

音乐表演艺术实践中的共性与个性审美探讨

杨知颖

南充文化旅游职业学院 637400

[摘要] 音乐表演艺术和现代音乐美学是紧密相连的，在音乐表演中融入现代音乐美学，能够强化艺术内涵的表现力，也能够良好的优化观众的视听体感。另外，对音乐美学的研究也能够构建和塑造音乐美学体系，强化对音乐表演艺术的探究力度，并能够从全新的视角来为音乐表演理论组建贡献新兴力量。基于此，对音乐表演艺术实践中的共性与个性审美进行研究，以供参考。

[关键词] 音乐表演；共性与个性；艺术审美

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.1143

引言

通过对音乐表演专业毕业生的就业调研发现，毕业生的综合实践能力与岗位实际需求脱节是一个较为普遍的情况。因此，既要音乐表演专业学生进行专业知识与基本技能的培养，还要加强实践能力的提升，以符合当下社会对复合型人才的需求。

一、音乐表演艺术中的共性

对于“共性”的理解，不能仅停留于字面意义，而是要基于音乐表演艺术实践，从艺术形式或艺术审美上将“个性”与“共性”同时观照。简单来讲，个性表现为“一个人区别于其他人的独特性”，共性表现为“一个人与其他人相似的特征”。但对于“不同点”，可以是美的，也可以是丑的，可以是优秀的特性，也可以是不足。同样，对于“共性”中的“相同之处”，也可以是好的方面或不足。因此，在音乐表演艺术实践中的“共性”，是有一定前提条件的，即需要同属于“特殊的一类人”，即同为音乐表演艺术家群体这一范畴。在对“共性”的解读中，体现在艺术家的思维能力和音乐表演能力两方面。“共性”的提取，显然是指“他们都具备对音乐美的灵敏感受力和认识力，都具备科学的演奏方法和操作技巧”。也就是说，在音乐表演艺术实践中的“共性”，体现了艺术家对音乐作品的综合驾驭能力。

二、音乐表演艺术中的个性

在相同的音乐中，在相同的艺术外观中，不同的艺术特征反映了不同的艺术效果。个性鲜明的演员往往不同于其他音乐作品，是具有独特艺术风格的个人表演。一首音乐，一件非凡的艺术作品，受到大众的颂扬，激励人们思考和思考精神层面。它是一种以个性为特征的魅力，用于各种表演艺术。激发人们的思考和想象。所以观众也是一样，视艺术家的表现而定。在呈现音乐作品时，如果没有个性，所有表演者的艺术影响就会大大减少，音乐的重要性也就没有得到理解。很多艺术家都会唱古典乐或模仿他们的风格，即使他们有一定的吸引力。但是，如果只模仿祖先的音乐演奏和风格，只拿没有个性的经典，那就只是愚蠢的模仿。不作为经典来传递。音乐是一门可以在小学模仿和学习的高尚艺术，但道路必须继续。为了坚持下去，音乐家必须有自己的个性，提高竞争力，培养音乐表演艺术的个性。

三、音乐表演艺术中“个性”和“共性”之间的联系

(一) “共性”和“个性”内在互补

欣赏音乐作品时，不仅要用听觉和视觉来感知，还要思考音乐的价值和理性。有些观众因为他们的音乐作品的思想审美能力而更加清晰准确。不同的音乐作品有不同的创作意图和历史背景，它们的文化观念可能稍有不同。和拍摄历史电影一样，这里也是在各种旋转方式下，考虑到历史事实，将一些现代精神注入历史，以确保历史特征。在音乐表演艺术中，“个性”和“共性”的结合只有通过保证“共性”和“个性”的结合才能得到促进，同时考虑到两个组成部分的内在互补性。这最终导致了一种更好的艺术表现形式。

(二) 关联性

个性和共性是事物不可或缺的特征，但它们相互依存，在音乐艺术中，“凝聚力”是事物最基本的形式。表演艺术家如果只表现出音乐的精密度，艺术没有审美标准，也没有个人音符，就会失去一切艺术光泽，我们强调作品本身的诠释，同时也注重表现音乐个性，因为他们可以更好地记住音乐作品，第二次设计音乐制作，以便更好地扩展。正如音乐艺术不能简单地表达作品的“交际”，艺术家也不能一味强调“个性”，所以作品失去了强调作品“个性”的原有性质，就会产生不确定感。

四、音乐表演艺术实践中共性与个性的融合

(一) 在平衡中获得共性与个性融合

从哲学、美学视角来看，共性与个性的融合，需要从对立统一中获得一种美的平衡。每类事物，既有个性，又有共性，两者的统一，成为事物的本真面貌。在音乐表演艺术实践中，演奏家如果一味地强调展现个性审美，则其作品很难被观众所理解、所欣赏。同样，如果艺术家在音乐表演艺术中失去了个性，那么音乐艺术的魅力何在？由此，好的音乐表演艺术应该是共性与个性的融合体，两者互为矛盾，又同为一体。小提琴演奏家吕思清认为，音乐演奏者的第一任务是细读曲谱，从心中来建构音乐，而不是直接去聆听著名演奏家的录音。显然，著名演奏家的演奏水平确实是很高的，但对于音乐表演艺术家来说，只有做到让自身的艺术个性突出，才能更好地表现出其对音乐表演艺术的独特审美。比如，里赫特作为钢琴家，其在钢琴演奏中，非常有激情，弹奏手法豪迈，尤其是在弹奏李斯特的作品时，更具浪漫主义激情。在演奏贝多芬的作品时，里赫特依然将自己的豪迈风格融入到作品演奏中，给观众留下了独特的艺术审美印象。

(二) 正确看待音乐表演

音乐表演艺术具有一定的创新性，其表演者可以按照大众审美对其进行艺术展示，和音乐作品情感内涵展示。所以表演者在表演艺术进行前需要对音乐作品进行充分了解，从现代美学层面对其进行探究，使该音乐作品展现能够包含创作人员对作品的理解，让其在创作过程中具有意向性活动，进而良好传递音乐作品的价值内涵和美学意义。表演者和创作者要充分利用自身的创作能力和理解能力，并以此来加强整个作品的价值内涵和情感体验，以及加深观众对音乐作品的认知和理解。音乐表演不仅能够展示音乐作品的历史意义，还能够良好展现其所存在的时代背景，从现代音乐美学的视角来看，要想综合提升音乐表演的水平，则需要相关人员能够正确的看待音乐表演，能够从宏观层面对其进行分析，并在创作中深化作品内涵，丰富其价值意义，进而良好展现该作品所代表的时代特点。

（三）体系的构建

构建音乐表演专业实践教学体系的目的，是将学生的综合音乐素养与专业实践能力紧密结合，强调理论课程与实践课程之间的联系，合理兼顾理论的高度与实践的广度，以形成理论与实践的有机统一。在完成音乐表演专业基础主干课程的同时，开设“音乐考察”“舞台表演”“文艺演出策划与组织”等特色实践课程，可有效培养学生的创新实践精神，提升学生的专业技能，增强就业的核心竞争力。音乐表演专业实践教学体系课程的设置，应以实践的开放性和培养的个性化为原则进行。实践的开放性要求课程的开设应充分结合社会资源，开发并丰富可以使学生融入现实生活、体验社会的各种形式，例如实地调研、观摩学习等，帮助学生在现实中获得学习动力，积累实践经验。另外，针对学生对知识掌握程度的不同、兴趣能力不同，在设置课程时，应根据课程学习难度、课程的目标方向等方面多维度多层次开设课程，做到因材施教，进而发挥学生的优势，满足学生的个性化需求。

（四）突出的个性能引起人们强烈的情感反思

不同地方的相同音乐作品，音乐表现的艺术特征不同。个性是与他人不同的。激发人们思考精神世界和心态的美妙音乐作品，开辟了探索自己个性的新途径，通过声音把歌曲的情节和历史摆在我们面前，比如2008年，民族音乐家李莉和王晓红同时演奏了一首《高山流水》，其旋律在高低音场之间发生了变化。感觉就像坐着一条危险的船上穿梭于群山之中，两者的结合真的是让人感觉站在顶峰，另一种感觉是流水无常，这种具有两个独特特征的演奏方式，给观众带来了一种耳目一新的感觉，唤起了观众的兴趣，并使这种演奏方法传承下去，发扬光大。

（五）在尊重一度创作中融入个性创造

音乐表演艺术，如何实现共性与个性的融合？音乐表演艺术家应在尊重一度创作基础上，力求接近原创者的意图，并进行再创造。音乐曲谱本身，承载着作曲家的意图，分析曲谱，了解作曲家在创作该作品时的时代环境、初衷及想法。艺术家在音乐表演前，要掌握音乐作品分析方法，借助于研究相关史料，获取作曲家、原创者的音乐主张。当然，

对于曲谱，所能读到的内容是有限的，曲谱也未必完全反映了原创者的意图。艺术家可以通过“近因”和“远因”分析，更全面地了解作品的生成过程，增进对原创者意图的把握。比如，对于黄自的交响乐作品《怀旧》，有人提出不同见解，认为该作品所表达的思想内涵，并非对已故女友的悼念，应该是对古老中国文化所表达的深深热爱。理由是，黄自从小就熟读国学，对中国传统文化非常熟悉。在写给亲人的家书中，用古汉语来表达，说明其国学文化相当深厚。

（六）对表演创作方面的启示

音乐美学的发展基于音乐表演但又限于音乐表演，其可以对音乐艺术的哲学性、人文性、社会性、心理性等方面进行研究，也可以在宏观角度对音乐表演进行一定影响，而且音乐美学和音乐表演还具有理论与实践层面上的关系。从理论与实践相融合的视角来看，音乐艺术是典型的意向性活动，能够良好的为音乐表演开展提供指导方向和发展路线。另外在这种活动中，音乐表演的价值意义就成了对音乐意义的生成和拓展以及所形成的艺术创作性。从释义学的视角来看，对音乐表演的创作是典型的“视界融合”过程，其是通过对音乐作品的历史视角与释义者的“现代”视角相融合，使音乐作品中的美学、意义进行重新架构和塑造，进而让音乐作品在原有历史、时代背景下更好的与当下现代化艺术特点和审美进行融合发展。

结束语

音乐表演艺术实践，体现了艺术家对音乐作品的诠释，也赋予了音乐作品独特的演奏魅力，其最显著特质在于共性与个性审美创造。事实上，成功的音乐表演艺术实践，往往具有高度的艺术美感，往往能够赢得观众的情感共鸣。因此，不同音乐表演艺术家在面对音乐作品时，要深入了解原创者的意图、创作背景，要通过提升音乐表演能力，对个性的演绎，还要兼顾原创者、观众的需求，做到表演共性与个性融合，雅俗共赏，为音乐表演艺术与观众之间搭建一座审美桥梁，收获观众的认可。

参考文献

- [1]张琦.论音乐表演中“技”与“艺”的适度[J].风景名胜,2019(08):73.
- [2]吴晗.高校音乐表演专业艺术指导教学实用性探究[J].北方音乐,2019,39(14):187-189.
- [3]龙荣洁.音乐表演艺术的创造性思维及培养[J].艺术评鉴,2019(13):98-99.
- [4]魏莎白.音乐表演如何创造艺术个性[J].戏剧之家,2019(21):94.
- [5]金婉.音乐表演艺术的特性之共性与个性的浅析[J].艺术评鉴,2019(11):47-49.
- [6]李宇鑫.当前音乐表演艺术的浅见[J].艺术评鉴,2019(11):55-57.

作者简介：姓名：杨知颖 性别：女 出生年月：1986.10
籍贯：四川阆中民族：汉 职称：讲师 学历：研究生 研究方向：音乐教育。