

论钢琴艺术中情感和审美要素的关系

庄晶

江苏省文化馆

【摘要】音乐是有感情的艺术，有感情才有艺术生命，无感情便无艺术可言。听音乐就等于听一个人心中的情感世界。所以说它是最有感情、为其他艺术所不及的。音乐抒情之精致、表现感情之丰富、渗透感情之深刻、浓烈，无不表明感情是艺术之魂。钢琴艺术作为音乐艺术中发展起来的一个支系，有着丰富的感染力与表现力。它既能表达出作曲家本人对生活，对人生，对社会的深刻思考，又能通过钢琴家的精湛表演使观众获得美的享受。钢琴艺术伴随着人类的文明发展与进步得到了发展与提高，演奏时，无处不浸润着感情。正因如此，本文将针对钢琴艺术中情感和审美要素的关系展开详细的讨论与分析。

【关键词】钢琴艺术；情感思想；审美要素；具体关系

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.1792

音乐浸透了人们的感情，它反映了人们寻求精神家园的本真感情。钢琴音乐，正以它特有的姿态，进入了人们的精神生活之中。情是艺术之生命，钢琴演奏艺术中包含着丰富的情，它是艺术和美相结合的产物。钢琴演奏艺术富有表现力及感染力，它是演奏者本人情感的表达，它与演奏技巧，修养，领悟及想象有着密切的联系，能提升个人专业技能，也能提升思想素质境界。为此，本文主要针对钢琴演奏过程中各影响因素和感情的关系，并剖析了这些影响因素对钢琴艺术的深远影响，对必要审美要素和情感内涵进行剖析，深入探讨钢琴艺术审美要素和情感之间的关系。

一、钢琴的演奏技巧与情感的关系

钢琴是一种表现力很强的乐器，其运用十二平均律定调有着其它律制所没有的特征，钢琴有着丰富的和弦与之相配合产生了其它乐器无法比拟的音响效果，到处渗透着绚烂的音乐色彩。但是，要想演奏出一首优秀的钢琴作品还需要具备一定的技巧。若要奏出一首好乐曲来，发清，圆，透，必须具备技巧性，指间柔韧，匀速，轻缓但又不失生涩地触摸琴键和用灵巧的腕部，方能表现出阳光般热烈的情感内涵和活跃的生命力。这一切都离不开演奏者对音乐作品的深刻理解，以及娴熟的演奏技术和高超的音乐表现能力。只有这样，才能够把作品的意境完美地表达出来。所以，技巧的增加是十分必要的。但是，在此技法，就是对钢琴演奏中技法的掌握，不能只追求表面的美，却忽视了真情实感，则这便失去了音乐表演本来的意义，缺乏感染力与艺术表现力。钢琴演奏时一定要含有情感作为中心，所弹奏的音色除含有钢琴技能外，其丰富的情感内涵也要经过琴技的改造。钢琴艺术在其发展过程中不断地吸收了人类优秀文化成果，使之更加成熟完善，并逐渐形成自己独特的风格特色，这一切无不体现在钢琴家的技术动作上。

钢琴的弹奏，已不是单纯机械运动的结果，而是在感情的推动下，由技巧的发挥所改造的。一首优秀的音乐作品，其本身是一部审美价值极高的艺术部曲中所蕴含的对于人生，人物以及事件的深切情感等等。演奏者透过钢琴上的音符，将这一深切的情感转化为感情真挚的音乐语言来表

达，但这一表达的感情却直接关系到演奏者演奏的技巧及价值观，就是演奏者对音乐作品进行二度创作的过程。它不是单纯地对乐曲进行简单的演绎与再现，而是要用一种独特的方式去表达出作者所想要表达的思想感情。它不仅包括了音乐本身，还涉及到人与事物之间的关系。将一件音乐艺术作品以自身技艺演奏、以动作演绎发自内心的灌注之情，使作品之情得以酣畅淋漓地展现。正是这一感情，将音乐、审美观与演奏者技艺联系在一起，而且演奏者在琴声中融入了这一想法，同时又将感情灌注在琴声中。

创作钢琴乐曲，就是将作者对于生活的感悟融入到作品之中，演奏者将其等同于二度创作，将自身的感受与审美价值同样融入到演奏之中，再加上完善的演奏技巧就能激起听者的共鸣。而演奏者的情绪状态与演奏效果息息相关，演奏过程中对音乐作品寓情于意，娴熟的演奏技巧对艺术的表现力至关重要。一首成功的钢琴演奏除了要有音乐方面的学识与感受之外，高明且高超的钢琴技巧表现才能同样不可或缺。凭借高超的演奏技巧，可以将作品中深厚的情感内涵展现出来。由此可见，在钢琴演奏中情感与技巧相辅相成，这两个方面相结合所展现的钢琴音乐演奏才能够实现其审美的价值。

二、钢琴演奏艺术想象与情感的关系

音乐这门艺术，非常注重想象与创作。它具有很强的感染力，可以让人感受到生命的存在；感受到生活的美好；还能带给人们无穷的美感，使人们受到美的熏陶，提高审美能力。因此，音乐是一门充满想象力的学科。所谓艺术想象，就是在脑海中处理并重新组合生活中各种形象因素，塑造出一个新的艺术形象。由此可见，艺术想象对于艺术创作过程有着重要的影响，通过艺术想象可以创作出更高质量的音乐。钢琴艺术将乐曲这门艺术用音色与音域来传达音乐语言，为人提供了更宽广的想象空间并重新塑造了一个全新的情感领域。它不仅可以使演奏者的心灵得到解放，而且还能将自己的内心世界与音乐结合起来。这就是钢琴艺术独特的魅力所在。因此说想象对于钢琴艺术具有至关重要的作用。想象是钢琴艺术中思维方式的特殊表现形式，它借助听觉与

视觉表象，在想象中展示人性、表达人情，并借助音乐思维生成反映人心理活动的新意象。想象，钢琴艺术都有。一首钢琴演奏、满场百花齐放、满场水墨山水、无不在乐曲里引发听众的联想，不同钢琴乐曲在听众头脑中所呈现出来的场景各不相同，音乐无法提供这些图景，图景的呈现更多地表现为音乐对听众内心情感的刺激，因而给听众以宽阔的想象空间。

情感贯穿于钢琴艺术活动之中，除想象之外，情感还是钢琴艺术产生的心理因素之一，若加上以想象为基础的感情，带动钢琴演奏，装点钢琴艺术，使艺术变得更丰富多采。音乐想象力对于演奏者而言是不可或缺的，音乐想象力对钢琴演奏有着至关重要的影响。音乐想象对钢琴演奏的主要功能是使音乐变得容易理解，更加富有感染力，情绪变化也得到了感受，音乐每个声部都得到了发展，高潮和主题都得到了体现，有了情感作为基础，才会有更多的创作灵感，才会诞生更具审美的作品。

三、钢琴艺术的情感与审美领悟

所谓审美领悟，就是人们在进行审美时，对于审美内容和形式所达到的理解程度以及对于审美特性和规律所达到的领悟和掌握。它包括感知、体验、想象和创造四个阶段，每个阶段都有自己独特的特征。其中，感受、体验是审美领悟最基本也是最为重要的两个方面。所谓审美领悟，就是对钢琴艺术演奏中的节奏，旋律，和声，调式方面的理解与感悟。只有对音乐风格，文化背景，情感内涵及创作音乐作品作者的背景与体验有了深切的感受，才会使演奏更加契合作者情景。在诸多审美因素之中，审美领悟就是对于钢琴艺术的深刻理解。

钢琴艺术风格与作品的情感内涵要求听者有高度的领悟力以及详细而准确地感知与体会。创作者的审美领悟就是对人生，对社会，对体验的深切感受，体验学习，揣摩就能发挥创作灵感而产生包含着丰富内容的音乐。而这种感受与理解又必须通过音乐实践来进行。因此，演奏者要充分挖掘作品内在的精神意蕴，使自己的艺术表现更加完美。演奏者若能充分发挥审美领悟这一功能，就能较为深入地理解所演奏作品中包含的文化，风格，年代，性格等各方面因素，也就能更加深切地体会到乐曲中的感情内涵。脱离审美领悟而仅仅依靠感性体验无法达到深层。所感之情，要求我们能有所悟，唯有所悟之情才会有更深的感悟。审美领悟既有利于演奏者对作品感情内涵的准确把握，又能帮助演奏者对作品获得更深刻更丰富的情感体验。

四、钢琴艺术修养与情感的关系

从全面的观点看，任何钢琴演奏者所取得的成绩都是艺术修养在演奏中的表现，也是技术修养与文化修养两方面在演奏中的融合，缺一不可。音乐本身就是一门技艺性很强的

表演艺术，它要求表演者具有高超的演唱技巧与娴熟的伴奏技能。顺畅的旋律、纯净的音色都是通过技巧来取得的，都是前文提到的演奏技巧在演奏中的体现。深厚的文化修养对演奏者的表演也有着举足轻重的影响，它将让表演散发出更加璀璨的艺术光芒。文化修养，就其本质而言，是指个人对于人类精神活动创造物的认识，掌握，利用程度。

钢琴演奏者唯有不断地提升自身艺术修养才会形成深厚的艺术感染力和洞察力。它决定着人们对美的理解和追求以及对自身生命价值的肯定与尊重，也影响着人们对于社会历史、道德伦理等问题的认识和评价。因此说文化素养是钢琴演奏家的根本素质。一位钢琴艺术家审美感受力的强弱本质上就是艺术家内心与生命的撞击和艺术文化审美的体现。来自演奏者钢琴的歌声具有浓郁的文化韵味与品味。纵观钢琴史，涌现出许多钢琴艺术大师，钢琴艺术已达到炉火纯青，登峰造极之地步，这其中除具有精湛的技艺之外，主要表现为大师从人类文化中吸取养料，发展出自己对于社会，人生，音乐等方面的独特经验与思考，从而产生出自己特有的个性。钢琴演奏从感情上讲，作品总是饱含艺术的感情，唯有带有感情的演奏才能富有活力与气韵，才能不显得苍白无力，才能反映丰富的人生阅历与民族精神感情。所以钢琴演奏的艺术修养越深厚，艺术的天地也越广阔。

五、结语

总而言之，钢琴演奏是一种音乐艺术，它建立演奏者和听众的情感纽带关系和审美体验。从某种程度上说，情感能够影响到钢琴的音色及表现力，同时也决定着钢琴作品的质量水平。通过对音乐作品中所包含的感情进行分析，从而了解其内涵以及精神。换句话讲，通过钢琴艺术表现，能够深化演奏者和欣赏者的感情交流，使钢琴具有艺术审美价值。钢琴艺术与情感之间有着非常紧密的联系，钢琴演奏要流露感情，抒发内心感受，而不应该只注重技术的应用，钢琴演奏中若缺少了感情，就很难去感染人们，感动人们，这种演奏就会缺乏活力，就会显得较为苍白无力。唯有有感情的音乐，才能有灵性，有生命力，才能推动听者的心灵获得升华，内心获得启迪。

参考文献

- [1] 苏鹭. 钢琴艺术审美因素与情感关系探究[J]. 艺术科技, 2017, 30(12): 1.
- [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] 孔德文. 我国当代钢琴艺术作品审美特征分析[J]. 黑河学院学报, 2018, 9(10): 158-159.
- [4] 苏鹭. 钢琴艺术审美因素与情感关系探究[J]. 艺术科技, 2017, 30(12): 209.