

音乐美学素养在钢琴表演中的重要性

邱 雪

(四川艺术职业学院 四川 成都 611131)

[摘要] 现如今,在进行钢琴表演的过程当中,音乐美学素养具有十分重要的作用,钢琴表演想要准确表现出音乐的内涵以及风格,就需要从美学的角度理解作品和对作品文化内涵进行二度创作,对于音乐作品的内涵进行分析和感悟,从而在演奏过程中创造性进行钢琴表演,本文主要是研究音乐美学素养在钢琴表演中的重要性。

[关键词] 音乐美学素养;钢琴表演;重要性

0 引言

作为从音乐艺术的角度分析音乐内涵及其特征的一门基础理论学科,音乐美学还属于一门艺术,其中包含着欣赏、表演、演奏等方面,钢琴表演属于其中非常典型的一个方面,需要从音乐美学的层面来分析与把握作品。美学素养的高低在很大程度上决定着钢琴表演的具体效果,对于表演者来说,应当在钢琴演奏过程中,积极主动的养成良好的音乐美学素养,唯有如此,才能在不断提高专业技能和水平,最终才能够发展成一个优秀的演奏家。

1 音乐美学素养在钢琴表演中的重要性

(1) 有助于钢琴演奏者更好地诠释音乐作品一首杰出的音乐作品是音乐作曲家根据自身的生活经验积累而创作出来,钢琴家在拿到作品时,演奏的是别人的故事。因此,在进行钢琴表演之前,必须要对音乐作品有足够的理解和认识,体会音乐作品所要表达的思想和主体,并结合自己高超的演奏技艺弹奏出优美动听的句子。但是要准确把握音乐作品的思想内涵,使钢琴者能够走入作品深处并不是一件容易的事情,这就需要演奏者要具有丰富的美学素养,从美学的角度科学地分析音乐的旋律、节奏、风格等方面的内容,才能够准确地把握作品的音乐格调,才能够弹奏出天籁之音,才能够使听众的内心产生共鸣。(2) 能够使钢琴演奏者与音乐真正结合在一起,做到物我合一作为一名优秀的钢琴演奏者,只有拥有丰富的美学素养,能够在演奏的过程中,逐渐把自己的意识融入到作品当中,体会作品所表现出来的音乐美,合理控制自身的感情,跟随音乐旋律,使钢琴演奏时如波涛汹涌的大海,充满力量;时而如深山中自然流淌的溪水,净化人的心灵;时而又如歌唱的小鸟,使人充满快乐的情绪。只有首先使自己走进音乐作品,能够在上台演奏时,形成强大的气场,使听众们在演奏家的带领下,很快进入音乐的殿堂,享受精神上的洗礼,仿佛身临其境般,感受音乐背后或优美或悲伤或温馨的感人故事。

2 提升演奏者美学素养的有效策略

2.1 切实加强对于音乐知识的学习,使自己分析能力不断提升

一个好的演奏家,首先必须具备良好的分析能力。所以,如果想实现个人演奏技能的提升,必须注重对音乐知识的学习,经常性的学习相关知识,使个人知识储备不断提升。这样,当自己面对某个音乐作品的时候,才会及时、有效的掌握其风格、内涵等,最终使自己的美学素养不断提升。具体应当把握以下几点:1. 演奏者应当在平时的训练过程中,认真细致的分析作品背后潜在的思想,在此基础上,进行多次的练习,使自身分析能力不断提升;2. 应当加大学习力度,主要是学习音乐美学相关内容与理论,通过长期的学习与分析,使个人的知识储备不断提升;3. 演奏者应当充分发挥各种新技术手段的作用,充分利用网络平台,多欣赏一些优秀的表演节目,同时随时把握美学方面的发展趋向,使自身掌握的理论逐渐拓宽,最终能够养成良好的美学素养。

2.2 积累钢琴作品当中的审美知识有效增强对于艺术作品感性认知

在钢琴作品演奏当中就是需要获得一种对作品的理性认识,其中,只有获得更多的知识才能达到理性认识的目的。所以,为

了成为出色以及优秀的钢琴演奏者,就需要融入更多的理性知识以及关注音乐感性样式。在钢琴演奏的过程当中,如果一个钢琴演奏人员本身在脑海当中缺乏一些鲜活性质的音乐样式,这样的情况下,演奏人员是无法将作品流畅以及有情感表达出来,在实际演奏的过程之中,在演奏技术上就缺乏必要的情感指向。对于钢琴演奏人员来讲演奏人员的内心是怎样的音乐样式,在实际的演奏当中就可以表达何种的感性样式。另外,钢琴演奏者应当不断以及全面积累各种有关演奏技巧方面的音乐知识。同时,演奏人员还需要学习名家演奏方式,仔细以及全面揣摩在不同时期以及题材作品,促使听觉能力能够逐渐提升,提高自身音乐创作水平同时提升自身的艺术鉴赏能力。例如,演奏某一首乐曲的过程当中,相关演奏人员可以寻找到各种演奏版本,对于这些作品版本进行更加细致以及全面的比较,帮助自己理解以及感受作品。钢琴表演相对于其他知识学习本质上是相同的,都应当全面体验以及深刻思考才能提升自己的水平。

2.3 钢琴演奏者要注重自身创新能力的培养

创新是钢琴演奏者向前发展的不竭动力,特别是在竞争日益激烈的现代社会,钢琴演奏者要更加注意创新能力的培养,否则就会在钢琴演奏的大军中,逐渐的被遗忘、被埋没。为了提高自己的创新能力,钢琴演奏者在日常的常规训练中,可以进行钢琴即兴演奏,发挥自己丰富的想象能力,任凭音乐旋律在自由的天空中,任意奔腾,从而在不断的演奏过程中,找到创作的灵感。另一方面,钢琴演奏者要注重日常钢琴素材的积累,只有拥有丰富的人生阅历,才能够以它们为基础,才能够做到创新,能够在千万钢琴演奏者中异军突起,散发出耀眼的光芒,才能够走上钢琴演奏的最高峰。

3 结束语

音乐素养的高低决定着钢琴演奏者能否弹奏出一首动人心弦的作品,能否把音乐的正能量传递给音乐欣赏者,使他们的的心灵受到音乐艺术的洗礼。而音乐素养的培养需要钢琴演奏者在漫长的演绎生涯中不断的探索和创新,才能够真正的拥有音乐素养,能够在钢琴演奏上有所造诣。

参考文献

- [1] 杨凡. 浅谈钢琴音乐欣赏对美学素养的重要性[J]. 山东艺术学院学报, 2017, 34(12): 173-174.
- [2] 刘大喜. 论学校美术教育的双向促进作用——评《学校美术教育目的论》[J]. 教育评论, 2017(10): 165.
- [3] 王介聪, 孙家明, 陈红波, 钟爱梅, 潘腾. 以外科基本素养培训为导向的整形外科教学实践[J]. 中国美容整形外科杂志, 2017, 28(8): 502-504.
- [4] 陈颖, 陈柯名, 郝璐. “审美日常化”时代的美学教学思考——以服饰美学的美育践行方式改革为例[J]. 艺术评鉴, 2017(14): 121-122+152.
- [5] 齐红娟. 依托校园文化环境, 提升学生美学素养——高中政治《文化生活》模块一节活动课的设计与思考[J]. 中国校外教育, 2017(12): 4-5.