

钢琴演奏艺术的美学思考

李泽鑫

(南阳师范学院, 河南 南阳 473000)

【摘要】站在美学的角度去分析钢琴演奏艺术,可以发现它蕴含着十分明显的美学特点。作为现代的钢琴演奏人员,必须认真地去分析和思考怎样才能充分展示出钢琴艺术中蕴含的美学意义。从钢琴艺术的逐渐演变进程上可以发现,钢琴艺术在不断的发展阶段中体现出了十分浓厚、强烈的浪漫色彩,演奏人员必须理解和掌握这样的浪漫情怀,在继承与发扬的基础上去进行有目的性的创新,这样的演奏活动才可以展示出比较明显可见的美学特点。换句话说,钢琴演奏人员需要在创作的时候,结合自己的理解和认识,准确展示出音乐作品中的内涵,为听众们提供丰富的美学价值。

【关键词】钢琴演奏; 艺术; 美学; 思考

【DOI】 10.12294/j.issn.1673-0992.2022.05.002

引言:

针对钢琴演奏作品的美感来讲,它最基础的部分就是运用钢琴演奏音乐展示其中的艺术美感,钢琴演奏同时也是钢琴音乐的美学观念的主要传播方法。钢琴演奏艺术的美学原则的创建,可以直接关系到钢琴的整体演奏质量,对钢琴演奏的美学观念的传播具有十分重要的作用。因此,本文主要围绕钢琴演奏艺术的美学展开了深刻剖析,以期能够为广大同仁带来一些参考价值。

一、钢琴演奏艺术中包含的美学思想

(一) 钢琴演奏艺术中的美学思想的根本

钢琴演奏艺术从根本上来看,能够理解成一种听觉艺术,在实际演奏的时候,它包含着很多丰富的多样化的美学观念,听众们常常需要付出精力,才能真正感受到其中的美感。随着时代的发展,钢琴演奏者演奏各种作品,需要重视作品的创作文化背景,在创新演奏的方面,保证要保留原来作品的文化蕴含,演奏人员还不能对作品随意进行变更,必须在保持原有的时代文化特点的背景氛围下,再次实行二次创作,只有这样才可以充分地结合自己的思想情感以及对作品的深刻理解掌握美学思想^[1]。

(二) 钢琴演奏艺术中的美学思想价值

在钢琴演奏的时候,关于美学价值的内容主要包括这几个方面,分别是音乐美、艺术美以及价值美。音乐美从根本上来讲是能够判断钢琴演奏人员的个人能力的标准,从专业的角度去分析探究一个音乐作品的时候,必须根据它的实际内容、表现方法以及再次创作等去完成最后的评判。音乐美就是在一定的系统基础上对美学观念进行剖析,演奏时形成各种激发现象的情况。艺术美也能够称为是艺术哲学,它最重

要的作用就是可以对艺术以及美学的结构以及关系展开分析,分析的最重要的内容就是能够发现艺术以及美学之间拥有的一些规律现象。钢琴演奏艺术则是在艺术以及哲学理论概念中需要持续进行探究和实践的,只有这样做才可以更加饱满地展示出钢琴作品中包含的美学观念。但是,价值美学是价值科目的主要内容之一,也是钢琴演奏艺术审美价值最真实地展示,值得我们展开深入探究。

(三) 钢琴演奏艺术美学观念的特点

钢琴演奏艺术活动是具有综合性质的表演艺术内容,它具有技术性、创新性以及美学性,所以具有非常丰富的思想含义,它包含的历史根源以及时代特点都是美学特征的主要组成部分。钢琴演奏艺术是一门十分高雅的艺术形式,在日常演绎的时候必须认识到音乐作品包含的精神核心,不管是在音乐的风格或本质思想上,演奏人员在创作的时候都会结合自己的个人主观思想和认知,这样钢琴演奏艺术活动才会具有更加具体的艺术特点。演奏人员自身必须具有创新意识以及创新积极性,对音乐作品中包含的思想进行深刻的探究,这样才可以形成具备特征的创新作品。从一定的程度上来看,音乐作品的本质与创新性之间不是对立的,而是具备很大的协调性与统一性的,对演奏人员来讲,只有真正理解了它们之间的融合点,才可以为听众们展示出最完美的音乐作品。钢琴演奏艺术的历史特征也是它的主要特征,当代的很多演奏人员必须从历史的方面去分析和理解音乐作品的风格,音乐创作也不可以脱离音乐作品的时代特点,需要深刻地感受音乐作品中包含的思想特点以及艺术特点,必须重视音乐作品的创作环境。钢琴演奏艺术还具备很强的时代特点,演奏人员在演奏的时候必

须依据自己的主观感受,从时代的角度出发去审视这个作品,想要创作出有更高质量的艺术作品,就必须将历史与时代特点相结合,突破以往的作品的局限意义,给作品打上全新的审美内涵^[2]。

二、在美学视角下的钢琴演奏艺术的原则

(一) 历史与现代的结合

针对现阶段的钢琴演奏艺术活动来讲,为了提升演奏的实际效果,体现出音乐作品中包含的美学思想内涵,演奏人员在实际演奏的时候必须把历史与现代的特点相结合,这样才能真正地体现出美学观念。不同的作曲家的音乐作品创作背景都会存在差异性,所以,不管是创作者自己还是音乐作品本身,都无法避免会受到当时时代氛围的影响。因此,演奏人员必须站在历史的基础上去体现作品中的独特风格与韵味。另外,在演奏作品的时候,还必须结合当下时代背景的审美特点,在演奏的时候将二者进行融合,比如音乐作品的情感、音乐作品的风格或者音乐作品的内涵等多个方面,还必须掌握它们之间存在的个性特点,在这个基础上,把当下社会的审美与传统音乐实行充分的结合,用当下的审美特点去展示具有历史特点的音乐作品,常常会得到不可预料的效果。在演奏钢琴音乐的时候,表演人员还必须要处理好感性和理性的关系,找到它们二者的结合点,这样弹奏出的音乐才会具有生命力和感染力,在展示音乐作品的时候,不能单纯依据记忆乐谱标记的形式,也不能改变创作者的创作想法,这样才是把时代性与历史性充分结合。对钢琴作品来讲,世界上的任何一事物都不是单独存在的,音乐作品也同样如此。音乐作品必然会受到当时的历史背景的直接影响,所以,有着非常鲜明的时代特点。钢琴演奏人员要根据当时的时代氛围环境,深刻地剖析作品中包含的艺术特点。倘若随意去修改音乐作品的时代背景,这样的演奏方法是不合理的,也很难得到众多观众的热爱。时代发展具有的先进性,是演奏人员需要以及社会发展的要求,倘若单纯的处在当时的背景下,这样也是不合理的。钢琴演奏艺术想要真正展示出它的艺术美,就需要演奏人员结合自己的感受和认知,从当下的时代背景出发,把历史与时代相融合,这样的作品才会更加充满艺术活力^[3]。

(二) 真实与创新的结合

钢琴演奏艺术活动从一定程度上来讲它是表演人员对音乐作品的再次创作,想要真正的展示出音乐作品的美学思想,就需要演奏人员把真实与创新相结合。真实性就是演奏人员在实际演奏音乐的时候依据创作人员的意愿展示出作品的真实内涵,所以,需要

在演出的时候就重点注意乐谱中的各种标记,掌握它的深层内涵,辅助演奏人员更好地诠释音乐作品。除了乐谱中标注的记号,演奏人员还要根据创作人员的创作风格与特点,这样才会在演绎作品的时候体现出真实性。创新性就是说,演奏人员需要深刻理解和掌握音乐作品的深层次内涵,在这个基础上给予音乐作品更好的理解。在这个时期,怎样才会把真实性和创新性相融合,对演奏人员自身具备的专业素养以及职业素养都提出了很高的要求。要求他们能够深刻剖析音乐作品的情感和特点,熟练运用和掌握钢琴演奏艺术的技巧,对它产生深刻的认知与理解,把创作者的情感和自己的情感相结合,这样才会充分展示出艺术的完整性,让观众们产生情感共鸣,有效地发挥出演奏的效果。从美学角度展开分析与探究,逐渐提升钢琴演奏艺术的表演效果,才能真正地展示出音乐艺术包含的美学思想与内涵。换句话说,钢琴艺术可以在发展音乐的时候得到人们的关心和喜爱,能对人们的内心与情感形成触动,不但有音乐作品本身的美学特点,还要演奏人员将自己的美学思想结合到其中,这样也就可以说明,钢琴演奏人员倘若想要表现出钢琴演奏艺术中的情感变化,就要对作品展开深刻的剖析,把自身的思想情感与作品的思想情感相交融,这样才可以充分发掘出作品中包含的艺术内容,展示出音乐的美学内容。

(三) 技术与展示的结合

对钢琴演奏人员来讲,演奏技术以及演奏的展示性都是非常关键的内容,技术是演奏音乐的基础,音乐技术可以辅助演奏人员更好地提升自身的表现力,音乐展示是音乐技术的升级。对演奏人员来讲,倘若在表演的时候只是单纯炫耀自己的技术,没有内在情感地展示,这样的音乐形式很难让观众产生共鸣。反之,倘若表演人员在演出的时候过分关注展示力,忽视了对音乐技术的重视,这样就会造成钢琴演奏艺术没有亮点,很难轻松吸引众多观众的好奇心与关注度。在表演音乐作品的过程中,演奏人员必须熟练地运用一些音乐技术去展示音乐内容中的特点,也必须充分展示出音乐作品的展示力,比如音乐作品的和声、节奏以及曲式等内容,将这样的内容进行深刻地剖析与计划,才可以同时把技术性和展示性体现出来,钢琴演奏艺术才能够充分展示出它的美学思想。值得关注的是,在实际演奏的时候,演奏人员可以运用很多方法帮助观众们沉浸到音乐中,这样才会使观众之间形成比较深层的交流和沟通。在演奏钢琴音乐的时候,首先必须深刻理解和掌握音乐作品的内容与

情感,掌握好音乐的优美旋律,把作品的内在情感抒发出来。这就要求演奏人员必须具有扎实的演奏基础和技术,倘若不具备这些要素,那么钢琴演奏活动艺术也是非常普通的。除了以上这些,还要求演奏人员具有比较良好的展示力,这样在演奏的时候才可以得到广大听众的喜爱^[4]。

三、在美学视角下的钢琴演奏艺术的技术练习意义

(一) 有助于提升演奏技巧

首先,钢琴演奏艺术属于一种具有技术性质的艺术科目,钢琴演奏中具有很强的技巧联系,它是钢琴演奏过程中的主要内容,在钢琴演奏最基本的技术学习之下,可以辅助当前的一些演奏人员实现最基础的钢琴乐曲的演奏展示。因此,在进行钢琴演奏练习的时候,钢琴演奏人员需要针对不同的音乐乐曲具有的转型的技术展开重复的练习,扎实演奏的基础,辅助自主的钢琴演奏能力不断提升。不过,演奏人员技术的优劣,会最终影响一个作品的最终展示结果,不过值得关注的是,这不是单纯的钢琴演奏人员成功的必备条件。此外,从其他角度来看,钢琴本身具有很强的展示能力,钢琴演奏人员在实际演奏乐曲的时候,能够创新出很多丰富多样的作品。扎实的钢琴演奏基本功以及熟练的演奏技术,可以保证演奏人员可以在实际表演的时候充分展示出它们的技巧,在钢琴练习的时候,还需要更多得重视扎实自己的基本功,能够针对一些单独的演奏技巧当作练习的基础,之后对音阶的演奏进行深入练习。

(二) 有助于整合演奏技巧和演奏方法

在演奏钢琴的时候,演奏技巧是一项基本的内容,演奏的方法是钢琴演奏艺术的美学思想展示的主要保证。所以,倘若要真正地提升自身钢琴演奏艺术的表现力,钢琴演奏人员需要结合自我的情感内容,把作曲家创作出的音乐充分的展示到演奏过程中,它能成为演奏最基础的标准,并且可以主动锻炼自身的艺术感染水平,这就包括对情感的感受,这样可以有效提升钢琴演奏的飞跃发展。钢琴演奏人员要把自我的本体放置到演奏的基本原则中,在这中间,本性展示的是钢琴演奏练习的完整过程,钢琴演奏人员需要依据自己对钢琴以往的经验累积,充分地把生活、思想与情感相结合,这样才可以有效地展示出演奏艺术美学思想的核心。此外,在实际演奏的过程中,还需要保证音乐作品的灵性,钢琴演奏人员必须重新去观察钢琴演奏的系统,充分实现具有个性化的演奏艺术的表现形式^[5]。

四、针对演奏者在钢琴演奏艺术中的位置的思考

在演奏钢琴作品的时候,需要对作品实行再次

创作和创新,在创新的阶段也会给音乐作品带来全新的内容和表现形式,因此,钢琴演奏艺术是具有真实性和创新性的。从钢琴艺术的内容上分析,它是指从内在形式往外在形式不断过渡发展的一种艺术形式,其中艺术的内在形式主要是音乐的自身形象以外的表现方法,它能够具体的展示出钢琴的演奏过程,它们之间是互相联系和依赖的,这也能够组成音乐表演形式。因此,我们能够看到,具有出色的音乐艺术特点,优秀的钢琴表现能力,都需要在内在与外在的结合中形成,这就是艺术的协调性。另外,钢琴演奏艺术的表现具有内在与外在的形式,不是单纯的分清谁轻谁重,而是更加关注艺术表现的关键性。在这中间,倘若单纯强调其中之一忽视另一部分,都不能促进艺术的表现和传播方式提升,还要求人们能够在演奏和欣赏的时候积极做出总结与归纳,运用正确的个人思想,把它们结合起来,实现有效的效果。钢琴演奏艺术活动中,演奏的主体需要在实际的效果表现中,不断地突破自己,将各种形式的音乐音符拼凑起来,还需要从很多角度去看待各种问题,在音乐创新活动进行的时候,展示出自己的思想情感,还要形成全新的可以得到观众赞赏的音乐艺术形象,创新出更加优秀的钢琴音乐文化内容,促进钢琴的表演艺术找到最终的艺术核心。所以,这其中包含最重要的现象就是创作人员以及表现人员之间存在的关系,简单地说,就是钢琴音乐的表演艺术是创作主体与展示主体之间的联系桥梁,它减少了二者的距离感,可以彰显出音乐的美学观念,将落后的内容删除,挑选合适的内容实施创新与发展,对钢琴演奏人员来讲,具有很大的艺术价值,也很值得被赞赏。因此,当音乐艺术在创作发展的时候,演奏人员的心理态度需要达到一定的标准,才可以有效地完成基础的创作任务,才可以展示出音乐作品中包含的艺术魅力。

在钢琴演奏艺术中,还要具有非常良好的个人体验,这就是指,历史上的一些将音乐作品放置到规定的体系中的,这样的钢琴演奏活动真正成了自己表现的氛围,因此这也就影响了钢琴演奏艺术的美学发展。在这样的氛围下,钢琴演奏艺术的美学思想,还需要足够关注起来,运用多角度去创新和研究,这样才可以在实际创作的时候,逐渐创新与发展,也可以在每个方面都得到成就。在现阶段的钢琴演奏音乐的表现方法上去看,美学问题不再是简单的几点内容就可以清楚的描述和表达的,也不是简单的对创作的主体以及表演的主体关系实行划分,还要求将其中的内涵深刻地展示出来。在经过长时间的创作以后,

需要积极地总结和归纳,这样才会真正地展示出钢琴演奏艺术,依据它的根本原则与主要任务,运用不断的实践去推动钢琴音乐艺术的表现朝向全新的角度进步与发展^[6]。

结束语:

总而言之,钢琴演奏就是钢琴演奏人员与作曲家之间的思维发生碰撞形成创新的美学演绎阶段。在分析演奏作品的时候,需要经过演奏人员的演绎,把音乐作品转化成比较真实的印象,帮助听众们可以从演奏的作品中感受到其中蕴含的审美乐趣。因此,本文主要分析了钢琴演奏艺术中包含的美学思想,美学视角下的钢琴演奏艺术的原则以及钢琴演奏艺术的技术练习,阐述了针对演奏者在钢琴演奏艺术中位置的思考,只有真正重视以上这些问题,才会充分地展现出钢琴演奏艺术的艺术作用,使听众们都可以感受到音乐作品蕴含的艺术表现能力。

参考文献:

- [1] 段维拉.钢琴演奏艺术的美学思考[J].艺术品鉴,2021(33):196-198.
- [2] 卢安琪.关于钢琴演奏艺术的美学思考[J].戏剧之家,2021(25):61-62.
- [3] 尉佳佳.钢琴演奏艺术的美学思考[J].戏剧之家,2021(24):64-65.
- [4] 张潇.钢琴演奏艺术的美学思考[J].中国文艺家,2021(08):73-74.
- [5] 张雨兰.基于美学视角下的钢琴演奏艺术探讨[J].艺术评鉴,2021(10):71-73.
- [6] 周为民.李云迪钢琴演奏艺术特征的美学思考[J].中国音乐,2014(04):241-243.

作者简介: 李泽鑫(1989.7—),女,河南省南阳市,硕士,职称:助教,教师,研究方向:钢琴教育教学,钢琴演奏。

