

浪漫主义时期钢琴音乐演奏中的美学体现

钟剑鸿

苏州市职业大学 江苏 苏州 215000

【摘要】近年来,随着社会经济发展水平的不断提升与优化,人民群众的思维意识逐渐提升了合理的改善,从而有效促进了文化艺术的合理发展。在此过程中,作为重要的艺术形式之一,音乐受到了社会工作的广泛关注。研究人员指出,作为西方钢琴艺术的重要时期之一,浪漫主义时期在钢琴音乐发展史上发挥了举足轻重的作用。基于此,在对钢琴艺术进行研究的过程中,相关人员应积极做好对于浪漫主义时期钢琴音乐演奏情况的合理分析,以便为钢琴艺术的进一步发展与优化奠定坚实的基础与保障。本文从美学的角度对浪漫主义时期钢琴音乐演奏情况进行了分析,旨在为钢琴艺术研究工作的深入发展奠定基础。

【关键词】小学教育;语文教学;课堂教学环节;优化策略

相关研究表明,作为著名的西方音乐形式之一,钢琴音乐的发展历史相对较为悠久。在这一过程中,经过大批钢琴艺术家的不断探索与创新,有效推动了钢琴艺术的合理发展。其中,作为钢琴艺术发展的重要时期之一,浪漫主义时期对于钢琴音乐演奏造成了重要的影响。从美学角度分析,基于浪漫主义时期艺术家思想意识的影响,世界各个地区均创作出了大批优秀的钢琴音乐作品。因此,研究人员表示,积极做好对于浪漫主义时期钢琴音乐美学体现因素的分析,有利于引导相关研究人员进一步实现对于钢琴艺术的合理理解与认识,以便为音乐艺术的发展奠定良好的基础。

一、浪漫主义概述

从发展的角度来看,浪漫主义这一艺术形式最早可以追溯到18世纪末,研究人员表示,在当时的社会背景下,西方人民崇尚冒险精神与自由主义,因此,在大部分地区,人民开展了对于诗歌等艺术形式的研究。随着研究的不断深入,相关学者表示在艺术创作过程中,创作者应积极做好自身情感的合理融入,从而合理实现想象力的发挥,进而为浪漫主义的萌发奠定了良好的基础与保障。

二、浪漫主义下钢琴艺术主要特征

(一) 强调情趣与民族性内容

作为重要的特征之一,浪漫主义对于民族性表现出了较高的重视,基于此,在对钢琴作品进行创作的过程中合理实现了自身爱国情怀的合理展现,旨在通过钢琴作品实现自己爱国情怀的合理表达。在这一时期的钢琴作品中,大量作品可以有效实现艺术家内心情感的合理表达,同时,此时的钢琴作品中可以有效实现民众爱国情怀的有效调动与激发。

(二) 以自我表现作为核心

在浪漫主义发展初期,英国的工业革命对社会公众的思想造

成了一定的冲击,在艺术创作领域,部分艺术家合理实现了对于个人情感的分析,可以进一步推动自身内心情感的有效表达。总的来看,在这一时期,钢琴艺术在发展的过程中加强了对于艺术家内心世界的关注程度。

(三) 主张实现诗意与自由的表达

在音乐创作的过程中,大量作曲家有效实现了对于诗意性与自由主义的合理融合,从而进一步促进了音乐作品与其他文学艺术形式的有效结合,对于音乐作品综合水平的提升与优化具有重要的推动作用。

(四) 推动了应用所具有的标题性倾向

研究人员表示,在浪漫主义时期,社会上对于音乐作品的标题实现了合理的认识,从而有效实现了音乐作品美学价值的提升。在此过程中,大量音乐家对于作品中所蕴含的思想情感进行了合理的调整与改善,从而合理推动了音乐作品的通俗化表现。例如,在舒曼的著名作品《童年情景》中,通过13个音乐段落的合理应用,其有效实现了相关情感的全面展现。与此同时,由于每一个段落均配有相应的标题,且标题与主题之间的内容相对较为紧密,从而有效强化了音乐作品标题所具有的指导性。

三、基于浪漫主义时期的音乐演奏所展现的美学意识

(一) 音乐意识要素

作为钢琴音乐演奏过程中的重要影响因素,意识要素往往会会对作品情感的展现造成重要的影响。对此,研究人员表示,若演奏者对于浪漫主义时期钢琴作品中所蕴含的情感并未实现合理的掌握,则其所演奏出的作品往往具有较强的机械性,从而容易造成听众审美效果的降低。从钢琴作品艺术风格的角度分析,在巴洛克时期,音乐作品中往往掺杂了大量的宗教因素,从而有效推动了钢琴音乐作品的独特性。相比之一,在古典主义时期,通过对音乐进行专业化与世俗化的演变,维也纳古典乐派主张在作

品中对大自然与人的精神等内容进行分析,从而有效推动了审美情趣的合理提升。基于此,研究人员表示,在对浪漫主义的钢琴作品进行演奏的过程中,相关人员应积极做好对于相关音乐作品内容与创作背景和情感因素等诸多内容的合理分析与考量,从而字啊大脑中对于相关作品实现较为清晰的认识,以便更好地实现对于乐曲风格的有效掌握与理解,从而更好地实现情感的抒发。同时,在此过程中,演奏者应积极做好自身想象能力的发挥与拓展,从而进一步实现合理的创新,以便促进音乐作品审美趣味的提升与改善。

(二) 音乐行为要素

在行为要素方面,研究人员表示,在钢琴音乐演奏的过程中,不同的演奏方法与技巧往往会对音乐所具有的美感造成相应的影响。换言之,作为有效实现钢琴作品演奏水平的提升与优化,演奏者应首先做好对于演奏技法的合理选择。例如,在肖邦的著名作品《黑键练习曲》中,其在演奏过程中存在的最大难度在于整首曲目均使用在黑键上跑动的方式进行演奏,因此,其对于演奏者技法的要求相对较高。若演奏者在技法上存在问题,则往往容易导致漏音问题的出现,从而不利于乐曲效果的有效呈现。从乐理的角度来看,该乐曲采用的是降G大调2/4拍,在演奏过程中,主题旋律主要采用左手进行演奏,右手主要用以伴奏。因此,为了确保演奏效果,演奏者应积极做好对于手腕部用力的合理关注,以便降低掉键问题的发生几率。在曲子的第二页中,对于演奏者右手提出了同音换指的要求。同时,在第三页中,演奏者的左手需要进行快速大幅跳跃,因此,为了避免按错音情况的出现,在演奏的过程中,练习者应采用慢速的方式切入,从而有效养成扎实的基本功,随后再逐渐进行速度的增加。在结尾处,为了有效实现八度急剧下行效果的实现,演奏者应积极做好对于手腕力量的合理应用。

(三) 音乐形态要素

总的来看,在钢琴作品演奏的过程中,音乐的形态往往也会对其美感造成一定的影响。从演奏的角度来看,随着钢琴的发展,其形态也发生了相应的改变。相关资料显示,在巴洛克时期,羽管键琴在社会上较为流行,总的来看,这种钢琴在力度的上变大较小,因此,在对于依据具有丰富感情色彩的曲目进行演奏的过程中,使用此类钢琴相对较为蹩脚。在同时期比较知名的钢琴形式还有击弦古钢琴,然而,此类钢琴的演奏速度往往相对较低,

从而难以有效实现对于清脆明亮乐曲形式的合理呈现。由此可以看出,音乐形态与音乐美学之间的联系相对较为密切。此外,音乐的物化形态相对较为复杂,其中,音乐书籍、乐谱以及音乐器械等内容均有效对其所在的时代中的音乐美学理念进行了合理的展示。研究人员表示,在浪漫主义时期中,多数作曲家主要使用笔纸进行乐曲的创作,该方法的效率往往相对偏低,且容易受到人为因素的影响。基于此,随着科学技术水平的发展,通过相关软件的应用,可以有效实现乐谱记号的应用,对于乐曲创作质量的提升具有积极价值。

四、在浪漫主义时期美学意识对于音乐演奏的影响

总的来看,通过对浪漫主义时期钢琴作品中的美学特征进行分析,研究人员有效实现了美学意识对钢琴音乐作品演奏工作影响的合理分析,从而有效促进了相关内容的合理总结。在这一问题上,研究人员指出,在对浪漫主义时期的钢琴音乐作品进行演奏的过程中,首先,演奏者应合理做好对于演奏方法的揣测,以便合理实现对于演奏技巧的探索与优化,从而更好地掌握手指、手腕、手掌、小臂以及腰部等各个身体部位的用力方法,从而为演奏质量的提升与改善奠定良好的基础与保障。其次,由于浪漫主义时期的钢琴音乐作品中往往对表情术语进行了合理标准,因此,演奏者在演奏过程中往往需要有效实现对于乐谱的合理阅读,从而进一步实现乐谱内容的还原。最后,为了进一步促进美学价值的提升,演奏者需要合理做好钢琴的选择,确保相关钢琴的音质具有良好的应用效果。

结语:

研究显示,作为重要的艺术形式之一,音乐艺术可以有效实现对于听众综合素养的合理培养。因此,面对当前社会公众对于文化艺术修养的需求不断提升的局面,相关艺术工作者应积极做好对于音乐艺术的合理分析与探索。在此过程中,作为钢琴音乐发展的重要时期之一,浪漫主义时期对于钢琴音乐的发展具有极为重要的影响。在这一问题上,经过长期探索,研究人员指出,在浪漫主义时期,美学与钢琴演奏实现了良好的融合与互动,从而有效推动了钢琴演奏环节中艺术性的提升,对于钢琴艺术的深化具有积极的意义与价值。基于此,从发展的角度来看,有效对浪漫主义时期钢琴演奏环节中的美学体现进行分析与阐述,对于钢琴这一艺术形式美学价值的进一步提升与优化具有良好的意义与价值。

参考文献:

- [1] 周芳. 浪漫主义时期钢琴音乐的创作和美学特征分析[J]. 大舞台,2014(03):95-96.
- [2] 张馨文. 浪漫主义时期钢琴作品的创作分析及美学特征探讨[J]. 大众文艺,2017(02):160.

- [3] 刘水. 浅析浪漫主义时期钢琴艺术的美学特征[J]. 文学教育(中),2010(11):96-97.
- [4] 王琦. 传递诗意 浓缩交响——论钢琴改编曲在钢琴演奏与教学中的重要性[J]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报),2019,37(03):137-143.
- [5] 李增兰. 关于巴洛克、古典、浪漫主义时期钢琴演奏的风格研究[J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2008(05):152-154.
- [6] 刘畅. 钢琴演奏音乐表现的分寸感之哲学、美学思考[J]. 星海音乐学院学报,2006(01):79-84.
- [7] 朱琼. 浅析古典主义与浪漫主义时期钢琴作品风格[J]. 科技信息(学术研究),2006(11):418.
- [8] 孔德文. 中西文化视角下中国钢琴音乐作品的元素移植及语境重塑[J]. 淮海工学院学报(人文社会科学版),2019,17(12):52-55.

【作者信息】钟剑鸿，男，(1971.1-)，汉族，江苏太仓人，学士，讲师，研究方向：音乐教育。