

# 擁有個人風格的音樂表演美學原則

盧仲瑜

**關鍵詞：**音樂表演美學 個人風格 創造性 真實性

音樂本身是聽覺藝術，亦即是說這個藝術應將「聲」、「音」作為主要媒介。而音樂表演的「所謂“戲劇性”，首先應從音樂的本身來追求」<sup>1</sup>，其他如誇張的面部表情，以及搖頭擺腦的動作均並不是最重要的。近年很多演奏(唱)者主張在演奏時配合過份誇張的表情動作，以為這便是「投入」或者是「個人風格」，把音樂表演的本質本末倒置。

歷史上曾經出現過多種不同的音樂表演美學觀念，從美學與歷史相結合的視點出發可分為四類<sup>2</sup>：

1. 浪漫主義音樂表演
2. 客觀主義音樂表演
3. 原樣主義音樂表演
4. 當代樂音樂表演

浪漫主義音樂表演把表演置於中心地位，認為音樂的美主要是由表演藝術家創造的，置作曲家的意圖於不顧；把主觀情感的抒發置於中心地位，並且往往使用戲劇性的誇張和對比手法來加難表演效果；特別強調炫技性，認為只有技藝超群才是美的表現。這個觀念過份隨意及主觀，由此造成對原作的歪曲，一味炫耀技巧和表現自我，忽略作者的真正意圖及作品的真實內容。

客觀主義音樂表演強調音樂表演必須忠於原作，嚴格按照原版樂譜進行演奏；把西方古代音樂於在重要地位；強調朴素、自然、有節制和分寸感，以理性作主導。原樣主義音樂表演比客觀主義更重視作品產生當時的實際演奏法及聲音效果，在形式上力求回復古代原貌。這兩個觀念都過份強調對原譜的忠實，忽略

---

<sup>1</sup> 彭根發. 李凌音樂表演美學思想初探. 交響—西安音樂學院學報, 1996(4): 22-24

<sup>2</sup> 張前. 現代音樂表演美學觀念的演變. 中央音樂學院學報, 1991(2): 43-51

了對原作精神的表現，缺乏時代氣息，忽視演奏家創造性的發揮，使演奏變得毫無生氣。

因此，近二、三十年來開始出現了新的途徑，把浪漫主義及客觀主義音樂表演綜合成為當代音樂表演。既注重音樂表演的真實性又重視創造性，在忠實原作的基礎上，更充份地發揮演奏者的創造個性，給予他處理作品的適度空間。

僅符合真實性與創造性相統一並不能演奏(唱)出出色的音樂，「個人風格」是由演奏(唱)者的思想、品德、音樂修養、應用的方法，和他對音樂樂上的美學原則所追求的着力點等重要因素決定。音樂表演者還必須深入研究以下三個問題：

1. 想要發出什麼音響、音色? (What?)
2. 為什麼會採用這種音響、音色? (Why?)
3. 如何可達到這種音響、音色? (How?)

要解答以上三個問題，表演者必先符合一定的審美原則：

1. **真實性與創造性相統一**：樂譜上的符號只是一種極為概括的東西，只是一種暗示，表演者必須對樂譜作深入研究，才能正確地把握作者的創作意圖。還要對作者的創作背景作詳細分析，才能體現作品的真實性。演奏(唱)時還要投入全部熱情、智慧和才能，通過富有個性的表演來傳達表演者的內心情感。
2. **歷史性與時代性相統一**：表演者既要了解作品的時代背景，把握作品的歷史風格，又要融合演奏者所處的社會時代。
3. **技巧性與表情性相統一**：在音樂表演中既要注重技巧的運用，準確而流暢地再現樂譜，又要注重音樂的表現，生動而細緻地傳達音樂作品的情感內涵<sup>3</sup>。
4. **深刻的生命體驗**：表演者「要把對生命的體驗在藝術作品中表現出來，首先必須有深刻的生命體驗，必須具備獲得這種深刻體驗的特殊的敏感性和洞察力，以及將這種體驗形代化的能力，也要善於儲備自己的體驗」<sup>4</sup>。擁有豐富而深刻體驗的演奏才能易於動人。

## 結論

---

<sup>3</sup> 張建華. 音樂表演中的審美原則. 文藝研究, 2007(1): 165

<sup>4</sup> 馮效剛. 對音樂表演若干心理問題的研究. 黃鍾(武漢音樂學院學報), 2003(4): 66-71

要達到至善至美的表演，必須對所演奏的音樂先作分析，重視音樂作品的審美價值，結合時代性，加上自己對生命的深刻體驗，對作品的獨特見解及高超技藝，要成為一個具有個人風格又出色的音樂家不遠已。

### 參考文獻

1. 彭根發. 李凌音樂表演美學思想初探. 交響—西安音樂學院學報, 1996(4): 22-24
2. 張前. 現代音樂表演美學觀念的演變. 中央音樂學院學報, 1991(2): 43-51
3. 張建華. 音樂表演中的審美原則. 文藝研究, 2007(1): 165
4. 本院學生、研究生、助教論音樂表演藝術. 中央音樂學院學報, 1989(1): 26-32
5. 馮效剛. 對音樂表演若干心理問題的研究. 黃鍾(武漢音樂學院學報), 2003(4): 66-71
6. 張一鳳. 歷史上不同的音樂表演美學觀念和表演風格比較. 西北師大學報(社會科學版), 1999(4): 86-87