

大提琴的演奏情绪与演奏心理

刘洋

大提琴的演奏是表达心理感受过程、心理感应的一种特殊的语言，一种特殊的方式，是演奏者和欣赏者心路的沟通，是实现情感共鸣的桥梁，是音乐审美的体现，它需要音乐想象力表现力。只有演奏者具有饱满的演奏情绪时才能发挥出丰富的音乐想象力和音乐表现力。

1、大提琴的演奏情绪与音乐想象力

丰富的想象力是大提琴演奏心理素质重要特征之一，没有想象力的演奏毫无疑问是呆板的、机械的、教条的。大提琴演奏应该表达的，不只是按照乐谱记载或假定的客观存在，而是由于所演奏的那首音乐作品所产生的各种精神状况，以及从他心中、思想所唤起的反映。原始的乐谱固然是音乐的重要记录，但是说到底，也只是一种最局限、最表面、最单一的表现方法。那些伟大的作曲家们每每很诚恳地写出自己的音乐，他们永远被感情、幻想、冲动等等内心世界的东西所支配，事实上所有这些状态，绝大多数无法在乐谱直接表现出来，或者说无法完全直接表达出来。而演奏者又要靠这乐谱“再现”音乐，还原作曲家们的灵感、奇思妙想，那么只能依靠演奏者们丰富的想象力了。对于那些大提琴所演奏的作品，无论是简单的还是复杂的，无论是古老的还是流行的，无论是伟大的还是平凡的，每个演奏者都是一个个不同的解释者，所以每个诠释音乐作品的演奏者，都试图最接近音乐作品里的深刻思想，然后按照自己的理解来表达作品。就像无论多么详细复杂的音符、记号都不能完全表达音乐一样，必须通过演奏才有可能诠释这个音乐作品的真谛，必须通过演奏者丰富的想象力、个性和技巧，特别是演奏时的情绪，才能把音乐作品想要表达的思想表达出来。演奏者每次演奏毫无例外地都会受到演奏情绪左右和支配，很难想象在糟糕的情绪下演奏会有丰富的音乐想象力。

2、大提琴的演奏情绪与音乐表现力

大提琴在演奏中以稳定的情绪，体现出良好的表现力，这是演奏者音乐心理素质健康的反映。如果每位演奏者能够以积极、健康、稳定的心理状态出现在舞台上，有强烈的表演欲望，那么就为在演奏中，展示自己对音乐作品的理解，展示自己的演奏技艺，展示自己的精神面貌打下了很好的基础。一个善于把自己整个身心都投入演奏状态的大提琴演奏者，也必然会赢得听众的理解、共鸣和赞赏。反之，如果带着不健康的、患得患失的心理状态，带着敷衍了事、得过且过、应付的心理状态，带着激烈的、极端的心理因素，甚至抵触的态度去演奏，那么不但达不到预期的效果，甚至整个演出都会因此而“塌台”。因此，正确、科学地调节控制自己的演奏情绪，体现出良好的表现力，对于每一次大提琴演奏实践都是相当重要的环节和步骤。

就演奏表现力本身而言，表现力除了受本人演奏技巧、演奏心理等主观因素影响外，还受演奏作品、演奏环境等客观因素的影响。但是，作为音乐表现力最重要的元素——演奏情绪，在一定的条件下是可以调整和控制的，调整控制得当可以改善或消除主、客观因素中的不利影响，反之，由于情绪失控会削弱演奏表现力，甚至干扰破坏整个演奏。

3、大提琴的演奏情绪与演奏呼吸

大提琴演奏情绪与演奏者演奏时的呼吸是息息相关的，自然正常的呼吸能够促使运弓动作柔和、自如、协调、舒适，并有利于整个肌肉的放松。不正常的呼吸则会直接破坏演奏情绪，从而干扰演奏心理。

在大提琴演奏中，由于对演奏过程高度注意，精力集中，心理紧张，造成呼吸规律改变，有时吸得比较短促，呼得比较长；有时还会出现短暂的停顿，屏住了呼吸。一般情况下由于演奏者缺乏舞台经验而怯场、紧张，而引起呼吸不平稳，心跳加快，肌肉僵硬，这样的演奏效果一定不理想，那么我们在平时练琴中就要训练呼吸与运弓的协调配合，使之成为本能、下意识的演奏动作。呼吸的感觉是这样的：吸气时新鲜的气息贯入胸腔，前胸微挺，两臂稍有一点向上提的感觉，整个身体气血趋于平静；呼气时胸部下伏，两臂很自然地下垂，全身如释重负，轻松舒畅。如果把这种感觉运用到演奏中，就能使演奏质量明显改善。比如，拉弓时同时呼气，两臂重量能够自然而然地下沉，右臂肌肉也容易放松，力量便能畅通无阻地通过弓子到达琴弦上，手指不但需要对弓子再施加过大的力，而且能够增强控制弓子的灵活性。特别是在使用下弓演奏和弦时，如果能加上非常短粗的呼吸和弓子触弦融为一体，那么拉出来的声音将顺畅、结实，而全身的感觉也是极为舒适自然的。推弓时进行吸气，即右臂随着弓子向上与吸气同时进行，能使运弓不再出现僵硬、不灵活的现象。由于呼吸在演奏中所起的平衡作用，可以联想到，为什么许多大提琴家在演奏中鼻息极为粗重，尤其在听录音时可以明显感觉到，如罗斯特洛波维奇、马友友等，其实就是他们在运用呼吸，调整动作、调动情绪。

大提琴演奏情绪是演奏者以内在音乐体验为载体而推动演奏的动力。它影响着演奏者的审美体验和音乐联想，决定了演奏的行为和质量。对演奏情绪的调整控制能力，实际上是演奏者音乐素质、心理素质的综合反映。因此，关注大提琴的演奏情绪，并且培养这种调整控制演奏情绪的能力，对强化演奏心理，提高大提琴演奏水平是至关重要的，也应该是学习大提琴演奏必需的内容。

刘洋：厦门大学艺术学院