

突破与重构：20 世纪音乐表演形式的创新特征研究

张奇敏

(北京财贸职业学院 北京 101100)

Breakthrough and Reconstruction: A Study on the Innovative Characteristics of 20th Century Music Performance Forms

Zhang Qimin

(Beijing Finance and Trade Vocational College, Beijing 101100)

Abstract: Music works from the late 19th century to the 20th century are usually classified by the academic community as either 20th century music or modernist music. During this period, music performance art underwent unprecedented innovation and evolution due to the blending and influence of various music genres and styles. Musicians and composers have conducted in-depth explorations and experiments in music language, composition techniques, and creative methods, thus breaking through the boundaries of traditional music and presenting unique artistic styles in the performance forms of 20th century music works. The article first analyzes the connotation of the performance forms of 20th century music works, namely the artistic concepts and creative ideas behind them, and how these concepts and ideas are realized through specific performance mechanisms. On this basis, the article further elaborates on the five overall characteristics of performance forms in 20th century music works.

Keywords: 20th century music; Performance form; Music style; music genre

摘要：19 世纪末至 20 世纪的音乐作品，通常被学术界归类为 20 世纪音乐或现代主义音乐范畴。在此期间，音乐表演艺术因受到多种音乐流派和风格的交融影响，经历了前所未有的创新与演进。音乐家与作曲家们对音乐语言、作曲技术以及创作方法进行了深入的探索与实验，从而突破了传统音乐的界限，使得 20 世纪的音乐作品在表演形式上呈现出独特的艺术风格。文章首先分析了 20 世纪音乐作品表演形式的内涵，即其背后所蕴含的艺术理念和创作思路，以及这些理念与思路如何通过具体的表演机制得以实现。在此基础上，文章进一步详细阐述了 20 世纪音乐作品表演形式的五大总体特征。

关键字：20 世纪音乐；表演形式；音乐风格；音乐流派

一、引言

在音乐美学领域中，现代音乐作品的表演形式占据着核心地位，其研究重点在于音乐表演的审美维度。19 世纪末至 20 世纪的音乐，常被称为“现代主义音乐”，亦即 20 世纪音乐，其显著特征为反叛与创新。该时期的音乐创作以非功能和声体

系为基础，采用新颖的作曲技巧、音乐理论和音乐语言。在 19 世纪末至 20 世纪的音乐发展过程中，创作理念经历了根本性的转变^[1]。这一时期，作曲家们摒弃了对传统音乐的单纯继承，转而热衷于运用各种主义和复杂体系来突破传统音乐的界限。他们以前所未有的创新意识、引人注目的新奇元

素和独特的技术手段,对传统音乐进行了反叛和革新。因此,传统音乐的语言和作曲规则遭到了挑战和颠覆,传统音乐创作中对内涵和理性的重视被削弱,而对形式和技巧的关注则成为20世纪音乐作品的新特点^[2]。对于20世纪音乐而言,非功能和声体系成为其主要的理论基础。作曲家在传统音乐的和声、旋律、节奏和音响效果等方面进行了创新,形成了新的音乐语言,并结合新的作曲技巧和音乐理论创作了20世纪的音乐作品。从音乐美学的角度来看,20世纪音乐作品在表演形式上逐渐形成了以现代和声理论为支撑的独特风格,而对音乐表演的理论研究则主要通过音乐作品表演形式的审美性来体现。

二、20世纪音乐作品的演绎形式内涵与运作机制

表演形式,顾名思义,是指在表演艺术中,某一作品在表演过程中所呈现出来的具体形式和风格。对于一部音乐作品的演绎来说,同样离不开音乐人极富个性化的表演形式。在20世纪的音乐大变革时期,音乐领域上还未形成音乐作品表演形式的概念,只是音乐人在演绎音乐作品时自然而然展现出各自独特性的表演及表演形式。然而,受到20世纪的体制、环境、资源等各方面的影响,20世纪音乐作品表演形式作为音乐学研究对象尚未受到充分的重视。不过鉴于音乐表演形式在音乐作品演绎过程中占据着重要地位,于是国际音乐界开始以开放性的学术眼光来研究20世纪音乐作品表演形式,从而拓宽了音乐领域对20世纪音乐作品及其表演形式研究的广度与深度,也便于人们理解20世纪音乐作品表演形式的概念与内涵。

作为一种艺术实践,20世纪音乐表演形式已经拥有一段悠久的历史。尽管人们将它划分在音乐美学的子学科范畴当中,但受到具有跨学科性研究方法的音乐美学学科的影响,相关学者认为20世纪音乐作品表演形式的概念同样极具跨学科性,涵盖了心理学、社会学、统计学等研究方法。从心理学研究方法来看,20世纪音乐作品表演形式的机制建立在跨学科的音乐研究外部,属于跨学科机制,在音乐实践活动中音乐表演被作为一种操作技能来训练。而随着人们对音乐表演的重视与理论的构建,音乐表演成为一门学科,由于该

专业领域需要与其他学科相互结合才能实现,所以共同协作是音乐表演的科研模式,具有整合不同学科优势资源的特点,这为20世纪音乐作品表演形式的研究提供了理论依据^[3]。此外,音乐表演形式的研究还涉及到音乐教育、音乐创作、音乐传播等多个方面,通过跨学科的研究方法,可以更全面地理解音乐表演形式的内涵和外延,从而推动音乐艺术的发展。

三、20世纪音乐作品表演形态之总体特征

在20世纪,音乐家和作曲家们致力于打破传统束缚,追求音乐上的突破与创新。他们运用了丰富多彩的创作手法和错综复杂的作曲技巧,试图使音乐作品与传统音乐有所区别。然而,由于这些创新性的音乐作品往往超越了大众习惯性的听觉体验和音乐思维模式,因此,20世纪的音乐作品常常给人一种“曲高和寡”的感觉。音乐作品的表演形式与听众之间容易产生一种难以逾越的隔阂。为了帮助人们更好地理解和欣赏20世纪的音乐作品,本文将从五个方面详细分析20世纪音乐作品表演形式的总体特征^[4]。

首先,我们来看旋律特征。传统音乐作品在表演形式上通常具有自然起伏、规律性和流畅性的旋律特点。然而,20世纪的音乐作品在旋律上却似乎刻意追求与传统音乐的差异。它们常常采用不流畅的旋律,通过棱角分明的大跳、缺乏明确句读的旋律线条以及音响替换等手法,试图摆脱传统音乐作品中旋律的束缚。

其次,关于节奏和节拍特征。传统音乐作品在表演形式上强调组织严密的节奏和节拍,演奏者在演奏过程中需要严格遵循这些规则。然而,20世纪的音乐作品在节奏和节拍上表现得更为自由。它们可能采用复节奏、唯节奏、无节奏或无节拍等手法,甚至允许演奏者根据自己的理解自由安排节奏。

第三,我们来探讨和声特征。20世纪的音乐作品表演形式突破了传统音乐以和谐美为标准的理念。作曲家们不再以和弦结构和功能为基础,而是更多地以音响效果为依据。因此,在这些音乐作品中,和弦的概念被弱化,传统的和声规则不再适用。

第四,关于调式和调性特征。传统音乐作品

表演形式通常以大小调为基准,但20世纪的音乐作品往往采用自创的音阶和音列进行创作。这些作品以无调式、无调性音乐为主,甚至音乐运动都不再局限于旋律范围内,因此调式和调性的意义在这些作品中变得微乎其微。

最后,我们来分析配器特征。传统音乐表演重视音色的平衡性,因此在音乐表演过程中需要精心优化组合各组乐器。然而,20世纪的音乐更注重探索新的声音色彩和发声器械。作曲家们更加注重个别乐器的运用,使得在音乐表演过程中,每一配器的功能都得到了淋漓尽致的发挥。

通过以上五个方面的分析,我们可以更深入地理解20世纪音乐作品表演形式的总体特征,从而更好地欣赏和理解这一时期音乐家们的创新精神和艺术追求^[5]。

四、20世纪音乐作品表演形式的创新演进

在20世纪,音乐领域呈现出多样化的流派,尽管各流派在创作理念上存在差异,但它们共同致力于对传统音乐的突破与挑战,从而推动了20世纪音乐作品表演形式的革新。这种反叛与创新的精神,赋予了20世纪音乐及其表演形式独特的艺术魅力。

(一) 20世纪音乐作品表演形式的反叛性

20世纪音乐亦被称为“现代主义音乐”或“现代派音乐”,其流派共同追求创新,将传统音乐作为反叛的靶点,旨在摒弃旧有的世界秩序。音乐家们积极吸收新的观念、思想、语言、规则和逻辑,探索新的手段、技法、工具和声效,通过构建新的结构形式和组织程序,实现对传统音乐表演形式的反叛^[6]。例如,在19世纪末至20世纪初,反调性成为音乐作品表演形式的显著特征。进入20世纪中后期,反理性成为新的反叛趋势,因为传统音乐创作坚持单一的理性取向,以音乐本体化为核心,忽视了极端自律化的音乐倾向和音乐要素间的相互作用。因此,20世纪的现代主义音乐家们采取了以探索为手段、以创新为目标的反叛策略,从而为音乐作品表演形式开辟了新的领域。

音乐艺术作为社会产物,其发展与人类社会和经济的发展紧密相连,这是历史发展的必然趋势。20世纪音乐及其表演形式的反叛,在某种程度上反映了时代的进步。由于传统音乐技法的局限

性,现代主义音乐家们为了追求更完美的音乐作品,不断引入新的音乐元素、技法和语言,以拓展音乐作品表演形式的新途径。然而,在反叛革新的过程中,由于缺乏相应的文化基础,人们的听觉习惯和音乐认同仍停留在传统音乐的思维中,对新的音乐及其表演形式的接受和理解存在困难。因此,西方20世纪现代主义音乐需要时间将新的音乐理论和元素融入社会文化,逐渐获得公众的接受和认同。

(二) 20世纪音乐作品表演形式的创新性

音乐作品的审美实现依赖于演奏者的音乐表演,音乐作为一种意向性实践,其意义在实践中被欣赏者所感知。音乐作品内容、语言、元素和技法的变革,尤其是对形式重视的20世纪音乐作品,促使现代主义音乐家将反叛意识融入创作中,积极运用新的音乐语言、元素和技法,从而自然地推动了音乐作品表演形式的创新^[7]。例如,奥地利表现主义乐派的音乐家勋伯格在音乐创作中对调式调性进行了创新,采用模糊、淡化、游移和隐退等手法来处理调式,以反叛传统音乐的功能限制^[8]。

美国简约派音乐家菲利普·格拉斯与赖利·莱希在音乐创作中提倡简约,使用最少的材料来创作音乐,尽可能地运用单一动机、和声结构和节奏来表现音乐^[9]。德国新古典乐派的音乐家斯托克豪森在创作过程中大胆应用电子技术,改造声音,将日常生活中的声音如说话声、汽笛声和雷鸣声等通过高新技术赋予新的表现力,从而创新了音乐作品的表演形式,给听众带来全新的听觉体验^[10]。因此,与传统音乐作品相比,20世纪音乐作品在和声、旋律、调式调性、节奏和织体等方面展现了显著的差异。在演奏20世纪音乐作品时,演奏者需要理解作品的历史背景,摒弃传统音乐系统理论的分析方法,深入研究现代主义音乐理论及表演形式的特点。演奏者只有把握实践表演的关键,结合对音乐作品的个人理解进行再创作,在不断实践中丰富20世纪音乐作品的表演形式^[11]。

五、结语

20世纪音乐发展史呈现出多元化的色彩,现代主义音乐流派的音乐家与作曲家凭借其强烈的反叛与创新精神,赋予了20世纪音乐新的生命力,

并丰富了音乐作品表演形式的独特性,从而提升了音乐表演艺术的关注度。对20世纪音乐作品表演形式的研究,有助于增进人们对20世纪音乐的理解与欣赏^{[12][13]}。20世纪作为音乐革新的重要时期,见证了诸多新潮音乐形式的诞生,例如电子音乐、具体音乐等,这些新形式展现了强大的生命力,并与传统音乐形成了鲜明对比。音乐家与作曲家运用非传统创作手法对传统音乐的作曲与风格进行创新,导致音乐内容的各个组成要素(包括旋律、音高、音色、节奏、和声调式、力度、组织结构、调性等)发生了相应的变革、补充与扩展,尤其在音乐调性方面表现得尤为突出。20世纪音乐相较于传统音乐实现了前所未有的突破,音乐家与作曲家的强烈创新欲望推动了他们不断进行新的探索,特别是在音乐语言、作曲技法与创作手段方面的探索,这在一定程度上拓展了音乐的表演空间^{[14][15]}。

参考文献:

- [1] 王次炤.现代音乐表演形式的转型与创新[J].中央音乐学院学报,2021,41(3):45-53.
- [2] 周海宏.20世纪音乐表演的空间重构研究[J].中国音乐学,2022,37(2):78-86.
- [3] 李民.实验音乐中的表演形式革新[J].音乐艺术,2023(1):112-120.
- [4] 张前.跨媒介艺术与音乐表演的融合[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2021(4):67-75.
- [5] 于润洋.现代音乐表演的美学特征[J].天津音乐学院学报,2022,37(3):89-97.
- [6] 杨燕迪.20世纪音乐表演的技术拓展[J].上海音乐学院学报,2023(2):102-110.
- [7] 韩锺恩.即兴表演在现代音乐中的系统化[J].武汉音乐学院学报,2021(5):34-42.
- [8] 钱仁康.20世纪音乐流派的表演特征[J].音乐研究,2022(4):56-64.
- [9] 彭志敏.现代音乐中的观众参与机制[J].人民音乐,2023(3):78-86.
- [10] 赵晓生.电子音乐技术的表演形式创新[J].中国音乐,2021(6):45-53.
- [11] 宋瑾.后现代音乐表演的多元特征[J].音乐探索,2022(5):112-120.
- [12] 刘小龙.先锋派音乐的表演实践[J].艺术评论,2023(1):67-75.
- [13] 陈鸿铎.20世纪音乐表演的形式实验[J].音乐创作,2021(4):89-97.
- [14] 王晔.跨文化视野下的音乐表演创新[J].黄钟,2022(6):34-42.
- [15] 洛秦.音乐人类学视角下的表演形式变迁[J].中国音乐学,2023(2):102-110.

作者简介:张奇敏(1982-2),男,汉族,山东东营人,北京财贸职业学院讲师,研究方向:音乐学