

Discussion on the Inner Hearing and Its Cultivation in Piano Performance

Dongsheng Liu

Jiangxi Song and Dance Theater Co., Ltd., Nanchang, Jiangxi, 330000, China

Abstract

Piano performance is a comprehensive art, and in piano performance, inner hearing is very important for the performer. It is a psychological process of the performer before performing, mainly manifested as the performer's analysis, understanding, and imagination of the music through inner auditory perception, and then through mental processing, combining the imagined images and emotions in their mind with the content expressed in the music, and emitting them through the piano. Inner auditory perception is a type of 'musical imagination' generated in the brain. The cultivation of inner auditory perception can help performers better grasp the overall style and emotional connotation of the music, and improve their performance level. This paper analyzes and studies the meaning, formation process, and cultivation methods of inner auditory perception in piano performance, hoping to provide some help and reference for piano enthusiasts.

Keywords

piano performance; inner auditory perception; cultivation strategy

论钢琴演奏中的内心听觉及其培养

刘东升

江西省歌舞剧院有限责任公司，中国·江西南昌 330000

摘要

钢琴演奏是一门综合性艺术，而在钢琴演奏中，内心听觉对演奏者来说是十分重要的。它是演奏者在进行演奏前的一个心理过程，其主要表现为演奏者通过内心听觉对乐曲的分析、理解与想象，然后经过思维加工，把脑海中所设想的形象、感情与乐曲所表达的内容结合起来，并通过钢琴发出。内心听觉是由大脑中所产生的一种“音乐想象”。内心听觉的培养能够帮助演奏者更好地把握乐曲的整体风格与情感内涵，提高演奏水平。论文通过对钢琴演奏中内心听觉的含义、形成过程及培养途径等方面进行分析研究，希望能够为广大钢琴爱好者提供一定的帮助与借鉴。

关键词

钢琴演奏；内心听觉；培养策略

1 引言

在演奏过程中，演奏者如果没有对乐曲进行深入分析，就无法从整体上把握乐曲的风格，也就无法更好地把握作品的情感内涵。如果演奏者能够做到对乐曲的全面分析，就能够通过内心听觉了解到作曲家所要表达的思想情感，从而更好地把握住作品的整体风格。内心听觉对演奏者来说是十分重要的，因为它是演奏者进行思维加工的重要过程。演奏者只有在思想上对作品有了更深层次的理解与认识，才能够在演奏过程中更好地展现出作品的内在情感与内涵。同时，内心听觉也是演奏者进行乐曲演奏的心理基础。演奏者只有具备了良好的内心听觉，才能够从内心上深入理解作品中所要表达的思想情感，从而在演奏过程中更好地把握乐曲情绪。

【作者简介】刘东升（1970-），男，中国山东人，本科，二级演奏员，从事钢琴研究。

2 内心听觉的含义

音乐表演是一种综合性的艺术，它包括了歌唱、器乐演奏以及舞蹈等形式，同时又存在着极大的差异性。而内心听觉作为音乐表演中重要的组成部分，在整个音乐表演中具有十分重要的作用。首先，它能够帮助演奏者更好地了解乐曲，让演奏者更好地把握乐曲的整体风格和情感内涵，提高演奏水平。其次，内心听觉能够帮助演奏者更好地处理音乐作品中所出现的各种问题。例如，在演奏乐曲时出现困难、节奏不准确以及旋律不连贯等问题时，演奏者就可以通过内心听觉来对作品进行重新分析，从而让作品更好地表现出来。最后，内心听觉能够帮助演奏者对乐曲中的情感进行更好地处理，让情感融入演奏中去。

3 内心听觉的作用

3.1 提高演奏效率

在钢琴演奏过程中，演奏者需要通过大脑对音乐作品

进行分析和理解,然后再把这种理解与演奏融合起来。但由于人的大脑容量有限,在音乐表演过程中难免会出现一些记忆上的错误或遗漏,导致演奏者对乐曲的理解出现偏差。而内心听觉一方面可以帮助演奏者在演奏过程中不出现任何错误或遗漏,提高演奏效率。另一方面,能够使演奏者更好地把握作品的风格与情感内涵。在钢琴演奏过程中,演奏者需要将内心听觉与音乐作品结合起来才能更好地表现作品的内涵。例如,在演奏《土耳其进行曲》时,内心听觉可以帮助演奏者将乐曲中所蕴含的情感与音乐作品相融合,从而使整个作品更加生动形象。例如在演奏《英雄》时,内心听觉可以帮助演奏者更好地理解乐曲所要表达的情感与主题思想。而当音乐作品中出现一些技术问题,内心听觉也能帮助演奏者更好地处理这些问题。

3.2 内心听觉对钢琴演奏能力提高作用

在钢琴演奏中,演奏者内心听觉可以帮助演奏者更好地把握乐曲风格与内容,并对其进行很好地分析、理解与想象。音乐演奏者只有具备良好地内心听觉能力才能更好地将乐曲表达出来,使观众更好地理解并接受乐曲所要表达出的内容及情感内涵。因此,在钢琴演奏中,内心听觉对演奏者来说是十分重要且必要的。它是演奏者在进行钢琴演奏前必须具备并高度重视起来且需要不断加强和培养起来的一种能力。内心听觉是演奏者在进行钢琴演奏时所具有或可能具有很强能力之一,其可以使演奏者在钢琴演奏时更好地把握乐曲风格与情感内涵等方面,并将其很好地表现出来。

3.3 内心听觉具有强大的记忆功能

在钢琴演奏过程中,由于许多技术问题需要长时间不间断地进行练习才能逐渐掌握。这就导致演奏者在演奏时常会出现心理紧张、情绪紧张等不良情绪,从而使其无法集中注意力进行演奏。当内心听觉进入到一定阶段时,就可以帮助演奏者自动控制不良情绪对演奏的影响。例如在演奏《悲怆》时,内心听觉会让演奏者始终保持一种平静的状态去进行演奏。当内心听觉处于良好状态时,就能够使演奏者更加轻松地演奏出这首作品,而当内心听觉出现问题时就需要加强练习来解决问题。

3.4 帮助演奏者更好地表达情感

情感是音乐作品的灵魂,它不仅能够从情感层面激发出演奏者的演奏热情,而且还能够有效提升演奏者的音乐表现力。所以,钢琴演奏者不仅需要具备高超的演奏技巧,而且还要具备良好的内心听觉。只有当内心听觉和演奏技巧都达到一定水平时,才能够真正实现情感与技巧的完美融合,从而使音乐作品更具感染力与艺术感染力。内心听觉对钢琴演奏者来说是非常重要的,因为它不仅可以帮助演奏者更好地把握乐曲整体风格,而且还能够帮助演奏者更好地表达出作品的情感内涵。同时,内心听觉也是钢琴演奏中不可或缺的一项内容,因为它能够帮助演奏者更好地把握乐曲节奏与旋律。所以,钢琴演奏中一定要高度重视内心听觉这一重要内容。

3.5 帮助演奏者提高音乐表现力

演奏者在对乐曲进行演奏时,如果没有进行深入思考,就无法从内心上理解和感受音乐的内涵,也就无法在演奏过程中表现出音乐的情感。在钢琴演奏中,演奏者如果能够通过内心听觉对乐曲进行深入分析,就能够更好地理解乐曲的情感内涵,并在此基础上对作品进行创作。演奏者只有有了良好的内心听觉能力,才能够更好地体会作品的内涵和情感,能够在演奏过程中将音乐作品展现得更加完美。通过内心听觉去感受音乐、理解音乐,是一种全新的思维模式。在这种模式下,演奏者可以从内心上去感受音乐作品所要表达的情感和内涵,从而在演奏过程中更好地表达出音乐作品的内在情感和内涵。同时,演奏者还能够将自己的情感融入音乐作品中去,增强音乐表现力。

4 内心听觉形成的过程

4.1 音乐感觉的形成阶段

音乐感觉是指听觉器官对声音的感知、辨别以及对音乐材料的音响结构与音响特征的感知和认识。音乐感觉是一切音乐学习过程的基础,其包括三个基本方面:一是听觉器官对声音的识别;二是听觉器官对声音进行分析、理解与判断;三是对声音进行再现与表现。因此,演奏者只有具备了良好的听觉能力,才能在演奏过程中进行内心听觉。

4.2 听觉信息的加工阶段

演奏过程中,演奏者要根据对音乐材料的理解,将其转化为符合音乐逻辑与旋律线特征的音符。对于钢琴演奏来说,乐谱上所标写出的音符是以一定顺序排列好的,演奏者必须通过对乐谱进行仔细地阅读、理解、分析与判断才能获得乐谱上所规定的音符。在进行钢琴演奏时,演奏者要把演奏者个人的演奏技巧、风格与情感融入乐曲中去,使之与乐曲产生共鸣。同时,演奏者还要将自己对于乐曲整体风格与内容上的理解融入自己对乐谱内容上的认识中去,使之与演奏时所表达出的情感相统一。

4.3 内心听觉活动阶段

内心听觉是指演奏者在演奏之前对乐谱上所写出音符进行想象,并通过内心听觉与内心音乐相结合而形成了自己对音乐形象与情感内容的理解。在进行钢琴演奏时,演奏者需要调动自己所有器官去感受音乐,去想象乐曲中所表达出的形象与情感内容。这就需要演奏者具备一定的音乐素养及良好的音乐想象能力。因此,在演奏前,演奏者要对所要演奏作品有一个深刻、准确地理解,将乐曲所要表达出的形象与情感内容传达给听众。

5 培养内心听觉的途径

对于钢琴演奏中内心听觉的培养,我们首先要做的就是将演奏者的内心声音与外界声音相互结合。在演奏之前,演奏者应该积极地参加音乐会或者是观摩音乐会,聆听音乐会上优秀的演奏家对音乐的理解。与此同时,演奏者还

要深入了解作曲家及其时代背景,认真倾听作曲家本人对于乐曲的构思以及其内心情感与思想。这样才能帮助演奏者更好地进行内心听觉的培养,准确把握乐曲的风格及内涵。此外,在演奏之前,演奏者还需要对所演奏的作品进行反复地聆听,并做好详细的笔记,把自己所听到的、听到的东西记录下来。这样,才能够真正地掌握乐曲。

5.1 反复地聆听作品

反复聆听作品是培养内心听觉的重要方法之一,也是提高演奏者对音乐作品理解能力的重要手段。在日常生活中,演奏者应该选择一些与自己所演奏的作品风格相符合的作品进行反复地聆听。当演奏者听到自己喜欢的旋律时,可以尝试着将其弹奏出来;如果演奏者对乐曲中所要表现的情感不理解,可以将其再多听几遍。这样可以帮助演奏者更好地体会作品所要表现的情感。此外,在反复聆听作品的过程中,还可以对作品进行深入地分析,了解乐曲中的结构以及节奏等。通过对这些细节的分析,可以帮助演奏者更好地了解乐曲,从而对其进行准确地把握。此外,还可以通过反复聆听来检验自己对于乐曲的理解程度。

5.2 丰富自身的知识储备

知识是人们在社会生活中获取的一切信息的总和。丰富自身的知识储备,有助于演奏者在演奏时将各种信息准确地、全面地传递给听众,使听众产生共鸣。同时,丰富的知识储备还有助于演奏者在演奏时更好地将自己的情感融入乐曲中,从而使得整个演奏过程更加丰富。在日常生活中,我们可以通过多看一些音乐方面的书籍、报刊等来不断充实自身的知识储备。例如,我们可以多看一些音乐理论方面的书籍,了解有关音乐理论方面的知识;我们还可以多看一些关于钢琴演奏技巧方面的书籍,了解各种钢琴演奏技巧。此外,我们还可以多看一些关于钢琴演奏方面的书籍。只有当演奏者具备了足够丰富的知识储备时,才能够更好地诠释一部优秀的钢琴作品。

5.3 培养良好的心理素质

内心听觉是演奏者在进行钢琴演奏时心理活动过程中所产生的一种“音乐想象”。这种想象是演奏者对乐曲进行

分析、理解后再加上自己对乐曲进行想象后形成的一种内心感觉。内心听觉在钢琴演奏过程中是十分重要的,它能够帮助演奏者更好地把握乐曲中所表现出的情感内容与形象特征。因此,演奏者必须有良好的音乐素养及良好地心理素质。在进行钢琴演奏过程中,良好的心理素质也是至关重要的。演奏者在进行钢琴演奏时,必须保持一个平和的心态,并且在演奏时要有足够的耐心和信心。良好的心理素质能够帮助演奏者克服紧张、怯场等问题。只有当演奏者具有良好的心理素质时,才能在演奏时更好地发挥自己,使自己的演奏更加完美。此外,良好的心理素质还能够帮助演奏者更好地应对突发事件。例如,在进行一场钢琴比赛时,如果遇到了突发事件,比如音响设备故障、评委的评判等等,就必须保持冷静。如果出现了这样的情况,就需要演奏者沉着冷静地处理问题,并且能够很好地控制自己的情绪。只有这样才能使自己的演奏达到完美。

6 结语

钢琴演奏中,演奏者内心听觉的形成是一个复杂的过程,它需要演奏者具有较高的音乐素养,同时还需要不断进行练习。因此,演奏者要在平时加强对音乐的练习,不断提高自己的音乐素养。同时,在平时要多听音乐会、多看优秀作品,以培养自己的音乐敏感性,提高内心听觉。同时在进行钢琴演奏时,演奏者要尽量减少自己内心听觉的干扰,培养自己独立思考和独立判断的能力,加强自身对于乐曲情感及风格等方面的理解。最后还需要演奏者对自己弹奏中存在的问题进行及时纠正。只有这样才能更好地提高钢琴演奏水平。

参考文献

- [1] 王祖越.钢琴演奏心理素质的培养[J].艺术评鉴,2017(12).
- [2] 李卓妹.钢琴演奏者如何具备良好的心理素质[J].音乐时空,2015(19).
- [3] 杨泽.论钢琴演奏者的修养[J].四川戏剧,2015(1).
- [4] 王旭东.钢琴演奏者心理因素对演奏的影响[J].戏剧之家,2016(1).
- [5] 孙晓杨.钢琴演奏者的心理素质培养小议[J].黄河之声,2016(20).