

对音乐在杂技艺术中作用的分析

姚兰

遵义市文化馆

[摘要] 通过对于音乐在杂技艺术中作用的分析,能够了解到音乐作用在杂技艺术中的发展现状,同时提出音乐在杂技艺术中作用的认识与具体作用浅析。杂技表演依靠演员身体技巧完成一系列的高难度动作,现代化的杂技表演不仅仅是单纯展现演员的技巧优越,而是与音乐相结合使得杂技表演更加的具有感染力,由此一来音乐在杂技艺术中的作用越来越重要。

[关键词] 音乐; 杂技艺术; 艺术感染力

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.066

引言

杂技能够满足于大众越来越高的精神追求,所以杂技在大众的精神层面中的地位越来越重要,提升杂技的艺术表现力成了重要的组成部分。杂技表演的成功与否,相关的音乐具有很大的作用,所以在杂技的表演当中要将音乐的作用凸显出来,而当下的杂技艺术当中对于音乐的研究还有很大的研究空间,只有进行相关的研究才能够更好地表现杂技艺术。

一、音乐作用在杂技艺术中的发展现状

(一) 相关的人才减少

与杂技有关的音乐在一代又一代人的努力当中,有了巨大的突破,并且成了一套良好的体系。在传统的音乐中,主要的伴奏是击缶、乐府歌曲相伴随,发展至今也有了新的伴奏表演的方式。但是在发展的过程中也会出现了一定的畸形情况,导致有很多的音乐都不能够令人满意。其中重要的问题在于相关的人才正在减少。由于杂技的发展当中有很多的乐队面临着解散,有很多专业的音乐家、指挥家以及演奏人员纷纷退出了杂技行业,选择从事其他的事业。其他的音乐团队也由于重视程度不足,导致了不能够发挥出有效地作用,致使杂技工作中的音乐人员的数量不断地减少,同时也有质量降低的问题,伴随着剩下的工作人员积极性低迷。有很多的杂技音乐也没有很好的得到传承,整体来看杂技语言的创作造成了极大的负面影响^[1]。

(二) 音乐制作被机器代替

由于现代科技的不断发展,对于各个方面的生产力都有巨大的提升,杂技音乐也是如此,但是现代科技在效率方面具有极大的提升,但是在匹配度与艺术性上却不及人力的工作。相关的杂技音乐会大量使用电脑软件进行合成,人员被缩减,杂技音乐技术也有严重的下降,不能够有效地表达出杂技表演的艺术情感,能够使得杂技演员的表演整体效果有所下降,还进一步的阻碍了杂技音乐向着更加优秀的方向发展,还导致相关的从业人员没有很好的展现技术的机会,造成创作人员的外流,使得杂技音乐的人才进一步匮乏。

(三) 音乐不能够满足于杂技的要求

杂技在早些年中,发展的情况并没有很好的得到重视,仅仅是哗众取宠,主要依赖于高难度的动作博得观众的眼球与掌声,内容上也比较的千篇一律,带不来实际的发展。随着时间的发展,又在于社会整体的发展当中对于艺术的追求更加的强烈,中国杂技协会被建立起来,相关的人员、财力、法务都得到了保证。但是即使如此现阶段的音乐也没有能够满足于杂技的要求。渐渐的,在杂技的发展中添加了舞蹈、音乐、戏曲、体操等元素,也添加了故事情节,使得杂技能够有发展的空间,而这些杂技内容的添加会对于杂技音乐的要求越来越高,还需要进行不断地创新。

二、音乐在杂技艺术中作用的认识

(一) 音乐可以增加杂技艺术的感染力

音乐出自于人的听觉系统,对于人的情绪推动上具有极大的意义,这是由于人体的生物条件所主导的,对于杂技艺术而言具有很重要的关联性。音乐这一元素在杂技中的地位虽然做不到像是舞蹈与话剧中同等的重要地位,但是杂技中的音乐若是做不到完美,也会导致杂技表演具有极大的问题。音乐本身就是属于艺术的一个门类,属于听觉艺术,能够嫁接在杂技中赋予杂技新生。同时杂技利用各种高难度的动作与表演,能够给人直观且震撼的感觉,属于是视觉艺术的一种,利用听觉艺术与视觉艺术相结合,能够有效地提升观众的印象,通过对于音乐的旋律和有动感的节奏,可以使得观众在听觉与视觉两个方面更好地投入到杂技的情景当中,提升了杂技表演的表现力。依据杂技这一单独的表演形式而言,在表演中缺少了音乐的烘托,会使得杂技艺术的整体性与艺术性得不到很有效的表达,在整个演出的过程中,没有音乐的衬托,整个演出的过程就成了一个无声的默剧,观众无法获得共鸣,也没有办法进行共情,观众就无法感受到肢体所表达的力量感,在杂技的高难度的环节展示中,由于没有音乐的衬托,也会导致观众感受不到表演的紧张感,使得杂技艺术失去了表演的特色,无法达到整体的效果。而加入音乐的烘托,整个气氛就会变得更加的有冲击力,达到舞台的效果^[2]。

(二) 能够舒缓杂技演员的紧张情绪

依据杂技的表演形式,杂技的舞台表演形式和其他的舞台表演具有极大的出入,具有不一样的特点。杂技的艺术呈现更加的倾向于紧张的表现形式和刺激的身体冲击。我国的杂技发展具有极大的艺术上的成功,杂技演员都具有极高的表演水准,在表演前都会做出很好的准备。但是杂技表演同时也是具有一定的危险性,对于演员的专业程度也必要有较大的要求,在表演之前也会具有一定紧张情绪,在杂技艺术演员到达了高难度的动作表演中,台下观看的观众也会有极大的紧张情绪。毋庸置疑的是杂技演员在众多的舞台表演中,要比较于其他的舞台表演形式的演员都会具有更好地心理素质,同时也需要更多的情绪管理。有相关的科学显现,人类在听音乐的情况下,会随着音乐的传递而出现一定的情绪不同,当音乐播放到最高的响度时,观众的情绪也会出现高涨的状态,可以看出,音乐对于人类的心理活动会有一些的作用。同时音乐还可以很好的刺激到人类的观感刺激,在舞台上的表演中,播放音乐可以调节演员的心理节奏,从而减轻思维上的紧张,具有多重作用。在杂技艺术表演中,演员听到缓慢的音乐旋律可以帮助演员舒缓紧张的情绪,会使得演员有更好的表演状态,从而使得杂技演员的身体有更好地发力状态,更好地稳定身体的平衡。在听到富有节奏感的音乐会使得杂技演员在表演的过程中具有与运动相贴切的

律动,帮助演员能够随着音乐掌握行动的节奏,而在播放比较亢奋的交响曲等音乐,会帮助演员在场上的表演更加的有勇气、有表演的欲望,使得杂技演员在做高难度动作中能够充满动力。

(三) 有利于杂技艺术演员形成良好的艺术修养

杂技动作需要杂技演员长时间的训练,投入很多的精力,艺术动作具备较高的难度,需要杂技演员能够多次的训练来掌握动作的肌肉记忆。演员在日常的表演中,要配合音乐进行活动,由于每个演员的生活状态与情绪都是不一样的,演员的音乐表现能力和接受能力都是在长期的音乐训练之下才能够达到效果。音乐作为独立的艺术形式存在于表演的序列中,音乐也会有独特的艺术价值,能够很好的使得演员的心理变得成熟,可以帮助杂技演员形成良好的艺术修养与艺术品格。在现代化的杂技艺术来看,有很多的杂技技术大部分是依赖于故事带动情绪,在每一段的表演中,观众都可以看到演员的面目感情和肢体情绪感受到演员的表演情绪,结合音乐的旋律可以使得演员更好地把握表演的速度,在演员的表演中能够和音乐形成良好的默契,有效地提升演员之间的配合,使得情感可以得到更好地发挥。此外,演员的情感是需要自我调动的,演员的情绪都不是与生俱来的,后天的环境训练具有很大的主导作用,而音乐就是提升情感的重要组成部分。

(四) 借助音乐对于杂技艺术的现场烘托作用

杂技的表演重要的形式在于对高难度的展现,也就是日常中的常人做不到的身体动作,获得观众的震撼情感。在表演的过程中要很好的带动观众的情绪、引导观众的观看情绪,音乐的渲染在其中的作用就在于有效地带领观众的情绪,也是观众和演员之间的情感传递的桥梁。节奏鲜明的音乐可以起到全局牵引的作用,不仅仅可以渲染出舞台的气氛,还可以利用节奏音响带动全局、贯穿整个表演,保证演员的表演与节奏能够完全的统一,进一步的强化节目的整体效果。由于杂技表演的不断地创新,相配套的音乐在杂技节目氛围中具有不断地地位提升的过程。在现代的杂技项目中会大量的使用打击乐也是同一个道理,打击乐器和其他的乐器相比较而言音响上更大,感官刺激会更加的强烈,厚重的鼓声会展示出庄重的氛围,急促的快节奏音乐能够提升氛围的紧张程度,小巧轻快的高低音锣鼓可以突出更加欢乐的氛围,这些都是打击乐表现出来的。

(五) 发挥出音乐对于杂技艺术的表达作用

大众对于杂技表演的观看体验而言,主要还是停留在刺激的情绪上,倾向于感官上的刺激,杂技艺术上的感受并没有很好的认真思考。而音乐的意义就在于能够具有很好的艺术表达力。杂技并没有实际的语言台词,而音乐的出现就会很好的弥补杂技演出的台词缺失。此外,艺术之间具有一定的相通性,音乐的存在能够对于人的心理产生一定的感染力,从而影响到生理的变化,杂技演员在接触优秀的音乐中会陶冶自己的审美情趣,在创作中出现一定的艺术感召力,使得不断地提升艺术创作的激情,更好地领悟到艺术的表达效果。在音乐与杂技艺术结合的过程中,演员很好的沉浸于其中,将内心的情绪转化成为巨大的表演的情绪,更加酣畅淋漓的将杂技艺术展现给观众,给观众展现出正面的艺术效果。另外,在艺术的效果上杂技之所以能够具有源源不断的生机,就在于杂技能够将固有的模式不断地进行突破,将具有时代气息的特征与风采融入当中,为杂技艺术作品烙上钢印,更加贴入大众的心理,符合新时代的艺术要求,带给大众更好地艺术表现形式^[3]。

三、音乐在杂技艺术中的具体作用手段

(一) 重视相关的人才培养

音乐是杂技艺术的灵魂,灵魂主宰者生命活力,当生命与灵魂有了很好的结合的时候才能够更为惊天动地的艺术品,所以要了解音乐对于杂技的重要性,而不能仅仅将音乐作为杂技众多元素中的一部分,使之成为可有可无的东西,乱用、滥用。重点要将杂技音乐的人才培养提上重要的工作中来。在杂技音乐的制作当中,仅仅依赖于电脑的合成,肯定是不能够满足于杂技的表现力度。所以要重视对于杂技音乐制作人的培养,同时重视对于杂技音乐的更新。杂技团需要重视起乐队的编制,发挥出编制的灵活性与应变能力,提升所要表达的情感。还要提升杂技音乐人的写作水平,保证作曲人能够充分的了解各个曲风的元素提升杂技的表演特色,做到杂技音乐的与时俱进、开拓创新,融合其他不同的音乐形式,使得杂技表演具有多元化、多样化,有利于杂技表演整体的提升。

(二) 重视音乐与杂技相结合

在音乐选择的方面,要选择合适于杂技艺术的表演,而不能做到脱离于实际的杂技表演。在音乐的特点、风格上要严格的进行把控。由此一来能够使得杂技演员的情绪与表演可以保持在同一高度上,要使得演员的动作能够与音乐的节奏相统一。像是音乐的拍子、速度、风格、特点、调式将其完美的进行融合。同时还要依据音乐的元素选择音乐的表现方式,有民族性的杂技表演中,音乐的调性也要将其融合,要选择民族中最具有典型性的节奏和音调,在体育类的表演中,要选择具有地方特色的民间音乐,有特定的故事情节,也要将音乐落实于实际的故事当中。只有选择正确的情况下,才可以保证艺术的美感,从而杂技提升观赏度。所以要将音乐的地位重视起来,有效地将音乐与杂技的表演相结合,推动整个杂技的发展^[4]。

(三) 重视演员与观众的情感有机统一

文化发展的过程中要求在发展的过程中要传播大众喜闻乐见的先进文化,将文化和时代发展方向相同步,与大众的意识相互同步才能够做到被大众所接受。杂技是我国传统的艺术表现形式,杂技的音乐也具有一定的统一性,也要结合时代的发展需要,不得脱离于大众的文化需求,使得观众与演员都不会脱离于杂技的表演,都会激发对于杂技艺术的情感共鸣,使得演员更好地演出状态展现给观众,只有观众热烈观看,值得观看,才可以获得观众的认可。

结语

综上所述,大众对于杂技艺术的要求越来越高,杂技艺术中音乐的作用越来越重要,为了使得观众能够更好地投入到杂技表演当中,音乐具有不可取代的作用。音乐的作用能够使得动作具有力量感,还能够舒缓杂技演员的紧张情绪,能够使得演员具有良好的表演状态,还可以帮助杂技艺术演员具有良好的艺术修养,使得杂技艺术演员的表演感情得到良好的抒发。

参考文献

- [1]陈磊.漫谈打击音乐在现代杂技节目中的作用[J].杂技与魔术,2021(05):62.
- [2]农焯菲.音乐类课程对学生情绪智力的培养——以广西艺术学校杂技表演专业的学生为例[J].杂技与魔术,2020(02):64-65.
- [3]钟叶飞.杂技是音乐的根 音乐是杂技的魂[J].现代艺术,2019(06):124-125.