

浅析音乐美学中对音乐创作的理解

姚 远

(长春市朝阳区解放大路小学校, 吉林 长春 130012)

摘要: 在美学艺术哲学的众多分支中, 音乐美学占有着非常重要的地位。想要清晰认知音乐中的美学问题, 如何学习美学中的艺术哲学的原理以及方法是关键。在音乐美学中, 音乐实践具有创作环节、表演环节与欣赏环节。音乐的创作就是其中最基础的部分。本文将通过对音乐美学理论研究方面中音乐创作的本质以及音乐创作中的想象灵感两个方面结合自身理解来归纳总结关于音乐创作的内容。

关键词: 创作过程; 写作意图; 艺术体验

一、音乐创作的本质

(一) 词曲家的写作意图

音乐的创作对于社会意义而言表达的是时代的精神与思想。而对于每位音乐的创作者而言, 音乐的创作代表的就是他对一件事物的想法, 包含着他的生活体验、思想变化, 受环境与社会变迁而改变。创作者在创作音乐作品时大多都会具有现实基础, 包含着其基本的社会出发点, 以及为了表达、交流及永久地记录下来这些思想。这是创作者的内心所产生的一种体验, 是其“灵魂自白”。当讲述他人的故事时, 就要观察人物的喜怒哀乐, 懂得同时代人的希望与意愿, 通过音乐作品来表达自我, 表达他人。

歌曲的传唱度与歌词、曲调有着密不可分的联系。首先歌词要注重通俗易懂, 口语化更便于听众记忆。而在规定的时长和旋律中, 还要清晰地将思想和理念表达出来。例如近年传唱度极高的一首声乐作品《不忘初心》, 对于这首歌曲的创作, 词作者朱海明确表明主旋律歌曲一定要走心, 让听众有想要记忆的欲望。以前为重大时代主题创作的歌曲, 多与进行曲密切联系。而歌曲《不忘初心》的歌词更倾向于一首充满感情的赞美诗。这首曲目的创作初心在于党的初心不改, 后期将主题扩展为党和人民共同前行, 不失初心, 在歌词中重点表达了这样的方向。而“大地给我万般呵护”这句歌词, 更是想要传达出党与人民的初心理念。朱海认为, 文艺作品只有触及人心、创作与生活密切联系, 才能到达创作的巅峰。“生活的内涵包括两重, 一是要从革命文化里寻找精气神, 二是要向当下生活汲取营养和情怀。”将抒情的旋律融入到人们的心中, 用情怀将理念和人心紧密相连是这首歌曲的创作关键。而曲作者舒楠, 根据歌词, 研究如何才能使主旋律既可以有新意的让人牢记, 又可以感动听众, 让其感到幸福快乐, 以最自然的状态展示内心的感受, 创作出优秀的、动人的作品, 表现出时代的精神与思想, 表达出自身与他人的精神活动, 根据自身的想象力把内心体验转化为具体音乐状态。

(二) 音乐的创造过程

创作是由一种概念而产生, 包含着文学作品、文学观念。而只有拥有了创作欲望的时候, 音符才能跃然与纸张之上, 将内在的精神劳动与外在的物质劳动有效结合起来。

精神创作与现实生活的体验息息相关。我们在生活中的喜怒哀乐积蓄之后燃起了创作情绪, 不掺有对物质的欲望, 而仅仅是

存在于心灵中的构想而创造出音乐的作品。创作是一件可以燃起创作者的心灵之火的事, 让人会感到轻松、愉悦的事情。艺术创作需要有敏锐的直觉来思考曲目是否有传唱度, 需要有完整的逻辑框架来编创, 有丰富的想象力与技巧来完善作品, 每个方面都会有侧重面。精神创作要在空白的内心中建立出音响的模型, 是无法通过逻辑推理而实现的。而想象的创作方式是有意识的主动性行为, 逻辑思维与技巧则是无意识的被动性行为。

物质创作则是将精神创作变的具体, 需要技术和工艺的帮助, 将它融入到某一物质之中。既包括作者的创作乐谱, 也包括着演奏家的实际影响。精神创作产生的音响对象, 需要通过物质手段才能再现到乐谱上。不仅需要符合音乐审美的要求, 音响的创作需要非常科学, 也要符合在作曲技术上的诸多规则。运用技巧与逻辑作为主要创作方式, 去核对与充实音乐模型。

精神创作与物质创作相互交融, 互相关联, 不可分割, 而它们的创作都将依靠于作者的想象力来实现“从无到有”的过程, 通过“梳理、调整、充实、组织”来实现曲目的独创性过程。

二、音乐创作中的想象与灵感

(一) 音乐想象的概念与想象的源泉

想象是人的一种心理能力, 往往伴随着人们的生长环境与内心需求, 而产生一种可能在生活中从未发生存在过的事物形象, 也蕴含着人物的思想感情与精神力量。而音乐的想象虽与其他艺术相同, 着重于精神层面的创作, 却不能将想象停留在同类的表象材料, 更重要的是个人的想象力, 拥有能够先创造出听觉想象的能力, 才可以进行综合分析, 更深层地进入想象。

通过作曲家的想象力以及将其他表象提炼出纯粹的精神高度, 才能够到达听觉的表象。其次音乐想象的创作, 就是将听觉的表象进行深度的剖析, 围绕着主题与众多听觉素材, 才能拥有再造性想象, 它们都包含了已经存在于世的音乐以及现实生活中的各种音响。将视觉表象与“保存在回忆中的”听觉表象进行综合分析, 便会产生新的听觉表象, 既可以更好地创作新的音乐, 又可以把所有的表象产生的多个印象状态和思想画面相互联系。

音乐想象的源泉离不开外在、内在两个方面, 只有通过它们才能够形成对艺术的体验。音乐想象源于所依赖的表象原型, 即最重要的对生活的体验, 包含生活经历、学习经历、文化活动、旅行、阅读于社会交往等多个方面。艺术源于生活而高于生活,

生活是艺术想象的源泉同时也包含着生活的体验。

不过,对于声乐的演唱者来说,演唱时虽要将歌曲进行相应的歌曲处理,与艺术性相结合,但是它的价值只是将作品中的实际音乐元素进行升华,而不是一成不变地搬运。在表演之中,需要将生活之中的动作、表情做一些处理、加工与美化,使其更加有力且集中地表达给观众,这样才可以让观众融入表演之中,产生一种真实感。

而对于音乐想象中的内在体验,可能源于人们生活中一些已经很遥远的、可能在意识中已经消失了的事物,仅存在于潜意识中的一些本能、冲动、情感的记忆,但是它们都可以在潜意识或者无意识中帮助作曲家进行创作想象。内在的体验会受到外在体验的支配,并且必须和外在体验相结合才可以发挥真正的作用。

艺术体验,在我看来是结合了外在体验与内在体验之后,作曲家对感性的认知,对现实中产生的各种音响体验,对音乐技巧与风格的掌控,也就是作曲家本身带有独创性的音乐技巧与风格的掌握。

举例说明,19世纪著名的音乐家勃拉姆斯,将古典主义的传统奉为理想,纯音乐的创作是他一生的热忱。他的作品继承了古典主义音乐的风格,贴近于贝多芬,提取了古典主义的表现形式,建立交响乐思维。幼时贫困的家庭使他的心情消极且悲观,原生家庭父母的争吵使得他抑郁悲观,造就他常用下行旋律音调创作曲目,表达他的悲伤。有意识地将旋律和语言融合,能够将情绪表达得淋漓尽致,无论悲伤或是欢喜。而音乐家肖邦幼时有美好无忧的生活,能够快乐地学习音乐,选择自己喜欢的钢琴专业与理论作曲,成绩优异。早期他的创作非常梦幻,风格被束缚局限。虽然没有拥有丰富的生活阅历,但是作品基调是会展现出十分浓郁的波兰民族特色,如作品a小调玛祖卡舞曲等。肖邦作为贵族,他的生长环境也使得他的音乐作品较为华丽轻快。而后期由于祖国状态的跌宕起伏,他所创作的曲目会随着国家的衰败而悲伤压抑,即艺术体验幸福感不强。

而在中西音乐创作的历史之中,也有着不同的创作差异。以歌剧为例,中西方歌剧在情感表达形式上存在较明显的差异。中国歌剧以“剧”为主来表达思想感情,当情节上出现了戏剧冲突更能够渲染情感,使情绪更加澎湃。通过灯光与舞蹈可以塑造出音乐背景,通过歌声能够渲染剧情。而西方歌剧的情感着重于歌曲之上,人物形象细腻的塑造才是他们想要认真表达的内容,个体内心情感是他们想要突出表演的方向。听众会通过特有的旋律或者唱法了解到出场的人物是谁。当人物与背景音乐一起出现时,观众会瞬间有代入感,很快进入人物的情感世界,感受音乐中的剧情。除此之外,西方歌剧强调表演形式高贵优雅,以美声唱法为主以落实其高雅艺术之名。

而中西方的歌剧在舞台表演过程中,对于表演者以及人物的情感表达也存在着较为明显的差异性。在西方的歌剧表演过程经常利用音乐的方式,对人物的具体形象以及性格进行塑造。为此,常会针对一个专门的人物进行单独设计,例如角色音乐,甚至还

需要设计出单独的唱腔。

而对于我国的歌剧而言,在进行人物形象的表达过程中,基本上都是基于完整的故事,以及伴随着戏剧冲突的出现,以此形成人物想象。在歌曲的内容方面,十分充实以及客观。而对于音乐而言,则往往需要更多的气氛方式,进行有效烘托。

(二) 音乐创作的心理动力

音乐创作的心理动力,是作曲家一种想要主动去进行创作的心理需求,也是一种自我需要,从意识由无到有的转化过程。所以,创作的情绪尤为关键。创作情绪会随着环境甚至季节的交替,而引起胜利、心理周期对它产生的变化。音乐创作中最好的心理状态莫过于想要创作的热烈激情。在那个过程中产生的强烈、激动、短促的难以抑制的情绪,将作曲者最真实的感情表现出来,推动音乐的想象,是音乐创作中的重要心理动力之一。而激情的出现并不容易,需要一个积累与酝酿的过程,可能在狂喜、重大悲痛、极度压抑、暴躁愤怒的情绪中出现,而最终却会归于平静。而作曲家也要利用他优秀的创作才能,即对音乐的曲调感、音乐表象的反应能力、对节奏的精准把控,来综合性地进行音乐的想象。

音乐的心理动力,也来自于一瞬间灵感的迸发,它是想象的一部分,也是想象过程中的一个特殊心理现象。如贝多芬所说,可能间接地出现在生活的琐事之中,又会直接地出现在对大自然环境的探索之中。灵感对于作曲家来说,可遇而不可求,是上天赐予的礼物。它依赖于想象的活动,会在听觉表象中突然的出现,会随着音响现象在内的客观对象形成,也会随着作曲家的意愿、个人喜好而改变。而灵感的来源,永远都离不开艺术家长期的刻苦奋斗、艰苦的创作劳动过程以及以往的艺术经验。俄国作曲家柴科夫斯基对灵感有精辟的论述。他认为灵感只会出现在召唤它的人面前。他自己创作时也曾说只有认真地磨练自己,控制自己的思维,使自己拥有足够的创作热情,才能创作出好的作品。

而我也同样相信只要认真地探索追寻,有意识地创造条件去寻找灵感,灵感也会逐渐出现在身边。

三、结语

通过学习关于音乐美学的知识,让我意识到了音乐的创作不仅是通过想象便可完成。音乐的创作依赖于生活,取决于实际,需要人们认真去发掘新的音乐效果进行创作,也需要带有对音乐的创作热情与憧憬,记录生活的点滴,对音乐的艺术敏感认知,从中寻找创作灵感,才可完整地创作一首好的音乐作品。

参考文献:

- [1] 陈天然.论表演源于生活又高于生活[J].艺术品鉴,2020(12):282-283.
- [2] 江钰.音乐家个性及其音乐风格研究[J].北方音乐,2019,39(09):10+12.
- [3] 巩成国.作曲家怎样看“灵感”[J].音乐世界,1997(08):32.