

浅谈声乐表演中的音乐美学

李宗琦

山东淄博临淄区文化事业发展服务中心

[摘要]在现代社会快速发展的背景下,现代人愈发关注精神世界的富足,所以艺术内容已经渐渐引起重视。而在研究这些不同艺术形式的过程中,我们会接触到声乐表演,声乐表演艺术是一门融脑力、体力、想象力、表现力于一体的综合艺术,是非常特别的一种声乐表演形式,对于大众的吸引力较强。而在声乐表演中,音乐美学是非常重要的一个内容,通过、音乐美学的渗透,才、能够让声乐表演更加打动人心。基于此,本文就着重探讨声乐表演中的音乐美学。

[关键词]声乐表演;音乐美学;论述

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.1600

声乐表演一般是用歌声以反应为主的一种音乐表演。在一场完美的声乐表演中,离不开音乐美学,如果脱离了音乐美学,观众很难感受到表演者想要传达的内容。但是在融入了音乐美学之后,表演者可以借助自己的审美意识和创造力,来完成声情并茂的表演,将声乐作品的特点演绎出来,激发观众的共鸣,所以在声乐表演中,音乐美学起着非常重要的作用。

一、简析音乐美学内容

音乐美学其实强调的就是从音乐艺术的角度,对音乐进行规律性的研究。音乐美学同音乐技术理论、音乐史学、音乐评论的内容都具有非常密切的内在联系,是音乐和美学的结合体。就音乐美学而言,包括了音乐形式特点,音乐,情感想象,创造力等多种内容。其涉及的范围非常广。通过研究音乐美学,其实可以进一步针对音乐的具体形式和内容进行丰富,能够更好地去推动声音艺术的发展,嗯,有效提高音乐艺术的实际价值。

二、论析音乐美学对声乐表演起到的积极作用

事实上,在一场完美的声乐表演中,音乐美学的角色是不可或缺的,简单地说,音乐美学其实是声乐表演的基础。作为一名演唱者而言,他们在完成声乐表演时不是仅仅是展现自己的唱功或者是技术,更为重要的是,他们需要展现出作品的情感内涵,让音乐的本质得以彰显。在这个过程中,表演者需要将作品的情感和内涵思想进行传达。在这种情形下,才能够取得良好的表演效果。而在应用音乐美学的过程中,表演者可以借助音乐美学的审美特点,将音乐的旋律、节奏、音色等多种内容进行融合,从审美形式以及作品内容等多种内容进行丰富,结合自己的感触去演绎作品。在这种情形下,能够帮助表演者更加直白地去传达出作品的灵魂。其次,通过音乐美学的应用,还能够进一步增加声乐表演的感染力。对于有些声乐表演者而言,他们在具体的表演过程中可能更加关注于自己对于音乐内容的呈现。在这个过程中,没有考虑到观众的实际感受,导致最终观众所产生的情感共鸣不够强。在这种情形下,就造成了适得其反的表演效果。但是在应用音乐美学时,表演者会从美学的多种角度来针对作品的呈现方式进行研究,选择观众更容易接受的一些表演形式,以此能够进一步增强声乐表演的欣赏性,吸引更多观众的注意。

三、探讨声乐表演中的音乐美学

(一) 审美表现及审美意识极具音乐美学特点

在音乐美学中已经强调了不同音乐有不同的特点和表演形式,在声乐表演中,其实我们可以发现,其所涵盖的审美表现和表演主体的审美意识是非常明显的。因为声乐表演本身是表演者需要将自己内心的活动转化成一种外在的形式,在这个过程中,意味着表演者需要完成两部分内容。第一部分是表演者需要关注音乐的节奏,运用一系列的音乐技巧,将自己所学的一些音乐形式进行总结;第二部分是表演者需要将音乐的情感内容进行传达,让观众能够通过自己的表演了解这首作品想要传达的音乐情感内涵。在这个过程中,表演者采用的表演方式是会存在非常明显的差异的,他们个人的音乐审美将会直接影

响最终的表演效果。如在观赏声乐表演的过程中,观众可以发现,很多演唱者所选择的歌曲内容是一样的,但是最后所演绎出来的效果会存在着比较明显的差异。究其原因就是因为他们自身的审美意识以及审美表现会存在一些差异。例如有些表演者认为,为了打动观众,在演唱作品的过程中需要融入自己的一些个人经历和个人的一些感受,实现作品和人二者合一的状态。但有的表演者认为自己在作品表演的过程中需要保持理性,在演唱时,更多地去传达歌曲的内容,整个表演过程相对生硬。这种差异正好体现出了音乐美学中的审美意识以及审美表现内容。

(二) 多角度表演,音乐彰显音乐美学

在研究音乐美学的过程中,可以发现音乐的艺术形式存在着非常的差异,并且整个音乐表演的过程是非常丰富的。在研究一场声乐表演的过程中,可以看到音乐美学中的多元化存在方式。例如在一场声乐表演艺术的过程中,演唱者不仅仅是专注于自己的演唱,把重点放在音乐作品的旋律、节奏、音阶、曲风等上面。相反,对于演唱者而言,他们在具体的音乐表演环节愿意呈现多种内容。第一点就是在音乐的具体形式上进行创新,例如声乐演唱者在翻唱同一首歌时会选择不同的模式,这就是音乐美学中的创造性原则;第二点就是在音乐的具体表演环节,表演者会注重观众的实际感受。例如之前很多人在声乐表演过程中只是采用了一种流程化的模式将作品进行演绎。但是在目前的声乐表演中,越来越多的表演者开始与观众进行互动,在与观众进行互动的过程中来增强观众的投入度,通过互动的方式来加深观众的情感体会。从音乐美学上看,这就是抓住了观众的心理特点。在表演者与观众进行互动时,是一个双向交流的过程,在这个过程中,表演者选择了自己的方式来传达情感,同时也在互动的环节给予了观众传达情感的机会,在这种情形下,就进一步彰显出了音乐美学中的核心原则,即将音乐与人的感情相联系。

结束语

综上所述,在一场声乐表演中,音乐美学扮演了非常重要的角色,音乐美学本身是音乐和美学的一个重要分支,它强调了关于音乐的美以及审美特性和特殊规律。在一场声乐表演中,如果表演者没有从音乐美学的角度来对具体的演唱形式、内容以及呈现方式进行深入的研究,可能最终无法演奏出打动人心的音乐。因此,对于声乐表演者而言,可以从音乐美学的角度分析,在发展个人审美意识的情形下去凸显美学原理,演绎出更多打动人心的作品。

参考文献

- [1]王苏宁,于立惠指导.论音乐美学对声乐表演艺术的重要性[J].鸭绿江,2020(6):1.
- [2]热依汗古丽·木拉依甫.浅谈声乐表演中的音乐美学[J].中国校外教育:上旬,2016.
- [3]尹旭.现代音乐美学促进声乐表演艺术发展的理论研究[J].通俗歌曲,2015(7X):1.