

钢琴教学中乐感培养的重要性与实践

——以李斯特改编曲《弄臣》为例

吕盈颖

郑州大学

DOI:10.12238/er.v8i6.6166

[摘要] 钢琴演奏艺术不仅要求演奏者技艺娴熟、技术精准，更要求他们能在演奏中对音乐情感、内涵有深刻诠释，而乐感作为钢琴演奏中连接技术与艺术的“桥梁”，一直在钢琴教学中备受关注 and 重视。该研究通过分析乐感培养在钢琴教学中的重要性及现存问题，结合李斯特改编曲《弄臣》具体案例，从听觉训练、情境演绎、合作实践三个方面提出有针对性的钢琴教学中乐感培养的教学实践策略，以期推动新时代背景下钢琴教育中艺术素养的培育与提升。

[关键词] 钢琴教学；乐感培养；李斯特改编曲《弄臣》

中图分类号：J624.1 文献标识码：A

The importance and practice of music sense cultivation in piano teaching
—Taking Liszt 's adapted song ' Nongchen ' as an example

Yingying Li

Zhengzhou University

Abstract: Piano performance art not only requires performers to be skilled and accurate in technique, but also requires them to have a profound interpretation of music emotion and connotation in performance. As a 'bridge' connecting technology and art in piano performance, music sense has always been concerned and valued in piano teaching. By analyzing the importance and existing problems of music sense cultivation in piano teaching, combined with the specific case of Liszt 's adaptation ' Rigoletto ', this paper puts forward the teaching practice strategy of music sense cultivation in piano teaching from three aspects: auditory training, situational deduction and cooperative practice, in order to promote the cultivation and promotion of artistic literacy in piano education in the new era.

Keywords: piano teaching, the cultivation of music sense, liszt 's adaptation ' Rigoletto '

1 引言

作为乐器之王，钢琴演奏对演奏者的演奏技巧、读谱能力、触键方式等基础技能一直有着较高的要求，而追求钢琴演奏中艺术修养与演奏技艺的结合，技术性和艺术性的巧妙融合，一直是每一位钢琴家追求的至高境界。当前，钢琴教学中始终面临着技术训练与艺术表现的平衡难题，乐感——即对音乐情感、风格、结构的感知与表达能力，是钢琴演奏中区分机械演奏与艺术诠释的重要抓手，面对当前钢琴教学中普遍存在着的“重技术、轻艺术”、忽视对音乐内涵的深度理解的倾向，亟需引导更多教师认识到钢琴教学中乐感培养的重要价值。李斯特的改编曲《弄臣》（基于威尔第歌剧《弄臣》创作）中，以戏剧性冲突、复杂的和声语言与高难度技术写作著称，既要求演奏者具备扎实的技巧基础，更需通过乐感传递歌剧中的悲剧性、人物性格与情感张力。本文选取《弄臣》作为研究对象，既能展现乐感培养在钢琴教学中的核心价值，又能结合具体案例剖析现存问题，为未

来钢琴教学实践提供一些有可行性的具体教学策略。

2 钢琴教学中乐感培养的重要性

2.1 乐感是钢琴演奏艺术的灵魂

钢琴演奏中乐感是驱动以声音传递情感与思想的关键动力，也决定着演奏者对音乐作品的理解深度与表达能力，它不仅是对节奏、音色、强弱的精准把控，更是对作品情感内核的敏锐捕捉与再创造。演奏同一首练习曲，演奏者技术娴熟但缺乏乐感，所呈现出的作品将只是一次机械的音符堆砌，而有乐感的演奏者在演奏中，将通过细微的触键变化、乐句呼吸调整，赋予音乐生命力与个性。乐感让音乐脱离原本冰冷的符号化表达，转化为有温度、有故事的听觉艺术，乐感如同灵魂之于肉体，是区分“演奏”与“表演”的关键之所在。

2.2 乐感培养促进演奏者技术与艺术的融合

当前在钢琴教学中，很多教师喜欢将技术训练与艺术表达视为两个独立领域，没有意识到乐感连接二者的纽带作用，

技术训练包含了手指灵活性、触键技巧、读谱能力等，而艺术则关乎对钢琴曲情感传递、风格的把握。倘若在钢琴教学中缺乏乐感引导，学生往往在技术训练易陷入机械重复的困境，更关注音准、速度等表面指标，而忽略了钢琴曲中所传递的情感流动。乐感培养“以情驭技”的方式强调要让技术服务于技术表达，重视在提升学生技术精度的同时深化对钢琴曲作品的结构、情感的理解，让钢琴演奏不能是一场干瘪的技巧展示，要保留住钢琴演奏中的音乐本真。

2.3 乐感是钢琴演奏者职业发展的基石

在职业钢琴演奏者漫长的成长路径上，乐感无论在舞台表演、教学指导，还是音乐创作中，都发挥着重要作用，可以称得上是钢琴演奏者职业发展的“基石”。从古典到现代、从独奏到协奏，钢琴演奏者需要面对多元化的作品风格与演出场景，乐感能帮助演奏者更快速地适应不同作品的审美需求、准确传递作曲家的意图。在钢琴演奏者职业发展的路程中，技术能力的提升可以通过练习逐步提升，而乐感的深化则更依赖于长期的艺术积淀，需要演奏者不断拓展音乐视野（聆听不同时期作品、研究作曲家生平）、积累舞台经验、反思演奏反馈，以此来逐步形成其自己独特的艺术见解。

3 钢琴教学中乐感培养的现存问题分析

3.1 过度强调技术标准挤压艺术表现空间

当前，钢琴教学目标往往围绕考级要求、比赛标准或技术难度展开，直接导致学生将注意力过度集中在音准、速度、触键准确性等可量化的指标上，对技术训练的过分重视，在一定程度上也挤压了钢琴教学中艺术表演的空间。钢琴演奏中过度强调技术标准挤压艺术表现空间的倾向，也直接将钢琴演奏带到了“工具化”陷阱中，带动学生为追求在技术上的完美，常常以机械、程式化的方式来处理乐句，反而对音乐线条的呼吸感、乐段的情绪起伏以及作品内在的情感逻辑并不关注，长此以往极易陷入“精准但无灵魂”的困境，即在演奏中音符正确无误，却缺乏打动人的感染力。艺术表现的缺失不仅大大削弱了钢琴演奏作品的审美价值，也将使学生逐渐丧失对音乐本真的热爱与探索欲。

3.2 乐感培养教学方法单一缺乏创新

目前，钢琴教学中对乐感的培养仍多以“示范—模仿”的单向传授方式为主，多数课堂仍采用重复练习、机械纠错的教学方式，对音乐本体（如和声功能、曲式结构、风格特征）的解析并没有做到位。部分教师在钢琴教学中喜欢直接告知学生某段旋律应“深情处理”或“果断有力”，却很少引导学生自主分析作品背景、和声走向或情感动机，钢琴教学陷入了“填鸭式”教学困境，长此以往容易使学生失去对音乐的独立思考能力，难以形成自己的艺术见解。

4 李斯特改编曲《弄臣》的艺术特征与情感表达分析

4.1 创作背景与改编理念

李斯特的《弄臣》改编自威尔第同名歌剧，是其“十二首超技练习曲”中最具戏剧性的作品之一。《弄臣》是威尔第作于1851年的意大利语歌剧，讲述了宫廷弄臣里戈莱托、吉尔达、玛德琳娜以及曼图亚公爵之间的复仇与悲剧故事。

改编并非简单移植歌剧旋律，而是以钢琴语言重构歌剧的核心冲突与情感张力。李斯特改编曲《弄臣》注重“浓缩的戏剧性”，即通过钢琴的多声部织体与和声色彩变化，再现歌剧舞台上的对白、独唱与合唱场景，将歌剧中的复杂人物关系、命运悲剧与人性挣扎浓缩于钢琴独奏中。李斯特的情感论认为，音乐无需依赖文字和理性推理，仅通过音符即可传递深刻的情感与戏剧冲突，情感体验才是音乐创作应关注的主题。

4.2 音乐本体分析

李斯特改编曲《弄臣》在音乐语言上兼具浪漫主义的激情与古典主义的严谨，结构包含多个主题的对话与交织，以快速的音阶、跳跃的和弦与密集的复调线条构建紧张感。在和声上，李斯特大胆使用半音阶进行、不协和音程与远关系转调，营造出不安与冲突的氛围。乐曲中频繁的突强突弱（*sforzando*）、渐快渐慢（*ritardando*）标记，要求演奏者精准控制音乐的呼吸与情绪走向。触键方式的选择（如连奏与断奏的对比）直接影响音乐的叙事性——连奏可表现绵延的哀伤，而断奏则暗示暴烈的冲突。此外，左手的低音线条常承担推动剧情发展的功能，与右手的旋律形成对话关系，多声部互动使音乐更兼具了戏剧化的立体感。

李斯特改编的钢琴曲《弄臣》运用了A+B与A+C的复二段曲式，引子部分由两个插部B、C的材料片断交替循环发展，加上渲染气氛的华彩乐段组成，开头给予演奏注释“*acapriccio*”，意谓随想象而自由处理；第二小节情绪激动，动机与第一小节形成对比，在弹奏方法上要求力度加强、速度加快。A部采用再现单二部曲式，主题旋律贯穿始终，音乐发展到第8小节，形成属七和弦到主和弦的完满终止。B部由一部曲式组成，第33-40小节是陈述结构，展开部分调式变化为bD-bG-bD，在引入与主体部分转调较为频繁，并于准备部分回归到bD大调。第三部分（第45小节-67小节）是一个单二部曲式，加入四小节的连接句，在结尾处有三小节的扩充，尾声部分以A部主题材料为主导的综合性收束结尾，与引子部分相呼应。

4.3 角色塑造与情感张力

李斯特改编曲《弄臣》中将歌剧中戈莱托、吉尔达、玛德琳娜以及曼图亚公爵等几个核心人物性格与命运融入钢

琴演奏中，其复杂性体现在音乐的矛盾性中：时而尖锐的切分音与不协和和弦暗示其内心的痛苦与世故，时而轻快的舞曲节奏又流露出被迫的欢愉。公爵的形象则通过华丽的装饰音、自信的旋律线条展现其傲慢与放荡，而吉尔达的纯真与悲剧性则由清澈的高音区旋律与柔和的动态对比来表现。乐曲中常出现暴烈段落与柔板段落的突然切换，模仿歌剧中的情节转折，通过主题的变形与重复，暗示角色命运的不可逆转——某个动机初次出现时或许轻柔，但再次出现时可能被扭曲为刺耳的和弦，预示悲剧的必然。李斯特改编曲《弄臣》中用音乐语言的“讲故事”能力，使听众无需知晓歌剧剧情，也能通过音响感知到情感的高潮与坠落。

5 钢琴教学中乐感培养的教学实践策略

5.1 听觉训练深化：对比大师演奏版本，剖析乐感独特韵味

在钢琴教学中，带领学生聆听不同演奏家对同一作品的诠释能帮助他们感受乐感的多样性，在对演奏中速度的细微调整、触键的强弱对比、乐句的呼吸感等细节差异的观察中，学会对比分析理解其对作品整体情感表达的影响。李斯特改编曲《弄臣》教学中，教师可以选取霍洛维茨与阿格里奇等不同大师的演奏版本，引导学生对比同一乐段的处理方式，具体分析两位大师在快速音阶部分的触键差异、乐句间的呼吸处理，学生在此过程中也更能深刻体会到乐感的独特韵味。

5.2 情境演绎融合：结合歌剧剧情背景，模拟情境提升演奏情感

音乐与背后的故事或场景结合能够加深学生在演奏时对情境的理解，将所想象的音乐描绘画面、角色心理借以技术动作转化为情感表达，更有助于学生跳出单纯的技术练习，更关注音乐的情感流动与叙事性。李斯特改编曲《弄臣》教学中，教师在导入环节可以给学生先简要介绍歌剧《弄臣》的剧情——弄臣的内心矛盾、吉尔达的纯真与悲剧命运，之后在演奏中引导学生联想音乐中不同主题的象征意义：急促的半音阶可能表现弄臣的焦虑，高音区柔和的旋律则对应吉尔达的咏叹调。演奏激烈冲突段落时，想象角色间的对峙，用紧张的和弦与突然的休止强化戏剧性；抒情段落则需放慢速度，让旋律如叹息般流动。

5.3 合作实践强化：四手联弹分角色扮演，促进声部互动与情感共鸣

钢琴教学中四手联弹或合奏形式，能够帮助学生更好地体会音乐中的对话关系，在学生分角色演奏不同声部的过程中，学生需调整彼此的力度、速度以达到平衡，潜移默化地培养了他们对整体结构的把握和对同伴情感表达的呼应能力。李斯特改编曲《弄臣》教学中，教师可以尝试四手联弹分角色扮演的方式，将学生分为两个角色：一位负责演奏主旋律，模拟歌剧中的独唱部分，另一位则负责伴奏声部，烘托出戏剧性的氛围，以此来帮助学生深入体会《弄臣》中的情感纠葛与戏剧冲突，在声部互动中锻炼自己的听力、协调性和情感共鸣能力。

6 结语

乐感是钢琴演奏艺术中技术与艺术融合的灵魂，对学生乐感的培养一直都是教师在钢琴教学中的一大重难点课题，教师为突破传统单一教学模式的桎梏，实现经典作品的创作背景、角色塑造与互动实践相结合，可以从听觉训练深化、情境演绎融合、合作实践强化三方面着手完善钢琴教学中乐感培养的具体策略，以有效提升学生的音乐诠释能力与情感共鸣水平。在接下来的钢琴教学实践中，还需尝试探索跨学科技术（AI声谱分析、VR情境模拟等）与经典作品的融合路径，以多元化手段深化学生乐感培养，以期更好地助力演奏者在职业发展中实现艺术修养与技术能力的双向提升。

[参考文献]

- [1] 荀行. 高校钢琴教学中乐感培养的重要性与实践[J]. 戏剧之家, 2025(2): 117-119.
- [2] 金碧蓉. 高中钢琴教学中培养学生乐感及艺术鉴赏研究[J]. 作家天地, 2024(29): 166-169.
- [3] 石洽池. 李斯特钢琴改编曲《弄臣》的艺术特色[J]. 艺术品鉴, 2024(14): 16-19.
- [4] 张子纯. 李斯特钢琴改编曲《弄臣》文本分析与演奏诠释[D]. 上海师范大学, 2023.
- [5] 宁小兵. 钢琴教学中学生乐感能力培养策略探析[J]. 陕西教育(高教), 2023(2): 85-87.
- [6] 盖艺乔. 中学钢琴教学中民族乐感培养问题的实践研究[D]. 鲁东大学, 2020.

作者简介：

吕盈颖（2004.11-），女，汉族，河南驻马店人，硕士研究生，研究方向：键盘乐器演奏（钢琴）。