

钢琴演奏技巧与音色表现的关系分析

刘思言

云南经济管理学院

DOI:10.32629/jief.v2i10.2355

[摘要] 钢琴具有乐器之王的美称,通过不同的演奏技巧,可实现多种音色展现。其中,对演奏技巧的掌控,不仅是评判一个演奏者技艺高低的要素,还是丰富其乐曲演奏生命力及表现力要素。本文首先简单叙述了钢琴演奏触键方式与音色表现的关系,其次提出了几项优化音色表现的钢琴演奏方式,从而为关注这一话题的人们提供参考。

[关键词] 钢琴;演奏技巧;音色表现

中图分类号: G633.951 **文献标识码:** A

引言:

钢琴通过不同的演奏技巧,可实现灵动、恢弘、柔美、激昂等多种音色的表达形式。掌握多种音色的演奏技艺,亦是各位钢琴演奏学习者的目标。通过阶段性的练习,人们可知在演奏技巧中加以变化,可使钢琴生成不同的音色表现。因此,本文对钢琴演奏技巧与音色表现的关系进行分析,具有重要的意义。

1 钢琴演奏触键方式与音色表现的关系

钢琴是一种键盘式乐器,其整体音色的操控主要通过键盘实现。在学习钢琴演奏的过程教师会引导学生对触键技巧进行了解,不同的触键力度对钢琴音色的影响也较大。为更加流畅实现心中效果的演奏,学习者应注意以下几点:

在力量掌控角度,演奏者应着重注意手指触键前的高度。随着指尖的抬高,可实现更加重的落力,此种触键可获得铿锵有力的音色表现。如想实现柔和的音色表现,手指应贴近键盘,保证平稳连贯的触键。同时,触键的用力形式是通过演奏者经验积累得出的,通过多次弹奏,对于心中追求的音色可实现更加熟练的演奏。其技巧不仅涉及到手指力量的控制,还包含指节、前臂,后壁的相互运动。垂直用力发音干脆,水平用力流畅舒缓。其具体应用要结合曲子内容进行合理的安排,演奏者应在各个音色的连贯上实现完美的衔接。

在微操的角度上,演奏者应注重手指触键部位及触键速度。指尖接触位置不同,同样会使钢琴发出不同的音色。如使用手指平面接触琴键,则会发出婉转流畅的音色;如使用手指高度部位接触琴键,则会得到明快的音色。如在操作中加强对其的熟练操作,可在钢琴曲的情绪表现中灵活切换,同时,触键速度的快慢可带来音色“浓淡”的不同聆听体验。若触键较快,声音呈零碎状,可表达强烈的情绪,若触键较慢,声音饱满,可表达沉静的情绪。此类微操是钢琴演奏的精髓,演奏者如想实现现有演奏技术的突破,应在基础稳固的程度上对微加强把控,进而实现形式多变的音色展现。

2 优化音色表现的钢琴演奏方式

2.1 提高触键灵活度

钢琴演奏运用十指,其技巧性便由此而生。触键的灵活性的是最形象的演奏技巧。在钢琴曲目的演奏过程中,演奏者应秉承各项技巧的合理应用,在保证整体演奏连贯性的前提下,增加对键盘的连续敲击。此种操作尽管会从形式上改变部分演奏结构,但在音色表现方面突显了灵活的特性。如在《梁祝》的演奏过程中,可在重复段进行连续敲击的音色变换演奏。曲中悠扬婉转的悲伤情绪已由前段演奏充分铺垫,中段可通过灵活的触键方式改变其整体旋律的情绪表达。但因其涉及到乐曲韵律的改变,演奏者应注意其灵活度的合理应用。由此可见,此类演奏方式的应用对演奏者音乐理解及触键水平均有一定的要求。

2.2 调整触键力度

力度的掌控可增强或弱化当前乐曲中音色的表现。其掌控除手及手臂的各部位力量操控外,还涉及到触键角度这一要素。上文已述,触键角度大致分为两种,一种为水平,一种为垂直。但进行相对细分,其仍

存在触键角度对音色的细微影响。在手指与键盘呈90度时,演奏者手指所处位置往往较高,落下时由指尖接触键盘,其音色明快透亮,清脆悦耳。在连贯演奏时的,演奏者的手指的往往与键盘呈50度左右,其力度柔和,触键极具缓冲感,带来的音色也相对悠扬或深沉。如在经典钢琴曲《致爱丽丝》中,开场即为连续柔和的音色流淌,观看演奏者的动作,也趋向轻柔,之间连贯地游走于各个琴键之间。而在《梦中的婚礼》中变有较强音色与柔和音色的变换,此间,演奏者加强了身体、小臂的发力状态,手指也变换了着力点,展现了相对明快的音色。

2.3 优化触键速度

触键速度对音色变化的效果较为明显,其中以《野蜂飞舞》一曲演奏最为明显。此乐曲从一开始便展现了较为快节奏的音色,使人惊叹于钢琴竟可模拟出野蜂的声音形态来。在其他的乐曲中亦可应用,如在经典曲目《菊次郎的夏天》演奏过程中,可在前段部分演奏中加快触键速度,使音色更加明快。此类均为加快速度的演奏,同样,亦可减低触键速度,使当前乐曲的音色产生柔化的效果。此类演奏效果的应用,同样要结合曲子本身的风格。

2.4 踏板的融合使用

钢琴的演奏过程中,会应用到踏板。在左中右踏板的使用中,可对音色进行更加明显的处理。想达到减弱音量的效果,可使用左踏板,在乐曲《牧童短笛》的演奏中,需应用左踏板进行部分演奏的音色调整处理。中踏板能实现整体声音的弱化,演奏中应用较少,多数用于家庭练习。右踏板则可增强整体的音响效果,提升乐曲音色的悠扬度。通过踏板的应用,可丰富钢琴整体音色的表达,同时也能通过部分演奏的变化加强作品的对听众的感染程度。演奏者如对其进行熟练掌握,能有效提升自身钢琴演奏水平。

3 结论

总的来说,钢琴演奏者自身的演奏技巧对各项乐曲的音色的具体表现有着较大的影响。想在各项练习中实现好的演奏效果,演奏者除应熟悉琴谱,提升弹奏熟练度外,还应对弹奏中触键的灵活度、力度、速度进行细致入微的掌控。在结合踏板的使用时,演奏者亦应注重手脚的协调配合,积累不同曲目的演奏经验,进而逐步提升自身钢琴演奏水平。

【参考文献】

[1]林鑫.探析钢琴演奏技巧与钢琴音色的关系[J].北方音乐,2019,039(010):51-52.

[2]兴忠.钢琴演奏中触键技巧与音色效果[J].北方音乐,2017,037(010):61.

[3]黄承承.钢琴演奏自动评估系统开发与设计[J].自动化技术与应用,2020,39(09):151-154.

作者简介:刘思言(1992-)女,汉族,湖北天门人,钢琴教师,研究方向:钢琴演奏,云南经济管理学院,硕士研究生。毕业于云南艺术学院钢琴系,钢琴演奏硕士研究生(MFA),云南省音乐家协会会员,现任云南经济管理学院艺术与传媒学院钢琴专业教师,同时兼任云南艺术学院音乐学院外聘钢琴教师。