

试析现代音乐美学对声乐表演艺术的作用

郑华玲

(曲靖师范学院 云南曲靖 655000)

【摘要】 声乐表演艺术作为我国音乐艺术中的重要组成部分,是一门重要的审美艺术,具备很强的审美艺术,同时含有一定的美学原理。通过对音乐美学进行剖析与探究,可以更好地掌握与了解声乐表演艺术中存在的情感、蕴含的文化内涵。综上所述,本文将讨论并研究音乐美学对声乐表演艺术产生的作用,以期促进二者可以获得共同发展,使声乐表演艺术获得新的启发。

【关键词】 现代美学;声乐表演;艺术;作用

DOI: 10.18686/jyfyj.v2i11.31639

首先从音乐美学方面来看,需要将作品具备的外在表象充分展示给听众,同时还应使音乐作品获得持续创新与优化,从而赋予音乐作品更重要的意义,使音乐艺术获得全面表达,为听众呈现更有感染力、魅力的声乐表演艺术作品。从二十一世纪开始,我国更加注重音乐美学方面的发展,学术界对其进行了十分深入的研究与讨论,从而获得了颇丰的研究结果。近几年来,现代音乐美学发展速度不断加快,音乐美学的影响力与辐射力大幅上涨,尤其对声乐表演艺术起到了更强的推进作用,从根本上提升了大众音乐的审美水平、鉴赏水平。

1、现代音乐美学含义阐述

现代音乐美学会将音乐艺术整体与音乐艺术本质作为基础,对音乐的内在规律进行研究。自从音乐美学传入我国以来,已经过去两千多年的时间,即使是在古代,我国就开始将礼乐制度作为我国重要的体系之一。但对于古代音乐美学来说,其主要研究的内容会将我国传统文学作为基础。对于西方音乐美学来说,自从音乐家舒尔巴特《论音乐美学思想》^[1]这本书一经问世,促使西方音乐美学研究更加规范、系统。直到今天,我国的现代音乐美学开始具备更强的系统性、规范性,研究范围同样在大幅扩增,其中除了原本的人类学内容、社会学内容、教育等内容外,还加入了新的哲学、艺术、心理等多方面内容,这些内容经过互相渗透与融合,使现代美学体系更加系统、完善、丰富。现代音乐美学将音乐作为传播载体的同时,还可以凸显音乐作品的真正含义,赋予音乐作品全新的意义与情感。

2、现代音乐美学与声乐表演艺术之间存在的关系

现代音乐美学与声乐表演艺术作为音乐艺术中的重要组成部分,二者之间的关系十分紧密。声乐表演艺术是丰富音乐表演形式中的一种,具备很强的艺术审美价值,使二者之间存在十分密切的关系。声乐表演艺术可以在音乐作品作者与音乐赏析之间构建十分牢固的桥梁,利用现代音乐美学对声乐表演艺术中的文化内涵、艺术情感进行分析,可以形成情感共鸣,深刻地感受到作品与作者想要体现出来的感情。从二十一世纪开始,我国的音乐美学系统更加完整、多元化,从而对声乐表演艺术产生了更强的影响^[2],现代音乐美学不仅十分注重音乐自身具备的价值与魅力,同时也会更在意声乐表演艺术未来的发展。优秀的声乐表演艺术,只有通过现代音乐美学的帮助才能获得充分发挥,使听众可以更加全面、深刻地感受音乐作品文化内涵与情感。

3、现代音乐美学对声乐表演艺术产生的作用

3.1 现代音乐美学对音乐创作形成理论性指导

从二十世纪中后期开始,现代音乐美学被音乐学家罗曼发现,之后其开始对现代音乐美学进行全面研究,受到了各界人士的广泛关注,对现代音乐美学的发展起到了积极促进作用。如果基于哲学角度来看,需要使用主观、客观相结合的方式从多个角度对现代音乐美学进行研究与分析,从客观方面来看,需要充分掌握事物的本质与特点;从主观方面来看,主要的分析对象为人类的意志与情感。对现代美学进行研究与实践的过程中,应十分注重其中包含的主观因素,使观众与表演者之间形成强烈的情感共鸣、互通,这样的演出才算得上真正的成功。因此对音乐作品进行创作的过程中,应充分考虑听众的多方面需求,才能使作品满足不同人群对音乐提出的情感要求。我国在不同发展阶段中,赋予了音乐不同的特点,例如在二十世纪六十至七十年代这段时期,音乐具备很强的革命特点,曲调铿锵有力,具有很强烈的斗志。随着时间的推移与时代的进步与发展,音乐与歌曲中开始融入了更多的西方文化元素,凸显了音乐的特性化特点,音乐曲风更加多元化。表演者在进行声乐艺术表演时,主观意志会对作品的呈现效果产生很大的影响,因此也可以看出,声乐表演艺术随着现代音乐美学的发展同时获得很大进步。

3.2 使理论与表演达成统一

可以将现代音乐美学看作为成一种十分重要的艺术思想,对音乐的发展与进步起到十分积极的推动作用,同时也包含了较为重要的基础理论^[3]。开展声乐表演过程中,现代音乐美学需要对相同的问题进行解释。表演者、剧本与乐谱同样作为声乐表演艺术中的三种因素,这三种因素之间还具备一定联系。表演者会依据乐谱中的内容进行表演,不同的表演者会对乐谱形成不同的理解,也会投入不同的情感,从而生成不同的表演效果、表演风格。即使是相同的表演者,也会在不同的时间、地点、心情下展示出不同的表演艺术效果。现代音乐美学经过持续发展后,可以将声乐表演艺术中是否需要依据乐谱内容进行表演的问题有效解决。表演者进行声乐表演过程中,表演者不能局限于乐谱中的内容,乐谱只是记录了音符,不能使其对表演形成约束,表演者需要依据自身实际演唱技巧、水平不断创新表演形式,还应在表演中凸显自身的表演风格,赋予音乐作品更多的生命力、活力、情感,为听众带来强烈的新鲜感觉。例如世界著名钢琴家、音乐家贝多芬编写的《月光奏鸣曲》^[4]。

在这首乐曲中含有三个乐章部分，可以为听众呈现出十分精彩的表演效果。国际中有很多知名钢琴家演奏过这首乐曲，不同的钢琴家演绎出了不同的音乐风格与情感。例如著名国际钢琴家郎朗在演奏该曲过程中，以活泼、生动、欢快的方式进行演奏，为乐曲赋予了很强的活力、生命力，使乐曲朝气蓬勃，体现了乐曲快乐的情感。

3.3 充分发挥释义学的美学优势

现代音乐美学中包含了释义学理论，其可以对声乐表演艺术发挥十分重要的美学作用。现代音乐美学经过长时间的发展，其中包含了丰富的理论，释义学理论就是其中的一种，发挥了十分重要的美学作用，促进音乐美学获得发展与进步。大部分学者通过长时间的分析与研究，认为释义学理论是德国著名哲学家狄尔泰所提出的，通过释义学理论的阐述，可以使人们更加清楚地认识到历史真相，还可以使历史获得较为客观地诠释，但狄尔泰并没有在声乐表演中应用释义学基础理论。释义学通过持续发展与进步，被广泛应用在十九世纪中期的声乐表演艺术中，使当时的声乐表演艺术获得了很大进步与发展。释义学美学开始引入我国之后，很多作品都受到了释义学基础理论的影响，但由于多方面因素的干扰，导致仅对释义学表面进行了研究，缺乏更加深入的研究与分析。直到二十世纪初，才有人开始对释义学进行更加深入、全面的研究，此人便是伽达默尔，他认为音乐作品并不是单一的艺术表现形式，还具备十分深刻的艺术内涵，社会与时代的共同发展，艺术内涵经过岁月的洗礼同样在持续更新。因此可以推断出，将释义学与声乐表演艺术互相融合，可以使声乐表演艺术获得更大的进步与发展。

3.4 促进声乐表演艺术获得创新与优化

现代音乐在近几年来获得了快速的发展与进步，表演者为了将作品更好地表演出来呈现给听众，会在表演中投入更多的自身情感，还会不断提升自身的表演技巧、演唱技巧等，将自身的情感、感受与作品互相融合。无论是表演者还是演奏者开展声乐表演过程中，应对作品生成更强的审美体验。在实际进行声乐表演的过程中，可以偶尔进行即兴表演，使原本的音乐作品获得创新，深度挖掘音乐作品中包含的美学价值与内容。因此表演者必须具备更强的综合艺术素养，将音乐的真正魅力、美感充分发挥，还应深入学习音乐美学的相关知识。例如前苏联有一名十分著名的音乐学家——季莫欣^[5]，他去观看了由两名歌唱家表演的《腊梅尔穆的露琪亚》，之后他认为卡拉斯塑

造的主人公可以具备更强的激情，主人公不能表现得过于柔弱，应该不服命运的安排而勇于反抗。至于萨瑟兰则塑造出一个更加温柔、具有丰富情感的角色。可以看出不同的表演者会使相同的作品呈现出完全不同的两种效果，使音乐作品的魅力真正展现出来。

3.5 使声乐表演艺术获得灵活调节

声乐表演艺术在进行过程中，表演者经常会利用自身的审美经验、特点，从而使作品呈现出不同的表演效果。著名钢琴家傅聪，人们还会将其称之为钢琴诗人，傅聪十分热爱莫扎特与德彪西的作品，他认为德彪西作品的基调更加轻松、愉悦。因此傅聪在钢琴演奏过程中，可以让观众感受到他十分放松、自在；傅聪在演奏莫扎特作品时，则会让听众感受到他仿佛与作品已经混成一体，这些感受都来自于其对声乐表演的较强控制力、调节力，也可以看出表演者自身的审美能力，会对表演产生较大影响。再如在进行钢琴演奏过程中，有很多客观主义表演者，会对乐谱进行全面、深入研究，之后将音乐作品内容呈现给听众，但这种表演方式无法凸显音乐作品作者的情感与思想，无法全面掌握音乐作品的真正内涵。可以看出，在进行声乐表演过程中，需要将演奏主体、客体互相融合，才能使作品的内涵、情感等多元化内容全部呈现在听众面前。

3.6 充分发挥声乐表演艺术想象力

演奏音乐作品的过程中，需要具备很强的艺术想象能力，想象力会受到审美角度、倾向、不同表演者等因素的影响。部分表演者作为浪漫主义者，无论是音色还是表演技巧，在其都深入地进行研究与比较，使表演过程更加富有激情，融合了更加多元的艺术形式。例如部分表演者进行表演过程中，会在其中融入故事情节，从而更加全面地掌握声乐表演过程，增强表演的感染力与情感。利用现代音乐美学对声乐表演艺术进行指导，可以充分激发表演者与听众的想象力，使艺术、表演者、听众、作者、作品之间形成更好的联结，赋予作品更深厚的感染力、生命力。

4、结语

现代音乐美学与声乐表演艺术之间存在着密不可分的关系，因此利用现代音乐美学可以将声乐表演艺术魅力充分发挥，为听众带来全新的音乐感受，从而形成情感共鸣，从根本上增强声乐表演艺术效果与质量。

参考文献

- [1] 李盼盼. 浅谈现代音乐美学对声乐表演艺术的影响 [J]. 参花, 2020,(9):89.
- [2] 韩菽筠. 应尚能声乐表演艺术研究 [J]. 中国音乐, 2020,(4):164-178. DOI:10.13812/j.cnki.cn11-1379/j.2020.04.018.
- [3] 卢子霖. 现代音乐美学研究对声乐表演艺术的影响 [J]. 神州, 2019,(30):48.
- [4] 冯鸢. 试析现代音乐美学研究对声乐表演艺术的启示 [J]. 北方音乐, 2019,(7):238-239. DOI:10.3969/j.issn.1002-767X.2019.07.146.
- [5] 苏玲芬. 昆曲艺术对中国现代声乐表演的影响 [J]. 四川戏剧, 2019,(4):96-99.