

钢琴演奏技巧与钢琴音色的关系

杜晓楠

(西北师范大学音乐学院, 甘肃 兰州 730050)

摘要:毫无疑问,在钢琴演奏中,演奏技巧与钢琴音色存在着密不可分、息息相关的关系。熟练出尘的演奏技巧是创造钢琴丰富多彩的音色的前提和条件,而钢琴独一无二的音色是演奏技巧的进一步升华,不仅完整塑造了整一首钢琴作品的灵魂,更是演奏者联系听众来表达自身情感色彩与内心世界的无形桥梁。本文将通过介绍不同的钢琴演奏技巧来说明其与钢琴音色相辅相成的关系。

关键词:钢琴演奏;演奏技巧;钢琴音色

钢琴,享有“乐器之王”的美誉,自鸦片战争后流入中国,至今已接近两百年的历史,与中国传统乐器不同,它属于一种键盘乐器。顾名思义,钢琴这种键盘乐器意味着演奏者通过利用不同的演奏技巧,例如:触键的方式、踏板的运用、演奏者自身的心理素质等,并伴随着钢琴独特的音色来弹奏出一首优美动人的作品。而所谓钢琴音色,即钢琴弹奏时所发出的声音的色彩与特征,其中,音色的完美发挥一直以来都是演奏者持之以恒的追求目标。良好的音色是衡量钢琴演奏的基本尺度,同时也是营造钢琴作品意境、渲染表演者情绪、突出作品韵味的直接手段,对整个钢琴演奏过程起着举足轻重的作用。下面将继续探讨不同的钢琴演奏技巧与钢琴音色密切的关系。

一、恰当的触键技巧是创造良好音色的必备前提

一般而言,触键技巧运用得是否恰当对音色的完美发挥起决定性作用,往往这也是评价演奏者演奏技巧纯熟性的基本标准。由于触键技巧的多种多样,所对应带来的钢琴音色也是绚烂多姿的。以下将简要介绍几种不同的触键技巧对创造音色的影响。

(一) 触键的弧度和力度对创造音色的影响

触键弧度有两种形式,一是垂直触键,二是水平触键。垂直触键在一定程度上是指钢琴演奏时,手指与琴键呈90度,且利用指尖直接接触键盘。而在这种触键弧度下所表现的音色一般显得清澈而明快,具有“颗粒性”的特征。此外,对于水平触键,从一定意义上是指钢琴演奏时,手指与琴键呈50度锐角,在这种情况下所发出的音色,连贯性和柔和感比较强,达到出色的缓冲效果。

触键力度不难想象是发展良好音色空间的基本前提,指尖、小臂或某个身体部位自然重量的合理运用是良好音色发挥其多样性,官能立体性的基本条件。实践证明,随着演奏者施加不同的触键力度,钢琴音色的表现效果也相应发生变化。当触键力度愈强时,音色对应地显得更沉重,铿锵有力,从而更容易渲染钢琴作品的氛围和引起听众的共鸣;当触键力度稍弱时,音色对应地显得更迷离,柔婉多情,这样同样有助于加深钢琴作品的意境和带动听众的情绪。

(二) 触键的灵活性对创造音色的影响

触键的灵活性可归因于两方面,一是以演奏者能否一气呵成地完成手指离键和下键这一连串行动为衡量条件,二是看演奏者能否在钢琴演奏中快速连贯钢琴的每一个触键。通常,当演奏者缺乏敏捷的指尖控制力时,会出现音色表达不清,连音中断,并瓦解整体音响效果的情况。所以说,富有灵活性的触键是考验演奏者演奏技巧的关键,也是弹奏一首完整的钢琴作品的最低限度。

二、准确的踏板是饱满钢琴音色的调色板

钢琴的踏板分左踏板和右踏板,两者对整体音色效果的作用也各不相同,左踏板主柔音,右踏板主延音。准确而巧妙地运用踏板不仅可以饱满,润色钢琴音色,更是能焕发整首钢琴作品的生机和灵感。但是,反之亦然,踏板的不正确使用会对整体音色效果起负面影响,例如:和声分析错误会造成音色混淆进而破坏作品的美感;对不同时期的作品风格理解不当从而影响作品的完整诠释;踩左右踏板的频率不当会降低钢琴演奏效果等。而为了发挥踏板对美化音色的表现力,演奏者必须尽其所能地利用自己的听觉来感受每一次踩踏板后,整体音色效果发生的变化,追求一种深层次的钢琴演奏时的“人琴合一”的契合感,此外,演奏者仍需注重每一次和声的变化时所对应的左右踏板交换,并加深对各种不同时期的钢琴作品音乐风格不同的认识,譬如:当演奏巴洛克时期与古典音乐时期的作品时,踩踏板的次数要减少,而相反,对于浪漫派时期过后的音乐作品,踩踏板的次数要渐增。

三、演奏者的外在表现是烘托钢琴音色的感染剂

在钢琴演奏中,演奏者自身的表现也是对整体音色效果能否完美发挥的重要因素。演奏者随着跌宕起伏的音色而自然地绷紧背部,加宽手臂的阔度,凝聚手指的力度,或是随着轻柔飘渺的音色而惬意地转换手型,扭动上身,甚至投入地闭上双眼等等这些举动,毫无例外地都会不知不觉地引导听众走进曲子的世界,从而达到高层次的演奏者与听众的情感交流。听众透过演奏家动情的肢体语言,不光体会到了作品本身的节奏与旋律,也进一步使听众的审美感知和情感觉发生变化。所以,演奏者动情的外在个人表现实际上点缀了整个钢琴演奏的音色效果,而一般来说,在弹奏时,演奏者身心的放松和每个乐音的正确使用,都会潜移默化地帮助演奏者投入到作品中,进而推动作品的演奏。

四、结语

总而言之,钢琴演奏技巧与钢琴音色的关系是紧密相连,互不可分的,两者在一场精彩绝伦的钢琴演奏中占据着不可或缺的地位。根据上文,演奏者具备纯熟的触键技巧和正确的踏板运作,兼出色的外在个人表现都会对钢琴音色的动人演绎造成重要的影响,为此说明了,钢琴弹奏只有通过完善的演奏技巧与音色的结合,才能创造出沁人心脾、感人肺腑、千变万化的艺术世界。■

【参考文献】

[1] 张晓楠.论钢琴音色特点与改变音色的演奏技巧[J].音乐生活,2010,03.