

钢琴表演艺术的心理调控意识分析

耿瑶 李冰

中国石油大学胜利学院 257000

摘要：艺术表演行为是心理活动的直观表现，而心理活动又受到大脑的控制。钢琴者在表演过程中，其演奏行为将会直接受到大脑的控制，并传达出相应的思维活动。在这个过程中，其心理变化也将会通过钢琴演奏体现出来。因此，钢琴表演者需要进一步增强自我调控意识，尽可能使用符合乐曲风格特点的心理状态进行演奏。

关键词：钢琴表演艺术；心理调控意识；情感体验

钢琴演奏是一种艺术表演，其与演奏者的心理活动是密切相关的，每一个琴键的跳动都是演奏者经过长期训练的结果。在很大程度上，钢琴演奏并不是固化的弹奏，只有演奏者能够融入自己的情感，才可以成为是一个优秀的钢琴演奏者，并传达出一种非常具有艺术张力的钢琴演奏状态。

一、钢琴表演心理调控的艺术作用

首先，增强演奏者的感染力。演奏者精准传达情感，可以提升整体的表现力。具体有两种方式，一种是钢琴的演奏技巧，另一种是演奏者的内心情感传递。其中，投入内心情感有助于增强演奏者的表现力，演奏技术要求演奏者具备较为娴熟的演奏基本功。每一种音乐作品的表达重点是不一样的，通过情感的投入，能够增强演奏者对作品内涵的理解与把握，最终实现提升演奏表现力的目的。第二，心理调控意识可以帮助演奏者更加深度的把握音乐作品，其中包括节奏、节拍以及演奏的速度，这三点也是音乐演奏的重要构成内容，因此，把握这三个因素至关重要。而在实际演奏过程中，由于演奏者未能够有效控制和演绎大型乐器的节奏、速度等，导致演奏过程中经常出现各种问题。例如：在演奏一些比较热情的音乐作品时，一部分演奏者往往会出现演奏速度越来越快的情况，最终造成难以控制演奏过程的问题。而他们在演奏一些比较深沉音乐作品时，往往会出现跟不上节奏的问题。而对钢琴演奏者来讲，这些是非常致命且常见的问题。虽然他们已经关注到这些问题，但是实际演奏中还是无法避免。基于此，演奏者除了需要进行技巧的锻炼与实践，还需要深度分析作品的内涵，并准确使用内心情感控制作品演奏过程。在钢琴的演奏过程中，需要尽可能的将自己的内心情感融合音乐作品中，进而更加全面把握音乐作品，增强音乐作品的感染力。最后，加深对于音乐作品的感知。在演奏的过程中，自然的融入自己内心情感，一方面可以帮助钢琴演奏者把握音乐作品，另一方面还可以加深演奏者对于音乐作品的感知，其中包括创作的背景、音乐处理等。而这其中的主要影响因素在于内心情感的表达，进而让演奏者深度把握音乐作品的内涵。优美的音色可以创设各种各样的

氛围，还可以呈现出急速与舒缓的情境。但是由于不同阶段与不同作曲家的音色与演奏处理方法存在较大的差异性，例如：肖邦的浪漫情怀、李斯特的激情四射。钢琴演奏者想要准确的表达出这些作品情感，不仅需要巩固自己的基本功，还需要深度了解作品的创作背景等，以便更好的把握作品的情感。除此以外，演奏者必须要呈现出自己的情感，并把音乐作品中的内容转化成内心情感。此外，演奏者要深度感知音乐作品创作者的心情，并融合自己对于音乐的感知，进而达到一种最高的演奏境界。

二、钢琴表演心理调控的情感体验

在进行钢琴演奏过程中，心理感受指的是表演者感性与理性的集中体现，主要是表演者收到外界环境影响等所产生的一种直接的情感体验。每一个表演者在表演过程中的心理调控能力各有不同，这种差异性要求钢琴表演者能够根据观众的体验调整自己的情感，只有这样，才可以更好地将自己的情感融入到表演过程中。在音乐演奏的过程中，由于演奏者出现的一种较为特殊的音乐艺术体验，最终对整个的演奏结果带来了一定影响。需要特别指出的是，内心听觉属于无意识的心理变化状态，因此可以利用不同种的方式，把这种无意识的心理变化活动转化成一种有意识的，最终实现提升演奏效果的目的。第一，钢琴演奏者必须要具备扎实的演奏功底，才可以准确的辨别出钢琴所产生的不同种音色。第二，钢琴演奏者必须要遵守作品中的情感记号。需要注意的是，一部作品中可能存在多种情感记号，每一种作品的情感记号也往往存在较大差异性。而这些内容都是艺术家所体现出来的表达方法。

当钢琴演奏者能够准确把握上述内容，便可以有效的传递创作者的情感、唱法以及表现意图等。最后，需要注重聆听唱谱的锻炼。演唱是增强钢琴演奏者情感表达的一种最为有效的方法，而且也是钢琴演奏者体会音乐情感与内涵的重要途径。所以，在实际的演奏过程中，钢琴演奏者需要融合自己的情感进行唱谱，深度感知音乐作品中所蕴含的艺术魅力，并进一步呈现出钢琴演奏过程中的技巧。

三、钢琴表演心理调控的要点分析

钢琴演奏者的心理状态与作用将会直接影响到钢琴演奏的艺术效果,这个因素将会对表演者的中枢神经产生直接的影响。与此同时,这与表演者的所有感官是密切相关的。在很大程度上,心理调控的终极目的在于更好地体现出钢琴表演者的内心活动,并使其能够全身心的投入到演奏和乐谱的演奏过程中。利用演奏的形式,表现出最佳的音乐旋律。钢琴表演的心理调控是保证最终演奏效果的重要因素,全面分析钢琴表演心理调控的要点,才可以打到最大的表演效果。第一,在进行演奏之前,表演者一定要将自己的心态调整好,同时还需要注意自我情绪的调节。只有这样,才可以更好地酝酿自己的情绪,确保最终的演奏效果。在这个过程中,演奏者需要进行重复性的心理暗示,发挥自己心理调控能力。在调控心理状态时,将自身情感完全注入到作品的创作中,进而为现场演奏奠定更为扎实的基础。第二,音乐识谱过程中,需要首先把握作曲家的创作背景与人生经历,只有这样,才可以深入了解作品的情感特点与来源。在了解情感特点与来源的基础上,在通过钢琴演奏进行传递与表达,才可以更加有效的引发听众的情感共鸣。一般情况下。音乐作品中都会蕴含丰富的情感,这不仅仅是音乐表现技巧的拼凑,还是生命力的注入。与此同时,识谱过程中表演者心理调控的重点在于集中注意力,并能够做到全身心投入到现场演奏表演中。利用演奏的方式将其转变成实际的音调,并把钢琴表演当成是音乐艺术创作的一个全新过程。第三,钢琴演奏环节,表演者需要注意自我心理状态和周边环境之间的平衡与协调,充分利用自己的经验传达音乐的情感。与此同时,表演者还需要把自己对音乐的情感,利用表演的形式传递给观众,促使钢琴表演现场的效果得到升华。

四、通过心理调控培养钢琴表演者心理素质的对策

在钢琴艺术表演心理素质的培养过程中,演奏者的首要任务是将自己心理素质调整到一个合适的水平,只有这样,他才可以演奏过程中更好地调整自己的心理状态。与此同时,演奏过程中需要演奏者注意心理、情感以及演奏技巧之间的有机结合。在很大程度上,心理调控的目的是为了达到最佳的演奏效果,进

一步提升钢琴表演的感染力。在进行调整过程中,要求演奏者能够高度集中注意力,并全面分析钢琴乐谱的内容。在此基础上进行反复联系,提升自身的演奏技术等。其次,演奏者需要合理利用心理调控的方法,可以避免自己在现场出现各种不良情绪和心理状态。现场演奏过程中,钢琴演奏者为了达到最佳的心理状态,需要在前期的准备过程中处于一个相对轻松地氛围中。同时钢琴演奏者需要将演奏的内容回顾一遍,利用这样的方式能够更好地帮助其调整自我心理状态。最后,为了避免钢琴演奏者出现紧张的心理情绪,其在演奏之前需要提前感知作品蕴含的情感,并注意演奏过程和情感之间的融合,促使自己的情感可以铜鼓钢琴表演更好地传递出来。

结语

综上所述,钢琴表演过程中,心理调控是一个非常关键的环节,在很大程度上,心理调控能力将会对最终的演奏效果产生影响。演奏者需要把自己的钢琴演奏技能和音乐作品有机结合在一起,并能够在传达音乐内涵基础上,提升自己的演奏质量,充分呈现出钢琴演奏的特殊魅力。与此同时,钢琴演奏者还需要利用自我心理调控能力,为钢琴演奏融入更加丰富的感情色彩。在很大程度上,钢琴表演艺术的终极效果是从由内至外的,也是一种由情感到情感的转换,如果钢琴演奏者难以和观众实现情感共鸣和交流,那么演奏过程将会失去应有的价值。因此,钢琴演奏者必须要高度重视心理调控,针对性的强化自身心理调控能力。

参考文献:

- [1] 祝青.心理调控意识在钢琴表演中的应用研究——评《钢琴表演艺术研究》[J].中国油脂,2021,46(05):167.
- [2] 浦佳锐.无踏板运用下的钢琴演奏音色调控探究——对频谱音乐和听觉心理的综合分析[J].北方音乐,2018,38(23):59-60+64.
- [3] 黄琬迅.钢琴演奏中的心理紧张及其有效克服的方法[J].北方音乐,2018,38(07):84.
- [4] 靳钦清.钢琴演奏中的心理因素分析及调控方法的探讨[J].北方音乐,2017,37(24):57.