音乐表演毕业论文范文

来源：网络 作者：轻吟低唱 更新时间：2024-01-29

音乐是一种艺术形式和文化活动，其媒介是按时组织的声音。它的基本要素包括高低、强弱、时长、音色等。本站站今天为大家精心准备了音乐表演毕业论文范文，希望对大家有所帮助!　　音乐表演毕业论文范文>　　一、音乐表演中的情感　　“琴人合一”是每一位表...

音乐是一种艺术形式和文化活动，其媒介是按时组织的声音。它的基本要素包括高低、强弱、时长、音色等。本站站今天为大家精心准备了音乐表演毕业论文范文，希望对大家有所帮助![_TAG_h2]　　音乐表演毕业论文范文

>　　一、音乐表演中的情感

　　“琴人合一”是每一位表演者追求的最高境界，要达到这种境界就要求表演者做到投情，以达到展现作品丰富内涵的目的。做到投情，首先表演者务必准确的把握作品情感基调，其次要对作曲情感的发展逻辑和色彩变化做以详细的分析。我们以声乐作品《昭君出塞》为例，这首作品的情感起伏和情感色彩变化非常多，首先写女儿离开家乡眷恋不舍得悲叹之情；其后转换成对将来“长城无烽烟”的坚定信心和美好展望；最终写到“千里麦浪翻”的丰收喜悦景象。细腻、坚定、豪迈的三次情感变化要求我们表演者要灵敏的做出反应，将情感色彩变化与歌声处理的和谐统一。另外情感表达还可以从谱面上寻找，乐谱上的任何一个音符和装饰音都是有意义的，我们要将每个静止的音符在音乐表演中给予生命力，将作品内涵完美的呈现给观众。

>　　二、音乐表演中的想象

　　想象是音乐表演中的另一个心理要素，它使人在音乐原有的理性和感性的认识上，经过重塑而构成新的音乐形象。这个过程给予了作品崭新的生命力，它不仅将原作再现，而且还将其创作给予独特性，使音乐作品有了新的色彩。表演者想象得越丰富，作品中心思想就会展现得越清楚，观众的感受也会越深刻。音乐表演中的想象包括对场面环境的想象，也包括对作品所持有的精神气质和内在情感的深刻领悟。例如在歌剧《原野》中，有一首声乐作品是《啊！我的虎子哥！》，在表演过程中表演者要以金子的身份融入到剧情之中，展现出对虎子哥敢爱敢恨的情感，将作品完美的展现出来，引起观众的共鸣。想象是音乐表演心理要素中的关键，我们要充分发挥这一重要要素并运用到音乐表演中，使音乐表演富有生命力，感化观众。

>　　三、音乐表演中的临场心理调控

　　（一）全神贯注的投入

　　音乐表演的时候不需要我们再考虑什么地方该改动，攻克哪些技术难关，此时要做的事情就是全身心的投入到音乐表演本身，将自己平时练得东西发挥出来展现给观众就可以了。临场表演时我们平时对作品的研究和所获得的各种感受都已经潜移默化的印在了我们的脑海中，是这种潜在的东西支持着表演过程。全神贯注是保障音乐表演顺利完成的重要心态之一，如果左顾右盼只会给音乐表演现场带来消极的影响。训练全神贯注最方便的一个方法就是，音乐表演者把平时的每一次训练中都当成演出对待，这样在正式演出的时候，做到全神贯注也就不是那么难了。

　　（二）情感的\'自然流露

　　情感的自然流露要求表演者在表演过程中把音乐情感发自内心的自然而然的流露出来，使听众或观众的感觉很舒服，而非刻意模仿。情感的自然流露可以使表演者和听众达到水融的状态。要做到音乐表演的自然流露，需要表演者具有一定熟练的表演技巧、至高的精神境界和艺术修养，真正的把音乐融汇于心，使音乐从心中自然的流淌出来，最终使音乐作品的演绎达到一个更高的境界。

　　（三）调节和克服怯场心理

　　音乐表演在上场前通常会出现紧张和怯场心理现象，而临场表现恰恰是决定音乐表演质量的最关键时刻，克服怯场心理，我们需要做到以下几点：

　　1.客观的态度。根据自己的实际情况，摆平自己的位置，不要想着一鸣惊人，这样不但无形中给了自己巨大的压力，而且还有可能导致发挥不正常。我们应把心态放正，音乐表演不仅仅是表现自己，更重要的是表现音乐，只有这样才能使自己全身心的投入到音乐表演中，竭尽所能的表现音乐作品，争取最好的表演效果。

　　2.自信。自信在音乐表演中尤为重要，是充分表达情感和演唱效果的前提。表演中面对台下的观众应做到“眼中无人、心中有人”的境界。自信是做任何事情成功的前提，如果连自信都没有，又何来勇气去完美的展示自己。当然建立自信也是需要一定基础的，对于表演者来说需要对作品进行充分的练习和熟练把握。另外还要看到自己的优势所在，扬长避短，将自己优秀的地方淋漓尽致的发挥出来，从容的完成作品表演。

　　3.娴熟的技巧。表演者要做到熟练掌握相关技巧，表演时便可水到渠成。古人说“艺高人大胆”肯定有其中的道理。我们只有在具有充分的实力的前提下才能做到无所惧怕。所谓“台上十分钟，台下十年功”，我们要在演出前反复的练习作品，这样在表演中就不会害怕，可以更好的做到用表演取悦观众，用情感感染观众。

　　4.经常的演出实践。经常的演出实践可以使表演者不再畏惧台上和台下的感觉，不再畏惧观众多与观众少的落差，演出的次数越多，表演者在舞台上整体形象和演出效果就会越好。另外，音乐表演和人体的生理也有一定的关系，经常演出可以学会如何在演出中处理自己身体的不适，将演出的负面效果降到最小化；经常的演出实践还可以帮助我们学会及时应对演出中的突发情况，这也是减少和避免临场紧张的解决方法。如果音乐表演者能够做到以上几点，那么在表演时的紧张和怯场心理会减弱，这对于确保音乐表演的完整演出是至关重要的。

>　　四、结语

　　通过上述分析，我们可以看出音乐表演是一种多种要素构成的综合心理活动，这些心理要素对音乐表演起着非常关键的作用。表演者只有将表演实践与“心理”完美的结合，才能完成高质量的表演，得心应手的去完成作品的诠释和见解，最终使表演艺术达到炉火纯青的境界。

音乐表演毕业论文范文

　　摘要：音乐是不分国界和种族的，是人们表达感情反映生活的艺术形式，在音乐表演中演员尽情释放展现个性和内在美，打动观众实现自身价值是所有表演者的追求。文中介绍了提升音乐表演能力的具体措施。

　　关键词：音乐表演;舞台表演;能力提升

　　前言：音乐表演者的认识水平、志趣感情、性格动机、谈吐举止都影响着音乐表演的效果。为了提高音乐表演能力表演者应该深入体验生活，不断的进行艺术实践，积累舞台表演经验;其次应在表演中融入音乐尽情表达自己的感悟和内心情绪;另外还要不断提升自身文化修养并训练稳定的心理素质。

　>　一、加强表演者艺术实践

　　要做好任何事情都必须经过不断的实践和练习，当然要提升音乐表演能力也不例外。艺术实践就是表演者在观众面前进行的表演和展示，在不断的艺术实践过程中逐渐提升表演者的表演素质和技能。要提高舞台表演能力只依靠理论学习是不够的，需要以理论为基础，用音乐理论作为音乐表演的指导思想，通过艺术实践检验艺术理论的正确性。艺术实践时面临的观众越多表演者获得的表演经验越多，在艺术实践中增强了演绎能力并且积累了舞台经验，逐渐做到临危不乱，同时在实践中享受到表演带来的自豪和振奋，这些感受能够使表演者开阔视野，提高随机应变的能力。

　　有些音乐表演者只注重学习音乐技能，但是忽略了音乐表演实践，虽然对平时的独立表演还可以应付，但是上了大舞台就会手足无措，心慌意乱。这些演出失败是由于表演者不注重表演实践造成的，不懂得理论和实践的相互促进作用。

>　　二、融入音乐表达内心情绪

　　每个音乐表演过程都是演员表达自身情感的过程，单纯的依靠演唱技巧是无法打动听众的。表演者应该将自己融入音乐，在表演时抒发自己的感情和审美，让演唱不仅具有声乐之美，同时也成为抒发感情的渠道，成为演员和听众之间心灵沟通的桥梁。所以音乐表演的时候表演者应该首先感动自己，融入作品中体会作品的思想感情，再将自己对作品的理解和感悟注入到表演中，让观众体会到表演者的情绪和感情，从而引起观众的共鸣。

　　比如，莫扎特大部分音乐给人轻松美好的感觉，虽然他生活不顺内心抑郁。国际比赛多选莫扎特的曲子，他的作品保留了古典钢琴精致富于歌唱性的特色，一定程度上掩盖了曲子的甜美纯洁。由小孩子演奏他的作品更容易展现其中舒缓轻松的感觉，而成年人因为心思复杂多半不如孩子弹奏出的莫扎特更加的轻松纯洁。所以，演唱莫扎特作品要净化心灵、摒除杂念，通过单纯旋律和技术控制，表现出乐曲中的甜美和美好气氛。

>　　三、不断提升自身文化修养

　　修养是一个人文化水平、处世态度和修身养性的综合体现，积极进取，为事业拼搏，热爱生活，拥有丰富的知识和经验才能算得上有修养的人。有修养的人必定博学多识拥有爱心，有修养的人都热爱学习，不断提升自身素质。良好的修养不啻为人的道德本钱，拥有了这个道德本钱人们就可以终生享受道德财富。人类内心和行为的美比外表更加重要，丰富的\'修养学识才可以濡养出内在的气质之美。现实中很多人不注重自身修养，谈吐乏味、举止粗俗，让人敬而远之。

　　我们常说书香门第，有没有文化修养是从门面中就可以看出来的，豪阔的土老板家里装潢再华丽一开口就露馅了。

　　随着时代的进步人们的审美情趣也不断提高，舞台上陈旧重复的表演无法提起观众的热情，表演者只有不断的提高文化修养，才能提升表演能力和艺术感染力，为广大群众带来印象深刻的表演。乐曲里体现的理性内涵是作曲家艺术修养的体现;画家的绘画作品展现了其深厚的美术艺术修养;舞蹈家的舞蹈修养体现了其个人学识和修养的水平。有位教授甚至在演讲中表示，艺术水平的高低并不取决于表演的技术水平，而是取决于表演者的内在修养和个人文化水平。所以，提高个人修养和内涵是提升一演员艺术修养的关键。

>　　四、稳定的心理素质

　　有些学生心理素质较差，平时功课做得很出色很熟练，平时测验也都能顺利通过，但是到了中考高考就会发挥失常。有的表演者信心不足，虽然积累了丰富的文化修养和艺术实践经验，但是在舞台表演时却破绽百出。涅高兹说经验不足的演奏家都容易胆怯，就像有恐惧症似得，经常错音或者是动作僵硬，明显缺乏信心并导致一系列不良后果。所以缺少良好稳定的心理素质，对于音乐表演者来说十分不利。

　　可以说，一台音乐演出是否成功取决于表演者的心理素质，表演者只有心理素质稳定才可能正常发挥或者是超常发挥。在炫目的聚光灯和观众的注目下进行表演，需要表演者协调注意力、记忆力、感觉、演唱技术等各方面的问题。人们太关注太想做成一件事情的时候往往容易出现失误，这就是心理素质较差的表现。虽然这些错误是由身体行为造成的，但是说到底还是心理上的问题。如果表演者心理素质方面存在问题，单纯靠训练演唱技巧是无法克服的，需要有针对性的进行心理素质的训练。比如在生活中增强锻炼，多在人群面前表演，演出前先熟悉场地并做好技能训练。此外，在一场演出前表演者应该注意休息、调整心态。

　　结束语：在音乐演出中表演者将演唱技巧和音乐作品结合起来，融入自己的感情和体会，从心中流淌出的歌声才能更好的引起人们的共鸣。表演者只有深刻认识并掌握音乐作品的内涵，并通过自己的理解利用所学音乐知识将其展现出来传达给听众，才能创作出最动人的音乐。

音乐表演毕业论文范文

　　摘要：本文主要针对音乐表演中的美学原则展开深入研究,先对音乐表演中的美学规律进行了分析,主要包括音乐结构美的规律、音乐结构美的具体体现等,然后通过真实性和创造性的统一原则、历史性和当代性的统一原则、技巧性和表演性的统一原则等,对音乐表演中的美学原则进行了详细阐述,最后总结了几点美学功能,主要包括信息传输功能、教育功能、价值导向功能等,以此将音乐表演中的美学作用充分发挥出来,不断提高音乐表演的艺术性。

　　关键词：音乐表演,美学原则,应用

　　在音乐艺术不断发展过程中，音乐表演占据着举足轻重的地位，而对于美学原则来说，其历史比较悠久，对音乐表演也产生了极其深远的影响，这已经成为了绝大多数音乐表演者共同关注的话题之一。在音乐表演中，美学原则的应用可以不断美化音乐作品，不断增强音乐表演的影响力和感染力，将音乐作品的内涵充分彰显出来，使观众产生心理共鸣，拉近音乐表演与观众之间的距离，从而获取观众较高的满意度。

>　　一、音乐表演中的美学规律

　　（一）音乐结构美的规律

　　音乐的曲式结构，可以概括和总结客观事物运动过程与人的情感运动过程。曲式结构，主要是指音乐在时间发展过程中，各个部分的形态特征和相互之间的关系。在不同的音乐文化中，人们对结构形态的审美需求具有一定的差异性。在欧洲专业音乐发展历史上，一部曲式、二部曲式、变奏曲式等是重要的曲式结构，与表现意义之间的联系比较强，对不同的审美特性进行了体现。

　　（二）音乐结构美的具体体现

　　追求音乐的结构美，在文化心理原因的基础上，还包括人类普遍的审美心理需求，是音乐向艺术事件的质变。艺术性质的音乐，是在“结构”的帮助下诞生出来的。某一作家对音乐欣赏进行了明确的分类：首先，感官层面，可以发挥出音乐刺激作用，进而作用于自己的各种感觉；其次，表达层面，要对乐曲表达的内容和情感进行揣测；最后，音乐层面，在感觉音乐的声音和情感的基础上[1]，要对音符组合的方式给予高度重视，对乐曲的发展脉络进行仔细聆听。基于此，必须树立全新的思想认知，以此来充分认识音乐的第三个层面。由于西方古典音乐的结构传统是比较牢固的，如果不对乐曲的结构予以高度重视，将很难将古典音乐中的精髓抓住。比如一部曲式是音乐的存在形式之一，其情绪具有高度的单一性，与二部曲式的两个越短意义具有高度的一致性。问答和应和的语言逻辑，其显著特点就是平衡和对称的形式原则。三部曲式与等奏鸣曲式等，与矛盾冲突的对峙、变化发展的哲理思维逻辑具有显著的联系，也密切联系着不同事物或现象的交替和重复原则。

>　　二、音乐表演中的美学原则

　　（一）真实性和创造性的统一原则

　　对于真实性来说，主要是指表演者可以再现出音乐作品的原样，一首作品的顺利完成，主要借助于作曲家的特定历史背景，然后将自身的经历创作融入进去，不可以随意进行复制粘贴，为二度创作奠定坚实的基础。所以，表演者要对作曲家的历史时代背景进行深入分析，然后将自身的认知融入进去，进而确保良好的演绎效果。

　　如果二度创作仅仅再现原作，基于音乐表演视角很难确保高度的合理性，在马克思主义哲学领域中，可以了解到事物在不断发展过程中具有极大的变动性，这在音乐表演中也得到了充分的体现。如果音乐表演仅仅再现出音乐的原样，与观众审美需求出现了一定的脱节现象，就很难获取观众较高的支持和认可，也就很难将音乐表演的作用充分发挥出来。

　　（二）历史性和当代性的统一原则

　　在音乐表演中，历史性和当代性统一的原则，主要是指要结合特定历史风格，并对表演者所处的时代精神和美学观念进行分析，然后将其结合在一起。

　　对于音乐表演者来说，要对音乐作品的特定历史环境进行深入分析，如果借助自己的意念来对作品进行改造，很难集中整合与表演者所处时代之间的联系，将当代大众审美认知摒弃掉，完全“照搬照抄”。这一做法明显是极不正确的，音乐表演者不能与自身环境进行脱离，在原作中必须要将新时代人民大众的审美认知融入进去，表演者必须要充分了解原作的创作背景和历史环境，并注重当代主流审美的渗透，进一步传承原作的魅力。

　　（三）技巧性和表演性的统一原则

　　技巧性和表演性，是音乐表演的重要原则之一，更好地落实音乐表演，为其他两项原则的实施创造有利条件。对于音乐表演的技巧性来说，主要是指表演者自身的音乐技能和素养，而表演性要求要进一步挖掘和分析作品，借助表演技巧为媒介，将作品精神传达出来，在体现过程中，主要借助表演者的肢体行为和声音等。

　　在音乐表演中，技巧或技能是重要的构成内容，这对表演者的要求越来越高，也成为提高表演者音乐审美的重要推动力量。但是即便如此，表演者成功演绎的原因也不是完全借助于音乐演奏技巧，在传达音乐思想中，技巧可以给人带来美好的享受，仅仅在媒介的角色方面发挥了作用，必须要结合作品自身特定和艺术表现要求，将其存在价值充分发挥出来。现阶段，音乐作为一种文化，具有高度的大众性，演奏技能优秀的人才非常多，但是文化传播者并不多。造成这种现象的原因，主要是因为表演的出发点并不是任意地对一部音乐作品进行品读，而是通过“复制”方式再现出原作。基于此，必须要贯彻落实好音乐表演技巧和表演性的统一原则，所以在任何时代环境下，这都是音乐表演中不可或缺的原则。

>　　三、音乐表演中的美学功能

　　（一）信息传输功能

　　采风、情感以及审美观等，是音乐的信息传输功能，可以有效传承文化，并提高为文化的服务能力和水平。音乐的传输功能对历史和未来做出了烙印和憧憬，一旦音乐的信息传输功能难以发挥出来，就很难有效传承文化[2]，也无法将各个民族音乐文化的丰富性和多样性展现出来。

　　（二）教育功能

　　音乐的教育功能，其过程主要包括感性思维训练、情感的熏陶、对社会的认知，进而促进教育功能的发挥。借助音乐艺术，可以给予聆听者的心理健康强有力的保障。音乐，可以不断提高人的感知、直觉以及想象，进一步发展思维，不断提高人的情感体验和传递能力。在人的社会群居性的影响下，以音乐的方式进行沟通和交流，可以将人际关系进行协调。

　　（三）价值导向功能

　　音乐，可以不断提高人们的思想情操。现阶段，急功近利的思想在音乐中得到了充分的体现，对人们传统的价值观念产生了极其深远的影响。比如对于网络上的《垃圾场》等“原创音乐”，属于低俗歌曲形式，与价值导向功能出现了严重的背离，也不利于充分发挥出音乐的文化价值功能。所以，必须要加强音乐认知系统的构建，将音乐鉴赏能力提升上来，提高对美的发现、感知以及创作等能力，进而充分发挥出音乐价值导向功能。

>　　结束语

　　总之，在音乐表演中，加强美学原则的渗透和应用是至关重要的，可以实现音乐表演和美学原则的高效统一和整合，使之成为协调统一的有机整体，确保良好的表演效果，从而将音乐表演提升到全新的领域。

>　　参考文献

　　[1]周闵.美学视角下的音乐表演艺术解读——评《音乐表演美学》[J].中国教育学刊,20_(9):113.

　　[2]潘明栋.一部新气派的音乐美学教程——评高等教育出版社《音乐美学教程》[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),20_(2):132-136.

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！