

钢琴演奏中情感与技巧的融合探析

金艺洛

(上海大学音乐学院, 上海 200444)

【摘要】完美结合情感和技巧是钢琴演奏中非常重要的艺术命题。钢琴演奏的艺术特征构成是基于演奏者巧妙的演奏能力和对音乐作品的感情理解,在尊重原创作品的基础上,表演者将充分发挥他们的创造性,发挥其风格特点、特定感情、音乐魅力和音乐艺术情感的完美结合,以达到钢琴演奏的共同特点的艺术特征。

【关键词】钢琴演奏;情感与技巧的融合;探析

引言:

钢琴的演奏其实是一种二次创作,因为同样的工作,不同的感情理解和表演者的输入,组织和支配力都有差异,所表现出来的也不同,这个无可替代的特征是表演者具有艺术性的独创性。技巧和感情的融合是动态的过程,如果演奏者根据共同的情感理解音乐,并使用必要的演奏力对作品进行共同地解释,则达到动态过程的顶峰,形成完美的艺术特征。

一、情感的体验与投入

托尔斯泰曾说过:“一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人,于是在自己心理重新唤起这种感情,并用某种外在的标志把它表达出来——这就是艺术的起源。”感情是艺术活动的重要因素,音乐是感情艺术,歌词是音乐艺术的美的特性之一。作为音乐艺术的一种,钢琴艺术是同一种艺术。匈牙利的钢琴家李斯特曾经说过音乐是感情的火焰。

感情是钢琴演奏的人生和灵魂。演奏者可以传达钢琴音乐作曲家的无序和丰富的感情,他的才能和听众产生共鸣,他的能力可以达到“感情”的艺术作用。比方说,演奏人员在碰到一些值得庆祝的事情时,这个时候他们的内心深处也会不由自主地衍生出欢快的情感,将这种情感带入到演奏当中得到的一定是一个充满无限快乐的作品。反过来说,演奏人员在碰到一些让人伤心的事情,他们的内心深处也会衍生出悲伤的情感,将这种情感带入到演奏当中得到的必然是一个充满忧郁的作品。

但是,很多钢琴演奏者的演奏与作品中表现出的特定感情相距甚远。因此,这就需要促进演奏者的感情理解,激活感情效果,形成作品的共同感情理解,将自己的感情与表演相结合。为了形成这样的感情理

解,可以从以下的观点开始。

(一) 加强对作品的审美感知

对钢琴演奏的感情理解来源于对钢琴演奏者演奏作品的审美意识。所谓的美的感觉,是一种心理活动,是一种情感 and 精神的结合,是一种情感理解的基础。为了使钢琴演奏者有美感,可以从以下观点出发。首先,请享受专业钢琴家的音频视觉素材,专业的钢琴家有着很强的艺术魅力,特别是由钢琴大师创作的作品,对其特定的情感有着很好的诠释。通过对声音的分析,可以得出不同的反应,特别是对声音的反应,因为声音的变化和声音的表现力比较强。同时,听视听资料也是收集艺术材料,也是改善表演者艺术成就的有效方法。第二,倾听你的对等点,他的对等点的表演水平也许和音频视觉作品一样好,但他有着“场景感觉”,可以直接理解他们的感情,自然地进入美的领域。第三是掌握时代和作家的特征构成作品风格,掌握作品的风格,是感情理解的保证,作品的风格与作者的性格密切相关。钢琴家需要深入学习作家的人生、创作作品、社会、历史背景,所以钢琴演奏者需要对现实情感有更深刻的了解。

(二) 在审美感知的基础上联想和想象

幻想是基于审美感知和美学经历的深层心理活动。只要演奏者以美感为基础充满幻想,作者的感情就会流向演奏者的指尖,形成感情表现。在演奏过程中,演奏者可以将旋律、节奏、模式等音乐要素相关联,与作者进行感情上的交流。例如,“钢琴画家”德彪西的作品中,他可以把生动的自然美与音乐和演奏者联系起来,充分展现了音乐旋律的艺术概念,描绘具有盎然生机的自然美景。

(三) 对作品进行理性分析和思考

钢琴演奏者需要分析并合理考虑，可以让观众知道他们想要表达的是什么。这需要仔细阅读音乐乐谱、音乐形式的构造分析、和谐与协调性的分析，这个可以帮助演奏者理解工作的创造性的感情。另外，表演者的人生经验和文明品质也是影响感情理解的重要因素。表演者为了理解多彩的日子，收集经验，听取不同风格的歌曲，听音乐会和同行的表演，提高自己的品质，努力理解创造性感情。

二、技巧的把握与有效整合

演奏是一种以音乐和情感为目的的表演。作为演奏音乐的方法，通过演奏可以实现钢琴的感情表现。如果要很好地表现你的感情，需要整理，学习技巧。正如我们所知道的那样，钢琴因为其音色、优美的音色和雄壮的气势而被称为“乐器之王”，可以和其他乐器单独表演。钢琴的演奏技巧属于音乐表现的手段，作为钢琴演奏的技巧支持，展现完美的音乐表现就成了空话。

掌握技巧依赖于单调且连续重复练习，为了学习钢琴演奏的技巧，需要进行各种各样的音乐演奏练习。在连续的钢琴表演中，需要有着丰富多彩的表现手法和技巧，需要选择与表现感情一致的技巧。钢琴演奏者通过阅读他们的表演过程中所显示的音

乐得分，可以得到感情上的共鸣。这种情感交流需要相互合作的各种技巧，因此音乐有了新的生命。

上述技巧基于不同音乐作品和不同演奏形式的情感表现，有时单独有时结合，在演奏中所有技巧都需要使用。例如，莫扎特的钢琴音乐，被称为“永远的太阳”，充满着自由的喜悦、美丽、诚实、开朗、乐观、诚实的温暖。这种感情的表现，需要与跳跃音和快速且短的堆叠物相结合，那个将钢琴演奏的美的特性具体化。这种技巧是由触键法、指法、踏板法等技巧综合而来的，通过各种技巧的有效整合表现出了一种充满情感的“歌唱性”。

三、情感与技巧的完美结合——艺术个性的展现

音乐的艺术特征是对演奏者的感情理解和技巧的艺术处理。钢琴演奏的艺术特征是基于对音乐作品的共同理解来解释演奏特性，是对演奏目的的风格和内容的独特追求，是钢琴演奏者的演奏特性。不同的表演者对同一钢琴作品有不同的解释，形成自己的特性。在同一个演奏环境中，由于演奏环境不同，表演的调整度也不同。“当钢琴家感受到听众温暖的反应时，他会感染并振作起来。”。在这一点上，他的表演达到了预期的效果，比如节奏的变化，重点放在一些声音上，也许有一些微妙的比较等等。

钢琴家应该重视作品的二次创作。通过结合作品表演者对情感的理解，有效地整合了各种表演技巧，无声文字在声音运动中发挥了主角和演奏者的创造性，构成了钢琴演奏者共同的艺术特性。在形成这个特征的过程中，应该注意一些问题。首先，艺术特征应该基于对原作的尊敬。对作品的诠释，必须从两个侧面开始：一方面，我们必须理解和遵从作曲家的创造性目的。另一方面，我们需要在解释过程中表现出表演者的世界观和人生观，在翻译范围内发挥和幻想。在演奏过程中，钢琴演奏者应该用自己的心情将原创作品组合起来。一方面，他们必须注意原创作品的本质性质，另一方面，他们必须追求特性和创造。其次，表演者的艺术特征应该遵循作品的原作和美的追求。对于钢琴演奏者来说，有必要理解钢琴音乐的历史，加深对音乐风格和时代风格的理解，加深对各个时代的作曲家和创作者的创造性的理解。例如，表演者应该知道巴洛克钢琴音乐作品的特征是严格的结构和严肃的气氛，但是印象派的钢琴音乐作品有着细腻的记述和新颖的特点。浪漫的钢琴音乐作品，注重强调个性和爱；现代钢琴音乐作品追求声音夸张的感情影响——不同时期钢琴音乐作品的不同特点，必须明显地反映在表演上。

钢琴演奏的艺术特征的构成需要过程，那是慢慢形成的基于感情的理解和慢慢熟练的演奏技巧。在创造艺术特性的过程中，综合熟练的技巧是条件，如何使用各种技巧，取决于演奏者的心情和对工作的理解，一次钢琴作品好的表演需要自己的理解。解决这个问题的最好方法是理解钢琴音乐的历史，伟大的钢琴家李斯特和鲁宾斯坦在音乐方面做出了很大的成就，因为他们非常熟悉音乐发展各个阶段的特点。他们结合作曲家的创造性特点，形成自己的情感理解，可以把钢琴作品放在特定的历史时期和背景上。

四、情感与技巧的关系

首先，情感在一定程度上对于演奏起到一定的决定性作用，而技巧，可以为演奏奠定良好的基础。在钢琴曲演奏过程中，其复杂性特点显著，由于每一首钢琴曲的性质都是独一无二的，所以在不同旋律的影响下，弹奏指法力度和速度的差异性较大，所以明确提出了对于演奏者的技术要求。对于钢琴演奏者来说，要想不断提高演奏水平，在前期阶段，必须要提高对技巧手法练习的高度重视，在演奏技巧缺失的情况下，很难确保钢琴演奏者的顺利演奏。但

是仅仅借助演奏技巧也是不能够的，而是要加强情感地融合和渗透，使观众的情感得到充分调动，不断强化观众与钢琴曲之间的距离，确保钢琴曲的艺术熏陶作用充分发挥出来。一般来说，情感和技巧的概念明显不同，而且这两者的关系是紧密联系、密不可分的，技巧可以为演奏奠定良好的基础，而情感是演奏的最终目的，换言之，技巧可以使演奏得到不断延伸与拓展，情感作为内在灵魂，要想确保情感的顺利融合，良好的技巧不可或缺，所以在演奏过程中，演奏者应集中自己的注意力，提高对自己肢体的重视程度，因为一旦缺少良好的技巧或水平，极容易对整个钢琴曲的演奏造成影响。

其次，技巧可以充分诠释出理性观念，发挥出情感的特殊表达作用。在钢琴曲演奏过程中，每一个演奏者的情感表达方式有着明显的差异。手指的力度以及断奏的时值，是钢琴曲最终效果的重要影响因素之一，不同的技巧所展现出的声音效果有着明显的差异性。其中，对于情感来说，作为感性表达之一，如果技巧与情感出现严重失衡，很难赋予整个钢琴曲强有力的影响力与感染力，也无法充分调动观众的情感。所以在具体演奏的前期阶段，应加深对钢琴曲的理解与感悟，对钢琴曲的背景和风格特点进行高度明确化，以此来为了解钢琴曲的内在情感奠定良好的基础，从而将自己的理解融合进去，通过情感的交织与碰撞，可以进一步升华其内在情感。

五、情感与技巧结合的策略

（一）积累理论知识

要想密切融合情感与技巧，必须要注重理论知识的不断积累，凭借丰富的理论知识，为情感的不断丰富奠定基础。对于演奏者来说，情感与技巧的融合是至关重要的，以此来充分表达出钢琴曲的思想情感。在观众收听过程中，可以通过演奏者的技巧来体会其思想内涵，不断提高观众对于其内在意境的理解能力。在前期阶段，演奏者应注重理论知识的不断学习，使自身经历与经验得到不断丰富，而且还要对他人的优秀经历进行学习。在演奏每一首钢琴曲前，演奏者应对钢琴作品的背景知识等进行深入分析，借助其基础信息加深对钢琴曲内容的理解与记忆。总之，凭借良好的知识理论，不仅可以不断丰富自身的情感经验，而且还可以不断强化演奏者自身的认知水平，从而更好地表达出作品的深层情感。

（二）练习技巧

众所周知,钢琴这一乐器的复杂性特点显著,由于具有广阔的音域,再加上丰富的技巧种类,在演奏过程中,应勤加练习,为提高演奏效果奠定良好的基础。在具体演奏过程中,既要对自己的肢体加以灵活调动,也要认识到思维调动的重要性,凭借反复训练,不断规范演奏习惯。同时在学习技巧方面,演奏者应对自身的情绪进行灵活运用,确保良好的心态,以此来不断积累情感与技巧。在演奏的前期阶段,演奏者还要深入了解钢琴家的人生经历,然后从自己的实际经验出发,加深对钢琴曲的理解与记忆,促使其精神动力的产生,从而确保演奏技巧练习良好的实施效果。

(三) 不断摸索情感分寸

为了不断提高演奏效果,对于演奏者来说,应合理控制好自己的情感,为自身情感的顺利传递创造有利条件。如在整合技巧与情感过程中,情感的调动分寸,由于其复杂性特点突出,如果演奏者自身情感控制力度不足,极容易对整个钢琴曲的演奏造成影响,所以演奏者应对诸多作品加以练习,从中不断探索,然后基于一种模仿的态度,为情感的有效控制奠定良好的基础。

(四) 培养演奏者的创新意识

在时代不断发展过程中,大众的价值观念和行为习惯等变化显著,尤其在新形势下,信息技术的应用,可以有效拓展大众的知识视野范围,所以对于钢琴曲目的喜好的变化也比较明显,对于经典的钢琴曲目,可以加深大众的印象和理解,但是目前,大多数观众对于创新型的钢琴曲目更感兴趣,所以为了充分吸引人们的注意力,应集中整合传统与现代。所以应加强演奏者创新意识的培养,不断提高其表现力,在学生弹奏钢琴过程中,教师可以从学生自身对钢琴曲目的理解出发,充分表达出钢琴曲目内涵,为提高学习者的创新意识创造有利条件。需要注意的是,培养创新意识,并不是要求与原来的曲目相互脱离,而是在充分理解原来钢琴曲目后,将全新的元素纳入钢琴曲之中,同时创新意识的培养,对于经验积累的要求也比较高,对学生深入研究钢琴曲目予以正确指导,将其内涵挖掘出来,带给听众全新的视听感受,从而不断强化钢琴演奏者的表现力。

(五) 密切融合歌唱练习

基于本质视角,歌唱与音乐创作之间有着密切的联系,所以在纯粹的钢琴曲中,应密切配合人声

伴唱,使单一的曲子变得更为生动。为了不断提高钢琴演奏技巧,如果演奏者可以实现自主弹唱,可以加深对曲目中情绪、情感的体会。同时,如果一边歌唱、一边演奏,可以不断强化练习者的注意力,确保较强的投入度,并排除大脑的一切杂念,确保良好的训练效果。一般来说,对于古典钢琴曲来说,作为独奏形式之一,而在现代社会中,人声伴奏比较多,所以在具体实践过程中,应重点训练清晰、感人的曲目,将弹奏与演唱元素紧密融合在一起,不断强化演奏者技巧与思想之间的距离,从而给予钢琴弹奏技巧效果一定的保证。

(六) 注重手指的灵活性

钢琴作为重要的乐器类型之一,需要将技术与力量融合在一起,其中,如果领悟到其内涵,可以不断提高弹奏的曲调魅力。同时,即使钢琴曲相同,不同的人弹奏,其差异性也比较大。对其原因进行分析,在个人技巧方面得到了充分体现,尤其在手指技巧方面。所以演奏者应提高对反复训练的重视程度,不断增强手指的柔韧性和灵活性,在前期训练方面,应将循序渐进的原则落实下去,弹奏速度应以由快到慢为主,长期下去,收获倍增。

结束语:

优秀的演奏者必须有广泛的知识、彻底地理解相关的表演技巧。另外,他还可以将所有种类的技巧整合在一起,将音乐作品的共同情感整合在一起,重新制作和理解作品。在尊重原创作品的基础上,我们必须充分发挥创造性,发掘风格特征、特定感情、音乐魅力和音乐艺术情感,实现技巧和情感的完美结合,形成独特的艺术个性。

参考文献:

- [1] 海一飞. 朱工一谈钢琴教学 [J]. 中央音乐学院学报, 2016 (5): 11-12.
- [2] 诗真. 钢琴教学法 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2017 (13): 158-159.
- [3] 李建忠, 李坤方. 钢琴演奏中情感与技巧的结合研究 [J]. 数码设计 (下), 2019, 000(004): 252-253.
- [4] 杜闯山. 钢琴演奏中的情感表现与触键技巧的运用 [J]. 艺术研究: 哈尔滨师范大学艺术学报, 2019(6): 3.
- [5] 吴若凡. 钢琴变奏曲《娃娃担水》的情感变化探析及演奏启示 [J]. 福建广播电视大学学报, 2019(3): 6.