

论音乐实践中原创性与不可复制性的美学价值

——基于算法生成时代的审美反思

江梦妍 邹 杰

(泉州师范学院陈守仁商学院)

DOI: 10.65285/KYLT.V1I1.003

摘 要: 生成式 AI 技术的规模化应用, 推动音乐生产进入算法创作时代, 也引发了审美同质化、艺术光晕消解的行业隐忧。本文立足音乐美学与艺术实践的交叉视角, 以具体音乐案例为载体, 从表演二度创作、现场观演互动、民族文化积淀三个核心维度, 系统阐释音乐实践中原创性与不可复制性的独特审美价值。研究表明, 表演者的身体性微差、现场场域的即时性共创、承载生命经验的集体文化记忆, 共同构成了算法无法复刻的审美壁垒, 是音乐艺术生命力的核心来源。坚守音乐实践中的人文属性与独特表达, 是抵御技术异化、确立人类审美主体地位的根本路径。

关键词: 音乐美学; 不可复制性; 二度创作; 在场性; 算法生成

On the Aesthetic Value of Originality and Non-replicability in Musical Practice: Aesthetic Reflections in the Age of Algorithmic Generation

Mengyan Jiang, Jie Zou

Tan Siu Lin Business School, Quanzhou Normal University

Abstract: The large-scale adoption of generative AI has ushered music creation into the algorithmic era, accompanied by widespread industry worries over aesthetic homogenization and the dissipation of artistic aura. From an interdisciplinary viewpoint integrating music aesthetics and artistic practice, this paper draws on specific musical cases to systematically interpret the unique aesthetic value of originality and non-replicability in musical practice across three core dimensions: secondary creation in performance, on-site performer-audience interaction, and the accumulation of ethnic cultural deposits. The research reveals that subtle physical nuances of performers, spontaneous co-creation within live venues, and collective cultural memories carrying shared life experiences jointly form an aesthetic threshold unreproducible by algorithms, which serves as the core source of vitality for musical art. Upholding the humanistic attributes and unique expressive individuality inherent to musical practice constitutes the fundamental approach to counteract technological alienation and consolidate the dominant subjective position of human beings in aesthetic appreciation.

Keywords: music aesthetics; non-replicability; secondary creation; presence; algorithmic generation

前言

瓦尔特·本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中提出, 技术复制手段的普及会消解艺术作品独有的“光晕”——即源于独一无二的在场性与原真性的审美魅力。从唱片工业的物理复制, 到数字时代的无损音频传播, 音乐的复制门槛随技术迭代持续降低, 传播边界不断拓展。而以 Suno 为代表的生成式 AI 工具的出现, 更是将复制的范畴从“成品传播”延伸至“创作逻辑”层面: 仅通过简单的文本提示, 算法即可在数秒内批量生成符合乐理规范、风格可定制的音乐作品, 音乐生产的效率被推至前所未有的高度。与之相伴的是审美同质化的危机——算法基于数据概率的创作逻辑, 正在让音乐逐渐从承载个体情感与文化记忆的艺术创造, 退化为标准化的听觉消费品。音乐美学界对“不可复制性”的讨论由来已久。诸多学者指出, 音乐作为非具象的时间艺术, 其审美实现高度依赖表演环节的二度创造,

同一乐谱在不同演奏者手中会呈现出截然不同的审美面貌; 也有研究关注数字技术对音乐审美体验的重构, 探讨虚拟空间中表演在场性的变迁。但整体来看, 现有研究多从单一理论维度展开, 缺少算法时代背景下, 结合表演实践、现场场域与文化内核的系统梳理, 也未充分回应当前技术语境下音乐原创性的价值命题。

针对这一问题, 本文避开纯粹的哲学思辨, 以具体的音乐实践案例为载体, 从个体表演的身体性微差、群体场域的在场性互动、深层内核的生命性积淀三个层面, 逐层拆解音乐不可复制性的美学内涵, 回应算法时代音乐艺术的价值坚守问题。

一、身体性微差: 二度创作中不可复刻的表演灵光

音乐是具有代表性的时间性表演艺术, 跟绘画、雕塑等空间造型艺术的本质差异在于, 作品无法与创作者的身体实践分离以独立存在, 一套记录音乐符号的开放性文本

就是乐谱，是作曲家搭建起来用于作品的框架，而并非完整的音乐作品自身。真正的审美主体所针对对象，诞生于表演者把符号转化成音响的二度创作环节里；而表演者由自身身体条件、艺术积累的状况和临场时所处的状态造成的细微差异，正是音乐“光晕”的主要根源，此等具身性的相关表达，是标准化机器长久无法完全仿造的。

以肖邦《降E大调夜曲》（Op.9No.2）为例，将乐谱导入MIDI系统后，可得到时值分毫不差、力度完全均匀的演奏版本，从声学参数上看堪称“完美”。但这种精准只是物理层面的标准，不具备情感逻辑与生命节奏：计算机没有呼吸的起伏，没有指尖触键的力度变化，也没有乐句推进中的情绪张弛，最终呈现的只是符合数学逻辑的声音组合，而非有生命力的艺术表达。

人类演奏家对乐谱的“偏离”，恰恰是艺术再创造的体现。钢琴家霍洛维茨在演绎肖邦作品时，常运用弹性节奏对乐句时长进行灵活处理，通过细微的速度变化传递情绪的张力，每一次触键的轻重、每一处分句的停顿，都与演奏当下的身体状态、情绪感知深度绑定，即便是他本人的两次演奏，也不可能完全重合。另一位钢琴家格伦·古尔德以推崇录音室制作、排斥现场演出著称，他追求极致的声音控制，但即便在反复打磨的录音版本中，依然能听到他情不自禁的哼唱、琴椅晃动的声响。这些在工业制作标准中属于“杂音”的细节，恰恰是表演者身体在场的直接印记——音乐从来不是孤立的声音产物，而是表演者完整生命状态的外化呈现。

这种不可复制的演绎特质，在交响乐范畴体现得更为明白，贝多芬《第五交响曲》的乐谱是一直保持原样的文本，但于不同指挥家诠释的过程中，会表现出截然不同的艺术形象，卡拉扬指挥下柏林爱乐乐团所呈现的版本，求索音色高度的融合以及结构严谨规整的效果，展现出史诗一般的宏大秩序感；卡洛斯·克莱伯的演绎因有强大冲击力的速度变化和细腻敏锐的情绪层次而被大家了解，使作品富有紧张的生命态势。要是音乐的价值只是还原乐谱，那么仅一个权威标准版本就足够满足所有的需求，正是鉴于每一位表演者、每一次演奏都有着独一无二的原创性，经典作品才可以走过数百年岁月，一直留存新鲜的生命力，在相异的诠释当中持续产生新的审美内涵。

二、在场性互动：现场演出中即时生成的共情场域

如果说个体表演的身体微差是微观层面的不可复制，那么现场演出的观演互动，则构成了中观场域层面的不可复现性。在录音技术高度成熟的当下，专辑可以通过多轨录制、后期修音实现毫无瑕疵的听觉效果，但现场演出的魅力始终无法被替代，其核心就在于“在场性”带来的不确定性与即时性——每一场演出都是唯一的、不可复现的独立审美事件。

爵士乐是阐释现场不可复制性的绝佳样本。爵士演出的乐谱通常只给出基础和弦框架与旋律动机，作品的最终形态完全诞生于乐手之间的即兴互动。小号手迈尔斯·戴

维斯曾提出“没有错误的音符，只有没解决好的音符”，这句话精准点明了即兴的本质：它不是提前编排好的固定内容，而是基于现场氛围的即时创造。舞台之上，钢琴手抛出的一个乐句动机，可能会被鼓手用切分节奏即时回应，贝斯手也会随之调整律动的走向；甚至台下观众的反应、场地的声学环境、演出中的突发细节，都可能成为乐手即兴创作的灵感来源。这种基于主体间性的即时互动，完全依附于当下的时空语境，事后即便将音符原样复刻，也会失去彼时彼地的鲜活感与张力感。对于现场听众而言，他们收获的不只是听觉上的享受，更是共同参与一次审美创造的独特经历。

流行音乐的现场演出，则进一步打破了表演者与观众的边界，将观众纳入创作主体之中，构建出群体性的情感共鸣场域。华语歌手伍佰的巡演现场，屡屡出现“台上只起头，全场合唱至终”的景观。从音准、节奏的工业标准来看，数万人的集体合唱远不及录音室版本精致规整，但这种集体性的声音表达，已经超越了单纯的音乐审美范畴，成为一种具有集体仪式感的情感联结。观众的欢呼、落泪、齐声歌唱，甚至现场出现的设备小故障、突发的天气变化，都会成为这场演出独有的组成部分。泰勒·斯威夫特的巡演之所以能引发全球范围的情感共鸣，核心并不在于歌曲本身的传播度，而在于其精心打造的在场专属感：每一场演出的惊喜曲目、现场对话、观众互动都各不相同，“亲身在场”的独特体验，是任何线上音频、官方录像都无法替代的。这种由不可复制性构建出的仪式感与归属感，正是现场演出最核心的审美价值之一。

三、生命性积淀：文化经验与算法概率的本质分野

不可否认，生成式AI已经具备极强的风格模仿能力，通过深度研究海量作品资料，它能够精准再现巴赫以对位法进行的写作、各种流行曲风的旋律特质，甚至能够做好功能性背景音乐的批量产出事宜，极大增进了音乐创作的效率节奏。但这种模仿一直停滞于形式及技术方面，一旦接触承载深层文化记忆跟个体生命体验的音乐类型，算法的局限会马上披露出来，人类音乐所具备的原创性，基于于真实的生活感知与文化汇拢，这是基于数据概率重组的算法一直无法跨越的审美关卡。

有着“中国音乐活化石”称号的泉州南音，成了十分典型的一个例证。南音沿用有着千年传承历史的工尺谱体系，乐谱只记录核心的核心音符，不标明精准的节奏、力度跟润腔细节，切实决定南音韵味的，是洞箫“以气引声”的气息运用、琵琶“捻指”的余韵安排，以及演唱的时候“依字行腔、归韵收音”的咬字做法。这些技法没有确定标准化的参数规范，完全借助师徒间言传身教，在长时间的传承过程当中，融入演奏者自身的嗓音特性、审美见解及生命体验，更主要的是，南音早已越过了单纯音乐艺术的领域，成为闽南文化和海外侨胞情感沟通的纽带，一曲《客途秋恨》唱腔的背后下，携着离别的乡愁、家族的个别记忆与地域文化的大众承认。AI可以开展海量音频数据的分析，创作

出音阶、旋律、音色都十分相似的仿南音作品，但它没有真实意义上的故乡概念，没有流离漂泊的生命感受，也不能体会唱腔背后所包含的文化情感，最终完成的只是没有灵魂的形式影仿。

这一逻辑还能应用到蓝调等以特定历史语境为生长土壤的音乐类型。蓝调诞生于非裔美国人遭遇压迫与开展抗争的历史当中，每一处滑音、每一阵嘶吼，都带有切实的生存感触与情感向往，没有相关生活阅历的人很难演绎出蓝调的内在魂魄，更何况基于硅基芯片来运行的算法程序，从本质的方面，算法的创作是对已有的数据进行概率性重组拼接，它可以拷贝音乐的形式规则，却无法拥有基于身躯与精神的真实生命感受。而人类音乐所具备的原创性，一直都不是简单的音符排列组合，而是生命经验的艺术化深化，痛苦、喜悦、乡愁、抗争等真实确切的人类情感和集体文化记忆，才是音乐最主要的审美起源，也是不可复制性质的最终内核。

结语：

算法技术的发展给音乐创作、传播以及消费带来新机会，但音乐作为情感艺术的这一本质不因算法技术发展而改变。音乐所具有的价值不只是在作品本身呈现，也存在于演奏者对作品的个性认知、现场表演里的及时互动，以及借由长期文化积累所产生的精神内涵，正是这些有着差异性、偶然性和生命体验的因子，使音乐实践保有难以替代的艺术魅力，生成式 AI 能提高音乐产出方面的效率，且在素材产生、风格模拟等方面发挥有益作用，然而它依靠数据跟算法开展创作，不易真正涉及人类创作者拥有的情感体验、文化记忆及审美判断。当人工智能不断进入音乐领域的过程中，创作者不用追求和机器在生产速度、技术

精准度上一较高下，而要更多重视音乐当中主体表达与人文价值，在表演进程中呈现特有的艺术认知，在现场确立真实的情感沟通，在传承时延续音乐所具有的文化记忆，只有于技术发展和艺术本质的联系里探求平衡，重视音乐所具原创性与不可复制性价值，才可让音乐在新时代不断发挥承载人类情感经历和文化精神的重要功能。

参考文献：

- [1] 田硕硕,曹海生.基于数字虚拟空间的音乐审美重构初探[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2025,(04):74-79.
- [2] 颜聪,王小龙.艺术管理美学:音乐美学的跨界融合[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2024,(03):155-165.
- [3] 孙晨荟.琵琶演奏的“音色库”系统与传统乐曲二度创作的互动——王范地琵琶演奏的神韵表达[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2024,(02):116-124.
- [4] 陆平.音乐表演视域下的贝多芬晚期风格若干面向——以《A大调钢琴奏鸣曲》(Op.101)为例[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2024,(01):160-175.
- [5] 姜浩平.基于信息技术应用的声乐表演创作与艺术表现方法研究——评《声乐表演二度创作与艺术表现》[J].中国科技论文,2023,18(10):1178.
- [6] 杨小影,崔莹莹.从二度创作角度看肖邦钢琴小品的戏剧性[J].音乐创作,2019,(06):100-107.

作者简介：

江梦妍(2003.09-)、女、湖南醴陵人、硕士研究生、研究方向:艺术管理(音乐)。

邹杰(2000.10-)、男、福建福州人、硕士研究生、研究方向:艺术管理(音乐)。