

现代音乐美学研究给声乐表演带来的启示

吴晓桦

(云南文化艺术职业学院音乐学院 云南昆明 650111)

摘要:声乐表演具有直觉性以及灵感性的特点,作为一种艺术形式,人们对声乐表演的要求也在不断提升,而现代音乐美学是利用音乐中的文化内涵以及规律进行表达,更符合现代大众的审美,本文重点分析现代音乐美学研究为声乐表演带来的启示,希望可以为声乐表演艺术提供一些有价值的参考。

关键词:现代音乐美学;声乐表演;启示

声乐表演艺术是指人发出的声调以及语言,再通过音乐演唱表演的形式表达音乐情感以及音乐形式,声乐表演属于音乐艺术与歌唱实践的结合,而现代音乐美学的状态较为复杂,需要花费一定的时间进行研究,同时现代音乐美学也可以丰富声乐表演艺术的内涵,使其具备现代化的魅力,因此,二者的融合发展已经成为声乐表演艺术发展的主要趋势。

一、音乐与音乐美学之间的关系

社会的发展使得人们的审美水平以及对音乐艺术的要求不断提升,因此,声乐表演的内容和形式也需要不断的优化创新,表演者需要在表演的过程中将自己的情感以及想要表达的内涵融入在声乐作品中,保证声乐表演的艺术性,这对于声乐表演者而言存在较大的难度,需要表演者具备丰富的音乐知识以及艺术素养,可以对声乐艺术有自己独到的见解,由于声乐本身无法表达艺术,需要表演者成为声乐与观众之间的桥梁将表演和自己的音乐充分结合。此外,声乐演奏往往需要使用乐器,表演者会通过演唱以及乐器抒发自己内心真实的情感,声乐表演作为需要创作和欣赏的艺术形式,每个人对最终呈现的表演都会产生不同的观点,这也是音乐形式丰富多样的主要原因。表演者灵感以及与音乐艺术的理解不同,创作出的内容也会有较大的差异,例如,同一个音乐作品在风格迥异的创作者和表演者的加工之下,音乐风格以及表演特点都会存在较大的差异,但是各种形式的声乐表演都属于音乐美学的一部分,表演是在音乐美学的基础上传递音乐思想以及音乐效果^[1]。

二、声乐表演中美学的应用原则以及特征

(一)原则

声乐表演涉及的内容较多,表演形式丰富多样,需要表演者重视个人音乐素养以及音乐审美能力的提升,可以积极学习现阶段最新的音乐审美观念,保证声乐表演具备较强的真实性,表演者还需要掌握声乐演绎的全过程,对音乐创作的文化背景进行分析,一方面,表演者需要根据声乐表演的乐谱进行单纯演奏或演唱,另一方面,还需要保证声乐的演奏具备丰富的特点,尽量避免呆板的演奏形式,需要针对观众的喜好,适当加入一些现代化的元素,从而满足个性化的需求,同时要想充分表达出音乐中的情感,需要在声乐表演的过程中加入表演者的个人情感思想^[2]。

声乐表演能力、表演的技巧以及表演的形式之间存在一定的关联性,表演的方式也具备多样化的特点,因此在进行音乐创作时既需要关注音乐的历史性特点,也需要适当加入一定的现代化元素,实现音乐的深层次表达以及有效演绎深化,可以将表演者个人的思想感情以及声乐的核心思想有机融合。表演技巧虽然是声乐表演的核心,但是如果只关注表演的技巧,而忽视对声乐表演过程中的分析和研究,势必会导致表演的技巧性过强,而缺乏真实的情感表达,也无法充分显示出声乐表演的艺术性以及情感思想,因此作为声乐

的表演者需要重点挖掘表演中的魅力元素以及对音乐艺术的表现力,在掌握表演技巧的同时,也需要体现出声乐作品的艺术性,声乐表演技巧比较复杂及多元,与艺术表达存在密切的联系,表演者需要以演唱技巧为基础,真正实现表演技巧与艺术之间的统一。

(二)特征

音乐美学是声乐表演的重要组成部分,对于声乐表演可以起到重要作用,同时音乐美学具备的整体美可以使声乐表演者从音乐的艺术性入手,对各种影响要素进行深入分析,关注整体美中的声乐咬字、情感表达等层面,同时音乐表演中整体美的体现是基础,还需要在此基础上充分展现个性美,挖掘声乐表演或音乐作品中的关键性特征,将个人的理解和情感融入表演的过程中^[3]。

三、现代音乐美学研究对声乐表演的作用分析

(一)为声乐表演提供理论指导

在新时代的背景下,现代音乐美学发展迅速,很多的音乐艺术家针对音乐学、美学等进行了深入的研究,已经形成了较为成熟的知识体系和理论框架。针对现代音乐美学的研究来说,主客观的分析尤为重要,一些研究学者会从主观的角度出发,根据自己对音乐美学的主观感受进行讨论,在此过程中,声乐表演艺术与人们的精神文明和音乐美学之间存在较强的逻辑关系。大多数的音乐艺术创作都需要创作者具备一定的精神价值追求,创作者需要根据声乐创作的基本流程,加强对音乐艺术创作本质的分析与研究,明确基本的创作依据和要求,对音乐创作的方向以及声乐表演的形式可以进行适当的调整。声乐表演的创作特点以及表演形式受时代的影响较大,例如,新中国建国初期,多数的音乐都表达了“革命”这一主题,从曲调、旋律以及表演形式上都体现出昂扬的音乐特点,具有较强的能量感以及引导力,而在改革开放之后,我国的声乐表演以及音乐艺术形式更加多样、复杂,与西方的音乐文化也具有一定的联系,人们对音乐艺术的追求逐渐体现出个性化的特点,音乐领域发展迅速,人们日常生活方式的转变对音乐的创作产生了较大的影响,因此,在进行声乐表演艺术的分析时,需要充分发挥现代音乐艺术的指导性作用,加强对音乐知识理论以及现象学理论的研究,并将此作为参考依据,融入在声乐表演中^[4]。

(二)现象学理论的应用

现象学是指通过直接的认识描述现象的方法,在音乐美学中,现象学的应用频率较高,可以形成具有个性化特征的音乐形式,现象学理论在音乐美学中的应用,可以从声乐表演的过程出发,并表演的规划以及音乐乐谱作为主要的参考元素,二者可以独立进行研究也可以有效融合,共同影响声乐表演的效果,作为声乐表演的音乐演奏人员需要在表演的过程中做好乐谱的识别,由于不同演奏者对于乐谱的理解会有所差异,导致声乐表演的过程中,演绎风格会存在差异性,因此,需要充分发挥现代音乐美学,实现对音乐的进

一步分析和判断。乐谱作为音乐形式的记录,是声乐表演中的重要内容,现象学理论的应用可以使得声乐表演在差异化的基础上形成同一性,保证声乐表演整体上风格的和谐。

(三) 释义学的应用

时代与音乐美学的共同发展,是现代音乐美学的主要特点,在上个世纪末,释义学正式应用在音乐美学的艺术研究中,使得音乐美学的内容和形式更加多样,与此同时,声乐表演的快速发展能够为释义学美学提供更多的契机及平台,因此,声乐表演需要具备现代化的气息,可以做到与时俱进^[5]。

四、现代音乐美学研究给声乐表演带来的启示

(一) 强化声乐表演中情感美的表达

对于现代音乐美学而言,对于情感的理解和分析需要给予人文主义的情感表现,因此,在声乐表演的过程中,表演者也需要重视情感的表达,声乐表演在另一种角度可以解释为情绪以及情感的表现,也可以成为情感的宣泄途径,不同风格的音乐作品以及表现形式所包含的情感因素有所不同,作为优秀声乐表演者需要与音乐中表达的情感产生共鸣,再根据自己的表演技巧和音乐基础将情感元素充分的呈现出来,强化声乐表演中情感美的表达对于表演者的专业能力以及情感的驾驭能力都提出了较高的要求,一方面,表演者需要准确把握音乐作品中的情感层次,可以在表演的过程中实现情感的自然流露,而另一方面,表演者也可以根据自己对音乐作品的理解,加入一些自己的情绪,可以使得声乐表演就有更强的情感渲染力,因此,在音乐作品在被表演的过程中,会因为表演者的不同产生特有的魅力,这种对音乐的二次演绎,会传递出不同的情感。对于声乐表演者而言,可以利用恰当的方式,显示出音乐作品中的情感,让观众可以体会声乐表演的魅力是表演者的主要任务,也是在现代音乐美学艺术对声乐表演提出的要求^[6]。

(二) 以美学为基础进行音乐创作

音乐的创作以及声乐的表演都需要灵感和想象,这种创作的形式并不是传统意义上的闭门造车,而是需要在音乐理论的基础上融入生活化、个性化的元素,目前的音乐创作主要参考的理论基础包括美学相关理论以及原则,音乐美学随着时间的沉淀以及实践的检验,在声乐表演方面具有较高的借鉴价值,例如,通过对现代音乐美学的研究可以发现,美学中强调和谐的原则,而声音表演往往需要众多元素的融合,对于一些传唱度较高的音乐作品,都需要具备和谐音乐的创作理念,只有实现和谐才能让观众在感知音乐的过程中获得更多的情感体验,在音乐上实现情感的共鸣,作为音乐表演者需要多数情况下不仅需要表演别人的音乐作品,还需要根据自己对音乐的认知以及对音乐艺术的感悟,创作属于自己的音乐作品,在音乐美学的指导下,无论是声乐表演还是音乐创作,都可以实现音乐艺术的发展^[7]。

(三) 实现声乐表演艺术的升华

对于声乐表演者而言,不仅需要为观众提供高质量的表演,还需要将声乐表演进行艺术的升华,音乐以及声乐表演作为艺术形式,只有体现出艺术性的特点才能是艺术形式可以发展创新,对于一些广为流传音乐,本身就是艺术品的一种,经过长时间的验证,其艺术性的特点不断显现、丰富,例如,贝多芬的交响曲、莫扎特的音乐等,这种艺术品类型的音乐相对较少,需要特定的创作背景、特定环境以及创作者的音乐意识,而一些音乐作品通过一些以书信的表演方式和表演手段也可以赋予作品更多的艺术性,这种作品是可以创作者的创作以及表演技巧实现,例如,对于艺术家级别的表演者可以通过高级的音乐形式演绎较为简单的音乐作品,也可以提升作品的艺术性,从而实现对声乐表演艺术上的升华,这应该成

为声乐表演者的发展方向。

(四) 重视想象力的发挥

对于声乐表演而言,可以打动观众的一个重要条件就是可以通过表演以及音乐作品让表演者和观众之间形成一种情感共鸣,这种情感共鸣基本无法用语言描述,在这个过程中,想象力的重要作用不可替代,现代音乐美学的研究中,=不仅重视音乐作品创作者的艺术想象力以及情感的表达,同时也将观众对声乐表演的反馈与评价作为衡量表演质量的指标之一,简而言之,好的声乐表演以及音乐形式需要可以承受专业性的检验,也需要获取部分观众的正向反馈,因此,声乐表演者在创新音乐艺术,设计表演内容时需要重视想象力的发挥,需要保证表演内容符合音乐美学艺术的基本原则,同时也可以满足部分观众的个性化需求^[8]。

(五) 音乐学习与声乐表演艺术的融合发展

现代音乐美学艺术中含有的元素较为复杂,从表演形式、艺术展现以及情感抒发等方面都需要做到整体上的协调,根据现象学美学的基本理论,现代音乐美学的研究对象复杂,音乐艺术作品和音乐理论知识之间的逻辑性关系较强,声乐表演者需要具备一定的音乐理论知识,可以不断巩固自身的专业知识基础,例如,在学习乐谱时,需要掌握基本的概念和创作形式,并在此基础上进行深化理解,可以利用自身具备的创新性思维能力,保证音乐创作具有一定的针对性,可以满足更多观众的音乐欣赏需求。此外声乐表演者还需要关注声乐表演的整个过程中,尽量减少偏差以及表演中的失误,准确地表达作品之中的具体意见,积极体现不同声乐表达的重要价值以及优势,表演者需要针对不同声乐表演作品进行恰当的诠释,凸显出现代音乐美学在声乐表演中的重要作用,从而提升声乐表演的艺术性水准。

结束语:

总而言之,现代音乐美学的发展对音乐艺术以及声乐表演等都具有一定的指导意义,对于声乐表演者而言,无论是音乐的创作还是具体的表演环节,都需要注重对现代音乐美学艺术的研究,强化声乐表演中情感元素的表达,以美学为基础进行音乐以及表演形式的创作,充分发挥自身想象力,将音乐学习与声乐表演艺术相结合,从而将现代音乐美学完美的融入到声乐当中,促进声乐表演艺术形式的发展。

参考文献:

- [1]彭欢欢. 现代音乐美学研究对声乐表演艺术的影响[J]. 文艺生活·下旬刊, 2020(21): 97.
 - [2]刘嘉桦. 现代音乐美学对声乐表演艺术之启示[J]. 西部皮革, 2019, 41(8): 97.
 - [3]李宗琦. 浅谈声乐表演中的音乐美学[J]. 文渊(中学版), 2021(8): 2584.
 - [4]张必强, 张庆辉. 试论音乐美学在音乐表演中的指导作用[J]. 艺术评鉴, 2018(15): 82-83.
 - [5]朱勇. 现代音乐美学对于声乐表演艺术的作用[J]. 视界观, 2018(0): 18.
 - [6]张昊. 现代音乐美学融入声乐表演艺术探讨[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2020(12): 129-131.
 - [7]杨长岭. 表演的魅力——现代音乐美学对音乐表演艺术的启示[J]. 区域治理, 2019(29): 194-196.
 - [8]李梦茹. 现代音乐美学对音乐表演艺术的启迪[J]. 山西青年, 2019(8): 268.
- 作者简介: 吴晓桦, 1982年生, 女, 汉族, 云南省昆明市, 讲师, 硕士研究生, 声乐表演。