

钢琴演奏中肢体语言与艺术表达关系研究

袁小龙^{1*}全涛¹

(1.湖北师范大学, 湖北 黄石 435000)

摘要: 音乐是听觉的艺术, 但肢体语言的运用同样十分重要。在钢琴演奏中合理运用肢体语言可以帮助演奏者更好的进行艺术表达, 然而对于肢体语言与作品艺术表达之间深层次的关系大多数演奏者都缺少思考, 例如肢体语言的结构与艺术表达的结构, 以及肢体语言如何由具体转化为抽象的艺术表达等问题。因此, 本文通过分析钢琴演奏中肢体语言与艺术表达的结构, 并结合具体作品, 深入探讨肢体语言与艺术表达之间的关系。

关键词: 肢体语言; 艺术表达; 触键; 情感

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i9.1397

一、引言

钢琴作品的艺术表达在情感传递、作品诠释与感染力增强中具有关键作用, 它既是演奏者技术与情感的融合, 也是作曲家与听众沟通的桥梁, 借助艺术表达钢琴作品能跨越时空触动人心、引发共鸣, 成为人类文化宝库中的瑰宝。在钢琴演奏中实现更优艺术表达需重视肢体语言运用, 正确运用肢体语言不仅能有效解决技术难点, 还能助力演奏者深化艺术表达。当前多数演奏者对肢体语言的运用多为下意识行为, 对其与艺术表达的关系缺乏清晰认知, 因此本文将深入剖析肢体语言与艺术表达的结构, 结合具体作品展开分析, 全面探讨二者间的关系。

二、肢体语言与艺术表达的关系

(一) 肢体动作与肢体语言的定义

肢体动作通常指人体各部位单纯的运动, 侧重身体物理层面的活动, 可能处于无意识状态, 比如感到寒冷时不自觉的颤抖——这种颤抖只是身体基于生理反应的动作, 不一定带有明确表达意图, 或是人们走路时自然摆动双臂, 这类动作属于维持身体平衡的常规行为。同时肢体动作的组成往往零散且随意, 没有固定规则与系统, 不同人在相似情境下的动作可能存在差异, 比如同样表示思考, 有人可能托腮, 有人可能皱眉踱步, 这些动作不存在统一标准。介绍肢体语言需先明确语言的定义。从广义来看, 人类所有用于表情达意的形式都可称作语言, 像声音、表情、身势、眼神、行为、手势等常见表达方式均属于语言范畴。从符号学视角, 语言是由能指与所指构成的符号系统, 能指是语言的物质形式, 比如语音、文字、肢体动作等, 所指则是这些物质形式对应的概念或意义, 以文字“苹果”为例, “苹果”二字的字形与读音是能指, 它们所代表的那种水果的概念就是所指。从沟通功能层面, 语言必须具备沟通作用, 能够在个体间、群体间传递信息、交流思想与情感。

肢体动作是肢体语言的基础, 其为人体各部位单纯的物理运动, 具有无意识、零散随意且无固定规则系统的特点, 而肢体语言是通过肢体动作表情达意、具备能指与所指特征并可实现群体沟通的语言, 它赋予肢体动作符号化意义, 使肢体动作从单纯生理活动升华为有明确交流功能的表达, 二者核心差异在于肢体动作不必然承载沟通意图, 而肢体语言以沟通为目的, 且在表现形式上肢体动作是低层级的身体活动, 肢体语言是对其的系统性组织与意义赋值, 属于高层级沟通方式。因此, 我们讨论肢体语言的作用时必须立足于肢体动作之上。

(二) 肢体语言的构成要素

作者简介: 袁小龙(2001—), 男, 硕士研究生, 研究方向为键盘器乐演奏;

全涛(2001—), 男, 硕士研究生, 研究方向为音乐教育。

通讯作者: 袁小龙

1. 手部的动作

手部动作主要包含手指触键、手腕转动、手掌支撑三个方面。演奏者通过调整手指触键的力度与角度直接影响音色的柔和与刚劲，比如莫扎特《C大调奏鸣曲》需细腻触键表现优雅，拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》则需强有力按压传递磅礴情感；手腕的灵活转动或划圈动作能帮助音阶和琶音流畅衔接，肖邦练习曲中便通过手腕“划圆圈”完成长琶音的连贯演奏；手掌保持手指自然弯曲、指尖站立的稳定手型可确保触键精准，在快速跑动或复杂和声中尤其能维持演奏清晰度。

2. 上肢与肩部动作

上肢与肩部动作主要有手臂动作的幅度控制、肩部的放松与紧张调节、手臂的抬起与放下、手腕的摆动与转指配合、肩部与大臂的力量传递五个方面。在手臂动作的幅度方面，演奏者可在德彪西《阿拉伯风格曲》中，采用柔和流畅的上肢动作，如手臂自然摆动，营造梦幻氛围；在普罗科菲耶夫《第二钢琴奏鸣曲》中，采用有力的上肢动作，如大臂挥动，展现刚毅与力量。在肩部的放松与紧张调节方面，当肩部放松时，可增强音乐的流动性；肩部收紧时，可传递力量感，支撑音乐中的英雄气概。在手臂的抬起与放下方面，休止符或乐句结束时，手臂的抬起动作，如缓慢抬手，可制造呼吸感；快速放下动作则可用于强调整节奏重音。在手腕的摆动与转指配合方面，演奏者可在震音的演奏中，将手腕左右小幅摆动以此来保持音色的均匀；在琶音演奏中，手腕可随音阶方向划圈移动，辅助手指转指。在肩部与大臂的力量传递方面，当演奏强力和弦时，演奏者可以肩部作为支点，通过大臂带动小臂将力量传递至指尖，确保音色的饱满。

3. 头部动作与面部表情

首先在头部动作方面，主要包含低垂或抬起、左右偏移、自然摇摆三种形式。演奏静谧或忧郁段落时，如贝多芬《月光奏鸣曲》，头部低垂或抬起可营造沉静氛围；演奏激昂部分时，如柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》，头部抬起能展现坚定感；左右偏移可用于表现双手旋律的对话，如海顿奏鸣曲中头部会随声部转移而变动；自然摇摆则是随音乐节奏轻微晃动，能增强律动感，如德彪西《阿拉伯风格曲》的梦幻段落中便可采用这种动作。面部表情主要包含眼神变化、眉毛动作、嘴角动态三个方面。柔和的眼神能传达宁静情绪，坚定的眼神可表现力量；挑动眉毛体现疑问或紧张，舒展眉头传递放松或释然；嘴角上扬表达喜悦，嘴角下垂则暗示悲伤。

（三）艺术表达与情感表达的关系

1. 艺术表达与情感表达的定义

艺术表达借助绘画、雕塑、音乐、舞蹈、文学、戏剧、影视等各类艺术形式传达思想、情感、观念或审美体验，作为综合性创造活动，它涵盖形式、技巧、风格等多个维度，例如画家通过色彩、线条、构图等元素表达对世界的理解与感受，音乐家则利用旋律、节奏、和声传递情感与意境。在钢琴演奏领域，演奏者以肢体语言为载体，将内心情感外化为可聆听的音乐与可观察的动作，进而实现传递作曲家创作意愿、展现演奏者个人风格、与观众达成情感共鸣三方面作用。情感表达是个体把喜悦、悲伤等内在情绪通过生理反应、行为动作、语言符号或艺术形式转化为可感知信号的过程，既是本能的心理宣泄途径，也是社会互动中传递情感、建立联结的方式，核心在于依靠具象符号实现情绪共享，且这一过程同时具备生物本能与文化规训双重特征。心理学中的“情绪感染”理论揭示了表达与接收之间的双向共鸣关系，典型案例包括母亲对婴儿啼哭的即时回应、观众为戏剧角色命运落泪等。从日常场景中孩子跌倒后的哭泣、恋人借礼物传递心意，到艺术领域里柴可夫斯基《悲怆交响曲》借旋律抒发深沉情感、李清照宋词用叠字营造哀婉意境，情感表达既会通过面部表情、肢体语言等本能反应调节个体心理状态，也能借助诗歌、音乐等符号系统构建跨时空的情感联结，最终成为生物本能与文化意义相互交织的人类基本生存方式。

2. 二者的关系

首先，二者的根基相同，情感表达是我们天生的本能，比如难过时哭、开心时笑，或是跟人吵架时的愤怒；艺术表达的“根”也是这些真实感受，只是艺术家会把这些情绪用画画、唱歌、写诗等方式“包装”起来，比如梵高把对星空的激动画成旋转的《星月夜》，而不是单纯大喊大叫。其次，情感表达更直接，像孩子摔了一跤马上哭出来；艺术表达则需要琢磨形式，比如诗人用“红豆生南国”这样押韵又含蓄的句子说“我想你”，比直接说“我喜

欢你”多了点美感和讲究。最后，一方面，没有喜怒哀乐，艺术家也没法创作；另一方面，艺术会“教”我们怎么更巧妙地表达感情，比如古人写“海内存知己”来告别朋友，后来大家送别时就知道可以用诗句代替直白的“舍不得”。简单说，情感是表达的“原材料”，艺术是把这些材料做成能让很多人产生共鸣的作品，两者始终紧紧围绕着人如何说出心里的感受打转。

（四）艺术表达与肢体语言转化

1. 转化的机制

演奏者的肢体语言辅助艺术表达主要分为两个方面。一是通过听觉传递情感。当演奏者想要通过音乐来表达某种情绪这种抽象的概念时，可以通过具体分析需要表达的情绪，进而翻译到音乐中客观存在的因素比如速度、力度、音色等，比如当快速通常传达积极、兴奋、欢快或紧张的情绪，而慢速往往与悲伤、宁静、抒情或庄重的情绪相关联。强音可以表现出强烈的情感、力量或激情，而弱音常用来营造温柔、细腻、神秘或沉思的情绪。明亮的音色一般会带来欢快、愉悦、积极向上的情绪感受，而暗沉的音色则更多地与悲伤、忧郁、沉重的情绪相联系等等。进而通过肢体动作的运用，达到所需要的音乐的因素，进而表达出某种情绪。二是通过视觉传递情感，演奏者通过运用肢体语言可以带给自己和观众心理暗示，进而产生情感上的变化。

2. g 小调前奏曲中肢体语言与艺术表达之间相互转换

《g 小调前奏曲》由拉赫玛尼诺夫创作于 1901 年，这部作品不仅融入了他对社会现状不满，其蕴含着对黑暗现实的反抗精神以及压抑情绪，同时也包含了他对过往挫折的反思以及对未来的期望。这种复杂的感情，使这部作品充满了戏剧性冲突与悲情色彩，具有浓厚的俄罗斯民族特色。因此，本文选取了叶甫格尼·基辛，这位极具代表性的俄国钢琴演奏家的演奏视频进行分析，观察钢琴家在演奏过程中为了进行艺术表达，如何运用肢体语言。

在作品首部开始时，钢琴家选择将上半身前倾，这样做可以通过控制手臂挥动幅度，控制整体音量，同时钢琴家的面部眉头紧锁，这样可以给观众以及钢琴家带来心里上的暗示，配合上音符共同营造出压抑、低沉的氛围。当作品进行到第 17 小节时，开始出现密集的八度和弦，这里音乐情绪由之前的压抑转变为激昂，充满抗争精神，为了达到这个效果，在演奏这一部分时，音色要由暗沉转为明亮，力度要加强。因此在肢体语言方面钢琴家选择将身体由之前的前倾，变为挺直，同时身体跟随音乐有节奏的进行晃动。手臂挥动幅度增加，通过大臂力量的运用，增强整体音量，同时挥动也有助于缓解因弹奏快速且强劲的八度和弦时肌肉产生的紧张。在手指方面，保持了手指一关节直立，手掌呈现拱形，这样做的可以使力量更加通畅的由背部传递到键盘。在进行到作品中部时，音乐情绪由激昂转变为深沉内敛，音乐的织体也由密集的八度和弦，转变为左手快速的琶音，右手较为松散的八度和弦。为了表达这个效果，在演奏这一部分时，音色要变得柔和，速度要降低，力度要减弱。因此在肢体语言方面钢琴家选择将上半身晃动的频率减少，但幅度变的更大。频率减少，也就是速度减慢，这样有助于身体力量传递时触键速度放缓，同时配合上更大的幅度，可以帮助力量更通畅的传递到键盘，二者相结合，使这一段的音色柔和，不躁动，契合中部的音乐情绪。在手臂方面，钢琴家选择保持平稳，控制着手臂使用幅度。在手指方面，可以明显看出钢琴家手掌由首部的拱形转变为平铺在键盘上，触键也由指尖触键，转变为指腹触键。手臂与手指肢体动作的转变可以使力量均匀分散，进而使音色更加柔和，帮助旋律线条更具有歌唱性，辅助音乐情绪的表达。面部表情方面，钢琴家表情变得柔和，配合忧郁的旋律，共同营造出悲伤的氛围。在作品再现部时，音乐的织体转变为大量密集的八度和弦，音乐情绪相比首部更加激昂，展现出强烈的情感宣泄，仿佛是在呐喊，在宣泄对命运，对社会的不满。为了表现相比首部更加强烈的情绪，需要由中部柔和的音色转变为明亮的音色，力度由中部的弱转变为强，速度由慢到快。因此在肢体语言方面，钢琴家选择加大了动作的频率与幅度。在身体晃动频率方面，可以看出，明显相较于首部有所加快。在手臂方面，挥动幅度也有所增加。在手指方面，和首部相同，一关节保持直立，手掌呈拱形。这一部分的肢体语言和首部相比，加大了动作的频率与幅度，以此来适应相较于首部更为强烈的情绪。在面部表情方面，钢琴家们眉头紧锁，神情凝重，配合紧张的旋律，将作曲家对社会的不满以及自身遭受的不公的情绪尽情宣泄。

通过基辛的演奏进行分析，我们可以看出，不同的肢体语言在转化为艺术表达时都是经过复杂的转化机制的，演奏者只有明确了这些，才能得心应手的运用我们的身体，表达音乐的情感。

三、结语

舞台上钢琴家指尖流淌的旋律触动人心,聚光灯下每一次抬手落键都仿佛与音乐共生令观众陶醉,而这光彩背后是无数个夜晚对每个乐句的精心雕琢以及对着镜子单调练习手型和力度掌控,这种“严酷”的打磨是表演的基础。合理的肢体语言是让这种打磨更加出彩的关键,它并非刻意的身体表演而是音乐情感的自然流露,抒情段落手臂的轻柔起伏能让音色更温暖,激情乐章稳定的姿态能传递力量感。只是模仿他人动作却不理解肢体语言与艺术表达间的深层联系,表演会显得生硬做作破坏音乐的连贯性。只有深刻理解这种关系,知晓哪些身体状态与音乐情绪相契合、哪些动作幅度有助于展现音色,肢体语言才能真正成为艺术表达的助力,让每一次登台都既“光彩照人”又“温润如玉”。本文希望为钢琴道路上的演奏者提供一些参考,帮助他们更好地演奏。

参考文献:

- [1] 何佳琦.钢琴演奏中的肢体语言与情感传达探索[J].音乐教育与创作,2025,(02):100-103.
- [2] 王僖潮,卜莉.指尖舞动音你而生——肢体语言在钢琴表演艺术中的魅力探微[J].当代音乐,2024,(11):146-148.
- [3] 杨毅,王君.肢体语言在钢琴演奏表现力中的实践研究[J].乐器,2022,(09):54-57.
- [4] 李青航.拉赫玛尼诺夫《g小调前奏曲》悲剧性色彩探析及情感表达[D].信阳师范大学,2024.DOI:10.27435/d.cnki.gxsfc.2024.000386.
- [5] 王湘琦.拉赫玛尼诺夫《g小调钢琴前奏曲》中的情感识别与表现探究[J].乐器,2025,(04):30-33.
- [6] 段雨欣,王迎馨.钢琴作品《拉赫玛尼诺夫g小调前奏曲 Op.23, No.5》演奏分析[J].黄河之声,2025,(05):176-179.DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2025.05.044.

Study on the Relationship between Body Language and Artistic Expression in Piano Performance

Yuan Xiaolong^{1*}, Quan Tao¹

¹Hubei Normal University, Huangshi, Hubei 435000, China

Abstract: Music is an auditory art, yet the use of body language is equally crucial. The proper application of body language in piano performance enables performers to achieve better artistic expression. While most performers instinctively employ body language, there is a lack of in-depth reflection on the profound relationship between body language and the artistic expression of musical works—for instance, the relationship between the structure of body language and that of artistic expression, and how body language is transformed from concrete movements into abstract artistic expression. Therefore, this paper delves into the relationship between body language and artistic expression by analyzing their respective structures in piano performance and incorporating specific musical works as case studies.

Keywords: Body Language; Artistic Expression; Key Touch; Emotion