

中国古典音乐在钢琴演奏中的美学研究

中国古典音乐通过钢琴演奏，能够更鲜明和灵活地被听众所接受，是一种全新艺术的展现，突破了用东方古典乐器所展现出的民族气息，赋予中国古典音乐一种全新美的韵味与魅力。

一、中国古典音乐的分析

（一）中国古典音乐的概念

中国古典音乐是众多音乐形式中的一种音乐类别。中国古代的音阶分为：宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫，称为七声音阶，就是现代音乐中的 C、D、E、F、G、A、B。七声音阶通常以雅乐和燕乐作为主要载体。通常在宫廷的祭祀活动或者朝会议礼中会采用雅乐。雅乐起源于我国周代，起初用于祭祀天地、祭祀祖先、宫廷朝会、军事大典等。燕乐指的是在中国隋唐时期到宋朝时期的宫廷宴请所用的歌舞音乐，具有很强的娱乐欣赏性，又称宴乐。宴乐由声乐、舞蹈、百戏、器乐等几种音乐形式组成，其中舞蹈、歌唱音乐在隋唐时期占有较为重要的地位。燕乐中的乐器有箜篌、方响、笙簧、羯鼓、琵琶、笙、笛等。

（二）中国古典音乐的特点

中国传统古典音乐通常具有抽象、深邃和虚幻的特点，可以使人体悟到真实的高山流水、山竹花鸟，随着缓缓的音乐应运而生，通过这种深邃的音乐可以将千古缠绵不绝的生命呼唤显现在人的眼前。那种说不清、道不尽的唯美感觉，就是中国古典音乐所崇尚的一种淡泊、典雅、含蓄、委婉之美，也是中国古典音乐独具之美。中国古典音乐注重的是心灵和心理上的感觉，就是通过音乐将生命的体验和领悟表现出来，最能体现的是中华上下五千年的生命意蕴。中国古典音乐，无论是在心灵上亦或是在感情上，所崇尚的都是一同大自然的交织相应，显现的都是诗情画意般美的意境。

中国古典音乐注重对情感的反映，通过乐曲可以使听众得到一种主观上的感受，通过乐曲也能够展现出当时的社会意识形态及人类情感世界。中国古典音乐通过作曲者对情感的捕捉，再配上旋律、声调、词、曲等综合形式，把作品呈现出来。中国古典音乐可以通过旋律、声调、词曲等元素的变化展现作品的内涵意境所在。中国古典音乐具有极强的感染力，使听众在听觉和感官上得到一种自然美、人性美、社会美的意境感受。

二、钢琴演奏的分析

（一）钢琴乐器的表现力

钢琴是众多西方乐器中演奏的表现力最为丰富的乐器之一，素有“乐器之王”的美誉，演奏起来非常引人入胜。没有任何一种乐器，可以独自将宏大的气势表现得丰富多彩、绚丽辉煌。钢琴的音域很广，可以达到 6 到 7 个八度，通过力度由弱到强的变化，表现多彩的变化，足以同一支交响乐队相媲美，钢琴演奏者可以独自一人通过钢琴创造出一个完美的作品，塑造一场生动的画面。

（二）钢琴演奏的音色特点

在数以百计的音乐弹奏中，钢琴演奏具有其独特的美学效应和发音特色。钢琴具有独特的如歌般的清脆悦耳的灵透的音色，可以将演奏者的情感表达得淋漓尽致，对于钢琴的演奏，要求必须具有纯熟的弹奏技艺，加上演奏者对于音乐深层内涵的理解。钢琴演奏出的音色时而优美甜蜜，时而咆哮愤怒，时而微微细语，时而奔腾豪放，其音色的变化具有极为广阔的空间和延展性。钢琴所独具的音色之美，是其他乐器无法比拟和仿效的。

三、中国古典音乐同钢琴演奏结合所产生的美学效应

通过中国古典音乐同西方乐器钢琴的结合就产生了一种全新的音乐——中国钢琴古典音乐。中国钢琴古典音乐同以往所说的单独钢琴音乐不同，同单独的中国古典音乐也不同，

它是一种通过钢琴所演奏出的中国古典音乐，是一种全新的音乐艺术表现手法，是一种东西方的艺术相互结合所产生的结晶。中国古典钢琴音乐演奏具有极强的复杂性，演奏者除了要对音乐深入理解，还要在演奏时极为投入，把握和领会中国古典音乐真正的灵魂及内涵。只有把中国古典音乐与钢琴发音极为巧妙地结合在一起，才能够弹奏出极具中国神韵和静雅风格的中国古典钢琴音乐。

中国古典音乐同西方的音乐，在情感和意境表达、创作手法和表现形式上都有很大区别，中国古典音乐追求的是“神”“韵”“意”的传达和表现，音乐所要展现的是意境和内涵。通过与钢琴的结合，能够很好地弥补中国乐器所演绎的不足，更好地将中国古典音乐通过钢琴的音色表现出来，完美地展现出中国古典音乐的内涵。

（一）对于意境美的表达

钢琴具有极为立体化的音色，可以将中国古典乐曲的意境很好地诠释出来。在中国古典音乐作品中，无法找到纯粹的写实之物，大多是用来歌咏和抒情之作，无论是借景抒情还是借情叙景，都是一种在心理上的感情抒发。下面笔者以几首作品为例，对中国古典音乐用钢琴弹奏表达意境美做更深入的分析。

1.由王建中改编的现代钢琴曲代表作《梅花三弄》通过改编之后，使人们可以透过音乐感受到梅花的时而动态、时而静态的美，并且可以感受到通过傲骨之梅所创造出的意境，从而更加深刻地表达出作者高洁冷峻的情操。改编后的《梅花三弄》不仅再度发挥了原创的艺术之美，并且在原作旋律的基础上，更好地诠释了原作的精神内涵。

2.由陈培勋改编的现代钢琴曲之作《流水》，改编之后，使这首作品更加凸显出作品所要展现的流水之动态和人类同自然界之间相互依赖的意境。听众可以通过钢琴弹奏感受到作品所描绘的流水潺潺的小溪和波涛澎湃的江河，正是作曲者所要抒发的对祖国大好山河的热爱之情。

3.由黎英海改编的现代钢琴曲《阳关三叠》，通过改编之后，成为一首三段式结构的重奏曲。这首改编曲既保留了原作唐代琴歌的音乐特色，又加入了钢琴的特色，融入了一些不同类型的音色，使作品更加丰富，使人能够感觉到更多的层次感，作品改编后，非但没有失去古曲的特色，还增添了音乐的充实感，使旋律线条的音乐更能适应现代钢琴的演奏。

由以上几首古曲改编后的代表作来看，在旋律和音调上仍然具有传统音乐的古朴特点，又在旋律和音调上做了新的创造和发展，使作品不仅能适应现代钢琴的演奏，更创造出了一种深邃久远与现代派融合的意境，彰显了古典音乐的古雅内涵，又使乐曲显得更加余韵无穷。

（二）对于情感美的传递

通过钢琴演奏出的中国古典音乐可以更生动地传递出作曲者想要表达的情感之美，透过音乐的聆听仿佛能感受到作曲者在向人们描述着一个远古的故事。无论何种艺术作品都有其所要表达的情感内涵附着在作品里，听众能够在欣赏乐曲的同时，感悟到乐曲所要表达的情感，欢乐或是悲伤、幸福或是忧郁，都能够在享受乐曲的同时深刻地体会和感受到。

1.感受乐曲美妙情感

对于乐曲美妙境界的感受，是通过钢琴弹奏出的音符来传递的，无论欢快的还是低沉的乐曲都能够带给人全新的体验，使听众跳出现实世界，暂时“停留”在乐曲里进行一种精神层面的享受，更多地感触乐曲中的人与事物。

2.感悟乐曲情感之内涵

透过中国古典钢琴音乐，能够更深层次地挖掘到作曲者的思想意图，从而产生一种情感共鸣，感悟到作品中的灵魂所在，充分感受到作品中鲜活的人物及情感。透过中国古典钢琴音乐，可以把作品中某一时期的情感灌注其中，充分展现作曲者所要表达的意图。

3.灵魂的震撼体验

中国古典钢琴音乐可以拉近听众与作曲者的距离，排除时间的距离，实现两者间的时空

对话，灵魂交流。钢琴所发出的的音色，可以使听众体验到作品当时所处的环境，从而通过对听众灵魂的碰触，感受到一种全新的震撼。在人类的灵魂深处，都存在着某种最为真实的情愫，恰巧通过音乐可将其唤醒，通过音乐使灵魂得到一种全新的震撼体验。

（三）对于旋律美的表现

对于音乐而言，其线条之美感是由旋律构成的。音乐透过旋律直接影响听众的听觉感官，使其直接获取到一幅臆造的景象盘旋于脑海。例如《渔舟唱晚》，透过颤音、滑音、跌宕起伏的旋律可以使听众仿佛置身一艘出海的渔船之上，感受到渔船被海水击打的水浪和渔家的歌唱萦绕在耳畔，击浪声、欢歌声美妙地相互交织在一起……中国古典钢琴曲在旋律上力求保留古典滑音、颤音，还加入了新的创造，在旋律上赋予了新意。通过对于音色变化、音乐力度和节奏的把握，使乐曲在旋律上更加丰富生动、起伏跌宕。通过钢琴演奏，不仅能表现出乐曲的古典之神韵，还能够融入西方的复调方法，使乐曲更加具有旋律上的线条变化之美，使乐曲更具表现力等。钢琴演奏更能够帮助欣赏者加深对原作的理解，激发其对美好事物、情感或生活的体验，进而展开对其的追求及创造。

（四）对于古雅典范美的诠释

中国古典音乐通过改编成钢琴曲，可以在保留原曲目的基础上融入西方音乐的曲式结构，形成一种全新的具有古雅之美的乐曲。中国古典乐曲通过改编能够更好地发挥出其古雅典范之美，听众可以透过钢琴美妙绝伦的飘逸质感，呈现古曲的淡泊幽静的古雅之美，更加拓宽了中国古典音乐的美学意境。中国古典音乐通过改编成钢琴曲，会将原有的淡雅从容、从俗到雅的平和幽静展现得淋漓尽致，使这种唯有中国古典音乐独具的博大、深邃、广袤的情怀得到一种极致的展现。如改编后的《梅花三弄》更加深刻体现了原曲的内涵精神，在乐曲的前奏上使用了低音八度的装饰音，使乐曲的音域更加浑厚辽阔，呈现出一种遥远的古雅之美；在乐曲的高潮部分，改编者利用翻滚的音色凸显出梅花的孤傲之雅；在乐曲的结尾上，利用小二度的旋律使整个乐曲的基调变得轻松幽静，表现出古曲的格调及变化创新，让听众感受到梅花不惧严寒的高尚品格，同时又美丽孤傲的淡泊风雅之感。整个乐曲分为六个部分，第一部分旋律较和缓，在缓慢的乐曲中描绘出梅花的透明清秀；第二部分略见活跃之感，利用高音与低音的对比刻画出梅花的淡雅之美；第三、四部分则情绪高昂，显示梅花的刚烈气质；第五、六部分又转入平静舒缓，让听众联想到梅花的典雅之风。这六部分通过钢琴跌宕起伏的演奏给听众一种意犹未尽之感，梅花的超凡脱俗的气度及浑然天成的淡泊之美被一一呈现出来，极致地反映出东方艺术的古雅之美。

结语

随着改革开放，对外文化的交流，在音乐方面，东西方也产生了相互的借鉴与交融，中国古典音乐与钢琴就是一种全新的、特别的艺术交融，通过钢琴所演绎出的具有浓郁中国古典味道的中国钢琴古典音乐，是中国及西方音乐艺术史上的一个具有划时代意义的创新，对于民族风格的体现也极具意义。尽管在风格或是审美观、哲学观、宗教观、艺术观等方面东西方都存在着很大差别，但中国古典音乐与钢琴的相互结合、交相辉映却给人带来了一种全新的、美的享受和听觉震撼。