

论钢琴艺术中情感和审美要素的关系

李雪琪

(中南大学建筑与艺术学院, 湖南 长沙 410000)

【摘要】当今时代, 艺术在经济的带动作用下繁荣发展, 钢琴在发展过程中逐渐形成自己的风格, 也为艺术的发展起到了推动作用。而钢琴作为艺术与情感两者之间的结合, 它以自身独特的形式对人们的情感表达产生了重要的影响。在钢琴演奏中, 钢琴家将演奏技巧与个人情感进行融合, 可以充分地将钢琴作品的感染力表现出来, 进而感染观众, 为当今时代的人们带来了不一样的艺术体验。本文主要对钢琴艺术中情感和审美要素之间的关系展开分析。

【关键词】钢琴艺术; 情感; 审美; 技巧

引言:

当前, 艺术发展欣欣向荣, 也进一步带动了音乐的创新, 音乐创作逐渐成为现代文化发展当中的主流。钢琴作为音乐的一种, 对人们的精神世界起着不可忽视的作用。钢琴创作中更加强调以人为中心而非以钢琴作品为中心, 强调更加关注钢琴家所创作的灵感来源及钢琴家在作品中所蕴含的个人情感而非只关注作品本身。钢琴家在进行艺术演奏时所展现出来的不仅是技巧, 还有钢琴家自身所蕴含在其中的情感与审美, 因此, 钢琴艺术演奏往往具备较大的影响力。除此之外, 钢琴艺术中的情感性和审美性对艺术起到了重要作用, 本文主要针对这一方向展开研究, 进而推动艺术的发展。

一、钢琴艺术的审美特征

(一) 重视主体的发展

钢琴艺术在发展的过程中着重强调主体的发展, 即更加关注钢琴家自身的内心世界。因此, 在这一理念的带动下, 钢琴艺术家在对作品进行演奏与创作时, 由对作品本身的创造转变为更加看重钢琴家自身的精神世界, 主要看重钢琴家借助作品所表达的精神内涵, 这也是现代钢琴艺术与传统的钢琴艺术之间的差异。在传统的钢琴艺术概念当中, 钢琴作品并不是艺术家用来表达自我感情的载体, 即作品并不属于钢琴家本身。而在现代钢琴艺术中, 钢琴作品是钢琴家精神载体的重要部分, 现代派的钢琴艺术家逐渐接受了这种理念, 并在对作品的打磨中逐渐将“重主体”的理念作为法则。进行钢琴艺术教学的过程中, 相关教师应该从学生思想发展情况出发, 重视学生的主体发展, 了解学生在这一过程中存在的心理诉

求和发展诉求, 只有从根本上满足学生的发展需求, 才能达到更加理想的教育效果。由此可以看出, 现代钢琴艺术强调对创作者自身情感的重视, 因此也吸引了更多的艺术家借助这种方式来表达自我情感^[1]。

(二) 追求纯艺术的发展理念

钢琴艺术在发展过程中融合了各种各样的表现形式, 为了更好地在艺术创作中保持独立和自由, 钢琴艺术强调纯艺术发展。艺术家在进行创作时, 要不断地提出问题并解决问题, 且在尊重个体独立性的基础上追求纯正的艺术世界, 不受外界环境的束缚。东西方文化的互相促进也影响了钢琴艺术中纯艺术理念的发展, 不仅丰富了艺术家的表达方式, 也对当前钢琴发展的新方向起到了开拓的作用, 推动了钢琴创作的同时也带动了大众审美的变化。当前, 钢琴艺术中对不同音色的弹奏格外看重, 钢琴艺术不仅要与所处的时代背景进行结合, 还需要将时代背景与个人情感结合起来, 以此来达到抒发情感的目的。在对钢琴艺术进行欣赏的过程中, 仔细把握钢琴艺术中传出的各种音乐和旋律, 事先了解作品的创作背景和作者的思想感情, 了解了这些背景故事之后, 可以给学习者带来更好的学习意识和感受。他应该不断了解作品演奏和创作的基本内容, 在实际进行创作的过程中真正感受作品所散发出的那种魅力, 了解作品传递出的作者的思想感情, 不断对艺术的发展理念进行追求和感受。钢琴音乐的学习不只是学习表面形式上的内容, 更多的是对内在的一些思想感情进行感受和分析。研究者和学习者应该从整体出发, 了解纯艺术的发展理念以及纯艺术发展理念所散发出的思想感情。

(三) 注重艺术创新

创新作为艺术创作过程中必不可少的因素，在钢琴艺术发展中也起着重要作用。注重创新可以带动钢琴艺术在文化圈的发展，进而摆脱传统钢琴弹奏的束缚。在创新的基础上发展，可以丰富钢琴艺术作品的创作形式。传统的创作形式比较单一，为了丰富钢琴艺术的创作形式，就需要不局限于传统模式，更加注重钢琴家情感以及创作者作品所要表现的个性，以此来推动现代钢琴艺术的发展。当前，钢琴艺术的表现形式层出不穷，这对于丰富钢琴家内心世界而言有着非常重要的引导作用，不仅可以挖掘更好的音乐资源，还可以为钢琴艺术带来不同的探索方式。在钢琴艺术进行创新的过程中比较注重技术与钢琴相结合，通过利用大数据、5G网络等对钢琴信息进行采集，可以推动钢琴艺术发展方式的构建与发展，更带动钢琴艺术朝着全方位、多元化的方向不断迈进^[2]。了解当前行业发展的趋势以及市场的发展趋势，积极采用现代化的发展模式，对传统的艺术发展教育方式进行创新，了解当下人们对于艺术创新和教育的主要内容和实际需求。进行艺术创新的时候，相关人员需要具有一定的责任意识，要有发散式的思维。洞察人的内心世界还应该不断对钢琴艺术的表达形式和教育形式进行探索。按实际进行艺术模式教育模式进行创新的过程中，加大信息钢琴的采集力度，了解当前市场和事件的发展方式，真正实现多元化的发展与进步。

（四）丰富的民族特色

我国钢琴艺术审美主要以民族性特征为准，将民族特色、民族情怀以及民族历史作为钢琴艺术的主要表现形式。所谓民族性指的是创作者运用本民族的艺术思维、艺术形式以及艺术手法来反映民族特色，展现本民族特有的思想品质和审美风格，展现一个民族的艺术标志。比如，民族钢琴协奏曲《梁山伯与祝英台》就是以我国传统民间故事为主体创作的钢琴艺术作品，具有十分鲜明的民族特征，使我国传统艺术与钢琴艺术得到了高度融合，这也充分展现了一个民族对钢琴艺术发展的影响。不同地区的民族风情和风土人情不同，所呈现出的艺术色彩也不相同，所以在进行艺术审美创新的过程中，相关人员还应该考虑到民族特色的问题，要了解民族性的特征以及民族性特征的主要内容，分析不同民族对于钢琴音乐发展的实际诉求。只有从根本上对这些内容进行分析，才能够给人们带来更强的心灵归属感，体现民族特征。了解当前艺术审美创新过程中存在的一些问题，

切实做好民族文化的欣赏和研究工作，了解不同民族之间的文化差异，了解民族特色和钢琴文化艺术之间的联系，在了解民族文化的基础上，对现有的钢琴艺术进行创新。

（五）走向世界

随着全球经济、文化一体化的进一步发展，钢琴艺术在世界范围内的影响力也越来越大，我国钢琴艺术也逐渐走向世界文化艺术，在世界文化艺术中占有一席之地。因此，我国的钢琴艺术也就具备了走向世界的特征，在受到全世界如此多的文化艺术影响下、在世界钢琴艺术的熏陶下，我国的钢琴艺术仍然具备着自身所应有的民族特色，且钢琴艺术作品所具备的民族性也影响着世界上的钢琴艺术。例如，汪立三所创造的作品就将中国特色的民族风格展现出来，不仅体现了我国民族性，也展现了世界文化的多样性，推动了我国钢琴艺术走向世界顶端的步伐。我国著名的钢琴家郎朗等，也都多次在国外举办自己的钢琴演奏会，也获得了一致的认可，为我国钢琴艺术的发展做出了重大贡献。推动钢琴艺术走向世界，不仅可以充分汲取到世界上的不同钢琴艺术表现形式，还可以将自身的钢琴艺术发扬出来，汲取到优秀的钢琴艺术的同时，也能将我国的传统优秀文化发扬出去，这对于我国文化传播而言，是一个非常重大的推动作用。而世界作为一个更广阔的天地，也有利于创作者和钢琴家更好的发挥。

二、钢琴艺术中情感与审美要素之间的关系

（一）演奏技巧与情感间的关系

钢琴作为一种具有丰富表现力的乐器，其可以通过不同的音色来展示出音乐本身的特色。在钢琴演奏中，演奏家要想将好的音乐作品呈现给观众，就需要具备一定的弹奏技巧，但如果在演奏过程中只有技巧的使用而忽略了情感的投入，这便会导致钢琴表演失去了感染力。因此，在对钢琴进行演奏时，钢琴家需要投入一定的情感，并将自身的情感通过演奏技巧来表现出来，只有这样，才能保证整个演奏过程不是机械地的运动，而是充满丰富的艺术特色。这样的演奏可以更加感染观众，引起听众的共鸣。演奏技巧作为钢琴家自身审美的一种表现方式，只有钢琴家将自身所具备的情感与钢琴曲所要传递的情感结合起来，才能让听众在音乐和情感当中感受到钢琴曲的魅力^[3]。

（二）艺术想象与情感间的关系

钢琴的创作过程和演奏过程都离不开想象，丰

富的想象力是钢琴创作和演奏的关键。音乐作为陶冶人情操的重要工具,它十分注重创作者的想象能力,一个具备吸引力的艺术作品一定是充满着无数的想象才创造出来的,因此,艺术想象是整个艺术创作过程的关键,它也是体现艺术审美的核心要素。钢琴家在进行艺术作品的演奏时,除了投入个人情感和一定的演奏技巧外,还需要借助音色以及音乐所自身具备的语言传递给听众,让听众有一个想象的空间,听众根据自身所领悟到的音乐来打造出属于自己的独特想象艺术,每个人的经历不同,自身的情感和审美风格不同,对钢琴作品所产生的体验也是不同的。

(三) 审美感悟与情感间的关系

审美感悟主要是指个人对音乐的内容有一个认识,并根据自身的认知来对审美进行理解,最后借助于钢琴将审美表现出来。审美感悟能力是钢琴家在演奏作品过程中演奏质量的关键所在,钢琴家只有充分认识到作品自身所具备的节奏,才能充分领悟到作品所具备的美感以及音乐风格等。在对钢琴作品进行演奏时,钢琴家对艺术作品的充分了解可以更好地帮助钢琴家彰显艺术作品所具备的表现力,因此,为了更好地将艺术作品呈现在观众面前,钢琴家需要对钢琴曲所具备的特色以及所要表达的情感世界进行深刻挖掘,并通过钢琴曲调的变化来展现出钢琴曲要展现的独特思想,这就需要钢琴家具备很强的领悟能力,且能够精确的抓住创作者所要表达的意图,能在演奏过程中将创作者所要表现的精神世界彰显出来,是对钢琴家领悟能力的考验。但在演奏过程中仅仅将创作者的精神情感表现出来是远远不够的,演奏者还需要将自身情感融入作品中,使得自己与创作者两者之间的情感进行融合,从而使得钢琴乐曲更加具备特色,给听众带来不一样的听觉感受^[4]。

(四) 钢琴修养与情感间的关系

钢琴的发展历史告诉我们,每一个钢琴家其自身所获得的成就都离不开钢琴艺术的培养。钢琴修养作为钢琴家与创造者之间进行技巧、能力以及文化的展现方式,这些都时刻影响着钢琴作品的吸引力和感染力。在钢琴作品中,音色与旋律是通过技巧来展现出来的,但只有技巧还是不够的。钢琴家还需要通过自身所具备的钢琴修养来将作品中所包含的精神世界展现出来,只有这样,才能增强钢琴作品的感染力。与此同时,在钢琴作品的创作过程中,创造者其自身所具备的审美能力和个人情感也表现了其内心的

钢琴修养。有些创造者不仅具备了超强的技艺水平,且他们还拥有丰富的精神世界,他们从人类的精神文化中汲取营养,从而形成自己对整个音乐世界的认知,使得自己对音乐有一种独特的表现方式。因此,他们所创造的音乐作品往往具备超强的文化底蕴。我国的钢琴艺术创作非常注重民族性,而民族性的体现除了技巧之外,还需要从我国的时代背景以及民族精神文化中进行挖掘,只有这样,所创造出来的钢琴作品才能更加地打动听众。作为一种音乐艺术的表现方式,钢琴修养作为钢琴家与创造者必须具备的品性,在对作品质量和作品感染力中起着非常重要的作用,为了加强钢琴艺术所具备的艺术特色,就需要从生活中汲取丰富的养料,激发创造者的想象力以及演奏家的表现力,充分挖掘他们的内心世界,只有这样,才能创造出更加有灵性的作品^[5]。

三、结束语

综上所述:通过以上分析,钢琴艺术在发展的过程中,要想突破旧有的思维,找对相应的方法是非常重要的。钢琴艺术所蕴含地注重主体的表达方式可以推动钢琴艺术朝着更加优质的方向发展,尤其是将审美与情感进行融合以及注重情感表达的创作风格,不仅丰富了听众的精神世界,也推动了钢琴艺术的发展。钢琴家为了更好地满足大众需求,就需要不断学习,推动钢琴艺术朝着更好的方向前进。

参考文献:

- [1] 高宇泽.论钢琴艺术中情感和审美要素的关系[J].文化产业,2021(35):94-96.
- [2] 武英.钢琴艺术中情感和其他审美要素之间的关系[J].音乐创作,2018(01):166-167.
- [3] 吴旭东,马宁宁.钢琴艺术审美因素与情感关系研究[J].音乐时空,2015(24):110+115.
- [4] 张波.分析钢琴演奏技巧中情感运用的要点及作用[J].参花(上),2020(06):93.
- [5] 负婷.关于钢琴演奏技巧中是情感运用的作用分析[J].北方音乐,2018,38(03):63.
- [6] 张帆.浅谈初中音乐合唱教学中钢琴演奏技巧的运用策略[J].天天爱科学(教育前沿),2020(3).
- [7] 刘思言.钢琴演奏技巧与音色表现的关系分析[J].国际教育论坛,2020,2(10):186.
- [8] 周珏,王皓.钢琴演奏教学中的技术技巧分析——评《钢琴演奏技巧的自然表现与教学实践》[J].中国教育学刊,2021(1):1.