

浅析中西方钢琴音乐表演艺术美学特征

陈星棋

连云港师范学院, 江苏 连云港 222000

DOI: 10.61369/RTED.2026060028

摘 要 : 在全球化背景下, 西方钢琴慢慢传入我国, 钢琴作为艺术种类中的重要组成部分, 其中所表现出的美学元素更是值得我们关注。西方钢琴的到来丰富了我国钢琴艺术的内涵, 但同时也逐渐演变成最难诠释以及最难鉴赏的。钢琴演奏作为一个可以随时体现美学所产生魅力的艺术, 需要演奏者通过演奏来表达自己对一首钢琴作品美学的理解, 并且传达给观众。本文将以钢琴表演艺术为核心。本文将从中西方钢琴演奏历史发展的回顾、钢琴演奏中美学思想、中西方钢琴美学思想的异同这三个方面来进行分析。

关 键 词 : 钢琴演奏; 艺术美学; 思想异同

A Brief Analysis of the Aesthetic Characteristics of Chinese and Western Piano Music Performance Art

Chen Xingqi

Lianyungang Normal University, Lianyungang, Jiangsu 222000

Abstract : Against the background of globalization, Western piano has gradually been introduced into China. As an important part of the art category, the aesthetic elements embodied in piano are worthy of our attention. The arrival of Western piano has enriched the connotation of Chinese piano art, but at the same time, it has gradually evolved into the most difficult to interpret and appreciate. Piano performance, as an art that can reflect the charm of aesthetics at any time, requires performers to express their understanding of the aesthetics of a piano work through performance and convey it to the audience. Focusing on piano performance art, this paper will conduct an analysis from three aspects: a review of the historical development of Chinese and Western piano performance, the aesthetic thoughts in piano performance, and the similarities and differences between Chinese and Western piano aesthetic thoughts.

Keywords : piano performance; art aesthetics; similarities and differences of thoughts

钢琴自从发展以来就深受人们的青睐, 钢琴和别的乐器不一样的地方在于, 它的88个键具有先天的优势并且可以驾驭各色各样的风格。最初我们评判钢琴演奏的好坏在于它的灵魂也就是音乐美感, 在之后不断发展过程中延伸出音乐美学这一名词。因此钢琴演奏对于演奏家来说一直是一个深奥的艺术美学问题。对于演奏人员的要求更苛刻, 需要最大程度上去理解其中的美学, 再通过自己高超的技术来传递给观众, 让观众引起共鸣。

一、中西方钢琴演奏历史发展的回顾

(一) 西方钢琴发展历程及演奏特点

钢琴的发展起源于欧洲, 距今已有300年的历史。从一开始的古钢琴—羽管键琴—拨弦键琴—立式钢琴—三角钢琴, 钢琴不断地进步也说明了它的一步一步的发展。^[1] 德国钢琴历史悠久, 同时因为发展风格的变化导致在这一时期钢琴发展的速度突飞猛进。贝多芬曾说: “音乐是比一切智慧, 一切哲学更高的启示”。

贝多芬对德国钢琴文化的发展带来了巨大的影响, 他们不受约束, 不愿顺应潮流去接受死板的教育, 而是更愿意去让演奏者去顺应自己的内心。^[2] 他们认为音乐本就应该是无拘无束, 顺应天性, 不应局限在条条框框里, 许多精彩的表现往往都是在演奏者不经意的表演中所展现的。^[3] 释放个性是德国教育中非常重要的一个理念, 这让很多孩童的身心都得到了健康的发展。^[4] 对于美国来说可能更重要的是音乐教育, 在素质教育里也占了十分大的比重。他们注重多元化的培养, 主张孩童从多方面来学习音乐知识

和提高音乐能力。相比较于俄罗斯，他们一般采取本土教育，民族音乐风格在作品中和演奏中都表现的淋漓尽致。音乐的来源从生活中发现又高于生活，对于人的帮助不仅仅是在精神世界，更应该在现实生活中有意无意的显现出来，可以培养人的想象能力甚至是提高人的处事能力。^[5]我们从中不难看出俄罗斯的音乐教育和我国的非常类似。

（二）我国钢琴发展历程及演奏特点

中国钢琴音乐经历了较为复杂的发展历程。欧洲的钢琴音乐已进入浪漫主义发展时期，此时在中国近代鸦片战争时期，因为许多外来人士的到来使得钢琴流入中国，至今已有 100 多年的历史，在传入之后逐渐与我国本土音乐融合，创造出了具有中国特色的钢琴作品，形成了独特的中国演奏风格。中国钢琴的发展历程大概分为几个阶段：首先，是从二十世纪初至四十年代末。^[6]此阶段主要以抗战救国歌曲为主。1902年，我国出现了留学热潮，以李叔同，萧友梅为代表去日本留学，为了将国外的技艺带入中国。李叔同是学堂乐歌最早的发起人。1915年，中国第一首钢琴作品赵元任的《和平进行曲》^[7]发行，曲子精炼短小，没有高超的技术，但却体现出了作者浓浓的爱国之情。萧友梅回国之后编写了许多音乐教材例如《新歌初集》《乐学研究法》，同时写出流传千古的钢琴曲《哀悼引》^[8]《新霓裳羽衣舞》等。这些作品中都体现出了作曲者为了彰显中国民族风格所做出的努力，为后辈创作作品打下了夯实的基础。

在抗日战争时期，萧友梅创立的国立上海音乐院揭开了音乐教育的序幕，为了抗日救亡运动的培养了许多相关专业人才，他们逐渐成为钢琴专业教育的主力军，运用他们所学的知识，承担起自己背负的民族责任，去全国各地宣传。其次，中华人民共和国成立后到 90 年代末。这期间十大音乐学院逐渐成型，立志培养一些专业学生，钢琴教育在高校形成完整体系，音乐风格更加稳定，本土音乐化特征愈发明显，钢琴事业的发展更上一层楼。最后，九十年代末至今。此阶段中国钢琴作品确立了自己民族风格定位和发展目标。这一转变也是因为钢琴音乐逐渐成熟，呈现了多元化的趋势并对钢琴音乐表演美学的形成夯实了基础。

二、钢琴演奏中美学思想

（一）钢琴演奏的美学本质

钢琴演奏作为一门不停发展的艺术，美学的追求也从未停止。钢琴演奏中所蕴含的美学元素十分复杂，它往往需要演奏者终其一生去理解和努力去表达给观众。^[9]需要通过表演来向观众传达一首好的钢琴作品的内核，让观众感受到美，从而去感受这首作品所带来的音乐享受。这就对演奏者有着极高的要求，需要不断去领悟每一首钢琴作品中所蕴含的美学思想，对作者背景、风格，一整个时代的大背景和曲子的结构都需要有一定的了解，才可以去引起观众的共鸣，让观众在聆听这首作品中有一定的情绪波动。^[10]

（二）钢琴演奏中美学的价值

美学价值在钢琴演奏中占据主导地位。在进行演奏时，演奏

者不能只有高超的技艺，往往需要将音乐美感和技艺相结合，并且应该把美学当作演奏的内核来进行，二者相辅相成，缺一不可。音乐美学从钢琴演奏角度来说它属于理性，演奏这首曲子代表的是实践，代表的是感性的那一部分。对于演奏者来说，它应当把二者结合，理性与感性的结合才是对于一首曲子的最高标准。这一追求也是为了实现钢琴艺术美。其次，美学应当是检验一个演奏者的基本标准。^[11]钢琴演奏者对于美学的理解可以直接影响观众的对于美的感受，他所传达并且想的情感必须要通过对美学的高度理解才能完成，所以美学是地基，需要每个演奏者坚定地打牢它。对于美学的理解也会变成人们去追求美的动力，而演奏者演奏的曲子正好可以满足大家对于美学的追求，因此美学在钢琴演奏中占据主导地位，是每一位演奏者的终极目标。^[12]

三、中西方钢琴美学思想的异同

（一）中国钢琴美学思想

在美学史的发展上，中国与西方对于美学思想的呈现一直有着本质的区别。中国注重情字，采取“动之以情，晓之以理”的方法，而西方的美学大家例如鲍姆加登，康德。苏格拉底等人，他们重视以理服人。^[13]20世纪90年代，中国艺术美学的核心是注重平民化的美学视角，关注点都在普通人身上。^[14]

美学思想在钢琴作品也表现的淋漓尽致，以《彩云追月》为例。《彩云追月》是1935年由任光宇创作的，1975年由王建中先生改编而成。这首曲子从创作完成以来就深受大众喜爱，里面蕴含着意境之美、阴柔之美和阳刚之美的对比。^[15]开头由五声音阶构成的旋律优美的旋律线条就像中国古代优雅的女子所显现出的温婉的气质，从而展现出这首曲子的阴且柔之美。再现部分采用了八度与和弦相结合的方式，整体旋律移高一个八度，让整体音响效果听起来更加浑厚有气势。恰如西方女性所展现出的浩方、大气等特征，这就体现出了阴柔之美与阳刚之美的不同之处。

（二）西方钢琴美学思想

以李斯特《弄臣》为例。李斯特是浪漫主义杰出的钢琴家，1851年创作出意大利语歌剧《弄臣》。^[16]在浪漫主义时期，情感在一首作品中占据重要位置。在这首作品中，李斯特认为音乐需要有内容，用内容来承载音乐的情感。但在此基础上还需添加大量的高难度技法，用高难度技法的呈现来服务内容。比如会运大跳、八度以及快速半音阶进行等难点，使得音乐美学情感在作品中体现的更加全面。

（三）中西方钢琴美学思想的巧妙贯通

在中国作品中，往往会出现中西方钢琴美学思想结合的情况。中国的情感加西方的技术，创作出一首完美的作品，也正是因为这一结合才充分的展示出美学价值。

从东方的听众角度来说，我们会发现在中国的作品中，许多技巧无法完整体现出中国文化的内涵，而加上西方的技术却可以很好的延伸出东方音乐的表达方式以及内涵。从西方的听众角度来说，在西方的作品中，从西方的传统音乐中加入了中国传统音乐的风格来进行展示。这就是两者的巧妙融合所出现的独特的化

学反应。对于演奏者来说，每一首作品都是对自己的挑战，是美学思考和实践的结合。在这其中要找到一个平衡的支点，深刻体会二者的不同之处以及相似之处，才能更好的展现出一首作品。

四、结语

综上所述，钢琴演奏作为一个通过听觉来表现的高雅艺术，

其中一直蕴含着丰富的美学思想，对演奏者有极高的要求。作为一名优秀的演奏人员，应当以美学思想与实践结合当成最高目标，这样才可以最好的呈现出一首作品，为听众带来极致的美的感受。中西方的文化固然有差别，但只要做到巧妙结合，就可以更好体会其中的内涵，提高自身的音乐修养。音乐作品的艺术美得到充分展示，并让钢琴艺术的发展不断前进。

参考文献

[1] 向颖. 从钢琴发展史探究西方古典音乐 [J]. 作家, 2014(06):177-178.

[2] 王通. 浅谈钢琴的发展及其在贝多芬两首钢琴协奏曲中的体现 [J]. 艺术评鉴, 2019(14):7-9.

[3] 弓剑. 音乐作品中艺术美学思想的探析 [J]. 当代音乐, 2021(04):165-167.

[4] 钳维芝. 中西方钢琴发展历程与我国现阶段钢琴素质教育发展趋势 [J]. 艺术教育, 2022(06):90-93.

[5] 郁浩然. 浅析中西方钢琴发展历程与我国现阶段钢琴素质教育发展趋势 [J]. 青年与社会, 2019(28):107-108.

[6] 邢颖. 接受美学视野下中国钢琴发展的思考 [J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2017, 38(01):139-142.

[7] 关宇. 中国钢琴音乐表演艺术美学价值 [J]. 艺术品鉴, 2022(03):7-9.

[8] 卢璽. 中国钢琴音乐的民族化创作研究 [J]. 艺术品鉴, 2022(15):185-188.

[9] 刘小雨. 钢琴音乐表演艺术的美学探讨 [J]. 艺术大观, 2021(36):30-32.

[10] 卢安琪. 关于钢琴演奏艺术的美学思考 [J]. 戏剧之家, 2021(25):61-62.

[11] 尉佳佳. 钢琴演奏艺术的美学思考 [J]. 戏剧之家, 2021(24):64-65.

[12] 肖瑶. 关于钢琴美学研究问题的思考 [J]. 明日风尚, 2016(12):182.

[13] 谢兴伟. 西方造型艺术的美学书写——张伟教授《西方造型艺术美学研究》读后 [J]. 中国图书评论, 2020(03):118-120.

[14] 王洪伟, 林波. 20世纪90年代中国艺术的美学特质与文化品格 [J]. 江西社会科学, 2021, 41(06):239-245.

[15] 吴冰. 解析钢琴改编曲《彩云追月》的美学特征 [J]. 艺术品鉴, 2021(23):169-170.

[16] 戴婕妤. 分析李斯特音乐美学——以钢琴作品《弄臣》为例 [J]. 戏剧之家, 2021(32):87-89.