

浅谈钢琴演奏中的二度创造

——情感的表达

■文/廖誉舫

【摘要】对一首钢琴作品进行一个很好的二度创造并不轻松，它需要演奏者有基本的感性认识，有对生活的感悟能力，有丰富的想象能力，同时还要有理论方面的稳固知识，最后再配合很有水平的技术演奏，才能很好的和作曲家有一个精神上的交流，情感上才会达到一个很好的契合。所以，最终的原则是将纯技术的演奏转变成纯艺术纯精神的演奏，能够让听众在惊叹演奏者娴熟的演奏技艺之外，更多是感慨于演奏者的情感表现。最后成功的对一首很成熟的钢琴演奏作品进行二度创造，让别人的音乐作品能融入自己的灵魂。

【关键词】钢琴演奏；音乐作品；二度创造

钢琴演奏中的二度创造是指演奏者在充分了解作品和体验作品之后的一个情感表达过程。这样的情感表达是结合了作曲家的原意和作品本身的意境之后，融入了作者自身的一种深层理解，这种理解说来简单但也复杂，它需要演奏者对作品有足够的了解，能够与作者产生共鸣并主动的联想和想象作者当初的感受，画面和情景。然后通过巧妙的演奏将情感抒发到位。本文列举了几个方面的分析，在钢琴演奏的二度创造中应该注意到的问题。

一、如何欣赏一首作品

拿到一首好的钢琴作品，演奏者一般不会直接就开始学习和演奏，而是从赏析一些优秀的钢琴家们演奏的音像资料开始。在赏析的过程中先分析作品丰富的音乐色彩，再比较各个钢琴家在二度创造时的共同点和不同点，这样可以提供给演奏者对于作品的综合感知。其后，就是对作曲家及作曲家当时所处的时代背景做一个了解，了解作曲家的个性是非常重要的，会直接影响到演奏的风格，因为一首音乐作品的风格与作曲家的性格和个性是绝对有联系的，而作曲家的个性有时又取决于他们当时生活的时代，他们有自己的国家，民族和社会，有自己的人生经历，这些会对他们的风格有一个大致的定性，所以每一个作曲家的风格都不会相同。唯有了解这些内容之后演奏者才能更准确的进行二度创造。

二、主动联想及发挥最大想象力

音乐作品有标题作品和无标题作品，当然早期很多没有标题的作品后来都被后人注上了标题。相对来说有标题的作品更容易把握情绪，情感表达起来方向也会比较明确，演奏者看到标题之后就可以展开深入的联想并很快进入到一个想象的空间去。例如根据中国民乐改编的钢琴曲《彩云追月》，题目《彩云追月》给人的一印象，就是在一个没有星星的夜晚里，月亮被几朵彩云“追”。这仅仅是字面上的理解。可以想象在这个没有星星的夜晚里，静寂无声，但“彩”字却给这个夜晚添上了色彩，几朵“彩云”使题目变得形象了，“追”字这个动词更是让题目变得活跃起来。试想一下，在浩瀚的天空中，月亮用它的光芒给予了它身旁的云朵色彩，即使它去到哪儿，它身旁的云朵总是会带着它的光芒，跟随着它。这是多么烂漫的景色啊。又如德彪西的《月光》，要了解《月光》的含义自然就要先联想到德彪西本人。生活在一个世纪前的法国作曲家德彪西之所

以独特，所以不可替代，这是因为他的钢琴意象曲与同样是生活在那个时代的印象派画家、意识流派作家们的作品一起构筑了世界艺术发展史上的一个重要转折点：他们都不约而同地从弗洛伊德心理分析理论中获取启迪，将传统艺术的外化表现形式收敛成了一种内省式的感悟与形象升华。德彪西一生的作品量并不庞大，却以其意象的新奇与精巧，画面感的细腻与逼真，屹立于历代音乐作品的汪洋大海中，显示出了它们与众不同的鲜明个性。他爱用碎音，爱让一长串不规则的小调音阶流动而过，如此风格叫人想起了肖邦，然后再由强渐弱地消失在了钢琴键盘的高音区间。似风似雨似雾，似瞬息万变中的波光粼粼的水面。他用旋律与和声来描绘洒满了月光的露台或捕捉一片落叶飞过庭院时的翔姿。他甚至还能用音符来素描出存在于一个孩子的玩具角落里的各种静态了的想象和童话故事。听说德彪西老喜欢将椅子倒过来坐，手握椅背的圆柄，置身于巴黎郊外别墅的廊荫里，怔怔地望着远处的河流、田野和在风中摇曳着的白杨树的树梢，一坐就是一个长长的午后。他说，他不习惯从别人的音乐作品中去寻找自己的创作灵感。最终，一旦音乐问世，再怎么样的语言形容的框架都会显得苍白、笨拙和无能为力了。因为，音乐原是语言尽处的一种表达艺术：稀薄，却能让欣赏者的想象力无限地伸展开去。由此可见，对一首音乐作品展开联想和想象是多么重要的过程。

三、曲式的分析和正确的演奏技巧

曲式的分析是一种理性的层面，它与想象联想区别在于后者更多是感性的东西，而曲式分析就更侧重于理性知识的掌握，曲式从意义上讲，指的是音乐作品的逻辑和结构。要理解曲式分析在钢琴演奏中的意义，首先要了解曲式分析的内涵。从音乐作品的整体结构框架上看，对曲式结构进行分析，包含着对乐曲从其最小的组成部分（如动机、乐节、乐句）到最大规模的乐段的分析，演奏者演奏一首作品之前应该认真的阅读乐谱，分析和声和调性，分析曲式的构架，把这些内容做到了，还有一个最不能回避的话题，就是演奏者的演奏技巧必须要能够达到作品本身的要求，如果演奏者本身没有足够的演奏水平，也是白费力气。

综合前面提到的内容，我们知道要对一首钢琴作品进行一个很好的二度创造并不轻松，它需要演奏者有基本的感性认识，有对生活的感悟能力，有丰富的想象能力，同时还要有理论方面的稳固知识，最后再配合很有水平的技术演奏，才能很好的和作曲家有一个精神上的交流，情感上才会达到一个很好的契合。所以，最终的原则是将纯技术的演奏转变成纯艺术，纯精神的演奏，能够让听众在惊叹演奏者娴熟的演奏技艺之外，更多是感慨于演奏者的情感变化。最后成功的对一首很成熟的钢琴演奏作品进行二度创造，让别人的音乐作品能融入自己的灵魂。

参考文献：

[1] 周薇《西方钢琴艺术史》【M】上海音乐出版社 2003 年

[2] 贾争卉《浅谈钢琴演奏的情感表达》【J】《黄河之声》2008 年第二期

作者：

廖誉舫，安顺学院艺术学院。