

略谈音乐艺术的特征

◆卢博

(身份证号码: 3203241984xxxx7032 江苏宿迁 223800)

音乐是人类对现实生活中某种主观反映,是具有这方面知识才能的人们,把从现实生活中得到的个人看法、态度,加以高度概括,再以音响为原料加以表现的结果,音乐艺术的本质是追求真善美,它以其美妙的旋律,影响着人们的生活、学习、工作、休闲、娱乐。认识和理解音乐艺术的特征和它所要表述说明的主要问题,有利于我们掌握和利用音乐所固有的、客观的艺术规律,加以发挥、发扬,使之得以健康、快速发展。音乐艺术对社会的作用是巨大的,是无法估量的。可以说,一首好的曲目,引领着一定的社会风尚,影响着一代乃至几代人的思想情感和审美效应。就像《常回家看看》、《母亲》、《没有共产党就没有新中国》等脍炙人口的曲子,唱出了当代人的内心世界的深层情感,唤起人们对家的思恋,和对老一辈热爱,发扬光大了中华民族的传统美德。像冼星海《黄河大合唱》、聂耳《义勇军进行曲》等,他以其高亢激昂的旋律,唤起民众对中华民族忧患意识,激励着一代又一代中华儿女为拯救民族危亡,为中华民族的复兴,为实现伟大的中国梦,而前赴后继奋勇向前、努力奋斗。

音乐通过一系列地、抽象地去伪存真、去粗取精、由此及彼、由表及里的探索,找出其固有的、内在的本质特征,按照其规律办事,才能真正驾驭音乐艺术,才能使其为我所用、为社会所用,因此我们要真正了解音乐艺术的本质特征,本文拟从几个角度谈谈对音乐艺术特征的粗浅认识:

一、音乐艺术材料的特殊性。

音乐是一门以声音为载体的艺术形式,它以声音为物质材料。即音乐是一门声音的艺术,这是音乐艺术用其他艺术形式区别的根源。简言之,音乐是由物体有规律的震动,发出让人舒服的乐音歌声是歌喉的震动、让人的听觉感受,打击乐最为明显,肉眼就可看见管弦乐,发出音响可以通过触摸感受等等,总之,它们都是根据发出声音的高低、长短、强弱、音色等特征,构成节拍、节奏、速度、力度、旋律、音区、调式、和声、曲式等表现手段和组织形式来表达人们内心情感和社会生活。

二、音乐是听觉艺术的特性。

音乐是一门听觉的艺术形式,音乐材料的特殊性决定了受乐方的特性。即用“耳朵”来感受。音乐是用听觉感受的,也就是说音乐是一门欣赏艺术,它是由人们通过听觉来感知、感觉、接纳欣赏的,音乐是声音组成的,但它不同于同样的声音为材料基础的语言文学。语言发挥作用的形式是广泛,普通的人们都可以用语言来交流发挥语言的效能,也就是它不需特定技能就可独自发挥自身非常重要作用。如平时人与人之间的交流,演讲、相声、快板书等等。但音乐的声音、材料,其活动领域却有很大局限性,音乐的整体就是一个独立的音乐结构,其特殊性在于它在音乐这个范畴之外,不是独立的社会范畴。通俗地讲:音乐需要好的嗓音来传播才能为听觉接受,产生共鸣。音乐虽然是一门听觉的艺术形式,但它不具备唯一性,又是也需要其他感官来接受,象节拍、节奏、力度等等,但听觉仍然是关键,是基础,通过长期音乐听觉训练,使得内心通过听觉产生音乐的共鸣。

三、音乐艺术时间的流动性。

音乐艺术是时间的艺术,音乐艺术是在时间中进行的。音乐随着时间的进程而逐渐展示音乐作品的相关内容,以致最后展现全部内容,并最终为听者所接纳、接受和理解。比如:一首歌或一首曲子,它总是随着时间的进程,由开始序曲到高潮,再到结尾,一步步地,陆续地展示出来,及至最终一个部分显示,才能让人们领略这首歌曲全部内涵和内容。音乐是不可能一下子就全面完整地展示其全面形象,这就是由它时间流动性决定的,这就是它不同于其他艺术形式的地方。象美术作品,比如一尊雕塑,一揭幕,它一下子就把全部形象展现在人们面前。它是保持不变的(排除风化、干裂等形式),它艺术形式的展示,只是人们欣赏的位置角度不同罢了,不论你是今天看,明天看,还是后天看,它是不变的,还是它本身,音乐艺术就不同了,在你刚开始领略前面内容的时候,你是不可能知道后面乃至全部内容的。

四、音乐艺术的空间性

音乐是一门空间的艺术。音乐中的空间是听着在感受音乐整体所展示的运动时所产生的的一种表象,象我们在聆听韩红的《天路》的时候,就像置身于喜马拉雅山的情境中,为那雄伟壮丽画面所震撼。这就是一种由我们欣赏者脑中派生出来的想象空间,它与欣赏者在欣赏音乐当时所处的实际空间是不同的,因为音乐具有时间持续性和变动性,所以音乐不会象其他艺术那样直接给欣赏者展示空间,但相比之下有些艺术却能为我们直接展示,如:雕塑、建筑艺术等。

五、音乐艺术的情感性。

音乐艺术是用声音来表达情感的通过情感的抒发和表达来打动感染人。这就是说音乐艺术需要表情来表述。无论是歌曲还是器乐曲,它可能是一种情绪意境的反映,也可能是多种情绪、意境展现对比碰撞,可能是一种表情的起伏跌宕,更有可能是某种乐思及多种的组合概括展示,所以音乐它以音乐为载体,通过不同程度,不同层次,不同表情的展示,从而体现出音乐艺术的巨大表现力、影响力和感染力,直接引起人的情绪激动。比如我们在听《黄河大合唱》的时候,随着曲子旋律跌宕起伏,渐渐激发我们内心一种昂扬向上的情怀而要为我们民族的未来去奋斗,这就是音乐表情抒发带来的效果,因为音乐最擅长的就是抒发情感,从这个角度理解音乐就是一门表情的艺术。

六、音乐艺术的表现性。

音乐虽然也是人们社会生活的主观反映,但由于音乐构成材料的特殊性,使得这种反映与美术、文学等艺术形式完全不同。它不能把纷繁复杂的大千世界的语言文字等符号来描绘表述,也不能如绘画般直接诉诸人们的视觉中,音乐要通过由音乐天赋的受过各种训练的人们通过演奏、演唱等形式才能被人们感知和接受,从而产生出艺术的审美效果,音乐需要作品,作曲家的创作,再通过表演者歌唱、演奏来完成创造的最后程序,从这个角度来讲,表演者就是音乐艺术的二次创作,是音乐艺术的生动展现。

七、音乐艺术的教育性。

音乐艺术最擅长的就是抒发情感,它通过鲜明的音乐形象,生动地影响着、感染着人们的思想,他能深入广泛持久进入人们的内心世界,让人们得以震撼,得以共鸣,震撼、共鸣的过程就是一个受教育的过程。首先人们在欣赏音乐艺术的同时产生了自我情感上跌宕起伏,使精神世界在不知不觉中得到潜移默化并从中得到熏陶。其次,音乐艺术是以审美方式进入人们的内心世界的,因而能更强烈、更持久地保存在人们的记忆中,象我们小时候在观看《英雄儿女》电影,聆听英雄赞歌的时候,为英雄王成那气壮山河呐喊而激动,而鼓舞。至今记忆犹新,这就是音乐艺术的教育力量,一首歌,一段好旋律,往往伴随着人的一生,便是其最好的佐证,音乐艺术对人的教育是长久的,不可磨灭的。

以上就是本人在长期从事音乐活动中,领悟到的音乐艺术的几个特征。我深切体会到:从事音乐艺术工作,就要扎下身,沉下心,深入到音乐中去,探索、追寻、掌握音乐艺术的内涵,才能遵循和驾驭这些特征和规律,才能更好的展现音乐艺术的魅力形象,才能使音乐艺术通过自身的表达去感化人、影响人,以致影响整个社会,激发全社会的潜能。让音乐艺术这个瑰宝为实现伟大的中国梦,作出她应有的贡献。

