

高校钢琴教学中演奏呼吸的规律分析

李泽鑫

南阳师范学院 河南南阳 473000

摘要:呼吸是人生持续必不可少的环节,同时它也是钢琴演奏是否流畅的重要保证条件之一。演奏者掌握呼吸规律可以更快的了解乐曲的情感,之后更加流畅的进行乐曲的弹奏,同时还可以增强弹奏乐曲的感染力,让乐曲的内涵可以更加深刻。当前我国大多数钢琴教师已经意识到了钢琴演奏过程中把握呼吸节奏的重要性,并在积极的将呼吸节奏的掌控融入到日常的学生研究教学过程中。本文主要就钢琴教学中呼吸规律控制的重要性、钢琴教学过程中呼吸控制的方法等方面进行分析论述,进而为高校参与钢琴教学的教师提供一定的理论参考。

关键词:钢琴教学;呼吸规律;现状;重要性;方法

引言:

在钢琴演奏的过程中,每一首钢琴曲都有自己独特的内涵,表现出自己独特的感情。这就使得每一首钢琴曲的乐章长短各异,演奏者在进行演奏的过程中不仅需要精湛的指法技艺同时还需要精确的控制演奏的节奏。演奏者只有在演奏的过程中只有精确区分长句与短句的区别,之后不断的进行呼吸的调整,才能更好地表现出乐曲本身的情感。钢琴表现不仅仅是演奏技艺的展示同时也是对乐曲情感的诠释。当前我国的高校钢琴教学的过程中,很多都只注重对学生演奏技巧的培训,而忽视了呼吸节奏对于钢琴演奏的重要性,致使学生在进行演奏的过程中难以掌握呼吸的节奏,导致整个作品演奏的效果大打折扣,最终致使学生的演奏水平遇到瓶颈。

一、高校钢琴教学中研究呼吸规律研究的现状

钢琴是西方乐曲中一项重要的基础性乐器,它在西方音乐演出的过程中占有举足轻重的地位。当今我国高校音乐艺术类专业中,钢琴的教学占有重要的地位。现今一些高校在对学生进行钢琴的教学过程中,一些音乐教师都只注重对学生的演奏技巧、指法进行教授,而缺乏了对学生音乐鉴赏能力、弹奏情感领悟、弹奏呼吸节拍的教授,导致学生在进行弹奏的过程中难以把握弹奏速度的快慢、音调的高低长短难以控制,最终只是学生演奏的乐曲虽然指法都没有问题,但是乐曲整体的意境却难以达到理想的效果。学生无法掌握正确的呼吸技巧,导致学生无法准确抒情的演奏出整首音乐作品,最终致使学生的钢琴演奏技艺遇到阻碍。当前我国在进行钢琴

教授的教师部分已经认识到了自己传统教育方式所存在的缺陷,并在积极的进行着教育教学技巧的改进,进而帮助学生可以更加快速的掌握演奏技巧、音乐鉴赏能力与演奏过程中的呼吸机巧,从而实现提升教学效果的目的^[1]。

二、钢琴教学中呼吸规律控制的重要性

1.有利于稳定演奏者的情绪

呼吸的把控能力很大程度上会对整个钢琴演奏过程的质量产生影响,钢琴演奏者在进行演奏的过程中,呼吸节奏的把握能力将直接影响到整场乐曲弹奏的效果。音乐都是有灵魂的,演奏者只有熟练实现对演奏过程中呼吸规律的掌握才能更好地体会乐曲创造者在进行乐曲创造的过程中自身的情感,之后弹奏出整首乐曲表达自己的情感之后达到感染他人的目的。合理的呼吸节奏可以减轻演奏活动的紧张气氛,同时避免出现由于高度紧张导致演奏者出现大脑缺氧,而造成全身肌肉僵直,致使整个演出的整体效果大大下降;演奏者必须要掌握正确的演奏呼吸规律,因为只有这样才能用最自然放松的状态来进行呼吸和演奏,这样可以使演奏者感受到演奏过程中的快乐,同时有利于演奏者可以熟练的进行乐曲的演奏,同时表现出乐曲原本的内涵意义。

2.有利于呈现作品的内涵

钢琴的演奏不仅仅是有动人的音乐曲调,更重要的是再弹奏的过程中还会让周围的人感受到整首曲调的内涵。例如:莫扎特的《小星星变奏曲》整首乐曲的轻快舒缓的节奏,让人们的心情可以更加的舒适;《命运协奏曲》整首乐曲从最初的一个人轻缓独奏到后来的两三个独奏者一起弹出幸福的协奏曲,整首曲子中不仅仅有轻快的节奏也有紧迫的节奏,演奏者想要实现不同节奏之间的顺利转换。首先就应该充分地体会整首曲子的内涵

作者简介:李泽鑫(1989.7—),女,河南省南阳市,硕士,南阳师范学院,职称是助教,研究方向:钢琴教育,钢琴演奏。

与曲子的谱写者产生感情上的共鸣,在应用自己所掌握的呼吸节奏的同时合理地调整整场演奏过程中自己的呼吸节奏,进而更好的实现对乐曲情感的表达,提升乐曲的魅力。例如:钢琴演奏大师巴赫的钢琴作品,巴赫的作品具有明显的乐曲层次,整首乐曲的层次分明,弹奏者在进行弹奏的过程中更需要重视自己气息的控制,进而更好使作品突出层次感,已达到与听者思想达到共鸣,进而更好地体现出钢琴曲的特色。如果高校教师在进行钢琴教学的过程中只是注意进行钢琴指法和踏板节奏的教学而忽视了对学生呼吸规律的教学,将会导致学生难以全面的表现出乐曲的情感^[2]。

3.有利于塑造更好的演奏形象

一千个人眼中有一千个哈姆雷特,这句话对于钢琴演奏者的进行钢琴的演奏也同样适用,不同的人演奏同一首乐曲时所获得的结果也是不一样的。演奏家在进行乐曲的演奏时,往往都不是进行照本宣科的演奏而是根据自己对于整首乐曲的理解与感悟,之后进行二次的创作,而想要进行二次创作就必不可少的就是对演奏呼吸规律的理解。例如:同一首钢琴曲在两个大师的手中却弹奏出不同的效果,这更说明了乐曲二次创作的重要性。演奏者想要进行合理的二次创作不仅仅需要精湛的弹奏技艺,同时更需要掌握呼吸的规律,进而更好的让乐曲演奏者走入作曲家的内心,在了解作品的内在涵义后根据自己的理解创造出更加生动的音乐形象。

三、钢琴教学过程中呼吸控制的方法

1.重视体悟作品内涵

高校教师在进行声乐教学的教学时,应该注重进行乐曲的创作背景,乐曲的内涵以及乐曲想要表达的情愫进行讲述。一般优秀的钢琴曲目都具有表现情感丰富的特点,这也就说明了钢琴演奏的过程并不是单纯的炫技,更重要的是对演奏内涵的表现^[3]。在这个原因下,在对进行钢琴演奏技艺的教学时,首先就应该让学生了解曲目的内涵与情感,了解曲目基调的情愫是压抑还是激昂,在这个基础上学生根据情感进行乐曲弹奏的节奏进行控制,进而更好的实现作品的高质量弹奏。

2.合理进行乐句之间的呼吸

一些教师在进行钢琴的演奏技艺教学的过程中,只注重进行学生的演奏技巧教学而忽视了对学生呼吸节奏控制的教授,这直接导致学生在进行弹奏时呼吸都是无意识的呼吸,这不仅仅会导致学生在进行乐曲的弹奏过程中无法更好表现出乐曲的情感,同时在进行一些激昂快速的片段弹奏时,由于大脑供氧不足导致弹奏效果跟不上或是弹奏的中频频出错。因此在演奏教学

时,教师在重视演奏技巧教学的同时还应该注重进行演奏呼吸节奏的教学,这样不仅可以有效提升学生在演奏时的理解,避免学生由于呼吸不流畅造成的演奏事故的发生^[4]。同时还可以有效地提升学生对于整首歌曲内涵的理解进而有效提升学生的弹奏水平,让学生可以更加充分地领略到钢琴弹奏的快乐,进而大大激发学生学习钢琴演奏的兴趣。

3.心理与生理教导调整呼吸节奏

在心理方面,钢琴的演奏本来就是通过音乐的方式表达出一个人的所思所想,因而学生心态的好坏将直接影响到整个去演奏质量的好坏。如果学生心理上对乐曲弹奏产生恐惧的话便很容易出现错音、呼吸急促、手脚僵直的情况。教师在教学的过程中遇到这些情况是,应该积极的与学生进行交流,对学生进行鼓励和指导并为学生演示和辅助。当学生的心态调整完成之后,老师在带领学生重新进行弹奏,通过鼓励的方式让学生放下对于钢琴演奏的恐惧,进而爱上钢琴演奏。

在生理方面,学生在进行演奏的过程中,正常的呼吸是无法维持生命基本运转,在演奏的过程中大脑想要飞速的运转、同时全身肌肉都需要处于随时待命的状态。教师在对进行钢琴演奏教授时,应该注意对学生的演奏身体状况进行询问,一旦发现学生出现全身肌肉酸痛,头疼等由于缺氧导致的问题,教师首先应该舒缓学生的情绪,之后针对学生的呼吸节奏进行分析,在发现学生呼吸节奏出现问题时,应该采用循善诱导的方式让学生拥有良好的呼吸节奏,进而有效保证学生的演奏效果。

四、结束语

演奏时的呼吸节奏掌握程度对整个演出的结果好坏有着重要的影响,呼吸的频率与深浅都应随着乐曲的感情变化而变化。教师在对进行钢琴演奏技艺的教授时,在注重指法教授的同时而应该重视进行呼吸方式的教授。教师在对进行教授的方式应该注重对学生的心理进行保护,在教授学生正确知识的同时为学生创造自信,进而有效提升学生的学习热情和学习质量。

参考文献:

- [1]吴玥.高校声乐教学中视唱练耳与声乐演唱关系分析[J].艺术教育,2021(01):49-52.
- [2]李玮芸.高校音乐教育专业学生自弹自唱技能培养对策[D].苏州大学,2020,55-56.
- [3]卢萌萌.高校钢琴教学中演奏呼吸的规律探究[J].花炮科技与市场,2020(01):185-186.
- [4]滕丹.性格色彩学之于幼儿钢琴教育研究[D].哈尔滨师范大学,2015,171-172.