

在学术界,钢琴演奏技能分为身体技能和练习技巧,身体技能包括手指、手腕、手臂等需要训练的身体技能;练习技巧是指理解作品的乐谱和具体的钢琴演奏练习需要一定的技巧,要想演奏出好的钢琴音乐,离不开一定的演奏技巧。

钢琴音乐的表现力是通过钢琴弹奏表达音乐内容的能力,它包括理解音乐的能力和感受音乐的能力两个方面,他们两者之间的关系,应该是相互依存不可分割的。一部音乐作品或者曲目中的思想情感,以及内在情感被演奏者用音乐思维和高超的技术来给观众展示出来。一名钢琴演奏者所拥有的音乐表现的能力越高,所表达的音乐的内容也就越深刻,音乐表现越是鲜明,能够让在座的所有听众感受到身临其境的感受。作为钢琴演奏者,不能够没有音乐表现力,这正是一名钢琴演奏者的灵魂所在。

对于钢琴演奏者来说,作曲家的感情只音乐表现完美才能得到诠释,因此,教师要在注重培养学生的演奏技巧的基础上,更要注重培养学生的音乐表现力。

三、钢琴演奏技巧的训练

钢琴演奏者必须要有扎实的钢琴演奏基础,才能在此基础上提升自己的音乐表现能力。扎实的基本功就如同修房子时的地基一样,若地基不稳,所运用的材料再怎么好,房子也不可能修得高且稳。所以钢琴演奏者应当要有扎实的基本功,并在此基础上完善自己的音乐表现能力。

(一) 身体技巧

1. 手指技巧

手指是直接触键的部位,学生有效地训练手指,学习克服每个手指的弱点,使五个手指逐渐获得有力的支撑,要特别训练四个手指张开,这一点非常重要,四指要具有一定的灵活性和独立性。

2. 手腕技巧

弹钢琴时,手腕太紧绷会导致肩膀疲劳。手腕的动作要符合旋律和作品的节奏。手腕的使用主要是在动作的方式上,手腕的动作一般分为上下、左右旋转,在乐谱中演奏连续的、轻快的双音和弦八度跳音和主音演奏。左右手腕的运动主要用于弹奏音阶和琶音,以及在键盘上上下下奔跑时,主要应用是用拇指旋转手腕,手腕由外到内或由内到外的旋转,这种旋转是非常重要的,但是比较难,这需要学生有意识地学习掌握。

3. 手臂技巧

在弹钢琴时,特别重要的是要使用灵活的手臂,比如弹和弦,手臂应该要自然且放松。手臂带动手从琴键提起,然后落在琴键上,这样就可以完成演奏动作,发出优美的声音。因此,学习钢琴的学生应该正确地理解在弹奏过程中手的动作是如何进行的,特别是弹奏音响明亮的八度和弦的时候,必须让整个大臂都发挥作用。

(二) 练习技巧

1. 读谱技巧

读谱是表现一首作品的基础,上面除了音符的节奏外,还有很多表现形式。从乐谱上可以看出作品的音乐风格,理解作曲家的感情,可以准确地表达作品。然而,在现实的钢琴演奏中,很多人忽略了这些符号,只是机械地演奏,并没有恰当地揭示作品的真谛,渐渐弱化的音乐的内涵,作品中的每一个音符标记等都是不可或缺,作曲家在写每一个音符和每一个音乐术语时,都充满了深刻的意义,试图让演奏者准确地表达自己的情感意图,用各种符号准确地表达自己的情感意图内在情感。要培养学生深入阅读乐谱,不仅要读懂乐谱上符号的含义,还要读懂音乐的内容和作曲者的意图。在教学中,要培养学生认真、始终如一地阅读乐谱,使他们能准确地表达每一个音符的时间价值和音乐观念,以及适当控制手指的节奏和弹奏的方法,进一步理清乐谱形式的和声与曲式结构,准确理解作品的情感。

2. 指法技巧

指法是钢琴演奏的技术基础,教师要提醒学生注意指法的练习,一是要求学生每一个键上加强音阶、琶音及和弦的练习,使学生掌握演奏的基本指法,掌握不同的弹奏方法,由于学生基本上熟悉了不同的学习方法,教师应自觉地引导学生加强练习,提高学生手指的灵活性。

3. 合理运用踏板

在钢琴练习中也要注意踏板的使用训练,踏板的目的是为了更好的表现音乐,合理地使用踏板可以使音乐更加优美,有人说“踏板是钢琴家的第三只手”,这充分说明了踏板在钢琴演奏中的重要性。在钢琴上有三个踏板,右踏板是一个延音踏板,又称弱音踏板,是三个踏板中最重要的一个,最常用的右踏板主要包括踏板的节奏性踏板法,和声法和切分踏板法。工作原理是在杠杆附近安装一块毛毡,以延长琴弦的持续时间,提高声音和共鸣。左踏板是弱音踏板,左踏板的作用是增加声音的柔和度,消除音质上的敲击声,只要在需要使用弱音的音符或乐段时按住左踏板,中间踏板就是一个没有意义的保留音踏板。

四、结语

钢琴教师应教会学生演奏并且培养学生的音乐表现能力,使学生从整体上理解音乐的情感内涵和表现形式。特别是在演奏结束后,学生在掌握一定的演奏技能时,必须以音乐表现力为钢琴教学的核心,从根本上改变传统的思维方式,发自内心地看待演奏的曲目,以情感挖掘音乐效果,把简单的身体技能“演绎”成完美的音乐形象

参考文献

- [1]黄静乐. 师范类院校钢琴教学中学生音乐表现力的提高[J]. 大舞台, 2013(7): 208-209.
- [2]曾殿埝. 格里格a小调钢琴协奏曲的文本风格演绎分析[D]. 上海: 华东师范大学音乐学院, 2011.
- [3]李虹. 音乐作品曲式分析[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2005: 33-36.

论高校音乐专业学生钢琴演奏能力的培养

余蕾

(江西应用科技学院 江西 南昌 330103)

【摘要】钢琴学习需要有耐心,并且注重细节的学习,具备扎实的基本功是学习钢琴演奏的前提。钢琴基本功训练可以提高学生的钢琴演奏水平,让学生具备良好的钢琴演奏技巧。要重视钢琴基本功训练,并且以科学的方法进行钢琴演奏教学。

【关键词】高校; 钢琴演奏; 培养

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.07.299

一、培养社会主义核心价值观

教学中可充分挖掘思政教育的素材,比如让学生在钢琴教学中相互观摩,相互讨论,培养互助精神和学习精神;让学生在钢琴小组课中演奏评比,培养学生的竞争意识和增强荣誉感,促进学生认真学习钢琴的积极性;让学生分析作品的内涵和表达的主题思想等,培养学生的创新能力和开拓意识,并使其受到民族精神和爱国主义教育;让学生经常组织音乐会或者上台演奏,培养学生的舞台适应能力和集体主义精神等,都是培养社会主义核心价值观很好的途径。

二、钢琴演奏听觉能力的培养

(一) 外部听觉能力的培养

视唱练耳课是钢琴听觉培养的重要途径,进行有计划有目的,由浅入深、由简单到复杂的系统训练,通过考核来实现学生学习钢琴的效果,提高钢琴听觉能力。视唱练耳课既是钢琴专业学生的必修课,又是钢琴专业学生演奏能力提升的核心课程,是一种外在听力能力提升的特殊过程。也就是说,通过教师教、学生学的形式来培养音乐感知能力。这种外在听力的训练,包括指导学生认真学习钢琴的过程,教师对钢琴进行范奏的过程,重点乐段重点教学过程,学生弹奏错误纠正过程,师生对钢琴作品的分析讲解和演奏过程,都强制性要求学生记忆、模仿、分析和理解,形成完整的外在听力能力的提升过程。

在外部听力学习中,学生应有一种自我要求和自我约束的主动性和自觉性,用心去感受生活中美妙动听的声音,尤其是音乐的声音。这不仅能帮助学生去理解钢琴作品,而且还能够提高学生的钢琴演奏技艺。听歌曲可以促进人体荷尔蒙的分泌,提高学生的听力。聆听钢琴作品可以感受音乐的美感,感知钢琴弹奏的技巧,感悟钢琴演奏的情感再现,辨析钢琴曲曲式结构的变化、乐思的起伏,以及感知钢琴演奏的身体重心、演奏肢体的变化和神情的表达等。

(二) 内部听觉能力的培养

内部听力培养是在外部听力的基础上实现的,有了良好的外部听力基础,就能够有效提升学生的内部听觉能力,也就是自我演奏的能力。学生的自我演奏是一次听觉能力的训练过程,这就是内在听力的训练,重在培养内在的感知能力。演奏者通过演奏不同的钢琴作品,练习肢体状态、肌肉运用、触键感知、呼吸运用、手指的力度、手指的起伏、手背的幅度、脚踏踏板等内在感觉来实现身体内部的一种感知能力,是一种有演奏境界的能力和潜在意识自觉的反映。所以说,学生要通过大量演奏不同的作品来培养钢琴的听觉能力。

三、学生钢琴演奏表现能力的培养

钢琴演奏的表现力是指演奏者在演奏过程中通过对音乐的理解、演奏技巧的运用、演奏情感的表达和演奏作品乐思的实践过程。这种表现力是一种完整的、系统的情感再现和身体的触摸感知,以及外界公众对演奏者的舞台形象和演奏技艺的认可。

(一) 音乐感受力

音乐的感受力培养是钢琴演奏表现力的内驱力,同时也是演奏者的外在表现力的原动力。演奏者在演奏钢琴时是通过钢琴作品文学思想和故事情节的渲染而形成的动态行为,是将钢琴作品的文学内涵进行艺术化的升华,以音乐的流动和演奏者的情感而展现出来的。可以这么说,钢琴作品的文学内涵是钢琴演奏的灵魂,

钢琴演奏只是赋予了钢琴文学的一种表现形式,而钢琴演奏则是架起了钢琴文学与钢琴演奏之间的桥梁,因为钢琴文学在演奏者内心中培养了感情,催发了演奏技巧的动态。所以,在钢琴教学中培养学生正确理解钢琴作品乐思、读懂钢琴作品文学思想以及准确分析曲式结构中展现的钢琴文学意境,并恰当运用钢琴弹奏技巧来赋予演奏作品的整体效果,这是钢琴演奏表现力的一个重要内容。

(二) 音乐想象力

音乐想象力是钢琴演奏者的高层次表现,必须建立在一定音乐基础和文学基础之上,是对钢琴作品认识过程结束后的一种内心构思和情感升华的表现,是把对作品创作的背景了解和主题思想的认识融入联想中。只有优秀的钢琴教师才拥有丰富的音乐想象力,才能将音乐想象力以循序递进的方式传授给学生。要让学生在钢琴学习和演奏的过程中把钢琴文学中的“喜、怒、哀、乐、美、丑、善、恶”内化于心,外化于行。比如,在演奏《梁祝》时,如何去想象引子中的美丽动人的场景,想象草桥结拜的甜蜜温馨,长亭惜别的依依不舍,抗婚的撕心裂肺和投坟的悲痛欲绝,以及化蝶时的那种重获人生和自由的美好向往。这无疑是一种美好的想象力的作用。这种想象力有了,学生演奏的内心定力就足了,表现力也就自然而然地提升了。

(三) 音乐理解力

音乐理解力是培养学生在钢琴学习过程中的一种基本能力。首先要对钢琴作品的曲目有所认识和了解,钢琴作品的曲目一般表达了作品的音乐风格,如:《爱的小夜曲》《布拉姆斯的摇篮曲》《阿拉伯风格曲》和《土耳其进行曲》等等,让学生在曲目中学习和把握演奏钢琴的风格,不同风格的作品音乐特点和演奏表达都是不一样的。在分析钢琴作品风格时,必须根据创作者的创作背景和意图,教师以文学寓意去表达,使学生能够通过作品风格的理解去把握整部作品的主题思想,进而促进学生理解作品与演奏表演的结合,方能使学生的演奏声情并茂,较好地表达作品的用意以及运用演奏技巧。只有充分地理解音乐作品,才能实现演奏技巧和方法的释放,确保钢琴作品的弹奏触动听者的心灵,达到学习钢琴的目的。

四、结语

钢琴演奏表现能力的培养是多层次、多渠道的,教师选择教学素材十分关键,对于不同能力的学生应该选择与之相适应的音乐作品进行教学,方可为学生提高钢琴演奏的表现力奠定坚实的基础和创造有利条件。除了选材之外,在学生的钢琴演奏技巧的培养上,教师的循序渐进、因材施教是很重要的。学生的钢琴学习教材、曲目和技法等不能一刀切,因人而异的层次性教学是确保每个学生钢琴演奏能力提升的重要保证。

参考文献

- [1]吴春丹. 一部全方位解读钢琴演奏技巧的经典之作——评《现代钢琴演奏技巧实用教程》[J]. 大学教育科学, 2018, (01): 2.
- [2]杨晓丽. 浅析基本功练习的技巧在钢琴演奏中的运用——以保山学院音乐教育生为例[J]. 北方音乐, 2016, (16): 47.
- [3]郭益. 关于钢琴演奏技巧中技术概念的认识与理解[J]. 云南社会主义学院学报, 2012, (01): 251-252.