

现代音乐美学研究对音乐表演艺术的启示

王宏丽 张 静

中国石油大学胜利学院 教育与艺术学院 257000

摘要: 音乐创造带动表演艺术发展, 促进音乐美学在声乐中具有重要意义。从具体来说, 现代音乐表演和音乐发展都是音乐美学传承的一种方式, 但是音乐表演艺术有着独特展现形式, 同时也会承载音乐创作和音乐风格责任感。本文重点研究现代音乐美学, 利用音乐表演艺术的启示呈现出创新水平和审美感, 为音乐艺术行业提供重要依据。

关键词: 现代音乐美学; 音乐表演艺术; 启示

随着时代的快速进步, 现代音乐美学研究水平也在不断提升, 为音乐表演艺术提供很多启发, 可以将现代音乐美学和音乐表演艺术相结合, 快速推动现代音乐发展进度, 为以后音乐行业稳定发展奠定稳定基础。

一、现代音乐美学与音乐表演的关系

(一) 音乐表演对音乐美学的影响

音乐表演艺术利用乐器提升观众感知水平, 通过声音、旋律、节奏等因素相结合, 按照作品规划构思传播音乐。从音乐本身分析, 音乐表演能够体现出音乐美学的内在含义, 观众利用主体表现出作品特点和作用, 促进听众和创作者产生的共鸣在思想上有着联系。音乐表演成果不只是借助外部表演, 还会通过音乐美学本质达到理想效果, 确保听众能够真实引入音乐环境中, 与作者创作和表演者形成情感共鸣^[1]。

(二) 音乐表演是现代音乐美学的展现方式

随着音乐行业的不断升华, 现代音乐作用会直接使用到音乐表演艺术中, 给音乐增加很多特点和效果, 引导更多人接受作品。与此同时, 现在有很多音乐创造者开始加入现代元素, 有助于音乐思想和内容更加富有渲染效果。比如, 理查德克莱德曼在弹奏《梁祝》作品时, 借助钢琴独特音质和展现效果, 吸引很多人群的关注和艺术美感, 将环境和作品内容传输给每个聆听者, 并且在音乐作品基础上加入作者思想和专业音乐美学, 形成一种独特表达形式。

(三) 音乐表演是对音乐创作不断创新

创作性和可行性保持同一进度, 在展现过程中能够获取作品思想和情感, 经过一系列创新展现出新的音乐美感, 形成不同感觉的音乐表达方式。同时, 音乐创作和音乐表演都具有实施效果, 利用音乐表演的方式体现出音乐作品内容, 成为作者对音乐作品再次探索和创新环节, 又一次体验音乐美的真实效果和感受, 有效发挥创新创造作用。音乐表演是经历多次创作、体验, 不断加入自身思想形成完整音乐作品。所以, 音乐表演是音

乐美学深层研究的主体结构, 也是成为音乐美学完善和提升的关键方式。

二、现代音乐美学研究对音乐表演艺术的重要性

(一) 提升音乐表演者的审美能力

现代音乐美学研究会涉及很多知识, 其中主要涵盖哲学、美学和心理学等基础知识, 同时也会对表演者的意识能力和表演能力提出要条件。当表演者真正进入艺术行业中, 不断提升审美感和表演能力成为未来发展目标。

一方面, 音乐表演艺术是音乐美学的核心内容, 对于刚进入音乐表演行业人员来说, 必须具有充足音乐美学理论知识和表演技能, 才能确保自身音乐表演艺术达到应有效果, 有效为表演者奠定良好基础。

另一方面, 音乐美学知识要点的掌握与表演者未来发展有着直接联系, 大多数表演者都是经过后台不断训练和提升, 才会迎来专业表演道路, 主要利用音乐美学对表演发挥推动作用, 为表演者开创新的音乐表演发展方向。随着时间的流逝, 表演者会积极探索音乐作品、不断分析和掌握美学特点, 加强提升音乐表演者审美能力, 从而培养成优秀音乐表演人才^[2]。

(二) 了解和掌握音乐作品含义和内容

对于现代音乐美学理论知识得知, 音乐表演者会对其进行全面认识和了解。在音乐作品分析过程中, 音乐表演者必须了解作品真实效果和内容, 深层分析作者创作的含义和思想。音乐表演者只有通过不断了解和研究, 掌握音乐涉及的思想 and 情感, 以及创作时所面临的经历, 才能在表演中真实发挥音乐作品效果和本质内容。同时, 音乐作品毕竟是他人创作的灵感和思想结合形成。表演者会在实际表演过程中, 利用自我观念和舞蹈思想, 通过自己琢磨发现作品特点和含义, 体现出独特表演精神和音乐文化。

利用现代音乐美学知识了解到, 音乐表演艺术的实际目标是要真实认识音乐作品, 能够清楚掌握作品所创作的真实想法和表达情感。从具体内容得知, 音乐作品

按照现代美学角度可以分为两方面,一方面作曲者所要表达作品的本身含义;另一方面作曲者的创作思路。当作曲家将作品大概内容制作完成以后,音乐本身作品会涵盖很多中特定性质、效果和风格,并且将作品持续延伸下去,保留本身内容和旋律,不会受到人为因素带来破损现象。当音乐作品在进行实际表演之前,音乐作品会对主体元素有提出高要求,表演者会按照自己思路将作品风格和背景全面表现出来。

(三) 关注现代音乐审美的变动

当表演者在进行音乐表演过程中,表演者会结合作品加入现代美学,可以在原有音乐基础上优化音乐风格,通过现代形式展现出来。为了在原有作品基础上再次创作,必须根据当前时代环境和形式所呈现,经过不断创新和演化,结合音乐作品所营造的意境,适当加入自己情感和音乐风格,体现出自我表演价值。

现阶段,现代音乐艺术会在音乐美学研究基础上进行升级和完善,所以音乐表演应当重视其存在的问题。从现代音乐美学角度分析,音乐融入创作者思想,再次创作者上增加很多难度,在时间上也会投入很多关注度。对于思想展现形式上,表演者会利用表演的方式将听觉和视觉相互结合呈现出作品效果,根据现代描述情感分析,在呈现出音乐作品价值的同时,还融合了现代音乐元素,呈现出新的进展。所以,现代美学为音乐提升起到积极促进作用^[1]。

三、现代音乐美学对音乐表演艺术的启示

(一) 正确对待音乐表演形式

作者站在现代音乐美学角度分析,首先,音乐作品会涵盖创作者对音乐作品的理解和定义,在创作作品中具有针对性,重点在于创作者思想,也是音乐作品创作的主体内容。另一方面,音乐作品内容会包含曲谱,创作者会在音乐创作中,通过大脑记录音乐旋律和节奏,让表演者进行展示。但是当表演者未能获取正确作品乐谱时,在表演上也会增加难度,甚至不能达到作品实际效果。创作作品时必须具有完整性,不能单纯凭借思想表达内容,还要按照大多数人们思想和表演者思想融入作品中,丰富作品情感,有效提升群众理解度。

(二) 正确理解作品

利用现代音乐美学得知,当表演者在表演作品前,需要对作品进行深层了解。在美学角度分析,作品具有针对性和实践性两种形式。当创作者在完成作品以后,其表演者思想不会产生变化,表演者会按照自己想法了解作品内容和情感,有效在表演展现出作品的经历特点和风格。现如今,我国在音乐表演上依旧会出现很多不足,特别是描述作品上会存在问题。所以,表演者必须

时刻关注音乐美学,深层研究现代美学知识,通过相应背景体现作品价值,完善表演能力^[4]。

(三) 优化音乐结构

音乐中的声音不仅是一种艺术形式,还能形成一门技术,将二者出现创造性相互摩擦和结合,有效完善作品。音乐在实际中具有一定结构,在实际中无法做到有效触碰,就像是一个完整的作品,不仅会包含声音,还会涵盖人体触碰发生的声响和乐器,其实创作者的创作来源主要是生活,但是作品实际本意却是为了安慰社会群众情感。与此同时,音乐结构和音乐旋律有着直接关联,旋律会在音乐作品中占据有利位置。比如,一部完整的音乐作品会使用很多旋律和节奏,但是在效果上会出现很大差别。因此,随着时代的不断发展,现代音乐美学也开始实现广泛应用,优质的音乐作品能够改善人们精神,特别是对于流行音乐,会有很大发展空间。在经过音乐美学对音乐结构研究得知,创作者可以完全了解音乐表演艺术的整体结构,同时还能在原有结构基础上优化和提升,不仅能够满足当前对音乐作品的追求,还能丰富作品内容和风格,有效为广大群众提供更多优质音乐服务。

(四) 历史和现代音乐美学的相结合

在以后音乐表演艺术过程中,表演者会结合现代思想与现代音乐美学相互参与到作品当中,不断创造新音乐作品,体现出现代音乐风格和特点^[5]。同时,当表演者在进行作品表演过程中,可以在原有作品基础上进行调整和创新,将自己思想融入到音乐作品中,通过音乐作品的时代特色,在表演中作品内容会更加丰富多彩。

四、总结

从本质意义上说,现代音乐美学研究能够对我国音乐表演艺术起到促进作用,可以通过自身特点不断寻求作品的真实思想和含义,在原有基础上创新。因此,在实际展开创作之前,必须对现代音乐美学研究和音乐表演艺术有着深刻理解和掌握,有效在表演中完整展现出作品所具备的效果和背景,深层探索作品创作的含义和意向,有利于表演者在表演能力上进行提升,可以在未来音乐行业中获取诸多发展空间。

参考文献:

- [1]何丽.现代音乐美学研究对音乐表演艺术的启示初探[J].黄河之声,2018(05):15-16.
- [2]刘浪琴.现代音乐美学视域下对新民歌的探索[D].湖南师范大学,2018.
- [3]冯效刚.新中国音乐表演学的“拓荒者”与奠基人——张前先生学术贡献探析之一[J].音乐研究,2020(01):125-134.