

On the artistic expression in piano performance

Tian Xia

Music College of Zhaoqing University, Zhaoqing

Abstract: This paper makes a deep reflection on the lack of artistic expression in piano playing, and expounds the cultivation of artistic appeal of piano playing middle school students from the following aspects. Strengthen western music culture, understand the characteristics of national music; Give play to artistic imagination and enrich emotional experience; Teach students according to their aptitude and cultivate their individuality.

Key words: Piano playing; Artistic expression; Music

Received: 2019-09-18 ; Accepted: 2019-10-10 ; Published: 2019-11-06

浅谈钢琴演奏中的艺术表现力

田 霞

肇庆学院音乐学院，肇庆

邮箱: tianxia00@163.com

摘 要：文章就钢琴弹奏中普遍存在的艺术表现力缺乏问题进行了深入思考，对钢琴弹奏中学生艺术感染力的培养问题从如下几个方面进行了阐述：分析音乐要素，培养良好乐感；加强西方音乐文化修养，了解民族音乐特色；发挥艺术想象力，丰富情感体验；因材施教，培养个性特色。

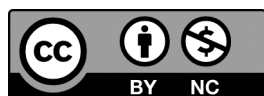
关键词：钢琴弹奏；艺术表现力；音乐

收稿日期：2019-09-18；录用日期：2019-10-10；发表日期：2019-11-06

Copyright © 2019 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

音乐是声音的艺术，技巧要为音乐服务。很长一段时间以来，我国大陆的钢琴教育过于强调技巧的训练而忽视音乐艺术的表现力培养，由此导致了許多学生有着高超的技术却缺乏艺术表现力的问题，无法感染听众。事实上，钢琴弹奏技巧和音乐艺术表现是两个相互依存，同等重要的基本环节。只强调技巧，我们培养出来的学生永远只能是“匠”而非“师”；只重视艺术表现而忽视技巧，也不可能表达深刻的情感和丰富的体验。《史记·孔子世家》中载有孔子对于音乐演奏层次的论述，“曲—数—志—人”，其中“曲”和“数”是技术的层面，“人”是演奏要到达的境界，我们可以理解为“音乐的表现力”。何谓艺术的表现力，学界虽然还没有给出一个准确的定义，但是，在大量的文论中对于艺术表现力有着基本的共识：在演奏（演唱）中，能充分表达作曲家的创作意图和思想情感，并能以恰当的方式诠释作品，使观众和演奏者产生共鸣，具有较强的感染力。如何提高学生的艺术表现力是许多钢琴教育者潜心研究的课题，结合自己的教学实践，笔者提出如下几点建议。

1 分析音乐要素，培养良好乐感

音乐的要素包括旋律、和声、织体、速度、节奏、调式、调性等等，这些要素充分体现了作曲家个性特征和创作意图，只有深入了解这些要素才能将技巧之外的韵味表达出来，才能感染听众。乐感是一个人对音乐的综合感知能力，它包括对声音高低的判断、节奏的感受、音量、音色的对比、和弦的构成以及音乐风格和音乐形象等要素的感觉。由于生活的环境、经历、艺术修养、阅历不同，每个人的乐感有很大的差异，作为钢琴指导老师可以从钢琴的基本训练开始着手提高学生的乐感。首先要掌握正确的触键方法，获得良好的音色。让学生学会辨别什么样的触键方法是正确的，教师可通过自己的示范演奏或者指导学生倾听、观看钢琴家的录音、录像等方式，在引导学生体会钢琴的音色特点时，要帮助学生树立正确的声音审美观，良好的音色应该是清晰、明亮而又富于颗粒感的；其次，指导学生准确把握调式和调性。很多学生对钢琴作品中的和弦、调性搞不清楚，也不知道大小三和弦、增减和弦的结构差别，在钢琴弹奏时只是机械地完成谱面上的内容，因此很难给观众带来美的享受。后，要指导学生正确把握节奏和节拍。音乐作品的艺术性是通过节拍和节奏体现的，如 2/4、3/4、6/8 的节拍，附点、切分、三连音的节奏，它们所体现的音乐情绪是有很大区别的，除了借助于节拍器掌握更要靠学生内心的听觉和感知力。

2 加强西方音乐文化修养，了解民族音乐特色

同样标题名称的一首《船歌》，作者分别是菲利克斯·门德尔松（1809–1847）和彼得·伊利奇·柴科夫斯基（1840–1893），同属浪漫派作曲家的他们由于不同国籍、不同历史和不同文化，在音乐上表现出的差异风格迥异。弹奏者表现这两首作品艺术形象时，除了要认真读谱背谱外还应该去对比分析蕴含在作品文本背后的文化背景，这当中不仅仅有创作者个性因素，更有时代、历史和文化的差异。同样表现“月光”主题的两首作品：贝多芬的钢琴奏鸣曲《月光》和德彪西的钢琴曲《月光》风格也大相径庭，弹奏者除了要研究和声、曲式之外，还要去探究在乐谱之外的文学、绘画等艺术形式对于德彪西的影响。只有通晓

西方音乐文化背景,才能将创作者和演奏者融入到和钢琴艺术生命力支脉相连的情境中,才能激发演奏者的想象力、创造力,从而更好地表现音乐的艺术形象。

钢琴传入中国至今已过了百年,这一西方的“舶来品”刚一落地就经历了民族化的创作、改造过程。从1934年贺绿汀创作的《牧童短笛》到殷承宗创作的钢琴协奏曲《黄河》,以及改革开放后涌现的一大批题材广泛、手法多样的“中国风味”钢琴作品,如《书法与琴韵》《二泉映月》、《十面埋伏》《太极》等等。在学生弹奏这些作品前就应该让他们了解中国钢琴作品中的和声、调式和织体特点,了解作品中特有的地域色彩、民族器乐的音色特点,加强相关文学、民俗文化的学习。例如钢琴曲《阳关三叠》和《梅花三弄》是根据古琴改编的钢琴曲,在弹奏前就要指导学生了解古琴的音色特点和相应的文化背景,以便在钢琴弹奏时能更好地模拟古琴的触弦、力度等等,做到既能体现钢琴跌宕起伏的一面又能表现古琴淡雅幽静的特色。

3 发挥艺术想象力,丰富情感体验

康德曾说:“想象是‘自由’的,但又是“合规律性的”。这就是说艺术的想象虽然表面上看起来可以情景共生、时空错位,人物相伍,具有极大的主观随意性,但是,艺术想象要符合艺术形象自身的规律,更要符合现实生活的客观规律。无论是西方钢琴作品还是东方钢琴作品或者民族钢琴作品,无论是纯粹的钢琴小品还是有标题的钢琴作品,对于音乐调性、调式和音乐形象的刻画离不开丰富的艺术想象力。中国钢琴曲中有许多是表现“静、虚、淡、远”的情境之美的,如《春江花月夜》、《流水》、《夕阳箫鼓》、《山泉》等等,在弹奏这些作品时,要启动学生发挥丰富的想象力,丰富学生的情感体验,感受作品独特的意境,完美地把作品中蕴含的情景交融、气韵贯通表达出来。

在西方的钢琴作品中有不少钢琴曲名称只是说明调性或体裁形式的,如《E大调夜曲》、《C小调32变奏》,很多纯钢琴作品标题和表现内容毫无关联,在引导学生想象时教师要花费很多的精力,从多个角度调动学生的想象力去完成作品。例如弹奏巴赫钢琴作品时要启发学生想象巴赫的虔诚和严肃,弹奏肖邦作品时可以引导学生想象肖邦的浪漫和唯美,弹奏李斯特的作品时就要联想

到他的狂放和激情……，不可否认地是，这些想象不是信手拈来，它需要弹奏者日积月累地对作品“形态”的感知，对作品“情态”的深刻体验。此外，音乐艺术想象力的丰富和弹奏者在历史、文学、诗歌、绘画等姊妹艺术修养有着密切的联系。想象是一种生命的潜能，想象具有个体独特的差异性，它需要充足的记忆表象，必要的知识结构，作为教师，要充分考虑到实际情况，因材施教，要“引导”学生发挥想象而不能“规定”学生想象。

4 因材施教，培养个性特色

钢琴的基本功训练是每一个学生钢琴弹奏获得艺术感染力的必经之路，但是每个学生的具体情况不同，因此钢琴教学不能千人一律，在具体教学时要因材施教。有特性的钢琴表演才有生命力，才具有艺术表现力，才有感染力。19世纪西方的浪漫派把表演者的个人意识、个人主观感情放在首位，以李斯特、肖邦、柴可夫斯基为代表的一大批钢琴家突破了古典时期讲究均衡、对称之美的审美倾向，其作品和演奏具有极强的个人魅力，具有极强的艺术表现力和感染力。我国著名的钢琴教师但昭义在一次访谈中谈到：“李云迪的演奏极富感染力，但如果你的教法不是让他理解和感觉到他应怎样表达音乐，而是要他做着做那的话，他弹得就非常蹩脚”。^[1]2004年李云迪的专辑《肖邦谐谑曲·即兴曲》显示了他对肖邦音乐内涵的深刻领悟，显示出他艺术上的成熟与个性。《多伦多星报》对他的评价如下：“李云迪是位有个性的演奏家，很像昔日的巨星如霍洛维兹和鲁宾斯坦。”当然，个性的形成不是在初的钢琴学习中就能获得的，它必须是经过长期的科学合理的基础训练，突破了对经典模范的模仿，对音乐的理解形成了较为全面和成熟的感知力而形成的一种个人独特的个性之美。

此外，在钢琴弹奏学习中注重相关文化及其艺术知识的学习也是相当重要的。钢琴家傅聪在谈到自己的演奏时曾说：“我得益于中国古典的文学、诗、词。”显然，只有具有宽广的知识积累和丰厚的文化底蕴才能充分驾驭钢琴演奏。在表现音乐时也才能更积极、自然地投入，打动听众。综上所述，音乐是具体的，也是抽象的。优秀的钢琴技能与出色的艺术表达是钢琴弹奏表演中不可缺少的因素。钢琴弹奏技能是可以学到的，要把钢琴弹奏技巧运用到表现音乐上更需

要去“悟”而非“学”，因为“悟”包含了人类创造性的劳动，也正是音乐艺术不断发展的源泉。由此可见，在学习上不断探索提高艺术品位，对于表达不同音乐风格，提高艺术表现力具有非常重大的意义。

参考文献

- [1] 王育华. 钢琴教学中关于音乐表现的探讨[J]. 西南师范大学学报, 2002(5): 171.
- [2] 邵红红. 试析音乐教学之提升钢琴演奏表现力的方法[J]. 音乐大观, 2013(9): 133-133.
- [3] 金一枚. 浅析钢琴教学中音乐表现力的提升策略[J]. 戏剧之家, 2018(26): 183-183.