

现代音乐美学研究对音乐表演艺术的启示

王海涛

辽源职业技术学院

[摘要] 音乐作为一种实践与艺术,在当前背景之下,对于现代音乐美学的研究力度也在不断完善与增强,这种对音乐规律不断进行解释与探索的音乐研究模式,对我国音乐事业的发展具有重要作用,与此同时,在音乐整体领域不断提高的当前,音乐表演艺术随着音乐美学的研究的增强也在不断提高,为此,加强对现代音乐美学与音乐表演艺术之间关系的研究力度,对于现代音乐发展具有重要意义。本文就此展开了论述,以供参阅。

[关键词] 现代音乐美学;表演艺术;启示

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.1393

引言

在当前新时代背景下,我国音乐领域得到了较为长足的发展,同时也取得了较为辉煌的成就。在音乐领域,音乐表演艺术是最核心部分。这并不是一个简单演绎和重复表演的过程,这实质上是针对音乐作品的创新加工,对于其内在生命力的丰富表达,为广大观众带来更多艺术层面的美的享受。在当前音乐事业发展进程中,现代音乐美学的研究也对此带来了极大的启示,通过对此进行探讨有助于更好地推动音乐领域的长效发展。

1 音乐美学与音乐表演的关系

随着人们生活条件的提高,人们的精神文化追求也会更多,在欣赏音乐作品的同时有越来越多的时间来关注音乐作品的质量,音乐表演者的表演。在这种情况下,观众的眼光自然会发生变化。审美标准越来越高,这就要求音乐表演者必须具备良好的艺术修养以及对表演艺术有独特的理解或者较高的天赋。一件音乐作品本身附着着作者的思想感情,但是这种感情必须通过表演者的表演才能传递给观众。将一副音乐作品完美的呈现,准确的演绎出作品其中的内涵,感染观众从而达到共识,它要求音乐表演者将音乐美学和音乐表演两者合理、成比例的、有机的融合,既不能空有美感,也不能机械的表演。在表演过程中,除了表演和音乐之外,通过一些外加手段也可以有助于音乐的表达,如:舞蹈、乐器伴奏等,都可赋予音乐作品新的生命力,让观众更好的欣赏,也给表演者创作的空间、表演的灵感。综上所述,音乐表演是音乐美学的内容之一,音乐美学丰富了音乐表演艺术,让它传递的效果更为显著。

2 音乐美学研究对音乐表演艺术的启示

2.1 重视音乐表演中的情感美

音乐表演艺术是音乐的一种存在、展现形式,是音乐生命力的一种体现,通过音乐表演,可以将音乐的审美意识传达给受众。在音乐表演艺术中,其直接表现是音响音高、力度以及速度的变化,但是,这并不是其目的,而是借助这种听觉音响转化过程,注入内在情感情绪,从而带动观众的深层情感体验,所以,音乐表演艺术情感表达是作品演奏成功与否的关键因素。在现代音乐美学研究中,对音乐表演的情感情绪给予了一定指导,认为在一定音乐环境中,音乐表演是有差别的,比如音乐会和商业演出,其展现的内容是不一致的,音乐的情感必须以音乐美学为基础。因此,对于现代音乐表演艺术而言,必须掌握现代音乐美学研究的理论内容,更加深入地掌握音乐情感,然后通过再现、深化来将音乐作品内涵、情感完美展现出来,使其与观众审美达到良好的统一融合,增强音乐表演的效果。

2.2 音乐表演需要在还原作品真实性基础上实现创新

音乐表演中,表演者需要加强现代音乐美学研究,强化对音乐作品历史背景和社会文化的探索和研究,深入挖掘音乐创

作过程中,创作人的思想情感变化,还原音乐作品的真实性。在此基础上,通过自身音乐演奏技巧和音乐元素的变化,将这种真实性刻画的更加细腻,丰满,这样才能够让音乐表演更具有吸引力。例如:《十面埋伏》是我国十大古曲之一,最早演奏方式为独奏,通过琵琶独特的音色能够表现出西楚霸王项羽在大军被困时的场景,乐曲节奏富有爆发力,震撼人心。女子十二乐坊在还原音乐作品真实性的基础上,融入了自己乐队风格,将我国许多传统民族乐器应用与演奏中,并将现代科技基础上发展起来的声、光、电、舞的效果应用于《十面埋伏》作品表演中,不但满足了人们视听享受,也让听众对原创具有更深入的体会,实现了音乐表演艺术方面的创新,将《十面埋伏》古曲推向世界。女子十二乐坊也因这首古曲的表演奠定了乐队演奏风格,打开了国际主流音乐市场大门。

2.3 重视音乐审美的时代性

音乐表演者在表演过程中,必须要与时代相结合,注重音乐审美的时代性和进步性,对于传统音乐,要敢于做现代化二次创作,从而让作品具有新时代的风貌。表演过程中,切不可被作品本身所局限。人们的审美能力和审美标准本身是不断变化的,时代性是审美能力的特性之一,所以音乐作品的表演,需要表演者在理解作品的基础上,加入时代气息,凸显个人印记。现代音乐美学的研究理论认为,音乐本身体现了创作者的思维特性,表现了创作者所处时代和环境的风貌,音乐表演则在此基础上,必然会带有表演者所处时代的印记,音乐的表演,本身也是音乐的现代化再创作的过程。所以,现代音乐美学认为,在音乐作品的表达过程中,务必要做好以下两点:第一,对音乐表演艺术的地位有正确认识,明白音乐表演究竟在现代社会中为受众如何服务;第二,在音乐表演过程中,切忌固步自封,而是要不断开发作品的生机和活力。

结束语

总而言之,音乐美学研究是音乐表演艺术的实践前提与理论基础,能够为音乐表演意义的丰富和填充提供支持和抓手,可以赋予音乐表演艺术鲜明的创造性特征和特点。其中现象学理论能够从意向活动的角度,诠释音乐表演的价值和内涵,使音乐表演过程更加灵活、自由。而音乐阐释学则能从历史还原、视界融合的角度出发,帮助音乐演奏者更好地理解音乐作品的内涵和思想,提升音乐意义填充与丰富的质量,使音乐作品在演奏的过程中,拥有现代审美特点和感受。

参考文献

- [1] 李锋. 现代音乐美学研究对音乐表演艺术的启示[J]. 当代音乐. 2017(20): 8-10
- [2] 向玮玮. 现代音乐美学研究对音乐表演艺术的启示[J]. 北方音乐. 2016(06): 67-68, 72
- [3] 何丽. 现代音乐美学研究对音乐表演艺术的启示初探[J]. 黄河之声. 2018(05): 15-16