

现代音乐美学对音乐表演艺术的启示探析

刘凝怡

(广州工程技术职业学院, 广东 广州 510000)

[摘要]在21世纪飞速发展的今天,物质水平不断提升的背景下,人们在精神层次上有了更高的追求。让思想表达和艺术的表达更为流畅和舒适。让艺术的表现形式更能触动人们的情感世界。让艺术与灵魂上得到共鸣与沟通。因此,为了更好地促进音乐表演的提升,从现代美学的角度入手,一起探究现代美学对音乐表演艺术的启示。

[关键词]现代音乐;美学;音乐表演艺术;启示探析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.894

引言

音乐表演艺术是博大精深的艺术文化,而现代美学对音乐表演艺术是起到一个支点和杠杆的作用。在舞台的音乐表演艺术中,需要传递出美感,也需要艺术家与音乐之间的不断思考和整合,从而达到艺术表演提升的一个艺术效果。音乐则是最贴近生活的精神追求,是人们生活中最不可或缺的艺术形式。人们渴望在音乐的领域感受到美体现到美。

一、美学与个性的融合

首先我们来看一下什么是现代美学,现代美学涉及到的范围比较广,而且范围相对来说也比较大。美的范围不仅仅是音乐的技巧,还是音乐的情感,音乐上的表演都是属于美学的范畴。而音乐表演是音乐美学最直观的体现,可以通过音乐表演把对美学的理解和掌握展现出来,更体现艺术的本质。现代美学的研究也是任重而道远,是一个广泛、漫长的过程。在音乐表演中体现出对美学的理解,这需要融入音乐家的个性表达,以及对音乐的审美。对音乐的思考,通过现代美学的角度把握作品的整体的风格,给观众以更好的感受和体验,对美学的把握将音乐的真情实感投入到音乐的表现中。

音乐作品不仅仅是作品,也要把它变得有灵魂,这个灵魂就是音乐家对作品的理解、渗透,体现出艺术的价值。而个性的发展是艺术家进行第二次创作的一个阶段,这跟音乐家的这个文化修养、生活阅历、世界观等各方面儿的才能有直接的关系。我们可以从美学的视角作为一个切入点,逐渐形成音乐家的个性。从美学的角度融入自己对音乐的理解,体现的是自己的个人情感,对音乐进行二次包装,是在音乐原本的基础上能形成独特的个性。

二、美学与时代的融合

音乐的表现必须是与时俱进的,时代在进步,艺术的表演形式也要不断地更新进步,所以将现代美学的思想融入到音乐表演中来,也是跟随上时代的脚步,在音乐中能体现出新时代的气息与文化。因为音乐是一个很综合型的艺术表现形式。它对历史、文化的把握,都可以在音乐这种形式上得到体现,所以音乐的包容性是很广阔和广泛的。所以,在音乐不断进步的今天,我们要把新的美学的理念,在音乐上得到体现,让人们更好地理解和接纳,也让人们对音乐的艺术表现形式有全面的认知,它不仅仅局限于音乐曲调上的表达,而更体现在文化与美的层次。

一位好的音乐艺术家,不仅能在自己的专业能力上有良好的艺术技能。可以把握作品的同时,也可以通过各种途径把音乐作品准确的表达出来,这对音乐家来说是一个终身漫长学习的过程。如果能在演出的过程中融入现代音乐美学,这样不仅对舞台的整体演出和把握能达到更高层次的效果。也可以更加直观地传递音乐情感。在音乐上进行反馈和表达。它可以更高、更好地提升音乐艺术表达的效果。在音乐表演中最大的占比是乐曲,为了将这种艺术形式给观众带来视觉和听觉上的统一。因而在音乐表演艺术中加入现代美学,多元化的艺术手法相结合。可以提升音乐整体的美感,而且更好地表达艺术的层次感。给观众带来更高更广阔的想象空间,提升整体的音乐效果以及艺术感受。而现代美学结

合到音乐形式中,得以在音乐中体现会使音乐在表达形式上更加的丰富,也更加的新颖。现代美学对音乐来说,不仅是表达形式上的创新,也是发展的方向,而且将来会衍生出更为完善的艺术体系。

三、美学与艺术的融合

将现代美学作为音乐作品的切入点。艺术家提升自己追求美的追求,从而表达在音乐之中,带领着观众将美学与艺术相融合,让观众欣赏到水平得到质的提升。如果音乐的表现形式只重于技巧性而忽略了观众的感受。那么就会给人单纯炫耀技巧的感觉。必须要做到音乐表演与音乐艺术相结合融会贯通。能达到音乐表演与艺术统一结合起来的桥梁,这就是音乐美学,所以美学在音乐表演中体现着重大的作用。光靠单纯的技巧表演是不能打动观众的,必须通过艺术的角度,将观众的情感引领到音乐的氛围中去。让音乐打开人的想象世界,带给人们无限的思考。

思维能力在这种环境下得到提升。不管是心情还是感受,都要体现出一种美的极致。而音乐艺术可以通过美学来实现,艺术家可以通过多种手段和形式,培养对美的感受,重塑对美的追求与塑造。加深对美学的理解。将美学应用到音乐艺术中去,真正用艺术的角度去打动观众,而不是通过艺术技巧来打动观众。引领观众在艺术的海洋里遨游,让观众的情感、审美以及思想达到一个更高的境界。

四、美学与创新相融合

在音乐表演的过程中应该做到美学与创新相融合,因为音乐技巧是奠基音乐的基础,音乐家通过现代美学二度创作,加入了音乐家的理解和情感,使音乐的艺术价值得到升华。所以通过美学的角度可以更好地理解和剖析作品,对音乐的内容进行新的重组,更好的结合,在此基础上,通过音乐家的阅历、音乐素养、音乐技巧等方面对音乐进行一个柔和。在此基础上完成对音乐的理解和二次创作,使之成为完全依附于音乐家的新的作品。这不仅对音乐来说是创新的魅力,这对时代、对艺术也是赋予了新的含义更高的平台。

美学的提升不仅仅是体现在表演的技巧上,更是在艺术的范畴上。从美学的角度去促进表演,促进观众对音乐的理解,在提升人们对音乐的鉴赏能力的同时。做到艺术表演现代美学的相融合,不断地对表演的形式进行创新,丰富音乐的情感增加音乐的感染力。创新精神是21世纪最提倡的精神所以将美学与创新融合,这样的作品不仅能促使音乐家的成长,也更能感动观众,紧随时代的脚步,增加艺术的渲染能力。

结语

总而言之,音乐美学对音乐表演起到了一个基本的奠基和指导的作用,新时代的音乐家应该从新的角度,美学与个性的融合。在个性的基础上,在创造美、研究美、渗透美、展现美。美学与时代的融合,任何一种艺术形式都要跟上时代的脚步,时代指导前提和方向。让观众得到音乐素养的提升和美的享受。

参考文献

[1]向群.戏剧表演艺术对音乐舞台表演的影响研究[J].当代音乐,2017(21):78-80.