

钢琴演奏中声乐化思维的培养路径

王明洁 武汉东湖学院

摘要：钢琴演奏是技能与艺术融合的活动，声乐化思维在钢琴演奏中发挥着重要作用。为了进一步提升钢琴演奏者的声乐化思维能力，文章对应用声乐化思维的作用进行了分析，结合钢琴演奏者的情况，探索培养声乐化思维的方法，提出了具体的优化策略，以促进钢琴演奏者声乐化思维能力的发展，从而帮助其塑造更为完整和立体的音乐形象。

关键词：钢琴演奏；声乐化思维；钢琴教学

中图分类号：J62

文献标识码：A

文章编号：2097-342X(2023)01-0086-03

引言

钢琴演奏是一项综合性的艺术活动，需要钢琴演奏者与歌唱者等相互配合来完成音乐形象的塑造。这就要求钢琴演奏者既要掌握演奏技巧，又要具备声乐化思维，对作品有更深层次的理解，在演奏中完成情感的表达，从而为观众呈现更为完美的音乐表演。那么什么是声乐化思维呢？在钢琴演奏中，声乐化思维主要是指演奏者建立较强的艺术思维和心理动势，站在歌唱者的角度感受音乐，实现钢琴演奏与声乐的融合。本文从声乐化思维的应用价值入手，探索培养钢琴演奏者声乐化思维的方法，以期实现钢琴伴奏和声乐演唱的深度融合。

一、在钢琴演奏中应用声乐化思维的作用

(一) 在形成声乐化思维的过程中不断加深对音乐作品的认知

音乐创作者是通过音符来抒发情感的，但是不同的创作者具有不同的情感态度和思想，所以他们的作品具有较强的个性化特征，体现了创作者的审美能力、思想情感、精神素养等。钢琴演奏是一项审美活动，演奏者要深入了解音乐作品的特性，利用较强的音乐理解力来分析作品，从而领悟创作者想要传达的情感，并发挥自身的音乐表现能力，使钢琴演奏更加精彩且情感饱满。与此同时，演奏者要在认识和理解音乐作品的基础上，结合音乐作品中蕴含的审美元素对作品进行二次创作，将创作者的创作意图与自身的创新融合，使钢琴演奏更加立体，从而带给观众更好的审美体验。

钢琴演奏者在日常训练的过程中要逐渐提升自身的声乐化思维能力，了解作品的创作背景、文化内涵、音

乐特色、音乐形象，要真正理解作品，若只是聆听音乐作品而不对其进行深入的分析，就不能把握作品的主旨和内涵，也就不能对作品进行二次创作^[1]。

教师可利用读谱、音乐语言分析、音乐节奏练习、和声训练等方法锻炼演奏者的声乐化思维，帮助演奏者了解歌曲的乐句划分、和声变化、旋律走向、调性调式，这样，钢琴演奏者便能清楚理解音乐作品的层次，准确把握音乐作品的主题和意境，进而通过自己的演奏对音乐作品进行艺术化的展示。

(二) 营造演奏氛围，实现指尖在琴键上“歌唱”

钢琴演奏能充分表达音乐作品的情感细节，演奏者要想完成对音乐作品的二次创作，不但需要较高的演奏技巧，还需要根据音乐作品构建出完整的音乐形象，这有助于准确地表达音乐作品所蕴含的情感，并使钢琴演奏更具艺术魅力。钢琴演奏者与其他乐器伴奏者、声乐演唱者的默契配合，能够使钢琴弹奏的声音更加立体，能实现指尖在琴键上“歌唱”。要想达到这样的演奏效果，钢琴演奏者需要加强声乐化思维的培养，要从歌唱者的视角来感知音乐作品的情感变化，分析其中蕴含的审美元素。钢琴演奏者要将钢琴弹奏的力度、强度与声乐演唱的节奏、韵律、感知力融合起来，通过准确的触键获得想要的音响效果，并与声乐演唱者配合，增加音乐表演的艺术感染力，使听众在这个艺术氛围中更加快速地进入音乐作品所营造的世界，获得情感共鸣^[2]。例如，要想在钢琴演奏中加入和声，演奏者需要先对和声进行分析和了解，根据和声的音调和音量来调整和弦的使用方法，如将原本具有明亮色彩效果的大三和弦改为演奏效果更加柔和的小三和弦，这样，钢琴演奏就更具艺术

感染力，与和声演唱的配合也更为协调，最终会获得更立体、更完美的音乐表演效果。从这一角度来看，钢琴演奏者要不断提升自己的声乐化思维能力，使钢琴演奏更具特色，使音乐表演更具观赏性，进而达到艺术展示的最终目的。

（三）把握作品情感，构建完整的音乐形象

在钢琴演奏中，演奏者的声乐化思维、理解能力与音乐作品的情感表达有直接联系，具体来说，音乐作品的情感需要通过钢琴演奏者的演奏来传达，而钢琴演奏者要想准确地传达音乐作品的情感，就需要利用自己的声乐化思维深入分析音乐作品，在真正理解和把握音乐作品的基础上进行演奏，这样才能传达出音乐作品丰富的情感，进而使听众享受到听觉盛宴。

此外，钢琴演奏者要了解音乐作品的整体布局，要在感知音乐作品的过程中形成声乐化思维，可先通过音乐表象来认知音乐作品，然后根据音乐作品的和声、歌词、调式等来把握作品的主题、风格、情感表达，塑造更为完整的音乐形象，进而在演奏中融入自己的情感，完成对音乐作品的二次创作，使钢琴演奏具有艺术感染力^[3]。

由此可见，声乐化思维是钢琴演奏中的催化剂，是连接音乐作品和钢琴演奏的桥梁，演奏者不断提升自身的声乐化思维能力，有助于从音乐作品的表象中完成对作品形象的完整架构，进而使自己的钢琴演奏更具艺术魅力，使听众对音乐作品内涵的理解更加深刻。

二、培养钢琴演奏者声乐化思维的方法

（一）采用灵活多变的方法，激发演奏者创造性的声乐化思维

钢琴演奏是技术与艺术相结合的综合性演出活动，演奏者不仅要具备纯熟的钢琴演奏技巧、深厚的文化积淀及丰富的生活阅历，还要具有相对严谨的声乐化思维，以更好地感知、理解、把握音乐作品，最终实现对音乐作品的完美演绎。

因此，钢琴演奏者要深入了解不同音乐作品的风格、情感，把握创作者想要表达思想和情感，以此来激发自己创造性的声乐化思维，使自己的钢琴演奏在创作者与听众之间架起一座声音表达的桥梁，演奏出让听众认可和喜爱的作品。

在钢琴演奏训练中，演奏者可采用灵活多变的方法来激发自己创造性的声乐化思维，具体如下。

第一，选择技术性较强的训练曲目，如车尔尼钢琴练习曲系列、巴赫的《初级钢琴曲集》等^[4]。在练习此

类基础性较强的钢琴音乐作品时，演奏者需将枯燥的技巧练习看作训练自己声乐化思维的工具。同时，为避免技术性训练过于单一，演奏者还需在训练时适当地选择一些情感丰富、风格各异的乐曲进行练习，分析不同的音乐作品所传递的情感与艺术表达形式，以增强钢琴演奏的艺术表现力。

第二，多赏析钢琴音乐作品，多听、多看钢琴音乐会，或是通过网络平台观看著名钢琴演奏家的演奏视频，从他人的演奏中不断汲取营养、积累经验，增加自己的知识储备，锻炼自己的声乐化思维。

第三，钢琴演奏属于二次创作，为了获得更好的创作效果，演奏者应对音乐作品有自己的见解，要在乐曲设计与处理上发挥自己的创新能力。例如，无标题的音乐作品大多是作曲家某一时刻、某一时期的个人主观感受的呈现，并没有十分明确的标题，如肖邦的《前奏曲》。由于这类钢琴音乐作品以表达主观感受为主，所以每个演奏者对作品的理解也会有一定的差异，具体来说，他们的音乐感知能力、文化水平、价值观、声乐化思维能力等会对自己的二次创作产生影响，因此，对于同一首钢琴音乐作品，不同的演奏者会有不同的演奏效果，演奏风格或婉转、或忧郁、或细腻，不尽相同^[5]。而有标题的音乐作品，如舒曼的《童年》，能够在一定程度上激发演奏者的声乐化思维，演奏者在演奏之前需对音乐作品进行深入的分析，这样才能真正理解创作者想要传达的思想和情感，从而确保钢琴演奏中的情感表达更加准确、清晰。

（二）加强学科间的交叉融合，提高演奏者对情感、情绪的把握能力

音乐是一种极其丰富的语言形态，每首音乐作品所展现出来的主题、情绪、情感与思想，都源于创作者对现实生活中具体事物的感知，是创作者将自身感知融入文学艺术创作而形成的，因此它与文学有着密切的联系。另外，音乐还与诗歌、绘画、色彩等有着密切的联系。比如，诗歌与音乐相似，都具有韵律美和节奏美；从物理学角度看，音乐中的音色和绘画中的颜色都是一种波动，即声波和光波，音色与颜色同样能够给人以明亮、暗淡等不同的感受。由此可以看出，钢琴演奏与其他艺术形式和学科之间有着密切的联系，为了更好地培养演奏者的声乐化思维，教师应重视学科间的交叉融合，以此来培养和提高演奏者的审美能力^[6]。比如，各类艺术作品丰富多样的题材、内容、艺术风格能在一定程度上助力演

奏者提高审美能力,使演奏者更准确地把握音乐作品蕴含的情感。

在学科交叉融合的过程中,钢琴指导者应从文学、色彩、绘画等方面着手。比如,在钢琴音乐作品题材的选择上,指导者可以融合文学学科语言韵律的特点,选择合适的内容,引导演奏者发挥自身的创编能力与想象力,根据不同文学体裁的语言韵律特点创作出不同的钢琴演奏旋律,意在锻炼演奏者的声乐化思维与感知力。此外,指导者需让演奏者接触各种体裁的音乐作品,如各种舞曲、进行曲、摇篮曲、奏鸣曲等,使他们掌握各类体裁的音乐作品的特点,并体会不同钢琴音乐作品所传达的不同情感,进而形成自己的感悟和理解。

在钢琴音乐作品风格的把握上,指导者可引导演奏者多接触一些不同时期的不同类型的艺术作品便了解不同时期的各类艺术的表现形态、创作特征、艺术风格等,这样,演奏者在演奏同一时期的钢琴音乐作品时便能够更好地把握作品的创作背景、创作意图、情感表达等。

由此可见,广阔的知识面能够更好地激发演奏者的声乐化思维,能加深演奏者对音乐作品的理论认知,有助于他们形成良好的艺术思维。

(三)正确认识声乐化思维,控制好钢琴演奏的力度与传达的情感

音乐所表达的情感、内涵是提升钢琴演奏效果的关键,若想更好地表达这些因素,真正体现音乐情感价值,钢琴演奏者需要在正确认识声乐化思维的同时,通过精准控制钢琴演奏的速度、力度、音色和颤音等,以更好地传达音乐作品的情感,达到最佳的演绎效果。

同时,声乐化思维能够使钢琴演奏者与演唱者配合默契,避免钢琴演奏与声乐演唱的配合过于机械,而且将声乐演唱融入钢琴演奏中,能够使歌曲意境更加动人。因此,演奏者为了获得良好的钢琴演奏效果,要正确认识声乐化思维,在训练中严格要求自己,例如,要正确读谱,深入分析歌曲的调性调式、旋律走向、和声变化及乐句的划分,逐字逐句对歌词进行细致推敲,准确把握歌曲的精髓;控制好钢琴演奏的力度,配合声乐演唱者歌声的强弱变化,对全曲钢琴演奏力度进行精心设计,在不同的乐句设计中融入不同的演奏情绪,在力度上充分展现层次安排、情绪强弱;注意区别不同节奏的不同风格,如巴赫作品风格讲究鲜明性的发声,而莫扎特的作品则要求弹奏时干净利落;注意把握不同音乐作品风格背景下的触键训练方法,重点加强指尖感应灵敏度,

在接触琴键时需控制发力、发音,重视手臂、手腕和手指间的力度配合,控制好钢琴演奏的音量与传达的情感,以获得完美的演奏效果。

结 语

总而言之,声乐化思维是钢琴演奏者必备的思维能力,在钢琴表演中具有催化作用。因此,钢琴演奏者要加强专业化的技能训练,提升自身的声乐化思维能力,要对音乐作品有更加深入的认知和理解。在日常的钢琴演奏训练中,演奏者要了解音乐作品的创作背景,把握音乐作品的情感基调,理解歌词内容,把握作品的情绪,将感情充分地融入自己的演奏中,实现声乐化思维在钢琴演奏中的合理应用。此外,指导者要加强学科间的交叉融合,利用多学科知识提升钢琴演奏者的音乐思维能力,使他们正确认识声乐化思维,精准控制钢琴演奏的力度,准确传达作品的情感,使钢琴演奏更加完美,从而塑造更加完整的音乐形象,实现指尖在钢琴琴键上“歌唱”。

[参考文献]

- [1]皮欢.心理学视域:钢琴演奏与教学中的“动觉表象”研究[J].音乐探索,2022(01):127-133.
- [2]邹呈莹.浅析想象与创造性思维在钢琴演奏中的运用:以台湾作曲家马水龙《雨港素描》组曲为例[J].音乐时空,2015(20):74-76.
- [3]张宇帆.浅析交响化思维在钢琴读谱过程中的分声部运用[J].黄河之声,2021(11):126-128.
- [4]杨煦熔.漫谈双钢琴作品演奏中“交响化”演奏思维的应用:从拉威尔《大圆舞曲》为例谈交响化演奏处理[J].黑龙江教育(理论与实践),2018(09):83-84.
- [5]邢颖.双钢琴作品演奏中交响化演奏思维的应用:以拉威尔的《大圆舞曲》为例[J].怀化学院学报,2016,35(12):91-95.
- [6]王秋弘.漫谈双钢琴作品演奏中“交响化”演奏思维的应用:从拉威尔《大圆舞曲》为例谈交响化演奏处理[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2011,29(03):199-201.

作者简介:王明洁(1982),女,湖北荆州市人,研究生,助教,研究方向为钢琴演奏与教学。