

音乐表演艺术中的个性与共性分析

王晓慧

(郑州财经技师学院)

[摘要] 随着我国的经济水平不断提高,我国人民的精神生活正在渐渐完善,越来越多的人开始注重精神层面的享受。音乐表演艺术不仅仅是在进行一个展现和复述的过程,在这一过程中需要进行适当创新与加工。基于此,本文对音乐表演艺术中个性的作用、音乐表演艺术中的个性和共性以及加强音乐表演艺术中个性与共性的有效措施进行了分析。

[关键词] 音乐表演艺术; 个性; 共性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.089

深入分析音乐表演艺术,将音乐美融入人们的生活,可以使人们陶醉,为人们的生活增添色彩,这将极大地改变人们的审美能力和艺术观念。从音乐的类型分析,它是复杂多变的,音乐表演的艺术也是多样的。近年来,音乐表演艺术的发展越来越快,使音乐表演艺术逐渐走向系统化。虽然这样的系统可以帮助音乐学习者和表演者,但它逐渐使音乐表演艺术有所不同,这很容易导致音乐表演缺乏特色。

1 音乐表演艺术中个性的作用

1.1 心领神会,增强风采

在音乐表演艺术中,表演者所呈现的作品能否被观众认可,取决于观众能否在表演中看到自己的特点,即个性。目前,对于音乐的表现,不难发现,大多数人是根据他人的表现在表面上模仿或模仿,表演时没有任何情感色彩。所呈现的作品是相同的,他们自己对音乐的理解和感受没有融入作品中。这种表演没有艺术价值。然而,在音乐史和音乐文化中,要求表演者对需要表演的作品有深刻的理解,通过不同的表演方式使观众产生一定程度的共鸣,是促进音乐文化不断发展的重要目标。这就要求表演者在表演中赋予作品生命,从而提升作品的艺术风格。

1.2 与他人产生区别

个性的存在即是与他人产生区别的标志。在同一作品中,每个表演者对表演作品的理解方式和深度都不同。因为每个人对作品的感知起点不同,所以作品呈现的特点和形式也存在一定的差异。一个好的表演者在表演中能够与观众产生高度的共鸣,对作品有思想上的感知和反思,这种不同于其他人的表演能够给观众留下深刻的印象,从而提高作品的鉴赏力。

1.3 走向成熟的标志

一个好的表演者可以将自己的经验和感受融入他的表演作品中。作品是表演者将一个简单的音乐符号转换成一个完整的作品。因此,所呈现的作品必须整合到音乐表演者的二次创作中。演出时,表演者结合自己的音乐知识和对演出作品的深刻理解,灵活整合所学的技巧和所要表达的情感,在一定程度上对演出作品进行包装和加工,从而丰富作品中的个人色彩,使作品的表达更加舒适,这也是一部作品能够流传至今的重要原因。一代又一代,人们通过对一些优秀作品的不同理解和感受,以不同的解读方式影响和触动着每个时代人们的内心世界。

2 音乐表演艺术中的个性和共性

2.1 音乐表演艺术中的个性部分

在同一种音乐、同一件艺术作品的表演中,不同的艺术家

个性体现出不同的艺术效果。个性突出的表演往往不同于其他音乐和艺术作品,具有相对独特的艺术风格。一首歌和一件非凡的艺术作品将受到公众的追捧,唤起人们在精神层面上的感受和反思。这是个性赋予各种表演艺术的魅力。由于其独特的表现形式,引导人们思考和想象。因此,同样的音乐作品将根据不同艺术家的表现以独特的感受呈现给观众。

在表演音乐和艺术作品时,如果表演者没有个性,将大大降低所有表演的艺术影响力,无法理解音乐作品的深层含义。很多艺术家会覆盖前人的经典音乐作品或模仿前人的表演风格,即使他们能吸引一定的人气,但如果你只是模仿前人的音乐表演和风格,如果你只是复制这些经典而没有自己的个性,那么,这只是一种严格的模仿,不会作为经典传播。音乐是一门高贵的艺术。你可以在最初阶段模仿和学习,但这条路应该走得更远。要始终坚持下去,音乐创作者必须有自己的表演个性,提高音乐作品的竞争力,培养音乐表演艺术的个性。

一部伟大的音乐作品通常是一种独特的个性化表演方式,但许多优秀的音乐家会在这些音乐作品中创作和修改一些音符和旋律,将它们融入自己的表演中,并向公众展示。

2.2 音乐表演艺术中的共性

由于时代、文化环境和演唱水平的不同,音乐作品的表现会呈现出不同的特点。随着时代的进步,每个人的审美观也发生了变化。因此,要研究音乐表演艺术的个性与共性,就必须结合不同时代的美学与价值观进行分析。在音乐艺术表演的过程中,艺术家必须把握观众的“共性”,即它是一种在一个时代深受观众喜爱的表演方法,通过艺术的提炼,它被提升为高贵的音乐。例如,岳邦的夜曲曾被包括孙岩石在内的许多钢琴家演奏过,还比如说李云迪和沈文玉,他们都有自己的演奏风格,在真实的演奏过程中,细节的处理上有细微的差异,但更重要的是,最终会表现出英国音乐的旋律,这是因为共性不仅是音乐作品的基础,也是音乐表演艺术的精髓。

3 加强音乐表演艺术中个性与共性的有效措施

3.1 尊重欣赏者审美

在音乐表演过程中,要充分了解作品的创作背景、人文环境和不同的价值层次。随着时代的不断进步和人们审美水平的不断提高,如何保持作品的过时已成为所有表演者面临的难题之一。每个时代都有不同的价值观和时代特征。因此,表演者有必要将符合当代观众审美观念的表演特点融入他们的表演作品中,在表演作品中找到个性和共性,充分理解和掌握崇拜者的共性,即,这个时代的崇拜者喜爱的表演方法。在掌握了这种共性之后,通过充分发挥自身的个性特征,对这种表演形

式进行加工和包装,以满足观众的需求。关于肖邦的《夜曲》这首作品,演绎的人不在少数,每一个钢琴家在演奏过程中对于《夜曲》的细节处理都存在区别,表现出的风格也是各具特色,但是,不难发现,每一个钢琴家在演奏时都将肖邦赋予《夜曲》这首钢琴曲的静谧、悠扬等基础情感作为曲目创作的基础情感,在体现个性的同时,并没有颠覆共性,这就充分体现出共性是音乐表演艺术中的本质,并且为个性的艺术创作提供了共性的基础条件。

3.2 加强共性的基础性作用,并与个性协调发展

所有事物的普遍一致性是共同性,它将在一类个体中存在和适应。杨怡和说,音乐表演艺术家的共性主要体现在对音乐的敏锐理解和感受上。他们能够完全掌握标准化的绩效方法。他们是掌握音乐表演艺术规律的人。如果他们没有这个,他们就不应该被称为音乐表演艺术家。一是注重二胡发音的共同标准,发音人具有弹性、坚定、饱满、圆润的特点;第二,注重表演方法的科学规范化,如左右手技术的灵活性和多样化,身体动作的协调性,时空感,自然放松的状态,它还包括通畅的呼吸与自身动作的协调,直至达到人类钢琴融合的审美境界。二胡演奏中指法的基本技巧是每个演奏者都需要掌握规范的演奏程序、各种风格或特定的艺术特征。如果缺乏这些基本技能约束,势必会阻碍个性的发展。充分发挥个性的保证和前提是强化共性的基础性作用。只有在遵循演奏技巧规范、保持共性的前提下,才能充分发挥二胡演奏的个人艺术魅力。然而,一切都太多了。如果在表演中盲目模仿、追求共性,就会导致音乐枯燥、机械,无法创新、突破,缺乏活力。但是,如果不考虑作者的创作意图和创作本质,过分强调个性也会影响表演效果,偏离原意。因此,在追求音乐美的过程中,要在遵循表演规范的基础上,充分体现个人表演的特点,这需要长期的思考和艰苦的训练。

3.3 尊重原创意图

对于音乐表演艺术而言,创新和独创是最具吸引力的两个方面,也是表演者在音乐艺术解读过程中需要具备的基本能力。因此,在音乐表演艺术中,表演者必须尊重原创,注重创作的原意和主体。正式演出前,首先要明确作曲家的创作意图,了解作品中所蕴含的思想感情,多层次、多角度地分析音乐艺术作品,尊重作者的原意,在演出中不能随意改变。同时,表演者也要有扎实的表演基础和高超的演奏技巧,不仅要了解作品的创作背景,还要了解当时作曲家的创作环境,厘清创作过程中的情感变化。只有确保所有影响因素都被充分分析到位,玩家才能更好地感受作品的情感内涵,进而融入自己独特的表演风格,采用多样化的表演方式,准确、细致地表达作品的内容和情感。

3.4 发挥演奏者的个性优势

莱布尼茨作为德国著名的哲学家曾经说过:“完全相同的树叶在世界上是没有的。”在成长过程中,人的个性差异会受到外界环境与遗传因素的交互影响,导致身心特征在个体上的呈现具有差异性,任何个体既有区别又有联系。组织与群体最小的单位就是个体,只有对演奏者个体差异现象予以全面关注,才能帮助我们对个性特征进行更好的认识,将个体主体性发挥出来,可见合理的二度创作在二胡演奏中的意义具有一定

的积极性。

3.5 正确看待音乐表演

一部好的音乐作品由两部分组成:一是原作者对音乐的感知,即原作者在创作作品时的有意行为。它只存在于原作者的意识中。即使这种意识没有实际的客观对比,它也成为音乐作品创作的一个组成因素。如果没有这样的构成因素,那么工作成功的难度就会增加;二是原作者创作作品时的乐观观。原作者以乐谱的形式记录自己意识中的创作灵感,并提供给表演者。没有乐谱,没有人能真正理解作品中需要表达的内涵。创作本身就是一种工作表现形式。音乐作品的存在不能完全由人的意志来传递,而是通过不同的表演者在原作者的基础上不断地改编、加工和演奏音乐作品。

3.6 突出的个性引起人们强烈的情感反思

同样的音乐作品在不同的地方,不同的音乐表演艺术个性上的艺术表现是不同的。个性是指与他人的差异。一部优秀的音乐作品,旨在激发人们对精神世界和思想体验的反思,这也为探索他们的人格开辟了一条新的途径,并通过声音将歌曲中的情节和历史展现在我们面前,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》,在她们的演奏下,这首古歌的旋律在高低音场之间变换,呈现出山顶云雾的感觉,有一种“中州古曲”的演奏形式,确实表现出一种突出而热烈的印象。它让人感觉就像坐着一条危险的船穿过山间,两者的结合真的是一种让人感觉到站在山顶,另一种让人感觉到流水无常,这种带有两个人的鲜明特点的演奏方式,能给听众一种耳目一新的感觉,激发听众的倾听兴趣,并使这种演奏方法传承下去,发扬光大。

3.7 体现时代及民族地域特点

二胡表演艺术的个性特征和个性因素主要体现在当地的民俗文化和各种地形、气候上。丰富的个性是二胡表演艺术魅力的源泉。人格创造的完善主要取决于表演者正确的人生态度和丰富的人生积淀。它是时代与历史的统一,创造性与真实性的统一,表现性与技巧性的统一。环境等外部因素会直接影响我们人格的形成,包括社会群体、家庭成员、生活条件、成长文化背景等。总之,人格的形成与其所处时代和地域环境下的人格塑造密切相关。

4 结束语

综上,表演者主要通过多样化的表演形式向观众展示音乐表演的魅力。因此,可以看出,音乐艺术的本质是通过音乐表演艺术完美地呈现出来的。人们把音乐表演艺术称为二次创作,其本质价值和本质属性是不可替代的。结合音乐表演,赋予音乐作品新的生命,突出不同风格音乐作品的美。结合具体表现,共性和个性都非常重要。表演者必须处理好个性与共性的问题,以达到促进音乐表演艺术进步与发展的目的。

参考文献

- [1]陈娟敏.关于音乐表演专业艺术中个性与共性的研究[J].北方音乐,2019,39(17):175+179.
- [2]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.
- [3]唐慧.音乐表演艺术的特性之共性与个性的浅析[J].黄河之声,2018(22):59.