

钢琴表演中审美能力的培养与提升

颀莉娜

(韦哲教育钢琴艺术中心 河北 保定 071000)

[摘要] 钢琴表演,是作曲家创作出相关的作品,演奏者根据作品进行弹奏供观众们欣赏,在每一个环节过程中都离不开人所具有的主观审美元素,所以导致了最终的审美效果各不相同。这里所讲的审美素养,是指人对美所具有的认知,形成的审美情趣和能力等多个方面的总和。由于受到不同因素的影响,使得审美效果不同,每个人的审美能力也各不相同。对人的审美素养要经过阶段性的训练,不断提高他们的审美能力,从而促进其形成具有独特之处的审美能力,不断提升对于美的自我认知。

[关键词] 钢琴表演;美学素养;审美能力;素养提升

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.526

对于广大观众而言,钢琴表演深受人们的喜爱,它是将技巧和表演进行有效融合的艺术表现形式。对于钢琴表演而言,不但具有观赏性的特点,而且也是一种具有美学形式的艺术,在欣赏钢琴表演过程中,不仅要观看整体表演效果,而且还要感受表演者所传递的情感态度,欣赏其高超的表演技巧,在一定程度上提高钢琴表演的欣赏价值水平。所以,作为钢琴表演者要注意在日常训练中不断提高自身的审美能力,提升自身的综合素养,呈现出更完美的演奏效果。作为钢琴演奏者,可以通过自身的演奏形成独具特色的审美能力,这对今后的钢琴表演具有深远的影响,也有利于自身综合能力的全面提高。

一、审美素养在钢琴表演中的体现形式

(一)有效抒发作品所蕴含的情感体现价值。

无论任何一首钢琴作品,在进行创造时都与创作者的感性认知具有紧密联系,它是创作者根据自身对事物的不同感受进行分析,将美学元素纷纷融入其中,从而形成优美的旋律,供人们欣赏。将人的情感融入作品之中,从而使得他人深受感染,这一过程被称为钢琴表演艺术的完成机制,对于整个音乐艺术表演而言,情感具有十分重要的影响。无论是哪一首钢琴作品,都包含作者的情感,创作者与某种事物进行接触而产生情感为创作带来灵感,作者借助这种灵感进行创作,从而使整个作品充满艺术感。对于某一钢琴作品而言,一旦缺乏相关的情感基调,仅仅通过旋律进行演奏,这样的作品是不能感染他人的,所以在整个作品中融入创作者的情感和思想至关重要,也是整个作品的灵魂所在,其使得整个钢琴作品具有实际的艺术气息。

(二)对于钢琴演奏者自身美学素养的提升

作为专业的钢琴演奏者,要求其具备相关审美能力,这对于其自身演奏水平和专业素养的提高具有十分重要的影响。钢琴演奏者在进行表演时,会将自身所具备的功底作为基础对作品进行分析解读,并在其中融入独具个性的演奏方法,最终将整个作品进行完美呈现,供观众们欣赏。所以,在进行钢琴作品演奏前,要对整个作品的情感和思想进行分析并深入理解,这样一来才能让演奏者在进行演奏时充分表达自己的情感,呈现出更高水平的演奏效果。同时,作为演奏者在进行表演时应该具备寻找忘我的技能,将自身对作品的理解融入其中,将原本作品内涵作为基础进行合理创新,而使得整个作品更具有艺术魅力。

(三)观众对于钢琴艺术审美追求及情感的寄托

在进行钢琴作品欣赏时,观众是整个过程的主体,他们对表演者所产生的反馈至关重要,优秀的钢琴演奏能够让观众与之产生情感共鸣。当人们评判事物是否符合审美标准是会设定一个相对的范围,在进行范围设定时会联系日常生活和思想感情,所以相关的判定也会大不相同。在欣赏钢琴演奏时,观众会根据表演者的肢体形态、演奏技巧等进行全面评价。如果一个作品能够激发观众产生情感共鸣,就说明了在一定程度上和观众的情感和审美标准相符合,观众在欣赏演奏过程中将个人的情感融入其中,进一步感受钢琴艺术之美。

二、审美能力对于钢琴表演艺术的重要影响

(一)艺术审美能力在钢琴表演中具备的特点

1、提高音乐的意境之美

审美能力对于钢琴演奏者具有十分重要的作用,能够有效构建符合乐曲的音乐氛围,这种具有抽象性特点的美学意境,充分的展现了作曲家和演奏者所具有的审美能力。在进行钢琴演奏过程中,台下的观众可以直观地欣赏演奏的形式,观赏演奏者的肢体形态,对整个作品具有直观性。此外,当演奏者构建音乐的相关氛围时,要根据作品的情感内容进行建构,更好地让观众产生情感共鸣,融入音乐情景中来,感受和欣赏音乐作品所蕴含的艺术美。

2、加强钢琴艺术价值的鲜明对比

审美素养可以借助钢琴演奏进行体现,有利于加强钢琴艺术价值的鲜明对比,主要包含相同点和不同两个不同方面的内容。所谓的相同点,就是指根据创作背景对同一首作品进行分析和理解。作为演奏者,要在演奏前对相关的作品情感思想进行深入掌握,抓住整个作品的情感基础,更好地在演奏过程中融入情感内容,使得整个作品演奏得更加淋漓尽致。因此,要对整个演奏作品所包含的美学意境全面掌握和分析,从而呈现出更好的演奏效果,对于观众产生情感共鸣也具有积极作用。而不同点就是指,每一个演奏者所具有的演奏风格存在差异,对同一作品的理解和分析也大不相同,与个人的审美能力和审美观念密不可分。同一个钢琴作品被不同的演奏者进行演奏所呈现的效果是不同的,表达的情感也大不相同,最终营造出来的艺术氛围也存在差异,这些都与演奏者的个人观念和文化背景具有密切联系。除此之外,由于每一个演奏者的演奏形式不同,所以所呈现出来的效果也各不相同。

3、全面培养钢琴演奏者的艺术修养

作为演奏者,要不断提高自身的审美能力,同时也要不断

提升自身的艺术素养水平。就艺术修养和美学文化两者而言，他们之间具有十分紧密的联系，并且和人们对于美的追求也密不可分，在进行钢琴演奏过程中表演者通过自身的审美能力，能够促进自身的艺术修养水平得到提高，甚至演奏呈现出更好的效果。对于钢琴表演这一艺术形式而言，并不属于我国的本土文化，但是在我国音乐历史中存在很多年，所以也包含了我国的传统文化。作为钢琴演奏者在日常生活中要不断练习，丰富自身的传统文化素养进而提高艺术修养水平，不断提升自身的演奏技巧，促进自身的美学素养得到有效培养。

（二）钢琴表演中提升审美能力的重要意义

站在美学文化的角度出发，对事物进行审美就是评价事物和自我评价的过程。钢琴表演全面融入表演和情感艺术，深得观众的欢迎，通过其艺术所散发的魅力抓住人们的眼球。随着钢琴表演水平的不断提高，人们对其审美标准也在不断提高，因此审美能力对于钢琴演奏者而言至关重要。

1、可以不断提高演奏者的演奏技巧

不断提高演奏者的审美能力，对于演奏技巧水平的提高也具有积极作用，同时也有助于专业素养水平的不断提高。作为演奏者，一旦具有了十分丰富的美学素养，就可以借助相关的作品进行情感表达，对整个钢琴作品进行深入分析和理解，在演奏一些情感内容丰富的乐曲时，也能够比较容易的掌握其情感意境，从而有效提高演奏技巧水平。同时，演奏者自身应该将表演视为一种美的享受，这样才能呈现出完美效果的表演，有利于自身的思想融入作品旋律之中，进而表现出钢琴艺术所具有的独特艺术魅力，给观众带来美的感受和体验。如果在进行演奏过程中只注重演奏技巧的显现，而忽略了整个作品所蕴含的美学元素，就会导致整个演奏没有活力，缺乏感染力。

2、有助于演奏者挖掘和体会作品的内涵

提高演奏者自身的审美能力对于演奏效果具有积极影响，同时也有利于演奏者对作品进行深入挖掘和感受，融入自身所存在的美学文化，对每一个音符和旋律的情感进行感受和体现。如果从美学的角度出发看待钢琴作品，演奏者可以将创作的背景和作家经历作为切入点，以便更容易的帮助演奏者找出所蕴含的情感内涵，促使作品进行完美呈现。虽然钢琴作品情感基调多种多样，内容也涉及多个方面，只要演奏者借助自身的美学素养进行深入挖掘，就能快速抓住整个作品所蕴含的思想内容。

三、钢琴表演中审美能力的培养与提升

（一）将美学元素充分融入钢琴表演活动中

对于钢琴演奏而言，不仅具有相对较强的创造性，而且也极富表演力。钢琴表演是门充满艺术气息的音乐艺术，充分体现出所蕴含的美学素养。演奏者要想提高自身的审美能力并不是一件容易的事，需要经过阶梯性的培训，才能促进自身能力得到有效提高。所以，表演者在进行演奏过程中要不断提高自身的审美素养水平，对其所蕴含的相关美学文化进行全面分析和理解，促进表演能力得到提高，进而呈现出高水平的演奏效果，带给观众美的享受。美学可以通过多种形式进行转型，所以作为演奏者要想为观众呈现出淋漓尽致的表演，获得观众

的好评，就要确保自身的演奏技巧到达一定水平，整个演奏过程视为一种美的享受。对于演奏者而言，在进行演奏过程中，其形态和肢体动作等都与表演效果具有紧密联系。同时，整个舞台的灯光和场景等也与美学具有紧密的联系，进行正式演出之前要根据作品的内容进行有效调整，为作品营造相适宜的环境氛围。

（二）巧妙运用钢琴演奏技巧，优化表演效果

每一位钢琴演奏者所具有的演奏技巧都各不相同，演奏风格也各具特色，因此在进行美学表达时也存在很大差异。对于同一首音乐作品不同的演奏者对其分析和理解是不同的，感受到的情感也存在差异，虽然大方向表达的情感和思想是一样的，但由于演奏风格不同，所以演奏的效果也存在差异，这足以说明不同的人对美的理解是不同的，所产生的演奏效果也是不同的。作为钢琴演奏者，如果不能巧妙地运用钢琴演奏技巧，不能全面深入把握作品的情感内容，就会导致最终的呈现效果不理想，不能吸引观众的眼球。所以，不断提升自身的审美能力对于演奏者而言至关重要，有效将审美能力和演奏技巧进行结合，为演奏效果达到理想程度奠定良好基础，促进作品情感得到有效表达和传递。在进行演奏时，演奏者要巧妙地将个人风格融入演奏中来，带给观众愉悦的体验和美的享受。

（三）深入挖掘分析作品内涵，抓住情感基调

钢琴演奏者要想更好地抓住作品所蕴含的思想感情，就要具备审美能力，巧妙的运用演奏技巧，有效和情感进行融合。对于音乐艺术而言，情感表达具有重要的作用，情感丰富的音乐作品可以有效激发观众产生情感共鸣，从而实现舞台效果理想化。所以，要不断提高演奏者的美学素养水平和审美能力，在原有的专业基础上加强训练，不断提高演奏水平。除此之外，在钢琴演奏时也可以发挥自身所具有的创新性，在理解乐曲的基础上进行加工，以更好的效果呈现给观众，这对于演奏者审美能力的要求相对较高，整个演奏充分体现出其所具备的美学素养。

结语

所谓的钢琴表演具有相对较强的综合性特点，作品的创作者要具备追求美学元素意识，从而使得作品更能感染观众，促进情感得到有效传递和表达。此外，观众如果具备一定的审美能力，在欣赏钢琴表演时就可以深入把握其情感内涵，享受美的同时欣赏演奏者的高超技艺。作为一名钢琴演奏者，不但要具备专业的钢琴素养，还要具有丰富的情感思想，同时与其所具备的审美能力进行融合，这样才能使演奏效果得到优化，做到思想情感和神情形态做到一致。因此，不论是在日常的训练中还是在正式的演出过程中，演奏者都要不断提高自身所具有的审美能力，不断丰富自身的钢琴理论知识，了解美学素养所具有的重要作用，为优化演奏效果奠定良好基础。

参考文献

- [1]王秋晨.钢琴表演艺术中审美素养能力的提升策略探究[J].明日风尚,2021(01):5-7.
- [2]贾芸.钢琴表演艺术中审美素养能力提升[J].黄河之声,2019(13):35.