

音乐美学角度下的音乐艺术形式探讨

魏哲渊

(龙岩学院 364012)

摘要:音乐美学重点在于一个“美”字,是用哲学的视角对音乐中的美学规律进行探究的一门学科,重点研究方向是音乐中的美的规律及特点。音乐美学研究重点是音乐艺术中的审美规律,相对更加重视原理规律的探究,超出了音乐的形式及内容,是在音乐本身的基础上对其进行升华和归纳。音乐美学十分重视音乐作品的创作理念,结合作者创作音乐作品时的心情以及作品展现出的意境,深入研究其中蕴含的审美观念。

关键词:音乐美学;音乐意识;形式探讨

引言

音乐美学,顾名思义,融合了音乐、美学等诸多内容,具备较强的美学和艺术性特征。为了更好地了解不同音乐作品的存在和表现形式,方便日后进行传承发展,音乐美学开始成为广大学者专家深刻关注的话题。具体方法就是及时透过美学层面去挖掘和定位不同音乐作品的存在、表现形式,自觉加深对音乐理论知识和表演实践的融合效果,在吸引更多人关注的同时,提升学习者的审美素质。至于音乐美学角度下音乐艺术具体的表现形式,则主要会在后续深入延展。

一、音乐艺术的有关表现形式

(一)基础性要素

首先,音乐形式的基础性要素莫过于表情,其存在意义甚至超过单纯的音乐声音,在音乐表现过程中占据着主导地位。透过音乐艺术层面审视,这部分表情强调借助音响元素来呈现出创作者不同阶段特殊的情绪状态,对应的表现形式包含了高低、长短、快慢、强弱等区别,经过这些形式有序地搭配融入之后,能够赋予整个音乐艺术作品更强的灵活性,保证基于人差异化的情绪状态来生动性抒发对应的感情。其次,音色亦属于情绪表达中不可忽略的要素。古往今来,诸多作曲家都在热心钻研如何利用乐器来展现各式各样的音色,特别是对于近代音乐来讲,这类现象尤为显著。如许多作曲家决心对传统乐队予以创新形式的调整排列,以求在开发出更加特别的音色基础上,呈现出一类极为新颖、奇特、美丽动人的音响效果,进一步使人的情绪得到深入性、完整性、精准性的表达。

(二)音乐艺术表现形式的组织手段

音乐的组成还需要一种组织工具,以音乐的基本要素为基础,然后以旋律、和声、歌曲和现代作曲等形式组合十二种声音的序列,形成许多特殊的组合。音乐的编排就像一只手,它把音乐形式的所有基本要素都集中成一个块,有条不紊地结合在一起,没有它,音乐就不会和谐,也不会完全融入分散的沙子里。同样,组织手段的质量决定着音乐的成功,也是评价音乐质量的重要标准。另一方面,音乐的编排也是一个关键因素,但是流行音乐的具体内容是结合古歌剧,并不是说嘴唇不错,方法也不好。因此,必须将各种手段结合起来。可以说,一个好的组织工具将表现出特殊的音乐美,使现代作曲技术完美而全面地结合起来,从而创造出一套独特的音乐形式。

(三)音乐形式美的法则

音乐艺术的起点和终点是通过定期组织和安排利用基本要素创造美。作为音乐形式的基本要素和组织手段之间的联系,《音乐形式美法》为发现美、创造性美和美的感知奠定了基础,以便创作音乐和其他实用活动。形式美的规律贯穿音乐艺术实践的整个过程,包括创作音乐作品、演奏音乐作品等。根据形式美的工作方式,美的发现、创造和感知是精神活动的过程,发现是精神的感知,创造是精神的生产,感知是精神的共鸣。

二、音乐美学角度下的音乐内容

(一)音乐性方面

在音乐艺术中,音乐性内容涉及情绪、风格、精神三类特征。第一,情绪作为音乐内容中表层的部分,听众能够透过感官来直接体验,进一步把握现场传达的整体氛围效果。第二,一类音乐内容的风格体系,往往不需要理性因素作为支撑,而是要配合听众当下的心情和理解方向进行确认。如若说情绪影响着音乐作品的格调,那风格体系便决定着这种格调的类型,两者维持着一定的阶级关系。第三,精神属于音乐内容中最为高层次的部分,是创作者在特

定社会背景下想要抒发的思想情感,包括对现实生活的反思还有创作的主旨。音乐的精神内容单纯配合专业技能始终不能全面、准确地认证,毕竟其是一种高级的审美活动与产物。

(二)音乐艺术中非音乐性的内容

非音乐内容大多晦涩抽象,但主观情感更为强烈,就像中国画的创作一样。画中有广阔的世界,这是画家表达的初衷,而画外的声音才是最终的艺术目的。音乐创作者通过一些模仿、象征或暗示的方法表达音乐艺术中的非音乐内容。一是为了升华和丰富音乐艺术的内容;二是增添音乐艺术的神秘性和文学性,就像绘画、诗歌等艺术一样,利用留白为听者留下足够的想象空间,为音乐增添意境。就像法国浪漫主义作曲家柏辽兹创作的《幻想交响乐》一样,柏辽兹在音乐内容的基础上充分利用非音乐内容,在五个乐章中给听者留下足够的想象空间。通过“梦幻与激情”“舞会”“田野情景”“断头台进行曲”和“妖魔夜宴的梦”五个极富想象色彩的标题,结合变化丰富的音符,让听者不同程度地联想到柏辽兹当时所处的艺术环境和他自身的苦闷情绪。

三、音乐艺术形式和内容之间的关系

一般来说,所有类型的艺术都包含内容和形式,表现为发展过程中的制约因素、相互依存和相辅相成,从美学角度来看,音乐艺术的内容和形式也是如此。在创作作曲家的过程中,首先有着强烈的创作欲望,然后他所面临的首要问题是如何恰当地表达自己的想法。同样,如果作曲家想创作交响乐,如何以这种形式充分利用创作内容在创作过程中也是至关重要的音乐思想的表达在音乐形式和内容的统一过程中尤为重要,其中音乐风格起着重要作用,比如《大浪淘沙》的琵琶曲,我们欣赏当时现实生活的黑暗,向反抗精神低头第一段主要反映了当时社会的黑暗面,观众在被压迫的社会舞台上追随创作者,而两三个旋律表达了对未来的憧憬,旋律激励着观众仿佛看到了黎明。

结束语

综上所述,基于音乐美学视角来细致性解析音乐艺术的形式和内容过后,还需要协调把握它们之间的联系、制约关系。作为广大听众群体,在进行各类音乐艺术作品欣赏过程中,不仅仅要关注其外在表现形式,还应该深入性钻研其核心内容。同样地,作为音乐创作人员,也应该在充分调查了解听众们的兴趣偏好基础上,处理好音乐作品的表现形式和内容关系,做到及时透过整体进行创作梳理,促进作品在内容和形式上的和谐融合状态。长此以往,帮助更多人科学认识和准确把握音乐美学的基础性规律,提升大家的艺术表现力和审美素养,促进我国音乐艺术的繁荣发展。

(校级课题)《全球化背景下中国民族音乐的传承与发展策略探讨》

参考文献

- [1]张宏伟.从音乐美学角度论音乐艺术的形式与内容[J].湖北第二师范学院学报,2020,33(10):72-74.
- [2]任莉娜.基于音乐美学角度下对音乐艺术形式及内容的几点思考[J].北方音乐,2019,36(02):164.
- [3]李韬.从音乐美学角度论音乐艺术的形式与内容[J].黄河之声,2019(06):105.
- [4]张帆,石敦岗.音乐美学角度下的音乐艺术形式探讨[J].芒种,2018(07):125-126.
- [5]田旭.从音乐美学角度论音乐艺术的形式与内容[J].哈尔滨职业技术学院学报,2018(05):77-78.