

钢琴演奏技巧的训练与音乐表现力的培养探究

胡一曼

(北方民族大学音乐舞蹈学院, 宁夏银川 750021)

摘要: 钢琴是西方高雅艺术的代表, 在教学和培训中要充分注重技巧训练、音乐表现力培养, 深化学生对于钢琴演奏的理解, 进一步提高音乐兴趣与器乐兴趣。要想更好地弹奏钢琴, 除了扎实的基本功外, 学生对于音乐细节的感知、把控制等也都十分关键。因而要不断丰富高校钢琴教学与培训内容, 适应广大学生实际需求、能力水平做出调整, 帮助学生熟练演奏出动人的音乐曲目。本文探讨演奏技巧与音乐表现力的内涵, 并就高校钢琴演奏教学与培训现状进行分析, 最终提出几点可行且有效的培养策略, 希望能够为一线教育者提供更多借鉴与参考。

关键词: 钢琴演奏技巧; 训练; 音乐表现力; 培养策略

音乐弹奏与情感表达往往是分不开的, 每个钢琴作品都有其独特的思想情感, 也自然需要弹奏者深入挖掘后表现出来。为了让听众更加直接、深刻地了解这种情感, 因此要对于弹奏者进行大量训练, 在扎实基本功与演奏技巧的基础上增加音乐表现力、情感表现力训练, 提高他们的钢琴弹奏水平。这也是高校钢琴专业教学的重点, 未来仍然需要丰富该方面教学内容, 并不断创新教学形式, 给广大学生营造出适宜弹奏联系、情感体验的优良学习平台, 奠定他们在音乐领域健康成长与全面发展的坚实基础。

一、演奏技巧与音乐表现力内涵

提高钢琴演奏能力实际上就是掌握更多演奏的技巧与方法论, 在此方面有手指技巧性练习和技术练习。首先来看手指技巧性练习, 包括音阶、和弦、琶音等, 要克服每个手指的弱点, 让手指具有较强支撑力。再来就是练习技术, 包括指法、体态配合与心理调节等, 通过大量重复练习, 来提高对于作品的认识。甚至于钢琴演奏的音乐表现力也十分关键, 必须着重培养音乐感知力、音乐鉴赏力, 逐步引领与钢琴作品产生共鸣, 了解其中的情感变换与深层次内涵, 从而增强音乐表现力。笔者认为, 音乐悟性与音乐感知是相辅相成的, 也都是深化学生音乐表现力的重要部分。强调技巧训练的同时, 也要引导学生把握意境与曲调, 随着音乐表演水平提升实现音乐内涵、价值的深层次了解。以此强化学生钢琴演奏水平, 切实提升他们的艺术素养与综合素质。

二、当前钢琴演奏教学与培训现状分析

(一) 学生基本功不扎实

当前教育与培训背景下, 许多学生在识谱、指法、节奏等基础方面存在欠缺, 直接影响了乐曲的准确演奏和情感表达。例如, 弹奏一些经典曲目时, 由于对复杂节奏型的把握不准确, 导致节奏混乱, 无法呈现出作品应有的韵律感。笔者分析, 这与初始学习中对于基础训练不够重视息息相关, 如果老师不能引导学生进行系统、扎实的基础练习, 就使得学生在后续学习高难度曲目时力不从心, 演奏水平难以得到有效提升。即使学生能够弹出乐曲, 也是不够生动、没有灵魂、缺乏情感的, 演奏十分生硬。

(二) 学生缺乏表演信心

受传统教育观念影响, 不少学生虽然具备一定演奏技巧和方

法论, 但在公开表演中往往由于过度紧张而怯场, 导致了最终演出效果不佳, 无法展现自己的真实水平与生动一面。也就是说, 还有许多钢琴专业学生缺乏表演信心, 缺乏相应的展示与实践机会。当然, 也由于学生日常训练中在表演心理、舞台表现方面缺

乏针对性训练, 而长期处于较为封闭的练习环境中, 值得我们深刻反思。作为一名专业教师, 应当在今后的教学中创造更多学生表演的机会, 帮助克服舞台恐惧感、缓解巨大心理压力, 让学生们轻松、自然、自信地完成钢琴演奏, 大幅提升音乐表现力。

(三) 教师专业素质不高

部分高校钢琴演奏专业教师的专业素质不高, 也在一定程度上影响了教学质量。一些教师在教学过程中, 教学理念固化、方法陈旧单一, 缺乏对现代教育理念和教学技术的运用能力。他们往往局限于传统的示范与模仿教学模式, 未能充分激发学生的学习兴趣和主动性。同时, 部分教师自身的演奏水平和艺术修养有限, 无法为学生提供高水准的示范和专业的艺术指导, 在面对一些高难度曲目和复杂的演奏技巧时, 难以给予学生深入、精准的讲解和示范, 使得学生的学习效果大打折扣, 无法满足钢琴演奏专业教学的高标准要求。这也给今后艺术教育更多启发, 要求贴近真实的教学需要, 突破传统的桎梏与限制, 真正构建适宜大学生基础训练与技巧提升的优良学习环境, 任重而道远。

三、钢琴演奏技巧的训练与音乐表现力的培养策略

(一) 增强学生心理素质

钢琴演奏教学与训练中合理展示学生真实水平、强化心理素质与韧性, 直接关系到他们今后是否能够在舞台上完美演奏出作品, 并展现出卓越的音乐表现力。因此, 教学之初就要注重学生能力素质训练, 以对于钢琴演奏的深刻、正确认识, 帮助他们打牢舞台表演基础。首先, 要让广大学生认识到钢琴演奏绝非仅仅是展示个人技巧, 还承载着文化传承、情感传递等诸多意义。如果学生能够正视, 并从内心深处认同, 势必会油然而生庄重、严肃的心情, 自然不会怯场。那教师在教授一些经典钢琴曲目时, 就要带着学生了解作品背后的时代背景、作曲家的创作意图, 让学生明白每一次演奏都是与历史对话、与观众共鸣的机会, 帮助激发他们内在的动力去克服心理障碍。其次, 要在每次钢琴演奏前给学生以鼓励、赞扬。那么, 无论外界缓解多么变化、陌生, 台下的观众无论多么严肃、紧绷, 学生都能够找到自己熟悉的内容, 积极调整心态与状态, 快速找到演奏重难点并把控整体演奏过程, 应对自如。这既是对于学生心理素质的考验, 也是对于教师教学技巧、交流沟通等的证明。给学生加油打气, 也给演出表演的机会, 哪怕是最小型的表演中也有点滴收获, 也带给学生信心和支持。最后, 对钢琴作品的精准解读是心理自信的源头。学生应深入钻研各种钢琴文化作品, 把握旋律、节奏、和声等元素所蕴含的情

感密码,在演奏时胸有成竹,按照自己对音乐的深刻理解自然流淌地弹奏。比如,弹奏一些浪漫主义时期的作品,就要捕捉到其中细腻的情感起伏,以情带技,而非单纯机械地重复动作。如果日常训练中就注重在此,达到心手合一的境界,势必能够让钢琴表演舞台充满感染力,也帮助学生驱散紧张,以自身沉浸式表演带给观众、听众身临其境的感觉。

(二) 反复练习弹奏技术

钢琴是西方演奏的代表性乐器,与其他乐器一样需要扎实基础做铺垫。而如果没有扎实基本功作为支撑,就相当于建筑施工没有基底,是十分不坚固可靠的。因此,在高校钢琴专业教学中,对于学生的培养引领要从最基本的理论知识开始,教授基础乐理、基本钢琴手法与技巧、简单情感表达等,逐步深入到学生内心形成正向引领,奠定学生在钢琴领域发展的坚实基础。在基础课程之上,还有必要结合学校特色开设网络选修课、特色的项目与任务等,让学生的钢琴演奏建构在兴趣和专业基础上,演出灵魂和情感,演得灵动而具有生命力量。站在演奏者角度来说,也要十分清晰自己的目标,分析要达到的艺术效果并进行针对性训练。具体来说,演奏者要从创作者的视角来了解作品的内涵,尽可能地还原钢琴的细节,保证各个音段的流畅、连贯,并在技术训练中掌握关键的弹奏技术,通过反复练习找到自己的风格。如果把握不够准确,还可以请教老师、专家,或者是在同学之中表演和互评,帮助找到练习方向。以此深入把握连音、跳音等,根据手肘和手臂的重心来调整自己的手指,以保证自己的身体姿态,尽量减少体力,保证自己的发挥。相信通过大量弹奏练习,演奏者都能够找到适合自己的风格,并有效提高弹奏水平、表演水平,带来丰富、饱满、趣味的钢琴曲目表演,用音乐表现力感染更多观众和听众。

(三) 有效分析作品背景

钢琴弹奏训练以及表演之前,都要对于作品的背景深度分析和透彻了解,才能够把握其中的情感流动。笔者始终认为,一首优秀的钢琴曲宛如一部情感史诗,背后凝结着作曲家深厚且独特的情愫。其诞生往往依托于特定的创作环境,或波澜壮阔的时代浪潮,或静谧幽微的个人心境。当我们的社会阅历足够多时,必然能够与作品中的某个部分、某个细节形成共鸣,即与作品形成连接。而演奏者如何呈现作品,如何找到这些细节部分并放大,就是最为关键的,也是演奏者本身演奏技巧与音乐表现力的综合体现。教学过程中,开始时教师也要了解钢琴曲目的背景,全方位进行分析并娓娓道来,给学生做出合理示范。比如,对于《命运交响曲》的欣赏教学,可以从音乐家的生平出发,介绍贝多芬双耳失聪却顽强抗争的人生经历,学生便能明白那激昂澎湃、震撼人心的旋律,是作曲家对命运不公的怒吼,是永不屈服的生命宣言。知晓了这些,学生在弹奏时,脑海中会自然浮现出贝多芬坚毅的面庞,手指下的音符也不再空洞,而是饱含力量。这也适用于教授一些红歌、时代歌谣,让学生演奏起来掷地有声。进一步地,学习钢琴曲目风格,通过模仿强化音乐学习能力、表现能力。学习莫扎特作品中的灵动、欢快;学习肖邦作品中的深沉与忧郁……以对于作品风格的精准把握和呈现,也将使得学生在演奏中能够快速找到不同作曲家作品的情感基调。如此,学生深度理解音乐内涵,将自身情绪与作品完美融合,在演奏中充分调动

情感,以富有感染力的弹奏引领听众沉浸于音乐的奇幻世界,达到技术与艺术双重演绎。

(四) 指导音乐细节感知

钢琴演奏技巧的训练与音乐表现力的培养过程中,指导学生进行音乐细节感知是至关重要的一环。以强有力的音乐感知,在整体之下丰富细节,将使得学生们的钢琴演奏更具完整性、丰富性,也是钢琴演奏技巧训练与音乐表现力培养的最重要部分。因此,广大教师务必引导学生在日常训练中潜心钻研乐谱,深入乐曲“语言”“风格”,从音符、节拍、强弱记号等各个细微之处,探寻解决弹奏问题的方法,切实提升弹奏能力。在此基础上,还有必要朗诵乐谱。学生需要将整首曲子的每一个乐句都烂熟于心,增强记忆与理解,帮助在脑海中建构乐曲框架,演奏时自然游刃有余。当然朗诵也不是凭空想象,可以模拟弹奏的过程,为之后真实演奏做好铺垫,确保演奏的连贯性与流畅度。对于乐曲中的各种音乐记号,如连线、跳音、重音等,如同隐藏在乐谱中的密码,它们暗示着乐句之间的呼吸、起伏与层次变化。学生在学习时,要格外留意这些记号,仔细揣摩它们所传达的演奏要求,梳理清楚乐句间的内在联系,使演奏更加贴合乐曲原意。只有对于这些细节音乐部分完全掌握了,才能够让演奏过程饱满而丰富、精确且合理,最终完整呈现一首钢琴曲目。对于教师来说,以自己对于细节的充分感知,鼓励学生独立思考、自主探究与合作实践,在课后主动反思音乐作品,深入挖掘作品背后的含义,将对细节的感知内化为自身的音乐素养,进而逐步提升音乐表达水平。对学生而言,加强自我监督与管理,对于每一次演奏都当作一次全新的音乐旅程,关注并强化对于音乐细节的感知训练,在钢琴演奏之路上行稳致远,绽放光彩,也为今后进入音乐领域或养成优良兴趣爱好、演奏习惯奠定坚实基础。

四、结束语

总而言之,每一首钢琴曲目都蕴含着独特的情感与内涵,而要想把这一部分淋漓尽致地展现出来,除了要求演奏者掌握熟练的演奏技巧之外,还需要极强的音乐表现力赋能。对于钢琴专业教师来说,就需要提升自己的弹奏水平与音乐素养,并学习音乐教育的更多创新理念与技术,不断提高教学成效。通过心理训练、基本功训练与音乐表现力的强化,相信每一位钢琴专业学生都能够找到适合自己的学习方式,让钢琴演奏更具有生命力与感染力。

参考文献:

- [1] 周新洋. 浅谈如何使用演奏技巧来提高钢琴演奏中的声部独立性——以李斯特《伊索尔德的爱之死》为例 [J]. 音乐教育与创作, 2024 (01): 74-77+44.
- [2] 林别嘉. 传统音乐文化如何融入音乐表演课程——基于钢琴演奏教学的实践探索 [J]. 中国民族博览, 2024 (01): 119-122.
- [3] 高杰, 代菲. 钢琴艺术课程情感教学特点与方法——评《音乐与心灵的对话: 钢琴演奏技巧与艺术鉴赏》 [J]. 中国教育月刊, 2023 (12): 139.
- [4] 王盈莉. “互联网+”背景下微课在钢琴演奏教学中应用的多维模式 [J]. 吉林艺术学院学报, 2023 (04): 97-100.
- [5] 森彦莹. 钢琴艺术的发展史与表演技巧探析——评《钢琴演奏技巧与表演艺术研究》 [J]. 中国教育月刊, 2023 (07): 129.