

现代音乐美学对音乐表演艺术的启示研究

舒永安

绵阳师范学院音乐与表演艺术学院 四川绵阳 621000

【摘要】 本文主要探讨现代音乐美学对音乐表演艺术的启示，此次研究通过查阅相关文献，为本文提供理论基础，文中指出了音乐美学的概念，阐述了声乐表演中美学应用的原则和特征以及现代音乐美学在声乐表演中的作用，最后强调了现代音乐美学对声乐表演的启示和意义，现代音乐创作人应该结合音乐美学理论，对音乐作品进行演绎，体会音乐作品的深层含义，才能更好带领全体观众的音乐审美提高到更高的水平。

【关键词】 现代音乐美学；音乐表演艺术；启示

随着大众的审美水平不断提高，演唱者和创作者应该结合音乐美学的特点，为观众带来更有价值的音乐作品，演唱者在对音乐作品进行演绎时要注重对情感的表达，更要有深厚的音乐功底。在现代美学研究不断深入的背景下，如何提高音乐表演艺术，丰富音乐表演的内涵，成为了音乐界值得深思的问题。

一、音乐美学的概念

音乐美学研究的是音乐的本质和音乐的内容以及音乐现实世界的联系。社会不断在进步，人们从物质追求逐渐转变为精神追求，所以艺术水平应该上升到更高的层次才能够满足人们对艺术的追求，同时，观众对音乐表演艺术也提出了更高的要求，表演者除了对音乐作品进行演绎，更需要在音乐作品中融入自身对于艺术的思考，这样才能够给音乐作品注入灵魂，使它有了新生命。这种情感的演绎对于表演者是一个巨大的挑战，要将音乐与表演完美结合，需要表演者必须具备扎实的声乐基础还有较高的音乐素养，才能搭建起观众与艺术之间的桥梁，通过表演者的演绎将艺术作品完整呈现给观众。音乐的表演除了歌唱之外，还能够通过对乐器的演奏，已达到自身情感的抒发。但是由于表演者与观众对艺术作品有不同的理解和看法，所以也导致了音乐的多元化^[1]。

音乐表演是音乐美学的一个分支，同时音乐表演也是艺术作品传播的途径和载体，而表演者在其中担任着重要的枢纽作用。

二、声乐表演中美学应用的原则和特征

1. 音乐美学在声乐表演中应用的原则

卢梭说：“音乐家的艺术不在于直接描绘形象，而在于把心灵置于这些对象能够在心灵里创造的情绪中去。”这要求表演者必须以创作者的心灵情感为基础，在原有的内容上进行表演创作。必须要结合音乐的创作背景以及音乐内容的文化，进行升华。在表演过程中，不能仅仅是依靠着乐谱演奏，而是要结合创作者的情感结合自己的理解，将音乐表达出来，才能够打动观众的内心，使音乐的节奏充满生命的律动。

其次，音乐是表现了一个时代最鲜明的特点，音乐作品具有时代特点。随着时代的更替变迁，在音乐创作上也展示不同的情感表达。所以要求表演者在演绎音乐的过程中，应该注意历史音乐的与时俱进。通过对音乐作品的时代了解，能够帮助表演者更好的表达作品，在了解音乐背景时能够通过音符与那个年代相互连接，在这基础上进行创作表演将现代观众与旧时

相互连接，通过音乐有更高层次的感悟，也是历史音乐与现代音乐的有机结合。提升表演者的表演技巧和表达能力，给观众和自身都带来美的体验^[2]。

最后，能够灵活表达音乐的基础是表演者必须具备扎实的歌唱基础和优秀的表演技巧，同时这也是提升音乐表演的重要途径。加德纳说：“一个演员必须把台词念得清楚明白，声调的抑扬顿挫合理，不然那些词语就没意义了。需要做些基础工作去理解当时的音乐语言传统、当时的重音，但这仅是开始而已。”如果只有歌唱基础而没有表演，则无法将观众代入到音乐的情境当中，观众为了更好的体验音乐的魅力而闭上眼，但是一睁开双眼又回到现实世界，来回跳脱不利于音乐享受。所以为了更好的表演，才要搭建合适的舞台风格，演唱者要身着合适的服装，例如，在演唱军歌时身着军装，更能展现军旅生活和战士的情感；在歌唱戏曲时，身着戏曲风格的服装能够更好的表达中国戏曲文化；在与儿童演唱儿歌时，身着色彩鲜艳的服装能够更好的融入童真的世界，更好的表达歌曲。而若只要表演而没有扎实的基本功，在演唱高难度歌曲时，可能会出现高音唱不上去，低音不稳，换气声明显等情况。所以只有将二者融合在一起，才能够将音乐作品更好的呈现给观众，让观众在情境中体会音乐的魅力，表演者为达到观众的审美要求，必须具备扎实的演唱功底和表演技巧。

2. 音乐美学在声乐表演中的特征

音乐美学是声乐与美学结合的学科，注重音乐的呈现更注重美的感受。音乐的呈现主要是节奏、旋律以及曲调的演奏，而美的感受则是要将音乐所表达的思想感情通过演唱者表现出来。音乐作品本身是无声的音符，通过演唱者的表演就变成了有声的艺术。

表演者在演绎歌曲的过程中需要通过音色的转换，曲调的节奏等将音乐表达出来。例如，《城南花已开》是三亩地写给一个身患骨癌的粉丝。城南的花开的很漂亮，每一朵都在尽情的绽放，各种颜色的都有，在阳光的照射下每一个都是那么的美丽独特，微风拂过花海轻轻的推开一层花浪，很美，时间就这样静止了，那个身患绝症的少年也会在另一个世界里快乐的活着没有病痛的折磨，可以自由自在的去看城南的花开，去做想做却来不及做的事。整首曲子轻快平和，像春风拂过，像春光照耀，这首没有对死亡的恐惧，更多的表达了对美好愿望的期许，希望在病痛中给予患者更多的勇气，也给很多在逆境中奋斗的人更多的鼓励。

声乐表演中最重要的是做到协调和统一。因为声乐表演是一个综合性的艺术表演形式，在音乐的表演中有效的将各种因素统一协调起来，做到声情并茂，才能为观众带来一场听觉

和视觉的盛宴,传达音乐的魅力。

三、现代音乐美学在声乐表演中的作用

1. 音乐美学理论对音乐创作具有指导作用

音乐美学对音乐审美实践有着重大的指导意义,许多音乐学其它学科的研究也都需要有美学高度的观照。正是由于大量的理论与实践问题得不到美学高度的指导,才出现了现实领域中的混乱甚至是破坏,制约了我国音乐事业的发展。可以这样说,音乐审美实践领域中存在的问题,是与音乐美学学科没有充分发挥作用有关的。而在音乐艺术事业发展中,音乐美学之所以没有发挥出应有的推动作用,是与其学科自身存在的问题密切相关的。音乐美学研究中的大量问题都与音乐审美实践密切相关,与日常音乐生活密切相关,音乐美学不是高深难懂,而是高深易懂,在学习音乐美学时应该深入浅出,在进行音乐创作时,应该遵照着音乐美学的规律^[1]。

例如,我国在建国初期时的音乐:《东方红》,歌颂了毛泽东主席为中国人民谋幸福,求发展,歌曲曲调斗志昂扬;到六十年代的《南泥湾》,歌唱着祖辈耕作成就了南泥湾现在的美好情景,歌曲曲风充满着对老革命一辈人的赞扬之情;在到七十年代《在希望的田野上》,这时候人民生活的质量已经大幅度得到了提高,丰收的喜悦也是涌动在每一个人心中,歌曲曲调更多是对丰收的喜悦以及对美好生活的向往。

法国印象主义音乐风格作曲家德彪西创作的音乐作品听起来是优美的音乐,实际上让人感受到的却是一幅有着壮丽之美的图景。壮美的音乐有其独特的整齐有序、铿锵有力的节奏,形成一种刚劲有力、英勇、威武、粗犷的音乐形象,音调激昂向上,表现出人们坚定的意志和勃发的精神风貌。如《战台风》这首乐曲是有感于工人与台风搏斗而作的一首笙独奏曲。全曲气势磅礴,形象鲜明,表现了码头工人顽强不屈的精神,充满着力量和感染力;交响音乐《梁祝》,综合采用交响乐与中国民间戏曲音乐的表现手法,深入而细腻地描绘了梁祝相爱、抗婚、化蝶的壮美情感与意境。每一个时代的歌曲都表现着当时人民的生活情境,用音乐美学结合时代背景创作的音乐才能够成为人人传颂的歌曲,是流传的经典。

2. 音乐美学理论在音乐表演上的应用

音乐美学理论注重对音乐作品的表达和情感的共鸣。世界上没有相同的两片叶子,即使是同一首歌曲的演唱,也会因为表演者的不同感情而表现为不同的表演形式,也会因为时代的

更替,而在原有的基础上进行创新。简单的依照上一位演唱者或原唱的表达方式,这只是对音乐表演的复制而没有创新。即使每天吃山珍海味也会有腻的一天,何况天天听同一首曲子。所以表演者必须在原有的形式上进行创新

比如《我爱你中国》这部作品,从诞生起就被广为传颂。我们能听到各种不同的版本,当听到国外友人合唱《我爱你中国》时,能够感受到外国人对中国的热情,中国华侨对祖国的眷恋之情也深深打动了外国人,所以当我们听到从外国人口中唱出那一句“我爱你,中国”时,心中油然而生的自豪感;当老一辈歌唱家演唱这首歌曲时,我们能够感受到从抗战时期走来,从新中国成立走来,先辈用一生奉献给了国家,见证着改革开放带来的翻天覆地的变化,也同时见证了新时代新中国的繁荣富强,深深触动了观众的内心。可见,同一首歌曲,也会因为演唱者的不同而给观众带来不同的听觉感受。

3. 声乐表演中音乐美学释义学的应用意义

时代的发展促进了现代美学的发展,使得现代美学出现更多的分支,音乐表演就是其中重要的组成部分,虽然其研究的时间相对较晚,但是却为现代美学的发展带来了新的生机。音乐美学在20世纪末被纳入到音乐的表演艺术中,通过声乐表演艺术的发展促进音乐美学的发展。此外,声乐表演的时代性比较强,能够与时代风气和社会背景进行有效的结合。

四、现代音乐美学对声乐表演的启示和意义

音乐是对真善美的表达,是对生命的歌颂。创作者在创造时对作品倾注了深厚的情感,不论是悲伤、愉悦,对生命逝去的惋惜还是对希望的向往,都能通过音符和旋律感受出来,当我们能够理解创作者的思想情感之后,就能够正确认识音乐表演的演绎形式。通过演唱者的演绎传达正确的思想,观众才能对音乐作品更为尊重,对艺术充满崇高敬意^[4]。只有对音乐美学有更高层次的认知和理解,才能对音乐作品更好的诠释。

五、结语

综上所述,音乐表演艺术是音乐美学的一个分支。新时期下,声乐音乐的表达也需要多种声音和思想,所以年轻的音乐人也不能将自身的思想局限于乐谱和乐器中,而是要注重对现代音乐风格的创新。

参考文献

- [1] 井鹏. 浅论现代音乐美学特点 [J]. 黄河之声, 2018
- [2] 扎西平措. 现代音乐美学对声乐表演艺术的作用 [J]. 小说月刊, 2018:108-109.
- [3] 李梦茹. 现代音乐美学对音乐表演艺术的启迪 [J]. 山西青年, 2019:268.
- [4] 黄吉敏. 试论现代音乐美学对声乐表演艺术的影响 [J]. 北方音乐, 2018:229-230,250.