

论钢琴表演艺术之要素

□ 宋杨

钢琴演奏者要有将军的霸气、指挥者的全盘操纵力、军师的头脑、帝王的风范、体育健将的体魄、诗人的灵感、建筑师的结构，只有多种感觉要素汇集才能进入钢琴“表演”的最佳状态。

我曾经这样问过我的学生：你们知道钢琴演奏与钢琴表演的区别吗？

小学生回答：一样啊，都是在钢琴上弹；

中学生回答：有些区别，演奏是在家里，表演则是在外面；

中专生回答：演奏是给小范围的人听，而表演是给很多人听；

大学生回答：演奏是按照作曲家的意思来弹奏的，而表演是按照自己的意思来弹奏的。

听到这些回答后，我觉得都不够全面，因为他们并没有把钢琴“演奏”与钢琴“表演”区别开。

钢琴演奏者完整而准确的弹奏能使作曲家的意思通过优美的旋律表现出来；而钢琴表演则是在演奏原作的基础上融入演奏者意愿的一种再创作，使演奏者与作曲家有时间跨越上的沟通，并让作品得到新的更广泛的延伸。演奏要演奏出原作的意思、意境和效果，是表演的首要环节；而表演是演奏的一种高层表现形式，即要在原作的基础之上，表现出演奏者对于作品的理解，属于再现环节。如果说作曲家属于一度创作，那么演奏者就是二度创作，听众便是属于三度创作，最后才能达到作品的完整再现。

对于钢琴演奏者来说，要从以下几个方面去理解钢琴的表演艺术。

一、首先要有技术。“技术”是以实现钢琴演奏艺术为目标的手段与工具。古人云“工欲善其事，必先利其器”，磨炼技术就是掌握钢琴表演艺术的“器”。

二、其次就是乐曲的风格。“风格”渗透了各个不同时期钢琴音乐作品的个性与特点，构成了演奏的实质内容。然而不同时期、不同背景的演奏家又给了作品不同的音响效果和表现方式，对音乐风格的理解更是体现了演奏者所需要的准则，是演奏者对音乐总的观点反映。

三、然后就是表演。“表演”包含了从作品的识谱开始到上台演奏的全部内容，是演奏者艺术概念、艺术品位和艺术层次的酝酿过程。

技术

开始阶段的一些技术要点是非常关键的，要注意细节并且要熟练掌握其间的关系和作用。

“断奏”是在弹奏一些顿音、音程、和弦、八度的时候，大臂打开，用重量下落的弹法来演奏，其声音效果要浑厚、饱满。

“连奏”是在弹奏音阶性句子、琶音、半音阶等音型的时候所采用的演奏方法，其声音要像水晶一样透明、清秀，如同水流下来一样明亮、干净。

“跳音奏法”是在演奏短促的小句子时，不用连贯的效果，所采用的奏法、音色要表现出短促、紧张、欢快、精练的感觉。

“非连奏”是在弹奏呼吸较长的几个单个音连接时所采用的手法。弹奏复调的作品时这种奏法较为普遍，其音色有大呼吸的及延长的断奏之感。

而对于演奏者最为关键的就是准确性。首先，琴键的准确性主要是指演奏过程中的错音，只有通过大量的练习，才能够避免出错，提高舞台演奏者的心理素质；其次，对乐谱的忠实表现、准确表达主要是指演奏作品时要强调严格按照乐谱上的表情记号进行，作曲家的创作过程，就是把自己的内在感受和构思通过音乐形式表现的过程；而音乐的各种感情记号就是对其表现内容的具体说明，使演奏者能够在弹奏乐谱的同时通过感情记号来进一步明确作者的创作意图和情感，以达到更准确的表达音乐内容的目的。

风格

作为一个钢琴演奏者，乐曲的风格和绘画的风格是一样的：巴洛克时期的典雅、优美，古典时期的稳重、华丽，浪漫时期的流畅、唯美，现代派的夸张、豪放……这些都是音乐表现风格的具体特点。

演奏音乐之前，首先，必须严格按照谱面上的记号来完整的演奏出曲子；其次，必须要了解所演奏的曲目是属于哪一个时期的作品，速度属于哪一类；第三，要知道所需要演奏的时期的代表作家、代表作品及其特点，掌握当时历史发展的背景；第四，对于乐曲中所有乐句的要点、难点突破，加以掌握、运用；第五，聆听大师演奏的唱片，学习实践演出经验。

所以，在除了演奏钢琴之外应多学习其他方面的知识，只有提高了综合素质，才能在乐曲的演奏中充分理解和掌握音乐的风格特征。其次，音乐演奏者应多阅读诗歌，音乐描写的是一种意境、一种情感，诗歌同样是意境和情感的表达，同样有风格上的变化。人们常说诗中有画，画中有诗，音乐同样可以说是诗中有乐，乐中有诗。其实音乐中有画也有诗，有着一切艺术美的完美体现。

表演

表演可以理解为“表”和“演”。表，就是内容；演，就是诠释，即表演就是把内容诠释出来。演奏家在特定的时间、特定的环境，有特定的人群的时候来演绎、诠释、解析作曲家在作品中所表达的内心感受和构思，而演绎的同时也必须与自身的创造个性相结合，注入自己的情感与思想，赋予音符以生命，只有如此，才能圆满完成演奏者的艺术使命。

连奏可以用来表现“流畅”，断奏可以用来表现“稳健”，跳音可以用来表现“轻快”，装饰音可以用来表现“灵活”和“圆滑”，顿音可以用来表现语气的斩钉截铁，重音可以用来表现“肯定”和“果断”，渐强可以用来表现情绪逐渐激烈的过程，渐弱可以用来表现情绪逐渐的平静的过程，强可以用来表现激烈、激昂的情绪，弱可以用来表现安静、小心的情绪等。当这些细节组合起来之后，就会形成多种多样的表演元素。如果把乐曲的音符都去掉，再去看各种感情标记时，就会发现各种感情记号连接起来后是一条跌宕起伏的情感线条，贯穿于整个乐曲，而这就是在表演时要特别注意到的“表演语言”。

一、要把音乐形象化。通过演奏过程中的细节表演，把音乐的情感线条连接在一起，这样每个细节就会像人的表情一样展现出来，听众也可以从乐句跌宕起伏的发展过程中体会演奏者的内心感受，它是直观的、具体的、共通的。而最能够把音乐形象化的就是舞蹈，可以说每一个音符、每一个乐句都可以用舞蹈的画面来表现，比如快的乐句有快的舞步、慢的乐句有慢的动作、强的乐章有宏大的场面、弱的乐章有细腻的身姿、对比的段落有舞蹈技术的展示、平缓的段落有肢体的线条延伸，这些都是音乐用舞蹈的画面所展示出来的形象美。

二、要把音乐生命化。生命中必不可少的是空气。音乐要有生命，就要让每个乐句“呼吸”，只有让乐句“呼吸”，音乐才会有生命，听众只有和有生命的音乐沟通后才能够感受到真正的艺术享受，感觉如同在和一个人有血有肉的人在交流——并且是内心深处的交流。这时的演奏者就不仅仅是在演奏，而是在通过自己的手指构架一条作曲家与听众之间跨越时空的桥梁。这些就是音乐生命化的最好体现，也是音乐演奏者至高无上的境界。

三、要把音乐艺术化。提到“艺术”这个词，很多人会理解到“与众不同”“个性”“特别”等，可是，真正的艺术到底是什么呢？很少有人能给出正确的答案。抛开音乐属于艺术这个范畴，其他领域都会捉到“艺术”这个境界，比如穿着打扮，很多时候都会把个性当作是艺术；对于人的头发，男士只要是长头发就会被人认为“他是搞艺术的”；甚至烹饪、体育、飞行等和艺术不沾边的专业只要达到某种较高水平，就会被称之为“很有艺术感”。可是，这些所谓的“艺术”只是泛泛的指某种感觉。音乐中的艺术需要演奏者把自己的人性、品位、思维、习惯、性格、脾气统统都融入到演奏中，这时的演奏才是艺术化的表现。而对于演奏者本身来说，这些不仅是全方位的考验，也是演奏者能力最完美的展示。

综上所述，只有做到集各种感情因素于一身，才能经受住观众的检验，真正走上钢琴表演的旅途。

责任编辑：张荣

责任编辑 whyzb

 发表评论 打印本文 推荐本文 加入收藏 返回顶部 关闭窗口

- [上一篇](#)：师寻妙笔颂伟人 (A14)
- [下一篇](#)：[\[图文\]](#) 陕西省举行庆祝建军80周年大型情景歌舞晚会 (A1)

最新文章	推荐文章	热点文章
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 试析新闻评论的本地化 (A14) ▪ 芭蕾的产生及其发展趋势 (A14) ▪ 二胡练习曲与乐曲演奏 (A15) ▪ 梨花开时白胜雪 (A15) ▪ 凤自高处气蕴深 (A14) ▪ 舆论监督稿件采写应避免的几个误区 (A14) ▪ 如何培养学生健全的人格 (A15) ▪ 大唐文化与盛唐舞蹈 (A15) 	<ul style="list-style-type: none"> [图文] ▪ 芭蕾的产生及其发展趋势 (A14) [图文] ▪ 二胡练习曲与乐曲演奏 (A15) [图文] ▪ 梨花开时白胜雪 (A15) [图文] ▪ 凤自高处气蕴深 (A14) ▪ 舆论监督稿件采写应避免的几个误区 (A14) ▪ 如何培养学生健全的人格 (A15) [图文] ▪ 大唐文化与盛唐舞蹈 (A15) [图文] ▪ 当杂技走进时尚 (A14) 	<ul style="list-style-type: none"> [图文] ▪ 浅论高等师范院校音乐专业钢琴集体课教学 (A15) [图文] ▪ 大唐文化与盛唐舞蹈 (A15) [图文] ▪ 情动妩媚心中画 (A15) [图文] ▪ 试论摄影作品中的线条美感与表现力 (A14) ▪ 舆论监督稿件采写应避免的几个误区 (A14) [图文] ▪ 凤自高处气蕴深 (A14) [图文] ▪ 当杂技走进时尚 (A14) ▪ 如何培养学生健全的人格 (A15)

©2005 文化艺术报 版权所有 访问量:

Power by [phpcms 2.1](#)