

音乐听觉在钢琴演奏中的作用研究

廖鹏飞

(北海职业学院, 广西 北海 536009)

【摘要】音乐听觉从本质上来说就是指人类对于音乐的感觉,也就是用内心进行聆听。在钢琴演奏中,用音乐听觉在演奏中去体会情感与音乐的结合,用内心去感触钢琴作品的魅力,才能真正地体会到钢琴演奏内涵。作为一种听觉艺术的体现,只有演奏者的音乐听觉得到了真正的应用,才能确保钢琴的演奏过程更加的精确和优美。所以,落实音乐听觉在钢琴演奏中的应用,才能使得钢琴演奏者能够为更多的听众提供更好的听觉享受。

【关键词】音乐听觉;钢琴演奏;应用研究

引言:钢琴演奏是一种优美的听觉艺术体现,是一种通过声音传播到听众的耳朵里,引发听众的思想共鸣,从而升华听众的情感。在这个阶段上,音乐听觉的作用就显得尤为重要。对于钢琴演奏者来说,只有自身的音乐听觉能够融入到日常的演奏当中,然后通过技巧调整演奏的节奏、方式以及情感的注入,才能使得整个钢琴演出过程获得更多听众的共鸣。

一、音乐听觉在钢琴演奏中的概述以及重要性

音乐听觉也就是内心听觉,从生理角度来说就是人体在接收到声音后受到声音的刺激,从而使得自身的心理受到生理的变化,在通过大脑神经的存储、提取、加工过后,从而获得一定的理解性^[1]。这其中,存储声音一般是指大脑细胞保留音乐的声音,提取就是对大脑存储声音信息进行对比和提取,加工就是通过这些声音的对比后,再去融合自身的情感、感悟对音乐进行加工,使得心理上与声音产生共鸣,从而激发自身的感受,使得声音的形象更加具体化。

作为听觉艺术的表达手法之一的钢琴演奏,其表演风格有着非常明显的主观色彩存在,在整个的钢琴表演中,演奏者不仅对这首曲目的曲谱有着详细的了解,还应当对曲谱的内涵感情有着更加深层的感悟,才能使得在钢琴的演奏过程中使得感情能够从手指缝中流露^[2]。作为演奏以及

表达情感的主要载体,钢琴演奏者更是要将音乐的形式素质的更有立体感和情绪化,才能使得听众更容易得到共鸣。

钢琴演奏者在表演过程中,内心听觉是和自身感情和所谈曲目有着密切关联的。在演奏过程中,通过自身的钢琴演奏技巧,融合自身的感情去表达音乐的魅力,这些连接主要就是通过音乐听觉进行连接,最终使得整体的钢琴演奏效果得到提高。

音乐听觉在整个钢琴的演奏过程中主要体现以下几个方面:其一,就是优秀的音乐听觉能够在钢琴的演奏过程中表现出明显的听觉预见性,浅显的来说就是听众在听到第一个音节的时候,大脑在通过对存储音乐的提取、对比以及加工后,对接下来的音乐旋律、节奏、形象都有着一个预见^[3]。比如说,现代人们手机应用到很多,日常也会听很多音乐,于是就会造成你在听一首从没听过的歌曲时,就会对接下来的旋律有着一定的预知性,甚至等到后续音乐播放以后你就会产生熟悉感,这就是音乐听觉得到了对应的培养和提高。其二,音乐听觉的培养很容易让演奏者进入演奏状态。良好的音乐听觉会在演奏的过程中让演奏者更好地融入作品感情,从而出现狂热、悲伤、兴奋的状态,这也就使得演奏者更加贴合乐谱的作者。在演奏过程中,钢琴演奏者融入更多

的感情、投入更多的内心情感，也就使得演奏的声音能够唤醒听众的神经，就能够激发听众的内心共鸣，从而带动听众的情绪^[4]。但是如果钢琴演奏者自身都不能接受、感悟作品，也就使得钢琴的演奏没有获得足够的情感，这就使得音乐的旋律苍白无力，毫无感情，这也就使得演奏过程中，听众产生不了共鸣，味如嚼蜡。所以，只有钢琴演奏者投入了自身的感情，让音乐听觉应用到钢琴演奏过程当中去，才能让作品的演奏更加的生动和富有更多的内涵。

二、音乐听觉在钢琴演奏中的培养过程

（一）音乐听觉的内外培养

在实际的音乐听觉培养过程中，一般分为内外两层培养过程，其一，就是指生理意义上的外部培养。人类通过听觉器官接受声音是一种本能的生理反应，这对于钢琴演奏者来说是极为重要的。首先钢琴演奏者能够通过外部的音乐听觉培养确认自身的演奏节奏、曲谱是否演奏正确^[5]。如果钢琴演奏者注重了内心的感受从而忽略了外在的弹奏水平，没有对手指进行控制，也就使得乐谱的完整性得到了破坏，导致了演奏声音的不连贯、不正确，也就谈不上感情的共鸣。所以，作为基本存在的外部音乐听觉，主要是帮助钢琴演奏者能够确认自身的演奏水平和稳定性，确保在演奏过程中曲谱的完整性以及连贯性。其二，就是指感情意义上的内部培养。用通俗的说法，就是指内心的情感表达。这种情感意义上的音乐培养不一定靠声音才能进行认知，一般是作为对于音乐认知的过程中得到的一种心理感情。通过对钢琴曲谱的大量练习、对原作者创作环境的了解，从而使得自身的心理对乐谱产生了感知，使得自身的演奏方式和情感投入方式更契合原作者的表达，使得情感得到共鸣。与其说内部音乐听觉，不如说是音乐感受、音乐感情、音乐态度，这是一种通过对音乐感知融合后产生的一种关联性的情感交织，也是与外部音乐听觉培养密不可分的重要组成部分。

（二）音乐听觉的长期培养

听觉是引导钢琴演奏者重要的因素，也是贯彻

整个音乐听觉培养和钢琴演奏练习的主线。首先，演奏者通过大量的钢琴练习进行基础的乐理理解，在通过外部听觉感受对演奏过程中的演奏不足、演奏错误等部分进行筛选，然后进行针对性的练习，确保整体音乐的连贯性、正确性得到保障。这种保障就是通过音乐听觉中的外部感受来完成的，通过正确的音乐去体会音乐表达的感情，通过正确的音符去融入音乐所表达的意境。这就是外部听觉所能够做到的重要内容。

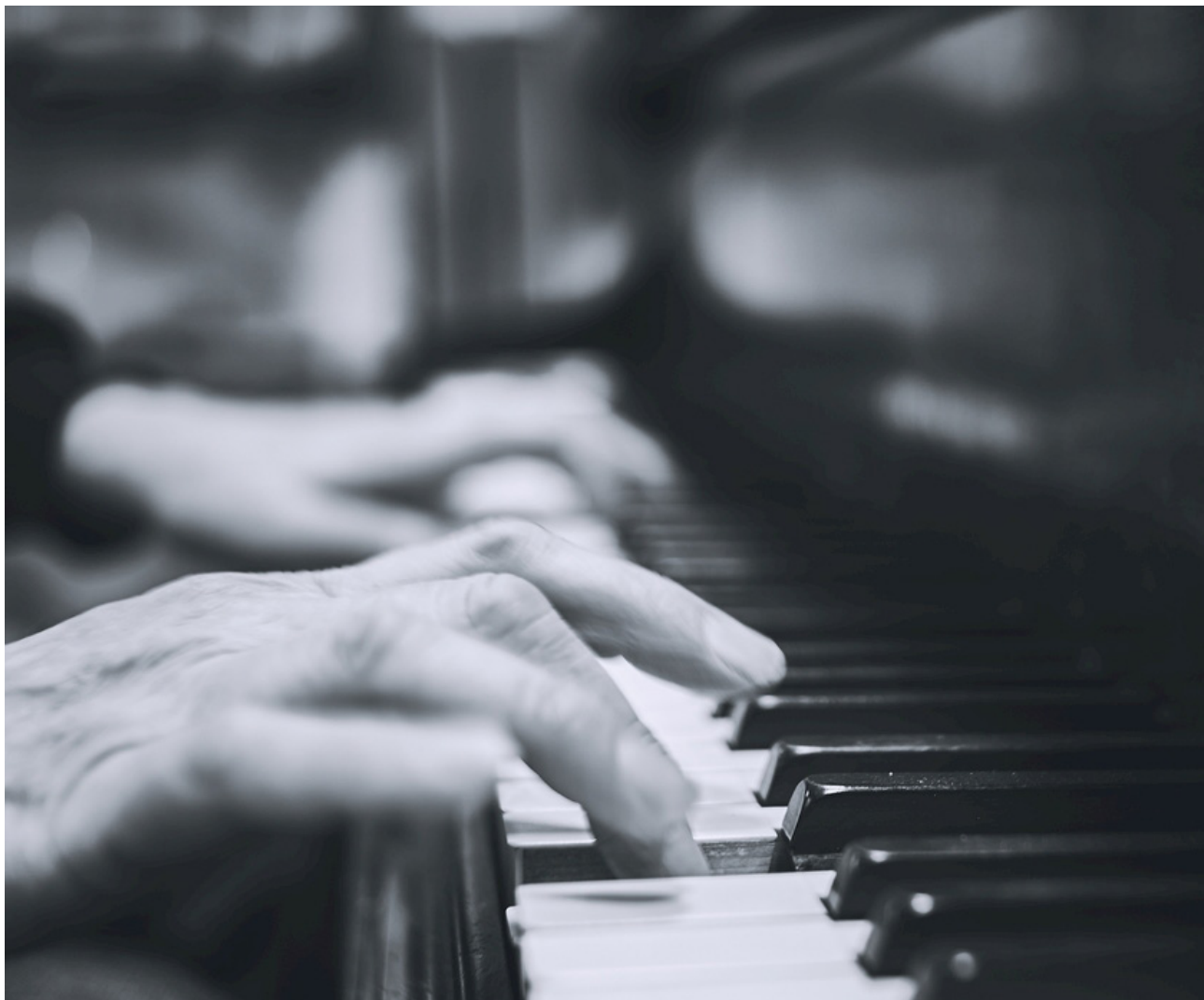
内部听觉主要是作为在演奏过程中，通过对作品自身情感、意境的了解，从而使得整体的含义得到正确且完美的表达和诠释，不仅是表达作曲者的自身情感，还能使得作品的内涵得到渲染，从而强化整体的氛围^[6]。所以内在音乐听觉主要就是让钢琴的演奏转变成成为感情的倾诉，通过这种方式让钢琴的演奏水平从技巧的熟练转变成情感的表达，使得整体艺术形式得到升华。

优秀的钢琴曲目都是凝聚了作曲家的心血和感情的存在，只有钢琴演奏者融入了感情去了解作品的内涵，才能跨越时空和距离体会到作曲家的心理活动。每一场钢琴演奏都是演奏者在加工，通过自身的理解对音乐的形象进行塑造，然后在进行释放，最终使得钢琴演奏出充满感情的乐章。在这个理解和感知的过程中，演奏家更是要对作品的形象、风格、结构进行了解，要去使得音乐的内外听觉都得到建造，从而使得作品的情感表达得到更完整的发挥。

所以，音乐听觉在钢琴演奏过程中有着非常重要的意义，也是能够直接将单纯音乐转变成艺术的重要方式。所以，演奏者刚好的融入自身的情感，多加练习，多去体会，才能使得自身的演奏技巧得到提升，才能使得熟练的演奏技巧能够与自身的情感相融合，最终使得钢琴的演奏成为艺术，成为引发听众灵魂共鸣的声音。

（三）发挥音乐听觉在钢琴演奏中的向导作用

在钢琴演奏过程中，音乐听觉的向导作用通常包含两方面，其一是音乐听觉乃提高钢琴演奏水准的重要向导；其二则是音乐听觉乃钢琴练习中的向导。钢琴演奏能力和水准，之所以要依靠音

乐听觉为衡量标准，主要在于音乐听觉有助于给钢琴表演者提供更直观向听众展示钢琴演奏作品的机会，亦能让钢琴表演者以最快速度投入演奏之中，进而为其手指下的钢琴作品注入更加真挚的情感内涵，便于提升钢琴艺术作品的鉴赏力和艺术价值，不断烘托演奏氛围，给听众以深刻的艺术认知。音乐听觉作用的有效发挥，还能够向听众传达演奏者的心理情感，缓解演奏者冷冰冰坐在台上演奏的“沉闷感”，进而借助内部听觉领会音乐作品所散发的独特艺术魅力，在提振演奏人员自身的音乐听觉时，显著提升钢琴演奏人员的技艺。当然，假若单纯地向听众“宣泄”和释放钢琴作品的艺术内涵和思想主旨，却未免显得太过刻意与呆板，长此以往亦难以直接提高钢

琴演奏者的水准，而借助音乐听觉，在既有钢琴作品的基础上完成二次创作，方能为钢琴作品的成功演奏增添新活力，进而流露出钢琴演奏者专属的表演风格，使演奏者亦得到一次心灵的洗礼。当然，钢琴演奏者在进行二次创作时，要自始至终运用自身独特的音乐听觉来感知作品的本质，方能把本人对钢琴作品的理解诠释到创作之中，这对于有效提取钢琴作品的“关键情感信息”是大有助益的，同时亦能帮助演奏者搜集和整理这些情感信息，形成更加优质的音乐艺术作品，进而提高钢琴演奏水准。

鉴于音乐听觉在一定程度上直接关乎钢琴演奏的效果，音乐听觉始终充斥于各阶段钢琴演奏的每项环节之中。既然音乐听觉可以更精准、更直

观地阐释钢琴作品的思想意涵，那么在钢琴练习过程中发挥音乐听觉的向导作用便成为大势所趋。

“冰冻三尺，非一日之寒”，每位钢琴演奏者均懂得日常练习对于提高自身演奏水准的重要意义。鉴于此，在钢琴练习中，演奏者要切实把握好钢琴演奏的进程，结合音乐听觉，仔细审视自身在弹奏每个音符时，指法、神态、表情是否合乎演奏规范，及时发现并明确演奏时的纰漏，努力在今后的练习中予以克服，进而充分发挥音乐听觉在钢琴练习时的向导作用。^[7] 实践表明，在钢琴练习过程中，把音乐听觉的作用融入其中，有助于增强钢琴演奏者的潜力，提升音乐形象的效果，借助内部听觉更清晰、深刻地感知心里所存的音乐，在有效感悟钢琴作品的前提下，独立演奏出优美悦耳的钢琴旋律。经由不间断的练习，使音乐听觉的向导作用得以贯穿演奏始终，让演奏者真切体悟钢琴作品的意境美和艺术价值，将钢琴作品的主题风格和艺术态度原汁原味地展现出来，进而达至提高钢琴演奏艺术表现力和音乐感染力的目的。

在钢琴演奏时，演奏者往往需要借助音乐听觉来感悟手指下弹奏出的每个音符是否合乎音律，这能丰富弹奏者对钢琴的情感体验，整体提升钢琴演奏质量，运用熟练的演奏技能尽情诠释自身对音乐的感悟，把演奏方法与音乐作品主题的传达融为一体、相得益彰，为作品增加更亮丽的音乐元素，使广大听众领会钢琴演奏的魅力。钢琴演奏者要进一步发挥音乐听觉的作用，须在平素演奏训练中有意识地运用音乐听觉的向导作用，逐渐增强自身的演奏水平。确保钢琴作品的连贯性和顺畅性是演奏成功的重要因素，演奏者要把演奏风格、钢琴作品的内涵巧妙融合起来，方能演奏出一部经得起检验的钢琴作品。对于弹奏者而言，拥有较为扎实的演奏基本功至为关键，这有助于依托音乐听觉，使演奏者在脑海中浮现出钢琴作品的内涵与风格，借助内在听觉聆听内心对音乐的理解和感悟，将整首作品的曲调和旋律一气呵成，把个人所理解和将要诠释的音乐作品流利地展现给广大听众，使听众切实领略作品的

思想内涵，获得更加难忘的视听感。当然，良好的演奏效果的取得，需要演奏者善于把握每个音符的弹奏技巧，不断树立自信心，音符并非独立存在，而是互相拼接而成的整体，^[8] 音符构成了婉转动听的旋律，旋律又成为整首钢琴乐曲的灵魂。因此，演奏者在掌握娴熟的触键要领的同时，还要善于发挥音乐听觉的作用，使每个音符都能发出音乐“语言”，以抓住听众欣赏的注意力和兴趣，创作出属于演奏者风格、品质优良的钢琴作品。

结语：综上所述，音乐听觉的作用不仅是能够让演奏者的脑海中勾勒出清晰的乐谱，更是能够让整个乐谱的正确性得到保障。在利用音乐听觉对弹奏时的理解去结合乐谱的内涵，使得情感能够通过多种途径注入到音乐当中，切实体悟钢琴作品的风格特征及情感意涵，从而建立更加丰富的音色，营造更加良好的音乐氛围，使钢琴作品更加富有艺术美和旋律美。除此之外，钢琴演奏者还能通过音乐听觉去聆听自己音乐中的每一个音符，通过改变每一个音节的弹奏力度，让自身的情感得到宣泄和释放，以便让更多的听众能够与音乐共鸣，并与演奏者共鸣。

参考文献：

- [1] 曹越，李姗姗．音乐听觉在钢琴演奏中的作用思考[J]．戏剧之家，2021(10):74-75.
- [2] 马之选．浅谈音乐听觉的两类[J]．戏剧之家，2021(14):81-82.
- [3] 闫琬虹．音高听觉的培养与视唱练耳教学中因材施教探究[J]．戏剧之家，2021(18):116-117.
- [4] 费丽娜．音乐听觉在钢琴演奏中的作用研究[J]．北方音乐，2020(08):55-56.
- [5] 负婷．钢琴演奏中的音乐听觉作用探讨[J]．北方音乐，2020(10):226-227.
- [6] 钟子骞．听觉促体验 听觉赏妙音[J]．智力，2021(18):44-45.
- [7] 周强．音乐听觉在钢琴演奏中的作用分析[J]．戏剧之家，2021(15):69-70.
- [8] 孙专．音乐听觉在钢琴演奏中的作用[J]．艺术品鉴，2021(29):187-188.