键盘，不过动作要小，就算偶尔需要表现出较为强烈的节拍，也要结合旋律声部不断调整优化呼吸力度，演奏者在明确了旋律与伴奏的意义后，才会对乐曲的呼吸方式产生立体的认识，演奏出的作品才会具备鲜明的主次关系与远近关系来形成层次分明的整体，不然即便旋律的处理再巧妙，也很可能被不合适的伴奏影响整体效果，将乐曲的亮点蒙蔽。

四、结束语

综上所述，钢琴演奏过程中的呼吸与乐句和情感有着密不可分的关系，演奏的过程与人们说话的过程有着异曲同工之妙，乐曲的表达也想语言那样需要句子与句子之间的呼吸停顿，同时呼吸也需要情感的支撑，不同情感条件下呼吸的表现方式有着很大的差异，而在钢琴演奏过程中呼吸的重要性不言而喻，其实践表达方式更是需要引起重视。

参考文献：

- [1]张晶.浅谈钢琴演奏中演奏者的气与韵.北方现代音乐, 2019(5): 11-12.
- [2]曹小芳.论钢琴演奏呼吸的重要性.艺术评论, 2019(14): 83.
- [3]林力思.钢琴演奏中“呼吸”的作用与实践探析[J].音乐时空, 2019(18).
- [4]辰梅.呼吸在钢琴演奏中的表现形式——莫扎特《D大调双钢琴奏鸣曲K.448》以第一乐章为例.北方音乐, 2019.