

论钢琴演奏中艺术个性的体现

吴肖静 杨秦生

[摘要] 钢琴演奏者的文化修养、思想素质、性格特征、美学追求、艺术造诣等情况差异,不同演奏者诠释同一首作品往往表现出意趣各异而又合乎情理的个性,即使是同一演奏者演奏同一首钢琴作品也会往往由于时间地点环境氛围、心理状态、乐器质量的变化而有所不同。对于一首钢琴作品来讲,没有完全相同、丝毫不差的两次演奏。正是这种对音乐作品的仁智互见、微妙各显的解释才构成了钢琴表演艺术中千姿百态、异彩纷呈的局面,才使钢琴演奏体现出优劣高下的区别。钢琴演奏中这种艺术个性的体现既可能在对乐曲总体构思的把握上,也可能在对作品细枝末节的处理上;既可能在速度力度与节奏节拍掌握上,也可能在弹奏技巧与触键音色的运用上。有人更多地注重音乐的统一完整、一气呵成,有人更多地考虑作品局部之间的差异与对比;有人侧重技术手段,有人偏向音乐表现。钢琴演奏尽善尽美的境界在于音乐表现的既不同凡响又合情合理,在于演奏效果的独特韵味与迷人魅力。

[关键词] 钢琴 艺术个性

钢琴演奏需要有艺术个性,钢琴演奏不是片面而简单的演奏,更不是演奏者在随心所欲中的片面表现。成功的钢琴演奏及其所形成的富于感染力的音乐效果,通常是以创造性形象概括及丰富多彩的艺术表现手法为基础而形成的。这种创造性概括能力既表现出演奏者自身生活出来的总值,同时也反映出演奏者对一定作品思想内涵及技巧范围的理解、趣味及驾驭手法。而把演奏作品中的技术手法当成唯一或最高目的,以过分夸张,哗众取宠的“高超”演奏技巧来卖弄“个性”的表现是违背艺术规律的。真正的表演者在演奏中的艺术个性是一种融演奏者生活感受、艺术态度及表现技巧为一体的精神气质,是一种既恰当地体现一定作品中基本思想内容、音乐风格,又能创造性地补充、完善原作精髓成分的艺术能量。

钢琴演奏的艺术个性应具有鲜明的时代性、生活性,钢琴演奏要求演奏者具有更丰富的生活积累及生活知识,并藉此在自身条件下进一步充实、完美不同作品的表现空间。钢琴演奏就其实质而言应是一种独立艺术形态,而不是纯粹的“自我”体现,这就要求即使是在作品中重要的高难度技巧段落,演奏者不能只有片面的炫耀心理,而应将其看作是作品本身一定内容与情绪的发展与延伸。优秀的艺术个性是具有丰富而又细腻的演奏色彩,能够自如地掌握技巧的变化,能够熟练而完美地处理调性、调式等各种和声、乐句层次等环节的性格变化。同时钢琴演奏中的艺术个性包括对作品中某些段落的富有成效的即兴处理。由于音乐是时间的艺术,谱面的作品与演奏效果永远存在着一个艺术空间。可以说,没有艺术个性就没有作品在某种程度上的再创造,也就没有演奏者艺术个性更加生动的体现。

钢琴演奏的艺术个性是一种难以完全用语言描述的艺术现象。由于历史的原因、文化意识、现代社会纷繁复杂的文化现象、艺术自身发展的要求等方面的因素,尽管钢琴演奏及艺术个性成多元化趋势。现今这个时代特有的艺术终将把钢琴演奏艺术个性的发展推想更广阔、更丰富多彩的舞台。从下面几个方面我们来看看钢琴演奏中个性的体现。

心理感受是音乐表现的基础

为听觉艺术的音乐,在进行演奏之前,要求我们的听觉具备两个功能。一是在我们的手指按下键之前,必须对要发

出的音响要有一种设想。即要想象我们要演奏出的声音是什么样?声音还没有发出但自己的听觉已经有了想要听到的音响。二是当声音发出后,用自己的耳朵去检验,判断发出的音响是否和自己所设想的一致。钢琴演奏作为二度创作,又是赋予一度创作生命的创造。成为联系作曲家与听众之间的中介。二度创作时,要以作曲家的乐谱为依据,不能随心所欲地改变其性质,以主观臆造的音乐形象来替换作曲家原作品形象。

这里所说的心理音乐感受力,就是我们日常提到的音乐感觉。体验、想象、理解与领悟相结合是实现个性化音乐表现的心理基础。必须对所演奏作品这一审美感知的基础上巧妙地把握性体验、想象、理解与领悟相结合,去领悟作品的丰富内涵,从而使外在的物质材料形成一个既统一又富于变化的有机整体。人与人之间音乐感觉的差异,不否认有先天的因素,但更重要的是来自于后天的训练和培养。钢琴演奏中对于感受力的训练和培养是多方面的。首先,音乐属于声音的艺术,感受“声音”是手风琴演奏中注重情感表现和培养的重要因素之一。音乐虽然不像语言文字那样,可以直接地概括和描写事物的特征,提示事物的本质内涵。但是,通过千变万化的声音色彩及其律动组合,也完全可以塑造完美的艺术形象,表达深刻的思想内涵。特别是在情感表现上,具有比语言、文字更直观、更丰富和更生动的特点。而要达到和实现这样一种目的,首先取决于演奏者对声音的感受和把握程度,钢琴演奏尤为如此。具备良好的感受和分辨声音质量的能力,是掌握科学的演奏技法的前提,而科学的,钢琴演奏技法又是为最终的声音表现服务的。也就是说,优美动听的声音虽然是通过指尖流淌出来的,但必须经过心灵的感受才能完成。因此,科学的演奏方法,良好的演奏技术来源于触键的正确性和技巧性,而要掌握和具备这种能力必须以指尖、手臂以及身体多种器官和心灵深处的感受力为依托。通过长期的艺术实践的锻炼,充分体验下键的力度与速度的正确性和准确性;领会“放松”与“紧张”的对立统一性;感受整个身体的协调一致性;辨别声音的歌唱性、连续性以及弹性;等等。从而更好地把握“强而不躁、弱而不虚”等各种技术要领。总之,技能技巧的训练和掌握,虽然是通过手指及身体某些相关器官和部位完成的,但还要靠心灵的支配和体验。只有做到琴身如一、手

脑并用,其技能感受力才会大大增强,最终才能获得良好的演奏技术和方法。

音乐属于时间的艺术,感受音乐的“时间性”,也是钢琴演奏中注重情感表现和培养的重要因素。音乐的时间性的内涵也是多方面的。其一,任何一部音乐作品都是在一定的时间内完成的,超出了规定的时间范围,“声音”也就一去不复返了。也就是说,演奏者对于各种技术因素以及对于作品所具备的情感因素,都必须在一定的时间内充分地表现出来,否则,都是不完美的。其二,音乐的跌宕起伏、动静结合、张弛有序的运动过程也是时间性的具体体现。一提到时间,人们往往会下意识地联想到时钟刻板的嘀嗒声,这是很自然的,是合乎生活规律的正常联想。但是,音乐中的时间性,除了机械式的时钟运动外,更重要的还在于如何恰当地表达音乐的感情起伏,如何让音乐的进行合乎心理的感受而不停地流动、延伸和升腾。因此,只有正确地把握音乐进行过程中的这种“时间性”,才能更好地表现喜、怒、哀、乐等各种各样的情感。

另外,音乐又是情感的艺术,感受情感可以说是训练和培养音乐感受力的最终目的。因为情感是音乐的灵魂,她如同生命中的血液一样重要。血液可以说是生命的源泉,她滋养着人体的各种器官,能够赋予人体鲜活的语言、敏锐的思维、丰富的情感等等。就音乐艺术而言,如果离开了情感,所产生的只是枯燥无味的声音而已,不仅无法带来艺术享受,而且也同样会令人烦躁不安。由此可见,音乐的血液——情感,其地位和作用是何等重要。手风琴演奏中一定要把情感的培养与感受贯穿于各个环节中,用心灵去感受音乐、表现音乐。而音乐中的这种情感又是通过声音来传达的,声音蕴育着情感,情感激活了声音。这就是所谓的“以情带声,声情并茂”的真正内涵。总之,好的声音虽离不开正确的弹奏技巧,更离不开情感的润色。没有情感的音乐如同僵尸一般,就会失去生命力。音乐是为听众服务的,失去了情感也就失去了听众。由此可见音乐心理感受力在手风琴演奏中,起着至关重要的作用。

钢琴演奏中的个性发挥

任何一种乐器都有其不同的演奏技巧与表现方式,每一种器乐的演奏过程都是演奏者对其作品进行再创作的过程。对于钢琴演奏者来说,具有娴熟的技术技巧是非常重要的,然而,如果过分强调技术技巧而忽视对音乐作品本身内在的意义的体验和理解,那么,演奏很可能会陷入程式化而缺乏个性和感染力。音乐家拉赫玛尼诺夫曾经说:“一切伟大的作曲家和演奏家“都是在那个被他们破坏的程式的废墟上建造新的大厦的,他们的伟大并不在于他们获得技术的空壳,而在于他们的知识和他们对作品内在意义的把握”。然而怎样才能把一首音乐曲演奏好,将乐曲的意趣正确无误地表现出来呢?这是当前广大钢琴演奏者迫切希望解决的问题。作为演奏者,首先应弄清楚什么是演奏,演奏者的任务是什么?钢琴演奏是作曲家完成音乐创作之后由演奏者继续下去的第二创作过程。演奏者是作曲家与听众之间不可缺少的“桥梁”,他的任务是通过乐谱的详尽分析、研究,从那一行行“静止的音乐符号”中去探索作曲家“内心流动着的音乐”,反复地体验、想象、吸收、创造,不断地提高自己对作品的认识,用娴熟的技巧在琴上把音乐准确地表现出

来介绍给听众。

钢琴演奏应具有个性。个性,是表现在不同人身上的不同的心理特点,它在一定程度上决定着人的心理行为和心理活动趋向。钢琴演奏中的个性是深究,是发挥,是演奏表现的自由创作,缺此创作则少了艺术的天真。它是一种融演奏者生活感受、艺术态度及表现技巧为一体的精神气质,是一种既恰当地体现一定作品中基本思想内容、音乐风格,又能创造性地补充、完善原作的艺术能量。手风琴演奏中的个性常具如下特征:(1)钢琴演奏中的艺术个性具有鲜明的时代性、生活性。现代社会的人文环境日趋多变,音乐作品所表现的生活空间随之变得越来越大。这一切要求音乐演奏者具有更为丰富的生活积累,并藉此进一步充实、完善不同作品的表现空间。由于演奏者较之作曲家更具有舞台演奏的直接性、灵活性,其各种细节的处理所形成的总体音乐效果更具有现实中的感染力。(2)钢琴演奏中的艺术个性不是纯粹的“自我”体现。这种艺术个性是作品内容与形式在一定程度上的补充与完善,是作品艺术上的升华,因此,即使是在作品中重要的高难度技巧段落,演奏者亦不当存在有片面的炫耀心理,而应将其看作是作品本身一定内容与情绪的发展与延伸。(3)演奏中的艺术个性是具体的,高度发展的。优秀的艺术个性通常具有丰富而又细腻的音乐表现色彩,能够自如地掌握乐器的技巧变化,能够熟练而完美地处理调性、调式等各种和声及乐句层次等环节的性格变化。(4)钢琴演奏中的艺术个性,包括对于作品中某些段落的富有成效的即兴处理。音乐演奏中的“即兴艺术”是音乐基本属性的一种体现。由于音乐是一种时间的艺术、潜面的作品,与舞台效果永远存在着一个艺术空间。可以说,没有即兴的艺术就没有作品在某种程度上的再创造,也就没有演奏者艺术个性更加生动的体现。

演奏是一种艺术再创造,具有艺术个性的钢琴演奏是艺术再创造中的精华,娴熟的演奏技巧只是为钢琴的完美演奏提供技术保证,只是完全乐曲的音乐表现的技术性基础。要正确处理钢琴演奏中技与艺的关系。演奏者在演奏中注入自己全部的情感,用心灵的各声去表现作品的每一个音符和每一种语气感,塑造一个个不同的演奏艺术个性。

参考文献:

- [1]音乐美学[J].高等教育出版社.1994.
- [2]涅高兹.论钢琴表演艺术[J].人民音乐出版社.1963.
- [3]冯川.世界钢琴大师自序[M].中国民族摄影艺术出版社.1997.
- [4][俄]拉赫玛尼诺夫.优秀钢琴演奏的十大特点[M].1996.
- [5][美]克·格·汉密尔顿.钢琴演奏中的触键与表情[M].人民音乐出版社.2002.
- [6][美]迪·艾尔德.钢琴家论演奏[J].人民音乐出版社.2002.
- [7][苏]索罗甫磋夫.肖邦的创作[J].人民音乐出版社.2002.
- [8]郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[J].厦门大学出版社.2002.
- [9]孙维权,巢志钰.世界著名通晓钢琴曲欣赏[M].人民出版社.2002.
- [10]赵晓生.钢琴演奏之道[M].世界图书出版公司.1997.

作者单位:天水师范学院音乐学院 甘肃天水