

钢琴表演艺术的审美意象研究与分析

毕煜皓

(延边大学 吉林 延吉 133002)

【摘要】 钢琴表演艺术是现代音乐艺术中的一个组成部分，是世界音乐艺术的发展都有着重要的影响。在实际中，钢琴表演艺术会受到众多因素的影响，其中审美意象是钢琴表演艺术中的一个影响因素，需要对其充分重视。本文对钢琴表演艺术的审美意象进行了研究与分析，以此来提升钢琴表演艺术的发展。

【关键词】 钢琴表演艺术；审美意象；研究

【中图分类号】 J624

【文献标识码】 A

【文章编号】 1673-9574(2022)19-0007-03

近些年，随着音乐艺术的发展，在钢琴表演艺术上也受到了一定的影响，并受到越来越多人们的喜爱和欢迎。在钢琴表演艺术中，可以表达出情感，有利于培养审美素养。就钢琴演奏者来说，在钢琴表演艺术中每一个方面要充分重视，尤其是对审美意象。只有对审美意象有充分地掌握之后，才能呈现出优秀的表演效果，有利于提升钢琴演奏者的艺术素养。

一、钢琴表演艺术中的审美意象概述

在钢琴表演的时候，往往钢琴演奏者在演奏的时候将自己的情感和对作品的认知全部融入到作品的乐谱当中，这样演奏出来的钢琴作品就会让听众在自己的脑海里浮现出于作品相关的画面，并与演奏者演奏的内容产生共鸣。在这一过程中，钢琴演奏者在演奏时候所演奏时候产生的情感思想与听众在自己脑海中构建的画面称之为钢琴表演艺术的审美意象，但是两者的审美意象是有区别的，前者是钢琴演奏者的审美意象，而后者则是听众的审美意象。在钢琴表演艺术中，审美意象可以看成是一种无线电之间的传输，电台以无线电波的形式发送出音乐的信号，收音机在接收到无线电波信息之后将真正形式的音乐释放，无线电波中的音乐可以看做是钢琴表演中的审美一项，需要通过无线电波的形式来传递音乐。同时，在钢琴演奏过程中，听众并不是简单地听演奏的作品，而是要从演奏作品中感受到作品内在的思想情感。

二、钢琴表演艺术审美意象的内涵

(一) 体现钢琴演奏者的音乐素养

在钢琴作品表演过程中，钢琴演奏者在对完整地谱例演奏之外，还要结合自己的情感和演奏技巧对钢琴作品进行演奏形式上的调整，这样演奏出来的钢琴作品就会有更深层次地内涵。每一个演奏者演奏出来的作品都有一定的差异性，这是由于不同演奏者在情感上存在层次差异性。当钢琴演奏者没有一定的音乐素养高度时，在音乐上的认知也只是停留者一个较浅的程度，这样表演出来的审美意象就会出现片面化，不能与听众之间产生共鸣，这样一来钢琴作品的表演力就会很差；当钢琴演奏者有很高的音乐素养时，并掌握了乐理知识相对全面，对表演的钢琴作品有深刻的了解之后，就会发现其中存在的情

感重点位置。这个时候，钢琴演奏者再将自己所适应的演奏方法结合到钢琴作品当中，就会将之前的束缚所突破，从而在审美意境上层次更高，同时也可以让听众感受到审美意象在钢琴表演艺术中的深刻性。

(二) 钢琴演奏者的情感释放

在演奏钢琴作品的时候，钢琴演奏者对所演奏的作品都有深刻地了解和认知。因此，在实际中，钢琴演奏者会结合自己对钢琴作品中情感的理解，并增加自己的情感以及之前相似的情感等，通过自己手部中的动作，将钢琴作品中所蕴含的情感全部展示出来，让听众可以感受到优美动听的旋律。在这一角度上，审美意象并不是包括钢琴作品，还有演奏者对钢琴作品的理解程度以及个人的情感观念。因此，钢琴演奏者在表演钢琴作品的时候，将个人情感与作品情感结合起来，并对钢琴作品进行升华，这样可以通过表演钢琴作品来激发演奏者的内心情感，通过手部动作和身体动作来体现出情感的变化，从而让钢琴表演艺术赋予一定的内涵，突出钢琴表演艺术中审美意象的作用。

(三) 钢琴演奏者的个人创造力

在钢琴作品表演中，演奏者和作曲者是两个独立且相对的个体。因此，在钢琴作品表演过程中，演奏者对钢琴作品的认知程度与作曲家之间可能出现差异。对于优秀的演奏者而言，在表演钢琴作品的时候，对钢琴作品中的情感内涵传播更为注重，并在不同情感的影响下对钢琴作品的氛围进行烘托。演奏者在演奏的时候结合自身对作品的理解，并对其改动，丰富钢琴作品的整体层次感。换句话说，在钢琴表演中由于地点和时间的不同，不同演奏者对相同的钢琴作品都有独立的创造性，而赋予作品不同的内涵，在审美意象上出现了多种类型。审美意象是钢琴作曲家在情感上的申诉，表达出演奏者在演奏中的情感多元化，以多个不同的角度来全面呈现出钢琴作品所蕴含的情感，让听众在聆听中获得情感上的满足。

三、影响钢琴表演艺术审美意象的因素

(一) 演奏者和听众对作品的认知

在钢琴作品演奏中，演奏者和听众两者的审美意象是在钢

琴作品的基础上而形成的。演奏者和听众对钢琴作品的认知程度以及演奏者在现场对钢琴作品加工等，对钢琴表演艺术在审美意象上都有一定的影响。钢琴演奏者要想在演奏钢琴时向观众展示一个全面而情感丰富的钢琴演奏审美意象，首先必须掌握好钢琴作品的乐谱。演奏者通过对他想要表达的音乐作品和那个时代背景音乐创作作品的深刻诠释，在钢琴和情感之间进行了新一轮的整合工作，主要是传达情感和个人的情感认知，并在演奏过程中理解情感。对钢琴演奏的关键章节进行了详细的描述，以充分展现钢琴演奏中钢琴音乐的整体意境，向大众传达钢琴演奏的审美意象。对于听众来说，听众对钢琴作品的感知以及他们自身音乐理论的丰富性，都会对钢琴演奏审美意象的建构产生影响。这也是听众欣赏同一钢琴演奏后，在钢琴音乐审美意象上出现差异的一个主要原因。

（二）心理因素

钢琴作曲家根据自己的个人认知和情感表达，把不同的音符结合起来，构成一部系统性的钢琴作品。换句话说，钢琴作品中的审美意象，是钢琴作曲家内心世界的外在表达，是钢琴作品的创作者热爱生活，积极活跃的心灵深处，所创作作品中的大多数审美意象是积极主动的。如果说钢琴作品的创作者对时事及其周围的事物有着深刻的印象，善于批判和辩证地认识生活，那么他们的钢琴作品往往具有更深层次的审美意象，甚至有些黑暗的风格，听众在心情低落时可能会产生一定的压抑感。钢琴作品本身具有审美意象，经过对钢琴演奏者家心理世界的再加工，最终在审美意象上会更加层次化。

（三）倾听水平

倾听的本身就是一种能力。听众在构建钢琴作品的审美意象时，主要是听钢琴音乐中的音符，与场景相结合，最后形成具有个人情感的审美意象。对于钢琴演奏者而言，当他演奏钢琴时，主要的情感体验是听到自己的钢琴曲。通过调整手部的动作，他可以改变钢琴音乐表达情感的方式，最终给听众带来更丰富的体验。对于钢琴欣赏家而言，现场欣赏的过程就是通过观察钢琴演奏者的肢体动作和聆听钢琴音乐来理解钢琴作品所传达的情感，并结合自己的理解来塑造个人的审美意象。无论是钢琴演奏者还是听众，钢琴音乐审美影响的构建主要是通过倾听来完成的，这对钢琴演奏者的倾听能力是一个很大的考验。

（四）演奏风格

钢琴演奏者的个人风格将贯穿于钢琴演奏的全过程，钢琴演奏所形成的审美意象将被其他演奏者从钢琴的审美意象中分离开，成为钢琴演奏者个人特征的一部分。从一方面来说，钢琴家会受到作品本身的风格所影响，无意识地接近钢琴作品的风格，最终将钢琴作品的整体审美意向呈现给听众。同时，钢

琴演奏者自己也有着丰富的经验，对钢琴作品有着自己的见解。钢琴演奏者在演奏过程中将自己的认知和情感注入到钢琴音乐中，钢琴演奏音乐所形成的审美意象赋予了钢琴演奏者自身的特征。有些演奏者在演奏钢琴音乐时，会进一步坚持大规模的动作和无意识的哼唱，并能取得更好的效果，这就要求钢琴演奏者积极学习新时期其他钢琴演奏者的演奏优势，并在此基础上转化为个人的演奏能力，不断提高自己的演奏水平，为听众营造出更加完美的表演。

四、钢琴表演艺术中审美意象出现差异的原因

（一）对钢琴作品的认知不同

钢琴演奏者、听众这两个不同的个体和钢琴演奏者和听众这一个体所产生的审美意象都有一定的差异，主要的原因是由于不同人对于钢琴作品的认知是不同的，在相同的钢琴表演中，虽然同一个场景中的听众都是听着相同的钢琴作品，而不同的听众所产生的思想情感也是有一些差异存在的。

（二）心理特征不同

心理特征往往体现出一个人的个性、喜好和心理状态等多方面，这些都会影响到个人的审美意象。往往一个性格相对外向的钢琴作曲家在创作的时候的旋律大多是欢快的，例如李斯特创作的《匈牙利狂想曲》作为旋律欢乐的典型作品。而《c小调练习曲》又被称之为《革命练习曲》，这首钢琴作品是肖邦在听到华沙陷落之后的消息内心悲愤所创作的。因此，心理特征会对审美意象产生一定的影响。

五、钢琴表演艺术中审美意象的作用

（一）展现钢琴作品的内涵

钢琴作品往往包含着钢琴创作者的个人情感和对周围世界的理解，有着情感和思维上的双重内涵。在钢琴表演艺术上，实际就是钢琴演奏的过程，这增加了演奏者的理解，表达出个人的情感生活。通过演奏者的手部动作和钢琴演奏技巧，听众可以更好地理解钢琴作品的内容。首先，钢琴家必须提高自己在钢琴演奏中塑造音乐意象的能力，积极了解不同钢琴作曲家的生活，才能创作出情感丰富的高质量作品。还要从作曲家的音乐意象入手，试图模仿作曲家的创作意图。最后，在现场演出中，钢琴演奏者的情感通过钢琴音乐传递给听众，即使钢琴演奏结束，听众对钢琴音乐产生的印象也不会发生改变。钢琴演奏者的演奏技巧和个人演奏能力形成了一种清晰的认知，这是钢琴演奏艺术审美意象的升华。

（二）传递钢琴作品的情感

钢琴演奏不仅向听众展示了钢琴作品的思想内涵和演奏技巧，还向观众传达了一种强烈的情感，俗称“移情”。从美学的角度看，移情是指受众根据自身的特点和理解，对外部事物进行观察和感知，并寻求与外部事物的个体思想产生共鸣时，

对外部事物的现实的诠释，这也使得原来事物更加生动。钢琴演奏亦是这样。钢琴作品的审美意象是由听众的个人理解和钢琴演奏者的演奏所构成的，然后根据听众的理解习惯和情感认知习惯来创作，这也是钢琴演奏者所要传达给听众的一个主要情感意象。

（三）突出演奏技巧

钢琴表演具有丰富的技巧特点，精湛的演奏技巧可以让钢琴演奏者更好地展示出演奏效果，从而为听众塑造完美的审美意象。通过对钢琴表演艺术审美意象的分析，可以发现不同的演奏者在演奏技巧上以及对作品某一章节的理解上都存在着差异，从而导致了演奏技巧上出现变化。这种变化有时表现为钢琴作品与乐谱的区别，有时表现为大停顿和快奏，最终形成了钢琴演奏者独特的钢琴审美意象。钢琴演奏者要认真理解作品各个部分的含义，并分析在演奏中所能运用到的演奏技巧。在表演过程中，钢琴音乐的每个部分的性能点应该合理，作曲家的作品的风格和认知应该完全传达给了听众，听众应该提供一个更系统性和全面性的钢琴审美意象。钢琴演奏者在审美意象上的理解逐渐加深，有利于提高个人的演奏技巧。

四、钢琴表演艺术提升审美素养的措施

（一）提升个人的外在修养

在日常训练中，钢琴演奏者不但要对钢琴作品中的美感与自己的情感相结合之外，还要对外在的美学进行重视和改进，提升自己的言谈举止和精神状态。例如，演奏者可以坚持日常固定的运动量，并通过自我激励的途径。在寻找他人咱们的时候也可以学会赞美自己，这样可以提升自己的自信心。还有在钢琴表演开始之前，演奏者要具有针对性地调整舞台上的灯光和舞台场景变化，将外界的一切事物和钢琴演奏相融合，为听众呈现出高质量的钢琴作品。

（二）重视积累乐理知识

在钢琴表演艺术中，演奏者不但要重视和掌握演奏技巧，还要对不同钢琴作品中的乐理知识进行重视。演奏者要将自己的演奏体会结合到作品当中，对音符在弹奏方式上及时做出调整，有利于弹奏难度地降低，还可以提升情感在作品中的表达能力。在这一过程中，演奏者要学期他人身上的优点，及时调整自己的演奏技巧，有利于演奏者掌握不同的演奏技巧，了解乐理知识之间存在的联系。这样一来演奏者可以形成系统性的乐理体系，后期通过丰富乐理知识，达到演奏能力的提升。

（三）认真领悟钢琴作品的情感

钢琴演奏者除了要掌握曲调的积极性和消极性之外，还要中相近曲调的辨别能力。每一首钢琴作品在情感表达上是不同的，这是由于表达方式和组成音符不同造成的，对演奏者在乐理知识上有着更高层次的挑战。因此，在日常练习中，演奏者

要对钢琴作品的创作背景和作曲家的习惯状态等主动了解，探究钢琴作品创作的缘由，并以此为基础尝试全新的创作，充分了解钢琴作品在情感上发生的变化，并与自己的情感相结合，从而为听众营造一个完美的钢琴表演艺术审美意象。

因此，钢琴演奏者要提升自己的音乐表现力，深入了解钢琴作品的内容，在演奏的时候融入自己的情感，演奏出来的钢琴作品就会具有审美意象，这样的音乐表现力就会超强。当钢琴演奏者拥有高超的演奏技术，与审美意象再结合，这样的音乐表现力就会越来越强。其次，由于钢琴作品的乐谱是不存在活力的，需要钢琴演奏者运用自己丰富的情感来将乐谱中的情感激发出来，这样听众在欣赏演奏者演奏的钢琴作品的时候，自己内心中的情感会被激发出来，并与钢琴作品的情感相结合，以此来增加听众对钢琴作品更深层次的理解。

结束语

在钢琴表演艺术中，美是丰富多样的，听众的审美意象会被演奏者的演奏技巧、舞台表演现状、自己的生活阅历等众多方面所影响，在审美意象的构建上也存在着不同的类型。审美意象是从生活中产生的，通过演奏者的不断加工，而又高出实际生活，充分体现了情感上的层次性。演奏者要加强自己的乐理知识储备量，并为之丰富，提升自己的演奏技巧，有利于演奏者最快时间内了解到不同钢琴作品中的差异性，最终形成独特的审美意象，拉进自己与听众间的关系和距离，让听众能够融入到钢琴演奏之中，有利于审美意象一直存在于钢琴艺术表演中。

参考文献

- [1]王卓欣. 钢琴表演艺术中的审美意象[J]. 中国民族博览,2020(4):151-152.
- [2]赵明慧. 钢琴表演教学中基础训练与审美意象[J]. 当代音乐, 2020(9):45-46.
- [3]蒋小燕. 论钢琴演奏中的“审美意象”[J]. 音乐创作,2012(4): 137-139.
- [4]王晓蔚. 钢琴表演艺术中的审美意象[J]. 参花,2018(6):142.
- [5]关婷婷. 钢琴表演艺术中审美意象分析[J]. 参花,2018(2): 150.
- [6]吴丹丹. 钢琴表演艺术中审美意象剖析[J]. 戏剧之家, 2020(15).
- [7]吴喜. 钢琴表演艺术中审美意象的研究[J]. 艺术品鉴,2019(26):151-152.