

大学钢琴表演艺术中的情感表达与演绎技巧

姚甜

江西农业工程职业学院

摘要：大学钢琴表演艺术不仅是技术的展示，更是情感的传递。钢琴表演艺术中的情感表达要求演奏者不仅掌握演奏技巧，还需通过技巧的运用来增强作品的情感力度。本文探讨了钢琴表演艺术中情感表达与演绎技巧的关系，着重分析了触键力度、节奏弹性、踏板使用等演绎技巧在情感表达中的重要作用，并结合经典钢琴作品的分析，探讨了如何在教学中培养学生的情感表达能力，提升其演奏效果。通过理论与实践相结合的方式，本文旨在为钢琴教学提供参考，帮助学生实现技术与情感的统一。

关键词：大学；钢琴表演艺术；情感表达；演绎技巧

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.07.242

引言

钢琴表演艺术是一种极具表演特征的音乐艺术形式，音乐的感情表达与表演技巧是钢琴表演不可分离的两个要素。钢琴表演技巧中演奏者本身对于乐曲的感悟能力和理解力才能实现乐曲的感情表达，并在对演奏技术运用的辅助下，将作者的真实感情生动地表现出来。高校钢琴教育中的表演者，除了掌握相应的演奏技术之外，还要掌握如何将技巧与感情相对应，尤其是对经典性的曲目，表演者应能感受到作品中要表现的真情实感，在表现力上深化表现乐曲。高校钢琴教育过程中通过共情能力的培养、心理调节训练可以使表演者更好地领会作品所要表达的真正感情，在技巧的运用下使乐曲生动地展现在观众面前。

一、钢琴表演艺术中情感表达的理论基础

钢琴表演艺术中的情感表达并不是简单的技术手段的堆砌，而是把自身的音乐情感通过音乐语言表达出来的过程。情感的表达过程其实是演奏者、音乐作品与听众之间深层的情感互动过程。每部作品都具有自身的情感，而钢琴表演的目的是把这些情感精确和有力地表达出来。而对作品内涵的理解和对作品结构、节奏、旋律等音乐元素的理解是这种情感表达的基础。在理论上，表达情感是通过对音乐中音符色彩变化、力度变化、节奏弹性等进行掌控的过程。情感表达不是抽象的概念，更多的是通过真实的演奏技术与自身音乐作品内在的融入来实现的，而这种情感表达是演奏者的情感与作品的情感达成的一种默契感。演奏者不仅仅是作品情感的传达者，也是作品深层情感的挖掘者与表达者。那么钢琴表演艺术中的情感表达就离不开深厚的理论素养与自身艺术品位之间的融合^[1]。

二、大学钢琴教学中的核心演绎技巧

（一）触键力度与音色控制技术

弹奏时要控制好触键的轻重，弹奏的轻重也会影响声音的响度，而声音的响度直接影响了音乐情感情绪，而只有演奏者控制好手指的轻重，才可以充分表达音色所蕴含的情感。轻重感的转变代表了不同情感，轻柔的触键声音比较温和舒缓，而触键的沉重力度会给人一种较强的冲击感。在此期间，演奏者每一次的触键都在诉说着音乐所蕴含的全部情感，音乐的情感也愈发显得丰富和丰满。

（二）乐句呼吸与节奏弹性处理

钢琴演奏中的乐句呼吸是最有表现力的部分，每个乐句都是有生命的，由开始到发展，高潮到结尾，都需要通过演奏呼吸的灵活、节奏的变化来进行表达。节奏的变化及变化本身不单是技术问题，还潜藏和酝酿着丰富的情感表达。演奏者通过对音乐节奏感的“呼吸”变化，可以将自己的情感理解、诠释及力度技巧赋予到每个乐句中，从而让每个音符在演奏过程中呈现出“呼吸”的动感和节奏^[2]。

（三）踏板艺术的精细化运用

踏板技术是钢琴表现技巧的高级手法，对于表现作品的音乐色彩和情感强度有直接作用。正确运用踏板可以让一个音符到下一个音符的衔接更为顺畅，还可以使作品中的每一行旋律都饱满地铺陈出情感的厚度。踏板的控制有不同的情感色彩：深踩踏板可以让人声浑浊，情感蔓延；短而精准的踏板控制给人干净和清晰的质感。在大学钢琴教学中踏板技巧的细腻操作是提升学习者表现能力的关键。教学中要让学生明白，踏板的使用并无统一范式，它依赖于作品的风格、演奏者的审美、

乐器的个体差异等多重变量。因此，不能停留在规则学习层面，更应鼓励学生在反复对比中形成个性化的踏板语言，从“怎样使用”转向“为何使用”。这种转变，是走向精细化演绎的重要标志，也是钢琴学习从技法层面向艺术深度迈进的关键。

（四）作品风格的时代性把握

作品的时代性风格是演奏者在情感发挥中必须考虑的因素之一，每一部钢琴作品都有特定的创作历史、文化、风格特征，演奏者需要准确把握作曲者的创作背景和作品的历史情境，更深刻地理解作品的情感内容。比如浪漫主义时期的钢琴作品注重的是个性的张扬和情感的宣泄；而古典时期的作品更讲究的是作品的结构、和谐的秩序。大学钢琴教学中的演奏者不仅仅学习技术的传授，更重要的是通过作品风格的学习和作品的演绎，真正体现出作品的情感内质，在对不同风格作品的敏感把握中，演奏者让每一部钢琴作品在演奏中都具有时代性，赋予作品以丰富的情感与历史感^[3]。要做到风格还原的深入化，不仅需要理解表面形式，更要捕捉作曲家背后的语境逻辑。这种逻辑的把握，是教学中必须强化的判断力培养过程。例如，演奏肖邦时所需的节奏自由与巴赫作品中结构控制的对比，学生应从中学会在不同风格中转换思维模式，而非套用单一的演奏习惯。风格判断训练的最终目标，是让演奏者建立起一种历史责任感和艺术自觉。在演奏中，能够意识到自己所重现的不仅是音符，更是一个文化时代的声音意志。这种意识，是大学钢琴教学应着力构建的核心能力之一。

三、情感表达与技巧融合的教学实践

（一）经典作品的情感维度解析

而对于经典作品的感情表达和深度的挖掘是钢琴演奏者必须要达到的层次，这其中贝多芬的奏鸣曲十分典型，他的作品充满着强烈的时代气息与复杂的个人情愫。贝多芬的音乐，是考验技术水平的，也是考验音乐情绪的。不同贝多芬奏鸣曲背后都是作曲家的挣扎与时代的思索，这使得演奏者不得不在弹奏时摒弃技术，更多的是基于对作品的音乐情感内涵的理解，以及融入更多的音乐表现手段来处理这首乐曲的情感深度。而就钢琴教学而言，分析和感悟经典曲目的情感内涵是十分必要的。在弹奏贝多芬《月光奏鸣曲》时，钢琴演奏者需要从乐曲的音乐感受出诗歌的忧伤，而非一味地柔美、委婉。作品中的情感表达常常隐藏在情感音色和力度变化中，演奏者需要增加更多的情感技巧去表达这首作品中被埋藏在深

海下的情感，而这些技术只是手段，更是服务于钢琴的情感表达^[4]。教师可以在教学中引导学生根据乐曲背景出发，在背景中思考贝多芬作曲时所处的时代背景、作曲者的个人经历和作品表达的情感，并根据音乐历史的感受，知晓乐曲情感的抑扬顿挫，知晓乐曲情感的千姿百态。除此之外，教师一定要在教学中引导学生提高对节奏、力度、音色的敏锐性，这三个方面不再是手段，而是情感的表达。在实际演奏中，教师可反复演奏，对细节反复雕琢和情感上的流动，让其充分感受作品的意蕴核心，从而实现自身演奏融入其中。

（二）学生演奏中的共情能力培养

钢琴演奏中的共情能力，是指演奏者能够实现将作品内在情感进行真正理解和表达的能力。这是一种将音乐作为沟通载体的能力，在共情能力中不仅仅是音符对技术的表述，它是通过音乐传递音乐家自身和音乐家所处时代背景以及听众情感的一种沟通能力。对于学生而言，共情能力培养不仅关系到演奏技巧，更是学生如何将自己与观众、作曲家等通过音乐建立起的一座桥梁。钢琴教学中培养学生的共情能力，首先需要学生突破音乐的外在表现形式，从音乐的表层挖掘出它的情感内核。很多学生在接触钢琴的初期，只注重音乐本身的准确性，常常忽略了音乐作品背后蕴含着的情感。当学生只通过弹奏音符而缺少情感的表达时，演奏就死板无情而毫无生命力^[5]。因此，在教学中首先要做到帮学生转变思路，帮助学生懂得音乐并非堆砌起来的技巧，而是通过音符的弹奏将内心的情感传递给人的，通过节奏的跳动传递内心的生命搏动。在培养学生共情能力的道路上，教师必须采取一定的措施，引导学生以不同角度展开音乐。每一部作品都有他独有的情感和时代背景。就以贝多芬的《悲怆奏鸣曲》来讲，学生需懂得贝多芬在创作时所面临的窘境、内心所忍受的痛苦以及他对人生的思考、对命运的反思等等。学生通过从作品的历史背景到作曲家的生平、当时社会环境的变化等因素入手分析作品，使学生对作品情感层次的理解更深刻。通过对学生的引导，让学生感受作品的背景从而在理性的基础上进入作品情感的中心，使其情感表达更加有厚度。理论的分析只是让学生了解作品情感的初步手段，共情能力的培养需要不断地在实践中磨炼。这就要求学生在实际的演奏中如何将自身的感情和作品的感情进行交融。在不断地演奏中通过自身的学习感受作品情感的变化。在对学生感受的基础上将作品中的情感表达出来。为了让学生能

够更好地在实践中感受作品的情感,教师还可以布置一些有针对性的练习,比如可以要求学生在某乐句的演奏时,可以闭上眼睛将自己心中所有的东西抑制住,静静地感受作品情感色彩,之后通过演奏作品将其中表达出来。在学生的情感共鸣上,学生在实际的演奏过程中,尤其是一些非常私人化的情感,经常会表现出“我不能说”、“我不愿说”的情况。这个时候,教师可以营造一种教学环境,让学生“敞开心扉”说出心中的想法,也可以通过即兴演奏的方式,让学生放下对内情感的禁锢,打破情感壁垒。通过这些手段,学生能够逐步学会如何在演奏中表现出真实的自我,将自己的情感与作品的情感相融合,从而实现情感的深层次传递。

(三) 舞台表演的心理调控训练

心理学调控训练是舞台演奏不可缺失的一环。即使学生在钢琴演奏中掌握了扎实的基本功,但是面对舞台演出及心里的紧张感,仍然可能使他们无法把自己所掌握最精妙、最完美的演奏展现出来。在钢琴表演中,常常因为心理压力造成学生演奏出现错误,以及心里有些情绪障碍等问题。钢琴的心理学调节训练是培养学生在面对舞台演出时不紧张、不慌乱,把自身的心理过程与感受充分发挥出来的重要过程。钢琴心理学训练的目的就是培养学生具有强大的自我心理,并具有信心。让学生多次上台练习演出的过程,就是一个逐渐适应舞台紧张的过程。在学生每次上台经历中,一方面能培养学生运用自身演奏技能应对舞台的突发状况,同时也能提升学生在心理压力下依然能流畅地演奏与真情并茂地演绎钢琴曲的演奏能力。学生自身的情感、舞台表演不仅要阐述作品本身,也是学生自身心理状况的真实反映。如果在钢琴表演中,学生能够自我放松,并且没有紧张感,就能比较自然地表达自己的情感,达到为听众带来纯粹享受的目的。钢琴的心理学调节训练还要能帮助学生管理和释放内心情绪,由钢琴教师进行一对一的心理咨询疏导。综合心理控制训练课程的开展,可以使学生真正掌握并利用内心平和与表达丰富的情感,在舞台上战胜舞台恐惧,融情于技、情技合一。

(四) 数字化手段辅助情感表达

在利用数字化手段的可视化分析软件的帮助下,教师和学生可以在演奏和练习的过程中进行音符力度、节奏变化、音色控制等各种变化信息的反馈,这也提高了钢琴教学中的教学效率,为钢琴学生的情感表达带来了

更为准确的工具支撑。可视化分析软件能够让学生清楚地看到自己在演奏中的每一个细节,让学生在演奏的过程中更加理性地感知到自己的情感表达是否得到预期的效果,比如,如果在表演一首复杂的贝多芬奏鸣曲时,只注重一个部分的情感表达而忽视了其他部分的跌宕起伏,就可以通过软件辅助,清晰地反映出学生演奏的不平衡点,引导学生运用不同方法演奏该钢琴作品,以协调演奏中的情感表达,这也就说明了运用可视化分析软件进行数字化手段的运用对于钢琴教学中的情感表达有着明显的意义。数字化手段还能够让学生能够通过数据分析明确自己演奏中的进步,通过练习的重复以及数据分析的过程明确自身的情感表达方式,在该过程中不断提高自己的情感理解能力。数字化技术不仅提升了技术手段,更是深化了情感表达方式,使学生能够通过数据的支撑和反馈作用将技巧与表达与学生的感知方式进行结合。

结语

钢琴演奏的精髓在于情感和演奏技巧的结合,因此,在大学钢琴教学中,除注重学生的技巧教学外,还需要注重情感表达的教学。具体而言,在钢琴教学中要从经典作品中的情感解读出发、从学生的共情角度出发、从演奏者心理调控角度出发对学生进行指导,使学生掌握如何将技巧和演奏的情感结合起来。其次,通过利用高科技手段的分析软件进行分析也可以促进作品和情感的结合。在未来钢琴教学中会更加注重技能和情感的统一性,实现将作品的情感传达给观众的同时又将表演者的特征、艺术特征表现给观众。

参考文献

- [1] 刘韞. 大学钢琴演奏与钢琴伴奏融合教学探析[J]. 大观(论坛), 2025, (01): 150-152.
- [2] 陈璐. STEAM理念下因材施教在综合类大学钢琴表演专业教改中的应用[J]. 大众文艺, 2022, (24): 205-207.
- [3] 丁娜. 关于大学钢琴教学中如何训练演奏心理的分析[J]. 戏剧之家, 2020, (35): 82-83.
- [4] 张若冰. 大学钢琴演奏与钢琴伴奏融合教学探析[J]. 山东教育(高教), 2020, (05): 53-55.
- [5] 罗帅婷. 探究大学钢琴教学中的演奏心理训练与培养[J]. 北方音乐, 2020, (07): 158+166.