

浅谈音乐表演艺术的创造性思维及培养

颜群力

西安翻译学院, 陕西 西安 710105

摘要： 音乐表演艺术是在音乐创作的基础上进行表演，这就要求表演者能够将自己的情感融入音乐作品中，通过自己的动作、神态等表达出来，进而给观众带来良好的视听享受。而在此过程中，创造性思维发挥着十分重要的作用。基于此，本文首先进行了音乐表演艺术与创造性思维概述，阐述了音乐表演艺术中创造性思维培养的意义，并针对创造性思维培养中存在的问题，提出了相应的优化策略，期望能为音乐表演艺术的发展做出贡献。

关键词： 音乐表演艺术；创造性思维；培养

On the Creative Thinking and Cultivation of Music Performing Art

Yan Qunli

Xi'an FanYi University, Shaanxi, Xi'an 710105

Abstract: Music performance art is performed on the basis of music creation, which requires performers to be able to integrate their own emotions into the music works, expressed through their actions, expressions, etc., and then bring good audio-visual enjoyment to the audience. In this process, creative thinking plays a very important role. Based on this, this paper first summarizes the music performing art and creative thinking, expounds the significance of the cultivation of creative thinking in the music performing art, and puts forward corresponding optimization strategies in view of the problems existing in the cultivation of creative thinking, hoping to contribute to the development of music performing art.

Keywords: music performing art; creative thinking; cultivate

引言

在人们不断追求精神文化需求的今天，我国各行各业都在努力提升自身竞争力，尤其是在国家经济快速发展的背景下，人们更加注重生活质量的提高，因此音乐行业得到了较快的发展。而在音乐学习过程中，创造性思维起到至关重要的作用，它不仅能提高学生们的学习兴趣，还能提升他们的创新能力，为社会培养出更多优秀的人才。

一、音乐表演艺术与创造性思维概述

(一) 音乐表演艺术的定义

音乐表演艺术是音乐创作与欣赏之间的桥梁，它将静态的乐谱转化为动态的听觉体验。在这一过程中，表演者通过自己的情感、技巧和理解，赋予音乐以生命和情感色彩。音乐表演艺术的定义不仅仅局限于传统意义上的独奏、重奏、合唱或交响乐等表演形式，它还包括了即兴创作、音乐剧表演、舞蹈伴奏等多种表现形式。音乐表演艺术的核心在于创造性思维的运用。表演者需要在遵循原作精神的基础上，通过自己的理解对作品进行诠释和再创造。这种创造性思维不仅体现在对音乐细节的处理上，如音色、节奏、力度的把握，还体现在对整体结构的布局 and 情感的传达上。通过创造性思维，音乐表演艺术能够跨越时间和空间的界限，与听众产生情感共鸣，传递更为丰富和深刻的艺术信息^[1]。

(二) 创造性思维的概念

创造性思维是指个体在面对问题或挑战时，能够超越传统思

维模式，产生新颖、独特且具有实用价值的想法或解决问题的能力。这种思维模式强调的是原创性、灵活性和流畅性，它不仅包括对已有知识的重新组合，也包括对新信息的吸收和创新性应用。在音乐表演艺术中，创造性思维尤为重要，因为它要求表演者不仅准确地再现乐谱上的音符，还要通过自己的理解与感受，赋予音乐以生命和情感，创造出独一无二的艺术表现。音乐表演者在准备一个作品时，需要深入分析乐曲的结构、风格和情感内涵，然后结合自己的艺术修养和生活经验，创造出个性化的演绎方式。这种过程涉及对音乐的再创造，需要表演者具备高度的想象力和创新精神。例如，一个钢琴家在演奏贝多芬的奏鸣曲时，不仅要准确地把握乐曲的节奏和音准，还要通过力度、速度和音色的变化，传达出自己对作品的理解和情感体验，从而使得每一次的演奏都具有独特性^[2]。

(三) 音乐表演中的创造性思维表现

在音乐表演艺术中，创造性思维的表现是多方面的。首先，音乐家在解读乐谱时，会根据自己的理解对作品进行个性化的诠释

释,这包括对乐曲的情感表达、节奏处理和音色变化等方面的创新。其次,音乐家在即兴演奏中展现出极高的创造性,他们根据现场的氛围和听众的反应,即兴创作出新的旋律和和声,这种即兴能力是创造性思维的直接体现。此外,音乐家在排练过程中,通过与同伴的互动和沟通,共同探索音乐作品的最佳表现形式,这种集体创造的过程也是创造性思维的重要组成部分。最后,音乐表演艺术的创新还体现在对传统音乐形式的重新演绎和跨界融合上,音乐家们将不同文化背景下的音乐元素结合在一起,创造出全新的音乐风格和表现手法。通过这些方式,音乐表演艺术不断推动着创造性思维的发展,为人类文化贡献了丰富多彩的艺术成果^[3]。

二、音乐表演艺术中创造性思维培养的意义

(一) 提升个人表达能力与情感理解

音乐表演艺术具有丰富的情感表达与情绪传递功能,音乐能够让人们在欣赏过程中产生共鸣,从而感受到音乐所传达出的独特魅力。而创造性思维是个体思维能力发展的重要基础,具备良好的创造性思维能够有效提升个体的表达能力,为其进行音乐表演提供有力的保障。因此,培养学生的创造性思维能力有助于提高他们的艺术表达能力和情感理解能力,进而促进其音乐表演艺术水平的不断提升。

(二) 增强团队合作与即兴创作技能

在音乐表演活动中,不仅需要表演者进行表演,而且还需要其他成员的配合与协作。为了保证表演者能够更加准确地诠释作品内涵,团队之间的相互沟通和交流显得尤为重要。在整个演出过程当中,演员们可以通过不断的排练、磨合来提高自己的表演技能和水平,同时也可以互相借鉴学习,形成良好的团队合作氛围,进一步促进自身的综合素质提升。此外,即兴表演是音乐表演艺术的重要组成部分之一,要求表演者具有较强的创造性思维能力。因此,在实际教学过程中要注重对学生的即兴表演训练,使其掌握一定的即兴创作技能,这样才能更好地适应未来社会的发展需求^[4]。

(三) 拓宽艺术视野与跨文化理解

在音乐的表演中,通过对文化内涵和社会背景等方面的综合了解,可以将其与创作者想要表达的思想进行结合,从而使作品得到更加丰富的展现。由于每个国家、地区的人文历史环境不同,因此每一个国家和地区都有属于自己独特的文化,这种文化也成为了该地区音乐风格的主要特征之一。如果想要提高音乐表演的艺术价值,就必须从文化入手,深入探究其背后的故事,然后再根据具体情况进行改编,这样才能够让观众产生强烈的共鸣,同时还能增强自己的创造性思维能力^[5]。

(四) 培养批判性思维与问题解决能力

音乐表演艺术课程能够让学生在分析、理解音乐作品的基础上,提高对音乐内容、风格等方面的认识。在此过程中,需要学生不断地思考与判断,根据自身的理解程度和演奏技能,做出恰当的处理方式。这一系列的学习过程,可以有效地锻炼学生的批

判性思维能力,使其在面对问题时,能够提出相应的解决办法,提高解决问题的能力。同时也能培养学生的创新意识,增强他们的创新思维。因此,音乐表演艺术课程对于创造性思维的培养具有重要的意义^[6]。

三、音乐表演艺术中创造性思维培养的难点

(一) 音乐教育体系对创新思维的限制

音乐教育体系中的教学目标、课程设置、教材编写等,都是基于传统模式构建而成,这种“千人一面”的教育方式培养出了大批具有相似背景和经历的学生。在音乐创作方面,受到既定规则的限制,学生往往只能沿着前人留下的道路前行,无法发现更多的灵感与思路。加之学生之间的竞争日益激烈,对学生的要求也越来越高,使学生更加缺乏创新思维^[7]。

(二) 传统音乐教学方法与创造性思维的冲突

在传统的教学模式下,教学的开展往往是以老师为中心,以学生为对象,在课堂上进行音乐知识的传授,同时培养学生对音乐的感知能力和欣赏能力。这种方式在某种程度上能够提高学生在学习中的自主创造的机会,全部都是由教师来进行知识灌输,这样就会导致学生缺乏创新意识,无法形成良好的创造性思维。

(三) 音乐表演中个性表达与规范要求的平衡

现今的音乐表演过程中,在艺术表达方面,既要体现出个性化的特质和魅力,又要满足观众对于表演规范、技巧的要求。在个性化的艺术表达需要与表演者所掌握的音乐知识技能之间存在着矛盾,尤其是当个性化表达与大众审美习惯发生冲突时,就更难平衡这一问题。这种情况下,表演者如何处理好这两者之间的平衡关系,实现自我的突破和超越,是需要解决的难点之一。

(四) 音乐表演艺术中跨学科思维的培养挑战

跨学科思维是指跨学科的思考方式,在音乐表演艺术领域中,音乐和舞蹈、文学、绘画等都有非常密切的关系。如:中国古典舞《秦王点兵》的创作灵感来源于古代兵书《六韬》;俄罗斯芭蕾舞派创始人马里尤斯·彼季帕最早学习的是芭蕾舞表演技巧,但他后来却成为了一位著名的作曲家,其代表作《天鹅湖》就是芭蕾舞剧与交响乐完美结合的典范之作。由此可见,跨学科思维对音乐表演艺术发展具有重要影响。但是,目前我国各大院校的音乐表演专业课程设置还存在一定缺陷,如缺乏音乐理论教学、作曲技能训练等内容,这对培养学生的跨学科思维提出了挑战。

四、音乐表演艺术中创造性思维培养的优化策略

(一) 引入项目式学习,增加即兴创作和作曲的课程

音乐专业的学生,大部分是以主修音乐表演为主,为了更好地培养学生的创造性思维,可以在专业课上引入项目式学习的模式,通过项目化教学让学生去完成一些创作类的课程,如即兴创

作、作曲等课程。同时教师要给学生提供足够的资源和条件，鼓励他们积极参与到音乐实践中来。例如：定期举办小型音乐会，让学生自己挑选曲目进行演出，这对于学生来说既是一次锻炼也是一种挑战。在这种课程模式下，不仅可以激发学生的学习兴趣，还能提高他们的综合素质。当然，这样的教学方式需要教师具有一定的知识储备，掌握较多的专业知识，才能带领学生做出正确的判断和决策^[8]。

（二）加强数字化设备应用，培养现代化音乐表演创造力

现代音乐表演的创作手段不断创新，各种数字化设备也被广泛应用于舞台表演当中。利用 MIDI 音乐制作软件、录音棚设备和数字录音设备等，可以让演奏者更好地发挥自身创造力，从而提升音乐表演艺术水平。在传统音乐表演中，多是依靠演奏家自身演奏技巧与艺术修养来实现其对乐曲的表现，这种单一的表现方式已经很难满足观众日益增长的欣赏需求。为了提高音乐表演的观赏性与创造力，表演者应充分运用现代科技手段，将新媒体技术融入音乐表演中，激发现代技术与音乐表演之间的碰撞，从而使音乐表演更加生动、形象。例如，通过采用 LED 视频展示技术，可以直观地展现音乐作品的意境美；运用投影技术，可以使二维空间变成三维立体空间，从而使表演者获得更为广阔的表演空间；运用全息影像技术，可以使表演者与现场观众之间产生强烈的互动效果^[9]。

（三）设计跨学科课程，促进不同领域知识的综合运用

在乐表演艺术课程中，教师要注重开展跨学科教学活动。例如，在演奏《花好月圆》的时候，老师可以组织学生观察民族乐器的造型特点，了解中国传统文化，再进行相应的乐器演奏学习。这种方法可以很好地解决单一学科教学与实践之间存在的问题。这种方式不仅能够使学生获得更多知识，还能培养他们的综合思维能力。因此，在乐表演艺术课程中，教师需要将音乐、美术等不同学科结合起来，为学生创造更多的创新机会。这样，学

生就可以从不同领域获得更多知识和经验，从而提高他们的创造性思维能力。

（四）加强教师专业素养提升，促进课程内容的多元化

音乐表演艺术教师要注重对自身专业素养的提升，不断地提升自己的专业技能和水平，要重视实践教学，积极转变教育观念，提高教学质量。同时，在教学过程中也可以通过丰富教学内容，从多个角度出发，将知识传授给学生，充分激发学生的创造性思维能力。教师在课堂上还要做到因材施教、对症下药，针对不同的学生采取不同的教学方式，这样才能让学生学得更加轻松，更有利于促进学生创造性思维能力的发展。总之，音乐艺术是充满创造性的艺术，音乐艺术教学要想提高学生的创新意识和能力，就需要加强对教师综合素质的培养，教师应引导学生形成正确的审美观，鼓励学生大胆想象、自由创作，并为学生提供宽松的学习环境，使学生能够尽情展现自己的个性，从而进一步促进学生创造性思维能力的发展^[10]。

五、结语

综上所述，音乐表演艺术的创造性思维培养是一个多维度、多层次的复杂过程。通过引入项目式学习、加强数字化设备应用、设计跨学科课程以及提升教师专业素养等策略，可以有效激发学生的创新意识和能力。这些措施不仅能够丰富学生的艺术体验，还能帮助他们建立起跨学科的思维模式，从而在音乐表演艺术领域中实现自我突破和超越。未来，随着教育理念的不断更新和教学方法的持续创新，音乐表演艺术教育将更加注重培养学生的创造性思维，为学生提供更加广阔的发展空间，使他们在艺术的道路上走得更远、更稳。最终，我们期待培养出更多具有创新精神和个性化表达能力的音乐表演艺术家，为丰富人类的文化艺术宝库做出贡献。

参考文献

- [1] 段凯文. 20世纪新中国音乐表演观念研究 [D]. 南京艺术学院, 2023.
- [2] 张婕. 关于音乐表演专业的音乐创作教学初探 [J]. 艺术教育, 2022, (06): 66-69.
- [3] 顾西. 谈音乐表演者的创造性思维与培养方式 [J]. 喜剧世界 (下半月), 2022, (04): 49-51.
- [4] 张雪纯. 音乐表演的创造性思维构建和培养思路研究 [J]. 山西青年, 2021, (13): 195-196.
- [5] 张艳林. 李双江歌唱艺术研究 [D]. 南京艺术学院, 2021.
- [6] 向耀莉. 艺术管理中表演艺术的创造性思维培养研究 [J]. 大观 (论坛), 2021, (02): 3-4.
- [7] 章迪. 舞台表演艺术的创造性思维及培养 [J]. 艺术评鉴, 2020, (19): 143-145.
- [8] 邓彦睿. 音乐表演艺术的创造性思维及培养策略 [J]. 艺术评鉴, 2020, (15): 74-76.
- [9] 陈雨康, 乔玉洋. 音乐表演艺术的创造性思维及培养探讨 [J]. 戏剧之家, 2020, (16): 50.
- [10] 宋梓滢. 音乐表演艺术的创造性思维培养途径 [J]. 戏剧之家, 2020, (15): 161+163.