

钢琴演奏音色的多层面因素探究

音色它既是我们看不到的音符也是优美的旋律的主题,更是钢琴演奏者在演奏时的重心和灵魂。演奏者为了加强音色必须经过长时间地刻苦练习。但有很多因素影响着音色,使其发生变化,例如:演奏者手腕和手臂的力度运用、演奏者对曲子的理解和演奏者自身感情的融入、踏板的运用和触键的技巧以及钢琴自身的音色等等方面。在本文中会对钢琴演奏音色进行多层次方面的探究。

1.钢琴的自身音色问题

钢琴音色,顾名思义就是钢琴在弹奏中所发出的声音的色彩。一个优秀的钢琴演奏者,他对钢琴音色有独特的认知和把握,只有注重音色才能使演奏者达到一个更高的层面。将钢琴音色作为自己持续不断追求的目标,也是钢琴演奏者必须具备的能力。我们可以把这种能力分为两个方面来说:一方面是钢琴演奏者自身对钢琴的驾驭能力,通俗的说是任何一台钢琴上都可以用最快速度来找到最佳的音色并且能很好的去控制;第二方面是建立在第一方面之上,是对演奏作品的理解,能很精准的将作品中最佳音色找到并很好的运用的能力。这二者缺一不可。若只有其一,那也是一种缺乏灵魂的美感。

2.关于触键技巧问题

钢琴音色的变化是钢琴触键直接决定,同样音色也是触键所要达到的目的,不同触键方法能够将钢琴音色变化表达出来,也产生出美妙的音色。我们从以下三个方面详细的讲解触键对钢琴音色有影响的因素:

2.1 调整心态

对于一个在舞台上或者在任何地方展示自己才能的人来说,学会自我调整状态是必不可少的一门技术。我们有些人可能觉得放松并不是一种技术,其实这是错的想法。在一个舞台上学会放松自己,这样演出的完美性将会大大提高。在进行钢琴演奏时,我们可以通过一定程度的演奏练习来放松。精神和身体上的放松是必备的,这两者是同样存在但放松过程不同,但这两者也是密不可分。

身体放松是心里放松的前奏,要通过意志使身体放松,将背部、肩膀、腰部、手臂、手腕和手指逐渐放松。身体上的放松也使得心理得到缓解。我们在钢琴的演奏中,没有相对的紧张和放松。有的只是演奏者对自身的控制,一个好的钢琴演奏者应该是松紧适当,不能过于放松也不能过于紧张。所以在钢琴演奏中,演奏者的身心放松以及演奏技巧的运用都是在演奏过程中必不可少。演奏者心理越是轻松,他的键位就会越加的放松,手指就会变得很灵活。如此一来弹奏出的音色也就会有更好的吸引力。

2.2 触键的灵活

钢琴演奏需要是需要手指支撑,若是没有手指的支撑力,那么也就没有钢琴演奏的出现。手指支撑方式的各样致使钢琴演奏的音质音色的变化,在钢琴演奏中,手指触键的力度和支撑方式以及手指对触键的速度直接关系到音色变化。

在钢琴的演奏中,指尖承担着演奏中大部分的任务。将身体的力量都汇聚到了指尖,用指尖控制音色。现在很多的钢琴学习者都急于求成,在自身对演奏技巧还没有完全的熟练时,一味的去追求演奏的速度,忽略了触键方式和方法的学习领悟,这样就使得在进行演奏时达不到效果,在弹奏重音时音色毫无灵气可言,演奏弱音时,音色给人一种“虚”的感觉。手指的快速触键常常是在弹奏时用手指的第三关节作为发力点,以带动手指快速的击键,通过这种弹奏方法,以获得清澈、干净、明亮和具有“颗粒性”的音色效果。

2.3 触键的力量和频率

钢琴演奏者的触键速度和力度是钢琴音色变化的因素之一。而触键速度影响着声音的强

弱,触键速度快慢与声音力度强弱成正比:触键速度又影响着声音的音质,决定声音的明暗、刚柔、颗粒性与连贯柔和性等。

“触键的速度十分重要。需有一定的速度来达到良好的支撑,这样可得出一个饱满、坚定、有力而不呆板的声音。如同用小槌敲击水晶杯,既要力量集中在极短促的一瞬间,又不能把力量用死,才能发出振动充分、共鸣丰富的迷人音响”。钢琴触键的速度和基本的触键方法是相关联的。若弹奏出的声音是明亮时,则需要手指弯曲的明显,指尖快速触键并离键,若弹奏出的声音是连贯音时,则需要手指伸平,指尖附在键盘上的倾向下键动作就慢。

3.踏板的巧妙运用

踏板在钢琴演奏中,能够调节钢琴演奏的音色,使其变得丰富持续,它对钢琴音色的影响同样也是非常大的。钢琴演奏者会通过借助踏板,增强自己对音色的把握从而使得音色变得更加的丰富。在演奏时演奏者对踏板的应用是必不可少的。但现如今,能够对踏板在使用方面做出详细而深入研究的音乐人却是少之又少。对踏板的运用会直接影响到钢琴的音色,风格以及特点等等。我认为踏板有很多方面是需要进行深入了解。

3.1 踏板运用时应注意的方面

若想将踏板的技巧熟练掌握,和老师们一样能够将每一个细节都运用到,是不可能达到的,唯一永远的老师只能是自己的耳朵,经过老师的指导和训练,要使自己的耳朵能够敏锐地察觉到踩在踏板上的脚或大或小的动作所引起的声音的任何反应。

3.2 注意和声的变化

和声的基础在于和弦,我们不需要特别的训练,用我们的耳朵便能清楚地听出踏板对和弦的“美化”作用。在很多作品当中,大家都应该知道乐曲中要随着和声的变化而变换踏板。演奏者在演奏时要对乐曲的和声变换有所了解,以选择正确的踏板使用方法,如果对乐曲的和声没有分析好,那么就有可能在踏板使用方法上不恰当,造成声音混杂,破坏音乐的美感,因此正确而恰当的和声分析可以关系到踏板的正确使用。

3.3 重视作品的风格 每一首钢琴音乐作品都会有其独特的风格,然而有些随着作品风格的不同,所需的音色也会随之而改变。在作品风格这一方面,我们是应该引起注意和重视的。

踏板可以美化一个音,也可以美化一条旋律,同时也可以为我们的作品起到一个“润色”的作用。对踏板实际上的全部意义是难以说清的,所以“钢琴的灵魂”这句形容踏板特殊作用的话,足可以说明它为音乐增添了不少色彩,也为我们弹奏的音色变得更加滋润、和谐。