

探索钢琴表达的灵魂——情感表达

徐子雯

四川音乐学院, 四川成都, 610000;

摘要: 在钢琴演奏中情感表达是钢琴表演的灵魂,但是要將钢琴表演的情感淋漓尽致地表现出来具有较大难度。因此,本文以“情感表达是钢琴表演的灵魂”作为主要研究内容。首先对钢琴表演中情感表达的方法进行总结;其次强调钢琴表演中情感表达的重要性;最后列举钢琴表演中情感表达的途径。旨在提高钢琴表演者对情感表达力的把控,并提升钢琴表演的思想艺术境界。

关键词: 情感表达; 钢琴表演; 灵魂

DOI: 10.64216/3080-1516.25.07.031

钢琴表演能使优美的旋律与乐曲的情感在精妙绝伦的演绎中相互交融,使音乐更具感染力和艺术性,充分演绎出钢琴表演的独特魅力,表现出作曲家内心深处的真挚情感和艺术感悟。“情感表达是钢琴表演的灵魂”的研究可以激发作曲家、表演者与听众之间的情感共鸣,从而唤起表演者对钢琴表演的深度思考维度,也让人们更易理解钢琴音乐作品的思想灵魂。

1 情感表达的方法

1.1 理解作品内涵

表演者只有用多种方法去探求作品的时代背景、民族特征以及作曲者的创作意图,才能真正体会到钢琴作品的思想灵魂。表演者也应对此进行全面的把握与解析,更要理解作品的内涵,感受作品的主题和动机,体会它是悲情还是欢快、是歌颂还是批判等不同的情感基调。同时在钢琴演奏作品的内在情感基础上作纵向对比,探寻相同类型不同时代钢琴作品之间的差异化。因此还要把这些作品的内容和所处时代背景相结合。在处理情感起伏较大或者段落较多的作品时,需要分析每一段落具体表达的情感,再将情感进行连接。尤其需要注意的是,在连接每一段作品内容前,需要把握好段落之间形成的情感过渡,进而增强整体的流畅度。表演者在理解作品内涵和情感时需要对作品的情绪特点和风格特征进行细致的分析,力求在找到作品内涵和增强情感表达的基础上,将自己对作品的深刻理解融入其中。

1.2 把握作品音色

抒发情感是演奏钢琴最重要的体现方式,用触键和音色表现作品的多样化,并通过对作品情感色彩的理解,进而形成相应的气氛与声音效果,精妙地展示出作品内心的思想情感。比如演奏德彪西《月光》,需以极轻的指力触键,让高音区的音符如羽毛般飘落,同时通过半

踏板的巧妙运用,使右手的主题旋律与左手缓慢的琶音自然交融。这种触键方式能表现出柔和而朦胧的音色,配合和声的细微变化,仿佛月光透过薄雾洒下,既保留光影的流动感,又传递出静谧中暗藏的诗意,完美呼应标题中“月光”的虚幻与唯美,整体呈现出印象派特有的“光影交织”效果。又如演奏巴托克《野蛮的快板》,演奏时需用指尖发力,以坚定而灵敏的触键方式弹出厚重和弦,左手低音区的重音要短促而有爆发力,如同原始鼓点。同时通过大幅度的强弱对比,强化音色的冲突感。所以在情感抒发的过程中,不但要具备一定的钢琴演奏技巧,更应该正确地感受到音乐语言的灵魂所在。不同钢琴触键的音色是不同的,如果运用的演奏方法不同,情感表达也会存在一定差异。所以,对不同作品的音色表现进行合理的分析理解,有助于作品情感的诠释。为了表现出不同音色,更需要运用不同的触键方式,这样才能更加准确地把握作品的灵魂。

1.3 提高技巧与情感表达

表演者在演奏过程中需要正确处理好“情感”和“技巧”的关系,积极寻找两者之间的平衡,努力将自身对钢琴作品的情感认知、艺术想象和心理感受转化为演奏激情,使钢琴演奏更能打动听众的心灵,提高表演者演奏激情。演奏必须激情澎湃,既有熟稔的演奏技巧,又有激动的情绪,才会做到在表演过程中把音乐演奏中的快慢、强弱、虚实、动静等发挥出来。钢琴表演中的情感表达是音乐的灵魂,也是激发表演者情绪和技艺的重要源泉。表演者从内心去接纳和感受音乐,形成一种强烈的共鸣后才会有爆发性的表达能力来调动技术能力方面的潜力。对演奏而言“以情带技、以技传情”的理解,不应仅仅依靠手指的力量,表演者在触键时应尽可能使用自己手臂的重量来触键,这样不仅能使触键具有更多的音乐色彩和层次变化,并且也更容易避免生硬

的问题。比如演奏德彪西《水中倒影》时,手臂重量的微妙转移能让分解和弦如同水波般自然起伏,高音区的“光斑”音符在手臂自然下沉中透出清澈透亮的质感,精准呼应标题中水面光影的灵动。又如弹奏陈培勋《平湖秋月》时,手臂重量的缓缓释放则能让琶音线条如月光下的湖水般温润绵延,左手低音区的持续音在重量控制下传递出湖面的静谧深邃,与标题中“平湖”的开阔、“秋月”的朦胧相得益彰,既展现了技法对音色的塑造力,也让情感随重量的流动自然流露。用正确的重量转移可以让人触摸到音符间相连又断离的细腻变化。这是一种能使人随着身体自然律动而产生对音色、力度以及呼吸等带来的妙不可言之美的体验感。钢琴情感表达必须贯穿于技术训练的始终,让表演者在追求技术的过程中边悟性边学,做好技巧与情感表达的融合,也时刻保留着一份对音乐真挚的热爱!

2 情感表达的重要性

2.1 情感共鸣

音乐是一种优美且具有一定旋律的语言,好的音乐内容应有血、有肉、有情感。因此,钢琴演奏不仅能锻炼表演者的演奏技能,还能培养作曲者、表演者、听众之间的情感共鸣。在钢琴表演时,通过表达作曲者和表演者内心真实的想法,可提升钢琴作品的情感性和艺术性。此外,表演者良好的音乐诠释可以使听众强烈地感受到钢琴作品的内在情感,同时也有利于帮助听众理解作曲者内心的想法,进而实现三者的情感层面的内在沟通交流,带给听众更大的心理震撼和情感升华。在演奏时钢琴表演者要有独特的情感构想,就要深入了解钢琴作品创作的背景,以及作曲者想要表达的情感。这有利于展现作品的原本情感,同时又不拘泥于原本情感,而是在此基础上深化并加入表演者个人的理解与感受;使听众在欣赏过程中被表演者的演奏所震撼,从而感受到钢琴演奏的全新生命力;有利于进一步带动听众的情感体验,展现情感表达的真实意义和价值。通过融入一定的情感,可以更加清晰地展现自身的表演意图,有助于营造作品的意境,进而在情感上与听众实现深度共鸣。

2.2 全面培养音乐素质

情感表达在钢琴表演过程中占有重要的位置。钢琴音符不同音调的组合代表了不同情感,有欢快的乐曲、悲伤的乐曲,不同情感隐藏在不同音符中。融入情感可以全面提升表演者的综合素质和音乐素养,使表演者可以根据不同音高的变化来感受作品情感。特别是对一些音乐素养较高的表演者来说,通过这种方式更能体会到

钢琴作品所蕴含的情感,有利于实现情感与技巧的完美融合,进而使其钢琴表演水平得到更好的提高。在演奏中融入一定的情感,可以使表演者适时根据情感的需要有效的平衡不同的声音效果与层次表达,有助于全面提高钢琴表演者的素质。钢琴表演者协调音色变化,可以增强情感表达,将情感融入表演过程中,有利于使身心得到陶冶,进而感受到音乐中美妙动听的旋律,得到情感上的升华。在综合音乐素质中主要包括审美能力、理解能力和创造能力等方面,有效的情感融合有利于增强表演者的情感体验、想象和理解能力,有助于形成良好的审美能力和感知能力,进而从本质上提高其综合音乐素养。与此同时,钢琴演奏中的情感表达可以增强表演者的理解力、思维力和创造力,有利于培养其广阔性、独特性和新颖性。由此可见,情感在钢琴表演过程中具有重要的价值意义,更有利于陶冶情操、锻炼品格、促进综合素质的发展。

2.3 加强乐曲段落间的逻辑性

钢琴表演时对乐曲段落之间关系的有效把握有利于使表演者形成饱满的情绪,使其可以通过音乐进行情感抒发。另外,从每一个单独的音符来看,每一个音符都不带感情色彩,但能形成一种独特的氛围,能使作品的情绪在乐段与乐段之间产生变化,提升乐曲段落间的情感表达。处理好这种情感联结,能让表演者对乐曲的整体情绪分析得更透彻,也有利于处理情绪的细枝末节,强化各乐段之间的逻辑联结,在演奏整体乐曲时贯穿情绪。如果表演者不能正确把握句与句、段与段之间的情感,就会出现不能正确的表达喜悦或悲伤等情绪,整个作品就不能表达统一的情感。增强钢琴乐曲段落之间的连接关系,可以使每一段落的内容相互协调、相互配合,有利于共同为钢琴演奏作品的情感服务,在一定程度上可以减少顾此失彼的现象;有利于营造良好的氛围,增强段落彼此之间的联系,形成跌宕起伏的情感波动,有助于使钢琴作品更加具有律动感,进而增强钢琴乐曲段落的联系。在钢琴演奏过程中,情感的表达可以使表演者逐渐体会到音乐的美好,逐步热爱音乐,促进其以饱满的热情投入音乐表演中,即使在遇到乐曲段落之间的问题时,也会以积极的态度进行思考。在钢琴乐曲中融入情感有利于正确处理曲段之间的关系,更好的形成作品的节奏和旋律感,进而提升表演者的乐感和表现力,可以加深其对钢琴乐曲段落中的不同主题情绪的深入理解,从而帮助正确处理乐曲段落之间的关系。

3 情感表达的途径

3.1 力度变化的把握

力度标记能最直接的体现音乐中的情感表达,首先音量由弱到强分别为:PPPP-PPP-PP-P-mp-mf-f-ff-fff-ffff,但是同时需要注意的是,尽管是一样的“p”和“f”在标记有dolce(柔和的)与agitato(激动、不安的)的乐段中存在着不一样的表现。因此,在演绎力度术语时,首先应该看乐曲或乐段标注的表情术语,再根据需要表达的情绪对乐曲进行诠释处理。在该表情术语的范畴内去演绎所要表现的力度术语,这样的演奏就能较准确地反映作曲者的思想情感。其中,对于力度术语cresc(渐强)和dim(渐弱),尤其需要细致理解。并不是在标记有cresc的地方就意味着直接表现强烈的高潮,实际上它只是渐强的开始,是相对的弱处,然后逐渐地去加强。而在标有dim的地方则是相对较强处,然后才逐渐减弱直到声音逐渐消失。著名的作曲家贝多芬在其钢琴作品中,就常将cresc(渐强)与强烈的情感冲突结合,通过乐段间力度的层次递进,让cresc不仅是音量的变化,更成为情感爆发的铺垫——如《热情奏鸣曲》中,用多层次的渐强推动旋律从压抑到激昂,深刻传递出抗争与不屈的力量,极具感染力。如果一首乐曲没有力度标记便很难想象表演者该如何去理解演绎作曲者想要表达的音乐情感,更有可能完全曲解作曲者的本意,因此一首作品中的力度表达能够直观的反映出作曲者的情感需要,所以仔细分析把握作品中的力度变化,才能掌控好情绪进行弹奏。

3.2 注重速度和情感联结

无论是作为技术还是感情的维度,钢琴演奏的速度在整体音乐表现上都起着重要作用。在乐谱上有特别标记的速度(Allegro或Adagio)或在音乐结构段落中出现的速度(ritardando和rubato)的变化,会反映出不同的音乐性格和不同的情感色彩。对于速度要有个正确的认识——速度是情感的表现方式之一。如快的部分可体现出激动,欢愉;慢的部分体现沉思,忧郁;在乐曲结构的关键部位(比如之前有rall.可选择渐慢到再加快,再现部回到原来的速度),合理的速度处理更能增加音乐的力度和色彩。以演奏肖邦《降E大调夜曲 Op. 9 No. 2》为例,在主旋律舒展的段落中运用细腻的rubato,让旋律如晚风般自然起伏,更能凸显夜曲的抒情与诗意;而在伴奏声部的琶音流动时,则需保持相对平稳的速度,为旋律提供温润的底色,避免因过度自由而破坏整体的宁静氛围。同理,在演奏贝多芬奏鸣曲的发展部环节时应适当调用速度弹性,加大曲式结构上的张力对比才更能真正表现出作品发展部所蕴含的更丰富

的内心情感表达与灵魂交流,使演绎层次更立体化。情感表达需要从乐谱的速度标记去学习把握作品结构中各速度变化节点,用技术去操控和掌握速度、结构和情感的三度统一,并且能将速度不再是机械的体现,而转变为钢琴表演时的艺术呼吸。

3.3 歌唱式的演奏表达方式

音乐之本源就是歌唱性。歌唱式演奏即把歌唱中的手段与方法带入到钢琴表演中,使钢琴演奏也拥有与歌唱相类似的富有表情以及较强感染力。歌唱式表演中要重视塑造钢琴演奏中的旋律线条。首先是奏好乐谱,在钢琴演奏中恰当地运用歌唱技巧可让音符间更好地完成衔接工作,形成乐句之间的联系发展,同时让乐句之间形成顺畅的旋律发展线条,具有更多的抒情性与感染力。其次,歌唱式演奏应多用装饰音与延音,进一步提高音乐的表现力,例如可以利用颤音或滑音等装饰音来展现不同音色情绪表达的效果。最后要注意乐句之间的断句、起音,通过把握弹奏力度和速度的变化从而达到对音色进行刻画的目的。运用歌唱式演奏技法能使音乐作品更加完整、立体,更具思想内涵。

4 结语

情感表达是钢琴表演的灵魂。只有更高的音乐素养和高超的演奏技艺,才能使钢琴表演向听众更细腻地传递出钢琴所表达的深厚情感与思想灵魂,让听众能够更加深刻地感受到钢琴作品中蕴含的寓意。因此,在钢琴表演时要注意加强对其情感表现力的培养,并且通过练习钢琴演奏技巧和提高自身音乐素养来更好地进行钢琴表演。

参考文献

- [1] 窦敬豪,王丽丽:论钢琴演奏中情感表达的重要性,明日风尚,2023年第10期。
- [2] 冯媛:钢琴演奏中情感与技巧的运用,戏剧之家,2023年第4期。
- [3] 王子薇:关于情感与技巧在钢琴演奏中的结合思考,艺术家,2023年第4期。
- [4] 李宇辰:钢琴演奏的张力及其表现方法分析,参花(下),2023年第1期。
- [5] 杨洁:钢琴演奏中的技术性与艺术性的融入策略,戏剧之家,2023年第2期。

作者简介:徐子雯(1990.01-),女,汉族,陕西西安市人,在读博士,四川音乐学院,研究方向:钢琴表演。