声乐艺术的功能美学探究

刘小慧

（广东白云学院　广东，广州　510000）

Exploring the Aesthetic Function of Vocal Art

Liu Xiao Hui

(Guangdong Baiyun College, Guangzhou,angdong 510000)

Abstract: Vocal music art is ubiquitous in people’s daily life, and people are gradually accustomed to integrating vocal music art into life, learning and, and continuously exploring the functionality of vocal music art to meet people’s constantly changing various needs. In view of the unique characteristics of vocal music art, it is necessary to deeply the functionality of vocal music art, which is conducive for more people to realize the importance of vocal music art. This article will focus on exploring the functionality of vocal music art and thus provide relevant theoretical support for the diversified development of vocal music art.

Keywords: Vocal music art; Functional aesthetics; Diversified

摘要：声乐艺术在人们的日常生活中无所不在，人们也逐渐习惯性地把声乐艺术融入到生活、学习和工作之中，通过持续挖掘声乐艺术的功能性，来满足人们不断改变的各类需求。鉴于声乐艺术的独特特性，深入探究声乐艺术的功能性很有必要，利于更多人意识到声乐艺术的重要性。本文将着重挖掘声乐艺术的功能性，进而为声乐艺术的多元化发展提供相关理论支撑。

关键字：声乐艺术；功能美学；多元化发展

声乐艺术的诞生，源于人类对美好生活的向往和追求，它不仅仅是一种艺术形式，更是人们日常生活中的重要组成部分。这种深深植根于生活土壤的艺术，以其独特的魅力和功能，为人们的精神世界带来了无尽的滋养和丰富的色彩。声乐艺术在人们的现实生活中扮演着至关重要的角色，它不仅仅是一种娱乐方式，更是一种情感的表达和心灵的沟通[1]。在我们的日常生活中，声乐艺术无处不在，它以多种形式和途径影响着我们的生活。无论是在家庭聚会、朋友聚会，还是在各种公共场合和文化活动中，声乐艺术都以其独特的方式，为人们带来欢乐和感动。它不仅能够丰富人们的精神生活，还能够在情感上给予人们支持和慰藉。在教育领域，声乐艺术同样发挥着不可替代的作用[2]。通过学习声乐，人们不仅能够提高自己的音乐素养，还能够培养良好的审美观念和艺术鉴赏能力。声乐教育不仅有助于提升个人的综合素质，还能够促进学生全面发展，培养他们的创造力和想象力。在工作和职业发展中，声乐艺术同样具有重要的实用价值[3]。许多职业，如歌唱家、音乐教师、音乐治疗师等，都需要深厚的声乐功底和专业知识。此外，声乐艺术还能够提升人们的自信心和表达能力，使他们在职场中更具竞争力。总之，声乐艺术作为一种源于生活的艺术形式，不仅为人们提供了审美的享受，还具有育人、审美和实用等多种功能。它以其独特的魅力，为人们的生活增添了无尽的色彩和活力，使我们的世界变得更加丰富多彩。

一、声乐艺术育人功能之探究

（一）辅助德育教育

声乐艺术属于声音艺术，它把富有韵律、节奏的声音转化成具有欣赏价值的声乐艺术，进而

通过人们的听觉器官产生审美影响。把声乐艺术融入德育教育，无形中增强了德育对人们精神与心灵的作用。具有一定审美特性的声乐艺术德育教育，更易引导人们进入德育教育氛围，使人们在不知不觉中接受伦理道德、思想品格等方面的德育教育[4]。同时，声乐艺术有协调人类意志、行为的功效，所以声乐艺术里的审美情感会影响德育教育中思想情感的表达与交流，能让人们获得的感性认识升华为理性认识，从而构建人们追求真善美的理想与行为。随着时代进步，声乐艺术辅助德育教育的功能愈发得到教育领域的认可。

（二）提高人的创造性思维与创造力

和其他艺术类型相比，声乐艺术的抽象性十分明显。正是因为声乐艺术有极大的抽象性，这对开发人们大脑潜能极为有利。所以，通过有效的声乐艺术教育，能在一定程度上激发并提高人们的形象思维能力和逻辑思维能力，这种教育模式为培养人们的创造性思维与创造力奠定了良好基础。由于青少年正处于各种能力培养的关键阶段，对青少年开展不同形式的声乐艺术教育，既能激发他们的学习兴趣，又能提高他们的想象能力、创造能力等[5]。在进行声乐艺术教育时，教育者可采用欣赏声乐艺术的教学方法培养受教育者，这一欣赏声乐艺术的过程实际上就是一个创造性的活动过程。

（三）培养人的交际能力

调查显示，声乐艺术能很好地拉近人与人之间的距离，助力人们更有效地建立良好人际关系，这在人们的现实生活中意义重大。在声乐艺术教育中，声乐艺术是极佳的交流与沟通载体，声乐艺术教育过程也要求受教育者相互合作、相互分享与交流，这样的声乐艺术教育才能取得最佳教育效果[6]。声乐艺术教育为受教育者营造了良好、开放的学习环境，受教育者在这样的环境氛围中更易触发共同分享与交流。每一次的合唱练习，每一次的欣赏分析，都能潜移默化地让受教育者学会与人相处，树立彼此合作的思想意识，进而培养他们的交际能力。

二、声乐艺术审美功能之探讨

（一）引领人的审美趋向

自然万物之美无所不在、无所不有，不过需要人们拥有一双敏锐的眼睛去发现美、体悟美，还需借助某一渠道引领人朝着正确的审美趋向发展。而声乐艺术正是一条绝佳的渠道，我国的基础教育也把声乐艺术课列为必修课程，这足以表明声乐艺术在引领审美趋向方面意义重大。通常而言，借助声乐艺术欣赏能够把人们引入艺术的殿堂，让人们在轻松、愉悦的氛围里感受来自声乐艺术的审美熏陶[7]。声乐艺术宛如一位导师，在它的引领下人们能够在潜移默化中走向正确的审美趋向，助力不懂艺术之人领略声乐艺术的魅力，进而让他们喜爱上声乐艺术、喜爱上艺术，在参与各类声乐艺术审美活动的过程中逐渐形成健康的艺术审美观。正确的审美趋向、健康的艺术审美观，这些对一个人的正常发展十分必要。

（二）激发人的审美体验

人们若想获得声乐艺术的审美感受，就必须积极主动地投身到声乐艺术审美活动中，通过参与声乐艺术审美活动来激发自身的审美体验，获取声乐艺术的审美感知，在一定程度上积累对声乐艺术的感性认知与理性认知[8]。所谓的审美体验，涵盖审美判断、审美鉴赏、审美思维等，这些审美体验的积累能够推动人们审美能力的进一步提升，从而使人们的艺术审美达到一定水准。一部优秀的声乐艺术作品，蕴含着丰富且细腻的思想与情感，具有深厚的文化底蕴，所以人们在欣赏这些声乐艺术作品时极易引发他们的情感共鸣，进而激发人们产生审美体验[9]。与此同时，声乐艺术审美体验的积累与丰富还能进一步拓宽人们的审美视野，激发人们对其他领域的审美探索动力，以此推动人们不断进步。

（三）提升人的审美能力

声乐艺术除了引领人们树立正确的审美趋向、激发人们获得更多的审美体验之外，还能在此基础上进一步提升人们的审美能力。作为一种形象思维艺术，声乐艺术能够促使人们运用联想、想象等思维方式去理解美、评判美并创造美，于是人们在欣赏声乐艺术的过程中就会不断提升自身的审美能力[10]。而审美能力的提升并非仅对声乐艺术起作用，具备一定审美能力的人能够在任何艺术领域中脱颖而出，发现、理解并感受各种艺术的审美情趣与审美魅力，而且自己的审美品位

也会更上一层楼。如此，声乐艺术的审美功能便被发挥得淋漓尽致，甚至会直接影响一个人的审美创造能力，人不能缺少审美创造能力，只有具备审美能力与审美创作能力的人才能更好地营造美好生活。

三、声乐艺术实用功能之探究

（一）治疗与保健

声乐艺术由各异的声音材料构成，具备不同节奏和韵律的声乐艺术，能引发人们不同的心理和生理变化。例如，节奏感强烈、韵律快速的声乐艺术，可使人产生兴奋、刺激的心理，在生理上还会让人脉搏跳动加速、运动神经产生冲动;反之，节奏感较弱、韵律较慢的声乐艺术，则能起到安抚、抑制人类心理的作用，使人们在生理上趋于正常。正是因为声乐艺术对人们的心理和生理有这样的引发效果，所以人们开始尝试借助声乐艺术来实现治疗与保健的功效[11]。特别是在精神疾病领域，声乐艺术发挥着极为关键的实用功能，比如对精神病患者、抑郁症患者的治疗，医学人员在治疗过程中会播放不同类型的声乐艺术来辅助治疗，进而提升治疗效果。声乐艺术具有舒缓身心的作用，因此也逐渐在保健方面得到广泛应用。

（二）构建新的艺术形式

为了满足人们多样化的审美需求，声乐艺术开始与其他艺术相互融合，构建出新的艺术形式，以实现艺术表现的互补，进而创造全新的艺术审美体验[12]。比如声乐艺术与舞蹈相结合，舞蹈在声乐艺术的烘托下，其肢体动作更具表现力，丰富了舞蹈的肢体语言；而声乐艺术有了舞蹈的动态呈现，变得更具艺术感染力，能更好地将人们带入预期的艺术意境。再如声乐艺术与影视艺术相结合，影视艺术在声乐艺术的衬托下更具看点，更能吸引观众的兴趣；而声乐艺术在影视艺术的呈现中更有氛围，更能引发观众的情感共鸣，打动观众[13]。声乐艺术与其他艺术的结合构建了新的艺术形式，这也是丰富声乐艺术表现的有效途径。新的艺术形式不仅满足了广大民众对艺术审美的追求，还推动着声乐艺术朝着多元化方向发展。

（三）声乐艺术的商业性作用

如今，声乐艺术在人们的日常生活中扮演着日益重要的角色，发挥着愈发重要的实用功能，它不再仅仅局限于提供听觉享受，在商业应用方面也展现出显著的功效。随着电子技术的进步，声乐艺术早已不受时间和地域的限制，其传播范围几乎遍及全球，这也有利于挖掘声乐艺术的商业性功能[14]。首先，声乐艺术带动了唱片业、网络业的快速发展；其次，与声乐艺术相关的产业链也迅速兴起，进一步推动了声乐艺术的商业化。此外，声乐艺术的商业性功能还体现在宣传方面，声乐艺术能够迅速吸引人们的注意力，所以许多地区会举办不同规模的声乐艺术宣传活动，以达成相应的商业目的。当然，声乐艺术在广告宣传中也发挥着越来越重要的作用，声乐艺术的感染力能够增强广告宣传的表现力，从而提高广告宣传的效果。

四、结语

经过上述剖析，我们知晓声乐艺术在人们的实际生活中发挥着独特的功能，它以多样的形式服务于广大人民群众。声乐艺术的育人功能对德育教育起到了不错的辅助作用，并且对提升人们的创造性思维、创造力、人际交往能力有积极意义。而声乐艺术的审美功能不但引导和激发人们的审美方向与审美体验，还在一定程度上提升着人们的审美能力，这对人们的未来发展十分有益[15]。

参考文献：

[1] 张前 . 音乐美学基础中的功能论研究 [J]. 音乐研究 ,2018(3):45–53.

[2] 宋瑾 . 功能美学视域下的音乐价值体系建构 [J]. 中央音乐学院学报 ,2020(2):89–97.

[3] 王次炤 . 论音乐功能的三个层次 [J]. 中国音乐学 ,2019(1):112–120.

[4] 杨燕迪 . 声乐艺术的审美体验与情感唤起机制[J]. 音乐艺术 ,2021(4):78–86.

[5] 韩锺恩 . 歌剧演唱中的审美功能实现路径 [J]. 人民音乐 ,2017(11):62–67.

[6] 周海宏 . 声乐表演的”立美 – 审美”双重功能研究 [J]. 音乐探索 ,2020(3):33–41.

[7] 管建华 . 多元文化语境中的声乐教育功能 [J]. 中国音乐 ,2018(4):102–111.

[8] 谢嘉幸 . 社区合唱活动的社会凝聚功能研究 [J]. 音乐传播 ,2019(2):88–96.

[9] 田耀农 . 民族声乐的文化认同功能实证研究 [J].

民族艺术研究 ,2021(5):67–75.

[10] 高天 . 声乐治疗在抑郁症干预中的应用 [J] . 中国音乐治疗 ,2020(1):45–54.

[11] 周世斌 . 歌唱活动对老年认知功能的改善作用 [J] . 艺术与健康 ,2018(3):112–120.

[12] 余丹红 . 学校声乐教育的审美育人功能 [J] . 中国音乐教育 ,2019(6):72–78.

[13] 冯长春 . 新媒体时代声乐艺术的大众传播功能 [J] . 现代传播 ,2021(4):58–67.

[14] 林华 . 声乐艺术的神经美学机制研究 [J] . 心理学报 ,2017(5):89–97.

[15] 何宽钊 . 声乐表演的接受美学分析 [J] . 武汉音乐学院学报 ,2020(2):33–41.

作者简介：刘小慧（1990–5），女，汉族，广东广州人，广东白云学院讲师，专业：声乐艺术。