投稿热线：010-63585731\63583013
投稿邮箱：hhzszzs@sina.com

钢琴演奏之美：理智与情感的完美交融

■ 梁 艳

【摘 要】：钢琴演奏的过程，既是一个复杂的心理活动过程，又是综合的艺术表现形式，是基于乐谱基础之上的二次创作。因此，一首钢琴曲的演奏，既要准确地表现音符，又要演奏得有意境，还要让人们在欣赏中受到感动和震撼。这样一次精彩的钢琴演奏，既是内容形式化的过程、更是形式内容化的过程，必然涉及到音符、乐谱、技巧以及演奏者的表现力与个性的统一。音符、乐谱、技巧这些因素的把握需要理智的控制，而演奏者的表现力与个性恰恰又是理智与情感相互调节的产物，因此，真正钢琴演奏之美恰恰是理智与情感的完美交融。

【关键词】：钢琴演奏；理智；情感

英国作家雨果说过，开启人类智慧大门的三把钥匙是："字母（语文）、数字（数学）、音符（音乐）"。这说明音乐是启发智慧的钥匙、沟通感情的桥梁。音乐以其特有的表现方式，把人带入到一定的情境之中，从而给予心灵上的享受和情感的慰藉，它是用特殊语言——音符表达的诗意和浪漫。法国著名雕塑家罗丹认为艺术应表现内在真实即灵魂、感情、思想。英国美学家科林伍德在《艺术原理》中指出，"艺术本身在于表现情感，而情感的表现需要把艺术家与欣赏者之间的共同感作为外在形式。"演奏艺术是演奏者凭借一种或一种以上的乐器.当众一次性完成技术性很强的表演行为。演奏钢琴的过程，是一个包含了视觉、听觉、触觉等多种感官和回忆、沉思、情感、想象、意识等在内的复杂的综合心理活动过程。同样，钢琴演奏也是集知识性、技巧性及实践性为一体的综合的艺术表现形式。是基于作曲者所作乐谱基础之上的二次创作。因此，一首钢琴曲的演奏，不单单只是为准确地表现出机械的音符，更重要的是把乐曲演奏得有血有肉、有意境，让人们在欣赏中能够受到感动和震撼。可以说，一次精彩的钢琴演奏，既是内容形式化的过程、更是形式内容化的过程，在这个形式和内容相统一的过程中，就必然涉及到音符、乐谱、技巧以及演奏者的表现力与个性的统一。音符、乐谱、技巧这些因素的把握需要理智的控制，而演奏者的表现力与个性更多是演奏者情感的表现，因此，真正钢琴演奏之美恰恰是理智与情感的完美交融，这两个对立元素的统一。

理智是指作家心理中有意识的、理性的认知思维。情感主要是由于有机体生物需要是否获得满足而产生的生理与心理反应，是人对外在事物或现象的态度、评价及其体验。在艺术创造过程中，两者缺一不可，相互制约：情感是动力因素，没有情感徒有理智，理智便有束缚想象力的副作用：而理智是约束、规范这些动力的嚼勒，失去理智徒有情感，情感也有将艺术家推向不可往的可能。所谓演奏个性，就是由演奏者的文化修养、思想素质、性格特征、美学追求、艺术造诣的差异而形成的钢琴演奏的独特韵味。音乐艺术过程可以分成创作、表演、欣赏三个环节，正是通过音乐表演这个至关重要的环节，音乐作品才变成了有生命的艺术品。恰恰是钢琴演奏才把纸上死板的乐谱转化为充满生命活力和情感的音响律动，沟通创作者与欣赏者的心灵。因而，个性表现恰恰是钢琴作品的情感魅力所在。但是个性表现的形成是建立在一定的条件之上的，是理智与情感互相调节的产物：

演奏者的演奏能力是个性表现的技术基础。完美的个性表现离不开对钢琴性能的熟练掌握、扎实的演奏功底、对各种钢琴曲的娴熟处理，如果在手指和手指技术尚不成熟时，就选择有许多超八度和弦，三和弦等快速跳奏及大幅度交叉演奏的名曲来演，功夫不到不仅难以表现作品，更难以突出个性。而要做到熟能生巧就需要理智的参与，需要演奏家积极地、有意识地去反复积累经验、练习曲目、推敲技巧，从而加以突破与创造。

演奏者的理解能力是影响个性表现的关键因素。钢琴艺术的特点决定了作品表达绝不是也不可能是作品原原本本的再现。优秀的演奏者不仅要有很好的乐感、深厚的情感，更需要有敏锐的洞察力，以洞察创作者的心灵；有深刻的理解力，以理解创作者的情怀；有丰富的想象力，以超越作品的时空限制。如果不能很好理解作品，即使是作品演奏得滚瓜烂熟，也无法扣人心弦。只有演奏者以理智和情感相互调节才能赋予作品生机和活力，才能真正表现音乐作品的美。

演奏者的心理承受力是影响个性表现的重要因素。完美的演奏离不开良好的心理素质，作品中富有的旋律、节奏、指法、力度、和声、速度、音色、风格等每一种结构要素都需要精准把握、恰到好处，需要演奏者的全身心投入。郑兴三在其《论钢琴演奏的思维模式》一文中探讨了钢琴演奏中的思维模式和演奏心理的内在关系，演奏中的各种思维模式和演奏者在演奏过程中在意识和潜意识层面上的对演奏的把握。他认为，钢琴演奏思维是在感性认识的基础上形成概念、运用概念进行判断，以及形成循着认知、记忆、直觉、心象、想象、灵感、投情、设想等几个重要环节模式，经过一次次的重新组合，创造出一种前所未有的整体性境界，并且体现演奏者思维主体的审美理想。这些离不开理智的参与，这就要求演奏者用理智将紧张状态下无意识喷薄而出的感情进行牵引、控制。

19世纪德国著名的钢琴家冯·彪罗在被问及弹奏钢琴时最重要的问题是什么时，他毫不迟疑地答道"技巧，技巧，还是技巧。"俗话说："台上一分钟，台下十年功。"由此可见技巧的重要性。常言道："艺高人胆大，胆大艺更高。"这句话又辩证地说明了高超技艺与良好心理素质之间的关系。而在这个关系中起确定作用的恰恰是理智与情感这两个心理机制的关系。有意识地正确运用感情能够更好地帮助演奏者把握节奏、技巧、演奏速度以及演奏过程中的音准与发音，从而提高钢琴演奏者的表现能力。因此，一次精彩的钢琴演奏的艺术之美是理智与情感的完美交融的结晶。■

参考文献：

[1] 陈适.钢琴演奏心理问题研究[J].北京大学学报,2009.

[2] 邵一言.钢琴演奏者的心理因素及其调节研究[J].南京师范大学学院报,2006.

[3] 李璞珉.心理学与艺术.首都师范大学出版社,1996.

[4] 李嘉禄.钢琴表演艺术.人民音乐出版,2006.

[5] 赵晓生.钢琴演奏之道.世界图书出版公司,1999.

[6] 杨易禾.演奏的个性.中央音乐学院学报,1998.

（忻州师范学院音乐系）

万方数据