

Discussion on the Emotional Expression in Piano Performance

Tianxin Bi

Macheng City Cultural Center, Macheng, Hubei, 431600, China

Abstract

Music is a window for people to create thinking and image thinking. Through the skillful skills of performers, the music containing wonderful emotions is transmitted to the audience with both hands, leaving a good memory for the audience. The expression of emotion is the key to artistic behavior. Piano performance, as one of the artistic behaviors, requires players to pay attention to the expression of emotion to improve the performance level. In order to achieve this goal, it is necessary to make an overall and detailed understanding and analysis of the work, and properly use the expression means suitable for emotion to express the ideological connotation of the music.

Keywords

piano; music learning; emotional integration

论钢琴演奏的情感表达

毕天欣

麻城市文化馆, 中国·湖北 麻城 431600

摘要

音乐是人们通向创作思维和形象思维的一扇窗口,它通过演奏家熟练的技巧,用双手将蕴含着美妙情感的音乐传递到听众耳中,为观众留下美好的记忆。而情感的表达是艺术类行为的关键,钢琴演奏作为艺术类的行为之一,演奏者就需要重视情感的表现,以提升演奏水平。要想实现这一目标,就必须对作品做出整体而细致的了解与分析,并恰当地运用与情感相适应的表现手段来表达乐曲的思想内涵。

关键词

钢琴; 音乐学习; 情感融入

1 引言

在钢琴学习中,有许多重要的因素影响着钢琴演奏能力提高,如钢琴演奏技术的高低、钢琴弹奏表现能力的好坏等等。但是除了这些因素外,情感的表达在钢琴学习及钢琴演奏中起着至关重要的作用,它可以帮助我们在理解音乐作品、解读作品的内容含义方面起到积极的带动作用。更好地将感情融入钢琴学习中,可以帮助钢琴学习者有效的体验音乐作品,提高学习效率,获得更好的学习效果,提高钢琴演奏水平。从这一角度来说,笔者认为,选择这样的题目来进行研究,是有一定的现实意义和实践价值的。同时,对于这个课题的研究,作为笔者的本科学位论文的课题,通过自身对此课题的学习和探究,给予自己更多的知识积累和学术研究能力的锻炼,让自己在研究的过程中也能从中得到更多的启发和思考,从而帮助自身和钢琴学习爱好者在钢琴学习中

重视情感方面的问题。

2 正确解读音乐情感

2.1 把握音乐的情感内涵

情感作为人类自发产生的一种心理状态,是一种复杂的心理现象,一般而言,情感一般被称为情绪以及感情等的统称。“苏联心理学家捷普洛夫在《心理学》一书中认为:情感是一个人对于自己所认识或处理的东西所持有的态度和体验。”在心理学教材中,则一般将情绪与情感界定为以下三种:一是态度说,表示情感是人们对客观事物的一种态度;二是体验说,认为情感以及情绪是对象以及客观事物是否满足人的需要而产生的一种体验;三是关系反映说,认为情感是人们对客观事物与自身需求之间关系的反映。这三种观点显然存在一些差异,但是虽然相关专家没有形成统一的观点,但是多数专家一般认为情感是一种态度,是人们为了生活以及交际而产生的心理活动,

通常将其划分为理智感、道德感和美感。在不同的情感的作用下会产生不同的效应^[1]。

在钢琴学习中除了演奏技术以外音乐情感也是极为重

【作者简介】毕天欣(1994-),女,中国湖北麻城人,助理馆员,从事研究基层群众文化活动现状、分析并探讨符合当下社会时代发展的文化队伍建设策略的研究。

要的一部分，音乐情感是演奏者对音乐产生的一种心理反应，也可以认为是人们对音乐的客观评价态度，或者是是否符合自身的音乐需求而产生的一种心理体验。

2.2 对乐谱进行认真分析

乐谱的分析是对音乐作品进行深入解读和理解的过程，旨在揭示其中的结构、特点、风格和情感，所以实际作业环节，乐谱的分析能够很大程度上帮助演奏者对情感进行解析。在实际作业环节中，演奏者首先需要对乐谱的各项操作进行分析，一方面是结构分析，分析音乐的组织结构，如乐曲的节奏、小节、主题、变奏、重复等元素。这有助于理解乐曲的整体布局和发展；另一方面是和声分析，分析乐曲中的和声关系，包括和弦进行、声部间的和谐和对位关系，这可以揭示音乐的和谐性和声部运动。以乐谱为基础，结合自己心中的情感与对乐谱的深刻理解，最终完成音乐作品的二度创作，以音响的方式传达给听众^[2]。

演奏作品时要严格按照乐谱上的记谱去进行。一是对旋律和主题的分析，分析乐曲中的旋律线索和主题，包括它们的音高、音程、节奏和形态。这有助于理解乐曲的动听性和发展逻辑；二是节奏和节拍的掌握，分析乐曲的节奏模式和节拍结构，包括节拍的强弱、稳定性和变化，这有助于理解乐曲的节奏感和韵律特点。

每种记谱符号都有它要表达的内涵，就需要动态和表现指导，分析乐曲中的动态变化和表现指导，如音量、速度、连奏、断奏等，这可以帮助理解乐曲的情感表达和演奏细节。乐谱分析需要结合对音乐理论知识和音乐历史的了解，细致聆听和观察乐曲的各个方面。通过乐谱分析，我们可以更好地领略音乐作品的深度和美妙之处，并加深对作曲家的意图和创作风格的理解。若是把乐曲中的音符都去掉，只是单独去看各种记谱符号时，就会发现各种记谱符号联结成一条跌宕起伏的情感线条，贯穿于整首乐曲之中^[3]。

节奏、节拍和演奏速度可以说是钢琴作品的灵魂，所以演奏者准确地把握作品的节奏、节拍与演奏速度是十分关键的。对于演奏者来说，除需要通过平日技巧上的严格训练和长期的实践来提升自身对节拍、节奏以及演奏速度的准确把握之外，还需要通过正确的情感运用来帮助其把握作品节拍、节奏以及演奏速度。在弹奏时，注意控制自身的情绪，投入自身的情感，根据记谱符号的要求体会作品所要表达的情感，准确把握作品的演奏速度、节拍与节奏，生动、完美地演绎作品。

音乐情感的学习同时包括对乐谱的理解，乐谱的处理与完成乐谱上规范的需要表现的记谱符号。只有对乐谱进行深入理解以及全面分析，才能够掌握乐谱中蕴含的思想感情，释读作品的情感内容，是成功演绎钢琴作品的基础。

2.3 体验情感的内涵

在钢琴学习中，每一个过程都离不开情感。情感的融入包括在练习的过程中，演奏的过程中，对乐曲的认识过程

中等等。在练习过程当中融入情感能够提高练习效率，可以达到事半功倍的效果；用自身的情感和求知欲对乐曲进行分析、理解和认识；熟练的技巧和恰到好处的情感流露在演奏过程中完美的展现。

“《乐记》云：‘凡音之起，由人生也。人心之动，物使之然也。感与物而动，故形于声’‘情动于中，故形于声’。”不带情感地去表现音乐作品，就脱离了音乐与人的感情生活联系的纽带。为什么有些人演奏出来的音乐不能感人，直白得很，感觉什么东西也没有，事实上就是没有很好地去用情表达和用心理解。即便学了很多年的钢琴弹奏，有一定的弹奏技能，缺少情感的音乐表达和钢琴弹奏，还是不能达到学习的最终目的。学习弹奏钢琴必须动脑去想，用情去体验，融入情感，就像在一杯淡而无味的白开水中放入调味料。情感是生命存在的表现，人的生命离开了情感就丧失了活力，同样钢琴学习弹奏过程中没有情感，所要表现的作品也将缺乏活力。情景交融，注意情感，如同唱歌，歌声包含情感才能动人一样。贝多芬曾经说：“为何我写作？我内心中所蕴蓄的必得流露出来，所以我才写作。”

因此，在实际谱曲环节中，创作者均是以情感进行音乐的创作，演奏者在演奏创作出的作品之时，就需要深刻体会创作者的思想情感，然后通过乐谱和创作者的思想形成共鸣，从而在演奏中体现情感。

3 钢琴演奏中的情感表现手段

3.1 力度处理是钢琴演奏技术中重要手段之一

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提示出的表情术语，然后根据乐曲需要表达的情感作出相应的情感处理。在该表情术语的范畴内去演绎所要表现的力度术语，这样的演奏就能准确地反映作曲家的思想情感。其中，对于力度术语 cresc（渐强）和 dim（渐弱），要注意细致理解。并不是在标记有 cresc 的地方就意味着高潮，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。著名的钢琴家霍洛维兹演奏钢琴作品就是在于他能将 cresc 演绎成多层次的强直到最后的轰轰烈烈地结束而出名。如果一首乐曲没有力度标记很难想象演奏者怎样去理解作曲家所要表达的音乐情感，更有可能使演奏者完全曲解了作曲家的本意，因此一首作品中的力度表达能够很直观的反映出作曲家的情感需要，所以很好地把握作品中的力度变化，才能掌控好自身的情绪进行弹奏。

3.2 速度的处理与情感的联系

不同的速度变化直接影响着乐曲弹奏的整体效果，因

此演奏者在弹奏钢琴作品时要把握不同的速度要求，尽可能表达出钢琴作品的原意。其中表示力度的音乐标记有：

Adagio 柔板，从容的，悠闲；**Andantino** 小行板，比 **Andante** 稍快，较快的行板；**Moderato** 中板，适中，节制的；**Moderatamente** 中等的，中庸的；**Presser** [法] 匆忙，“赶”；**Presto** 急速的；**Vivo** 活泼，生动的，充满活力的；**Vivace** 活跃的，快速的；敏捷的 **Adagio** 柔板，从容的；悠闲 **Largo** 广板，宽广的，庄严的；**Lento** 慢板，慢慢的；**Pesante** 慢速度，沉重的（每个音用一些重音）；**Larghetto** 小广板，比 **Largo** 稍快，较快的小广板；**Grave** [法] 庄板，慢而庄严的，严峻的；**Andante** 行板，徐缓，行进的。这些速度标记都需要演奏者引起重视。

有的作品是如歌的旋律来抒发情感，如 **Adagio** 柔版，情绪上可以是亲切的、动人的或者安宁的，演奏时就要注意歌唱性、音色柔美，速度相对缓慢；**Vivo** 生动的、较活泼的，音乐表现上应是轻快活泼，速度相对较快，节奏性强，声音明亮轻巧的；**Presto** 急速的、较为激情的，音乐在表现上应该是力度较大、手法较复杂。

3.3 歌唱式的演奏方式

音乐的本质、本源就在于歌唱性。歌唱式的演奏方式是指将歌唱技巧和表现力应用到乐器演奏中，使乐器演奏更富有表情和感情，就需要演奏者以歌唱式的方式进行演奏，实现情感表达。一是塑造旋律线，将乐器演奏中的旋律线条处理得更加流畅和连贯。注意音符之间的衔接，使得乐曲的旋律流动起来，并打造出动人的旋律表达；二是使用装饰音和延音技巧，增加装饰音和延音技巧的运用，使得演奏更加丰富多彩。例如，使用颤音、滑音、颤音滑音等技巧来装饰音符，以增加音乐的表现力；三是张弛有度，运用音乐的动态变化和速度的灵活掌握，创造出动态的对比和节奏的变化，以表达音乐中的张力与放松。演奏是一种艺术创作，要结合对音乐的理解和个人的表演能力，尽情展示音乐的魅力和情感内涵。

3.4 深厚的文化素养

每首作品，都涉及许许多多理论知识，包括音乐上的，还包括其他文化上的，要想将一首钢琴乐曲完美地演绎出来，完全释放出情感，一定要有深厚、丰富的多元知识结构。通过文化素养在钢琴演奏中进行情感表达，可以帮助你更准确地传达音乐中的情感内涵。首先需要了解音乐作品的背

景，通过研究音乐作品所属的文化背景、创作背景以及作曲家的生平，可以更深入地理解音乐作品的情感内涵。了解作曲家创作音乐的动机和情感表达的意图，可以帮助你更好地诠释他们的作品；其次需要学习音乐风格和特点，不同的音乐风格有不同的情感表达方式。学习并熟悉各种音乐风格的特点，如浪漫主义、古典主义、巴洛克等，可以帮助你更好地理解 and 表达音乐中所要传达的情感；之后需要将技术与情感相结合，钢琴演奏需要一定的技巧和技术，但只有技术本身是不足以表达情感的。将你的技术与对音乐情感的理解相结合，用技术为情感表达提供支持和表现力；然后需要注重音色和音量的变化，在钢琴演奏中，音色和音量的变化可以直接影响情感的表达。通过掌握钢琴的发声技巧，如用力与轻柔的弹奏、深沉与明亮的音色转换等，能够更好地表达音乐中的情感。通过文化素养的提升，你可以更深入地理解音乐作品的文化背景和情感内涵，从而在钢琴演奏中更准确、更生动地表达音乐中的情感。

4 结论

钢琴能够演奏出人类的情感，是能够引起情感共鸣的艺术形式。在钢琴的学习中，要以情感体验为侧重，通过视觉、听觉等方面的感知，在钢琴弹奏之中入情入境、声情交融，才能达到钢琴演奏情感表达的目的。

情感在钢琴学习的各方面都起到非常重要的作用，无论在练习过程中，还是在演奏过程中；无论是在对作品的理解中，还是在对作品的表达中，情感都是先决条件。

通过这个论题的研究，使自己提高了情感在钢琴学习中的地位和重要性的认识，这样的认识将在往后的钢琴学习中发挥积极的作用。并且，通过这样的研究，对一些如何表达音乐情感问题的探索，已经在自己的钢琴学习中起到一定的作用。同时，在指导自己钢琴学习的同时也提高自己的科研水平，这将使笔者终身受益。希望笔者的研究能够引起更多人的关注，同时也能将情感表达很好地运用到钢琴演奏中。

参考文献

- [1] 泰勒.钢琴的艺术[M].北京:艺术科学出版社,2010.
- [2] 涅高兹.论钢琴表演艺术[M].北京:人民音乐出版社,2009.
- [3] 约瑟夫·列文.钢琴弹奏的基本法则[M].北京:人民音乐出版社,2008.