

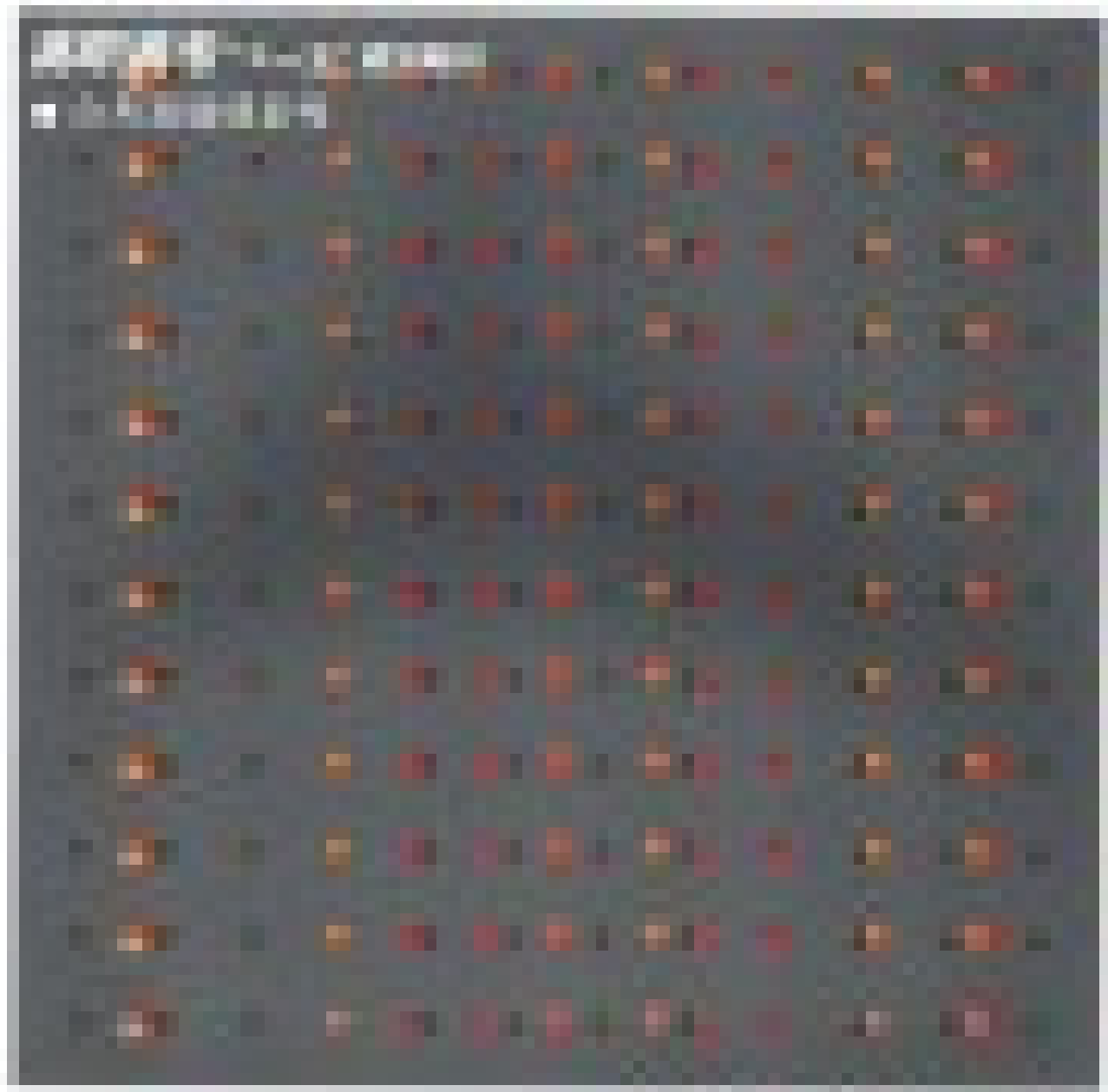
高职高专“十一五”规划教材

● 公共基础课系列

音乐欣赏

主编 徐 枫

本书用艺术性和通俗性相结合的语言，介绍了音乐欣赏的基础知识；并精选了部分古今中外名曲，从每部音乐作品的作者简介、时代背景、创作风格、创作思想和艺术表现力等方面作了详尽的介绍；并将理论与谱例、知识与情感表现有机地结合在一起，使学生通过一个个栩栩如生的艺术形象，提高音乐欣赏水平，开阔艺术视野。

音乐欣赏

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

高职高专“十一五”规划教材·公共基础课系列

音·乐·欣·赏

主编 徐 枫

大象出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏/徐枫主编. —郑州:大象出版社,2006.10
高职高专“十一五”规划教材.公共基础课系列
ISBN 7-5347-4290-0

I. 音... II. 徐... III. 音乐欣赏 - 高等学校:技术学校 - 教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 111613 号

本书编委会名单

主 编 徐 枫
副 主 编 张国廷 杨晓红 孙爱宪
编 委 徐 韬 潘传柏 刘廷娥

责任编辑 王 夏(特约) 郑翠云(特约)

责任校对 从 众

封面设计 杜晓燕

出 版 大象出版社 (郑州市经七路25号 邮政编码450002)

网 址 www.daxiang.cn

发 行 全国新华书店

印 刷 河南第一新华印刷厂

版 次 2006年10月第1版 2006年10月第1次印刷

开 本 787×1092 1/16

印 张 16.5

字 数 378千字

印 数 1—8 000册

定 价 22.60元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市经五路12号

邮政编码 450002 电话 (0371)65957860-351

序

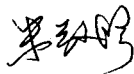
随着音乐的发展、时代的进步,欣赏音乐已经成为人们文化生活中不可或缺的一部分。音乐欣赏不仅是音乐专业学生的一门必修课,也是普通高校学生艺术修养课中的必修部分。音乐欣赏可以使学生广泛接触各类音乐作品,在音乐实践中感受音乐、理解音乐;可以使学生积累中外音乐曲目,增长音乐知识;同时,也是开阔学生艺术视野、提高艺术修养的重要途径之一。

音乐的娱乐作用和教化功能已逐渐成为人们的共识,人们也充分认识到音乐艺术在当前素质教育中的重要作用。音乐欣赏、音乐教育已经进入我国的普通家庭,儿童的早期教育,甚至于胎教都离不开音乐欣赏,而欣赏音乐、参与音乐已经成为现代人,尤其是当代青年的时尚。这一现象标志着时代的进步和社会文明程度的提升。

这本书适应音乐教学的需求和社会文化市场的需求,适时而出。通过音乐作品欣赏,使学生在循序渐进地解读诸曲的过程中,赏析一曲、理解一曲、记忆一曲,由少到多、由浅入深,逐步积累、逐步升华,同时又使学生逐步积累相关的音乐知识。随着学习不断深入,逐步培养学生独立赏析音乐作品的能力。为适合社会上广大音乐爱好者的需求,可以不必集中长时间地系统学习,学一节、长一智;也可以跳跃式学习,或者急用先学,而起到立竿见影的效果。当然,如果可能,还是以循序渐进、系统学习为佳。

音乐欣赏的学习,应提倡理论学习和作品听赏并重的原则,重视培养学生对音响与音乐表现的感知能力,切忌空头理论、纸上谈兵,而忽视音乐的本质——音响的艺术表现。

这本书可作为高等院校音乐专业的教科书,也可作为普通高校非音乐专业素质教育的教学用书,同时也为广大音乐爱好者提供了一本欣赏参考书。

2006年8月30日

注:朱敬修,河南大学艺术学院教授,硕士生导师。

目 录

第一单元 音乐欣赏基础知识

- 第一节 音乐欣赏的审美功能 (1)
- 第二节 音乐欣赏的实用功能 (4)
- 第三节 怎样欣赏音乐 (9)
- 第四节 西方乐器及乐队的编制 (12)
- 第五节 中国民族乐器及乐队的编制 (19)

第二单元 中国乐曲部分

- 第一节 《十面埋伏》..... (24)
- 第二节 《春江花月夜》..... (27)
- 第三节 《百鸟朝凤》..... (30)
- 第四节 《江河水》..... (32)
- 第五节 《金蛇狂舞》..... (35)
- 第六节 《翻身的日子》..... (37)
- 第七节 《长城随想曲》..... (40)
- 第八节 《陕北组曲》..... (45)
- 第九节 《黄鹤的故事》..... (49)
- 第十节 《梁山伯与祝英台》..... (52)
- 第十一节 《草原英雄小姐妹》..... (58)
- 第十二节 《牧童短笛》..... (62)
- 第十三节 《晚会》..... (64)
- 第十四节 《森吉德玛》..... (65)
- 第十五节 《山林》..... (68)
- 第十六节 《春节序曲》..... (71)
- 第十七节 《嘎达梅林》..... (73)
- 第十八节 《人民英雄纪念碑》..... (75)
- 第十九节 《北京喜讯到边寨》..... (77)
- 第二十节 《红色娘子军》..... (79)
- 第二十一节 《黄河大合唱》..... (82)
- 第二十二节 《长征组歌》..... (93)
- 第二十三节 中国著名艺术歌曲 (97)
- 第二十四节 中国著名歌剧唱段 (111)

第三单元 外国乐曲部分

- 第一节 《第五交响曲》(命运) (138)

第二节 《第六交响曲》(田园)	(143)
第三节 《第九交响曲》(合唱)第四乐章	(148)
第四节 《仲夏夜之梦序曲》	(151)
第五节 《沃尔塔瓦河》	(155)
第六节 《拉德茨基进行曲》	(158)
第七节 《蓝色多瑙河》	(161)
第八节 《动物狂欢节》	(164)
第九节 《1812 序曲》	(168)
第十节 《天鹅湖》组曲	(171)
第十一节 《 $\flat$ 小调第一钢琴协奏曲》	(175)
第十二节 《第六交响曲》(悲怆)	(180)
第十三节 《卡门序曲》	(185)
第十四节 《流浪者之歌》	(187)
第十五节 《第九交响曲》(自新大陆)	(190)
第十六节 《舍赫拉查德》	(194)
第十七节 《在中亚细亚草原上》	(198)
第十八节 《牧神午后序曲》	(200)
第十九节 《罗马的喷泉》	(203)
第二十节 《彼得与狼》	(206)
第二十一节 《鹅妈妈》组曲	(210)
第二十二节 《美丽的磨坊女》	(215)
第二十三节 外国著名艺术歌曲	(223)
第二十四节 西方著名歌剧咏叹调	(242)
参考文献	(255)

第一单元 音乐欣赏基础知识

人类的音乐实践活动是由创作—表演—欣赏几个基本环节组成,这几个环节具有密切的关系,相互依存、相互促进。有了创作的音乐作品,人们才能表演,也只有通过表演才能欣赏。但是,欣赏好的音乐作品却有利于学习创作,通过欣赏,音乐创作者和表演者才能真正了解到自己的音乐创造所产生的社会效果,并根据这种效果不断调整、提高自己的音乐创作,所以音乐欣赏也反作用于音乐创作;通过欣赏,表演者能够充分把握作品,更深刻理解作品思想,从而提高表演水平。因此,音乐实践的三个环节是相辅相成、互相促进的连环关系。音乐实践活动的最终目的就是供人们欣赏。音乐是声音的艺术,作曲家写下的谱子,只是音乐的一种设想,只有通过表演才能把这种设想变成声音的现实。音乐欣赏是作为音乐创作和表演活动的接受环节而存在的,它并不是可有可无的,如果没有音乐欣赏,音乐的创作和表演也就失去了音乐存在的意义。欣赏者一方面从音乐中获得美的享受、精神的愉悦和理性的满足,从这个意义上讲,他们又是音乐创作和表演的接受者、消费者;然而,从另一方面讲,音乐欣赏又是音乐创作和音乐表演的检验者、鉴定者。

音乐欣赏是人们感知、体验和理解音乐艺术的一项实践活动,欣赏的过程也往往是从曲作者、创作背景、标题、主题思想、曲式结构到作品表现的具体内容,欣赏的心理途径是从感性的认知到理性思维。

第一节 音乐欣赏的审美功能

音乐欣赏的功能,是多元而又整合的,诸如审美的、科学的、道德的、哲学的、政治的、经济的以及生活的,总之,涉及人生的各个层面和人文社会的各个领域。根据音乐欣赏的性质,可以把其功能分为两大类:一类是审美功能;一类是非审美功能。在实际活动中审美与非审美这两类功能是不可分离的,始终是融合在一起的,就是说非审美始终通过审美来实现,始终通过意象来传达表现,总是具有非概念确定性、模糊性而意味深长。

音乐欣赏的非审美功能,涉及人生的诸多方面,如情爱的、科学的、伦理的、政治的等等,着重给予生活的满足、认知和教化,这种重功利的功能,尽管是采取想象的方式,却可以在心灵中发生影响和作用。音乐欣赏的非审美功能所导致的效应是非常明显的,也是容易理解

的,如给人以知识,给人以理想,给人以教育,导致社会文明与进步,与德育、智育所给予的是同样的;由于其融通于审美之中而带有情感性、形象性,感染力、吸引力、渗透力似乎更强一些,其感性、模糊性、无确定性,正好与德育、智育的理性、明确性、确定性互补。音乐欣赏的审美功能,亦即通过审美观照满足(适合)审美需要而引起的审美(自由超越)快乐所具有的功能,所导致的直接效应主要在于:通过审美观照(领悟、把玩、操作)提高审美能力,即自由把握和创造形式的能力,以及感官与心灵对意象的感悟与品味能力;感受和体验审美快乐,即超越性快乐、自由快乐,可以陶冶、塑造、提升人生境界,走向不断超越功利意识而逐步取得自由的审美境界,从而完善人性和文化心理结构,使之自由和谐地全面发展。进而,必然发生延伸效应,使身体、心性走向健康、自由、创造发展之路。

可以肯定,音乐欣赏的审美效应落实在个体身体、心理能力与境界方面,与非审美效应落实在个体知识经验、理念价值和实践操作方面共同构成个体全面素质的发展。音乐欣赏效应远不限于个体素质的培养和陶冶,对群体素质的建构和培养作用也是巨大的。当然,音乐欣赏对个体素质教育,实际也构成了对群体素质教育的重要基础,二者是不可分开的。如果着眼于音乐欣赏的群体素质教育的陶冶和培育,确实又有其不同于个体素质教育的内容和领域,要涉及社会理念、民族精神、科技、道德、制度、人际、风俗、宗教、器物等文化和文明素质,实际关系到社会文明建设。音乐非审美效应对群体素质发展和提高的影响仍然比较容易理解,同时这种影响依然得通过审美,所以就音乐的审美效应去谈对群体素质教育的作用,就显得十分必要。音乐欣赏以其自由、超越的审美快乐使人们的情欲受到规范、节制和净化,从而陶冶和塑造人们一种超越的人生境界,赋予人们一种超脱的精神,一种旷达的人生态度。假如一个群体、社会中人人都或多或少地具有这种超脱精神、审美态度,对待生活就可能不会时刻为单纯追求个人情欲与实际功利目的所困扰,就会减少乃至消除由追求情欲和功利目的的满足而带来的烦恼、焦虑、痛苦。对待别人,就会摆脱因利害计较而引起的人际关系纠葛、矛盾、冲突以及诸多不和谐。对待工作,就会以工作本身为需要和目的,执著于工作本身的兴趣和乐趣,从而取得更大的绩效与成就。对待困难、艰险甚至不幸与灾难,就会不计利害得失,从容而自由选择自己的意志行为,知难而进,奋勇前行,显示一种无私无畏的精神。假如这种超脱精神、审美情怀融入群体道德意识和道德行为,可以净化行为中感性冲动的盲目性,走向与理性融合而自由自在,随之而来的是群体行为的和谐、有序而自由。审美绝非对群体道德行为的干扰、破坏,而是对道德行为走向有序自由的一种催化与推动。超脱精神、审美情怀融入群团活动、组织行为、制度运作以及习俗礼仪,能够使情感有序而自由地交流,突破心理障碍,化解或淡化矛盾冲突,增强认同感,提高亲和力和凝聚力,在人际、组织、制度、习俗中发挥一种净化、交流、沟通、组织、导向功能,有助于社会稳定、有序而自由运行。

总之,音乐欣赏犹如一种净化剂和催化剂,既可以使人变得更加高尚、更加聪明、更加健康,又可以促进人的性格全面发展,它是开启育人之门的一把金钥匙。

音乐欣赏的审美功能,可以从以下几个方面来加以总结:

一、能够培养敏锐的审美感知能力

敏锐的感知能力是培养和积累丰富的内在感情、生动的想象和审美理解力的重要基础。

这是因为,人的内在情感体验、想象和理解认识能力等是通过各种感觉器官对客观世界和各种艺术形式的感知而完成的。

人在出生以前,从母体内的同步节奏和体外声波的发送过程中,逐步开始具备对于声波,尤其是音乐声波的听觉功能。心理学家通过给孕妇播放音乐、监听胎儿的心音发现,音乐会使胎儿心搏率发生变化,不同的音乐能引起不同类型的心跳。人出生以后,音乐对于他来说,便具有真正的心理上的意义。及时而适当地引导儿童参加音乐活动,使他们逐渐体验音乐艺术所特有的旋律、节奏、音色、和声等以及音乐中的对称、均衡、对比、和谐等美的体现模式,就能够培养起良好的音响感知能力。经采用“实验班—对照班等组事后测验”的方法,对幼儿园小班儿童的音乐审美能力发展特点进行实验教学研究,得到事后测查比较结果。结果显示实验班在绝大部分能力的得分人次上均超过对照班,其优势在音响感知能力方面尤为突出。

据对成年专业音乐家进行测验发现,那些从2岁开始接受音乐教育的人中,92%的人有绝对音高感;从4~6岁开始接受音乐教育的人中,68%的人有绝对音高感。随着年龄的增大,这一比例越来越小。因此,根据人的身心发展特点,从小就对儿童适时地进行音乐教育,能逐渐使他们的音乐审美感知能力得到培养和提高。

二、能够培养丰富而高尚的情感

音乐是一种以情感表现为主要特征的艺术。当丰富的情感内容以特有的音乐音响作用于人的听觉时,能够在听者的心灵中激起强烈的感情共鸣。音乐使大脑的声波感受细胞得到不断发展,对于各种音乐的性质具有一定的分辨和感受力。优秀音乐所具有的优美、高尚的情感信号对人有强烈的吸引力。例如,古典优秀音乐作品所表现出的感情性质,能够在很短的时间内吸引婴儿的注意力,给其增加一种纯洁的“爱抚”,使其心情愉悦。在优秀音乐的长期熏陶下,人的感情内涵能够变得丰富而高尚。

三、能够培养丰富的审美想象力

欣赏优秀的音乐具有特殊的启发人的想象力的功能,使欣赏者从音乐音响感知开始,再进入由变化无穷的音响世界和生动的情感体验所延伸出来的神秘想象世界。在这种幻想世界中,欣赏者能随时超越自我和现实,使心灵得到净化。不仅如此,音乐在推动欣赏者的思维发展上有着强大的力量。爱因斯坦在回顾自己的科学发现时说:“我首先是从直觉发现光学中运动的,而音乐又是产生这种直觉的推动力量。音乐的感觉给我带来了新发现。”

根据对儿童音乐审美能力发展特点的研究发现,由于音乐美育的作用,儿童的想象联想能力得到很大发展。例如在欣赏音乐“小鸟”时,他们能够从长笛特有的响亮明朗的音色中,从跳跃的旋律和欢快的节奏中联想到小鸟或其他小动物的形象,并想象出小鸟在天空中飞翔,动物在游戏、奔跑、唱歌、跳舞等;从音乐“老爷爷”中,感受到旋律的低沉、音色的粗重、节奏的宽松、速度的缓慢,联想到“老爷爷”、“大象”等形象,并进行自由的想象。

四、能够培养深刻的审美理解能力

审美理解力,是在对审美对象的感受基础上把握对象的意义、内容或内涵意味的能力。

审美理解力不是先天具备的,而是后天有意识的审美教育和无意识的文化熏陶的结果。《流水》是一首著名的中国古代琴曲,如果让一个儿童来听这首曲子,是激不起他的兴趣的,因为他无法理解音乐的流动怎么会和流水结合起来,更不能领会到乐曲所表现的深刻意味。随着儿童的成长,他渐渐具备了一定的文化修养,对人生丰富的情感内涵和大自然的内在魅力有了亲身的体验。在具备了一定的音乐修养,又反复聆听了该曲之后,他便对乐曲的真正韵味有了领悟,才能为乐曲中所表现出来的由静而动、由徐而疾、由委婉缠绵到波浪起伏、由涓涓细流到浩浩荡荡的美的意境所叹服,才能领悟到乐曲中所充溢的生命的活力。

这种由不理解到理解的转变,是心理成熟和审美理解力增强的表现。其中音乐的审美教育起着重要的作用。因为,音乐是声音的艺术,没有经过无数次的音乐审美经验的积累,便不可能真正具备深刻的音乐理解力。

优美的音乐是人类大脑中最美好最崇高感情信息的释放,它具有伟大的精神力量,反映出人类生命的希望,能够启迪和激励人们在任何情况下去追求光明和真理的信念与决心。音乐能够表达各种美好的情感,如优美感、同情感、亲切感、庄重感、幸福感、光明感等,能够反映出人类的哀愁、悲伤、欢乐、喜悦,使人在音乐艺术的感召下,心灵世界不断得到净化和升华。除此以外,优美的音乐还能够培养良好的个性行为习惯。据调查,长期从事古典音乐活动的人,大都性情温和、雅致、稳重、待人礼貌和蔼、乐观大方;经常欣赏浪漫派音乐的人,性格开朗活泼,思想活跃,富于幻想,易获得丰富的内心体验并善于表达和展示;热衷于现代音乐的人,则表现出较强的自我表现意识。一个过分好动或是过分孤僻的儿童,如果通过正确的引导,学习音乐或经常有针对性地听音乐,其行为习惯和性格能得到明显的改善。优美的音乐还能够培养集体主义精神和荣誉感,增强团体凝聚力,增强人的自尊自爱的需要。

优美的音乐还有助于增强学习兴趣,提高教育质量。这一点对儿童尤为明显。实践证明,儿童对音乐的兴趣较浓厚。根据这一特点,广泛而适当地将音乐渗透在各种游戏和学习活动中,能够使这些活动处于一种轻松活泼、富有生气的情景之中,使优美的音乐伴随着学习和游戏过程,儿童在美的环境与和谐气氛中受到熏陶,接受教育;反过来,由于音乐与其他相应活动内容的结合,又使儿童的音乐审美能力在潜移默化中得到培养和提高。

思考题

1. 简述音乐欣赏的内涵。
2. 试论音乐欣赏的审美功能。

第二节 音乐欣赏的实用功能

20 世纪以来,随着音乐理论研究和实践应用水平的不断发展和提高,以及音乐与广泛的外延学科发生联系的交叉性学科体系的建立和不断完善,音乐对于人类心理现象、特征、规律、行为模式等所具有的揭示和实践意义越来越为人们所认识和重视。尤其进入 80 年代

后,在当代科学技术理论成果和手段,如控制论、信息加工理论和计算机科学的强烈影响下,音乐欣赏的应用领域和价值也在不断得到开发和体现,其在音乐治疗、现代工业、商业等广泛领域的作用已经有力地证明了这一点。

一、音乐治疗

音乐欣赏是一种强有力的感觉刺激形式和多重感觉体验。音乐包含了可以听到的声音(听觉刺激)和可以感到的声波震动(触觉刺激),在观看现场演出时可以产生视觉刺激的体验,在音乐的背景下舞蹈或运动可以产生肌肉的动觉刺激的体验。另外音乐结构的体验可以长时间地吸引和保持人的注意力,促进人的注意力集中的能力。不言而喻,以上各种体验都是伴随着愉悦的快感进行的。

自我表达障碍、自我评价的低下是大部分心理障碍病人和很多生理障碍病人的共同的基本心理特点,而一个人必须首先能够正确地接受自己,然后才能成功地与他的外部世界建立起正确的联系。音乐欣赏可以成为一个人的自我表达的媒介,以及丰富自我情感和促进自我成长的途径。在集体的音乐活动这种无威胁的、安全的人际环境中,人们可以通过音乐的语言因素和非语言因素的途径来自由表达自己的情绪、情感和意念、思想。在音乐治疗中使用的各种音乐活动可以适应各种不同的病人,使他们都可以在音乐活动中获得成功感的体验,而这种成功感的体验对于一个人的自我形成和自我评价是很重要的。

一个健康的个体必须能够成功地在他的周围建立起一个正确的人际环境,而无论是心理障碍或是生理疾患的病人都不同程度地存在有人际关系方面的障碍。音乐活动通常是集体的参与活动,这种共同的参与过程又常常会有助于建立起一个良好的、亲密的合作关系,并进一步为自己创造一个和谐的、安全的社会环境。音乐的本质要求参与者的密切配合和精确的合作,任何合作上的失误或失败都会马上导致音乐效果的不谐和与失败,而且这种不谐和与失败会立即回馈给每一个参与者,造成听觉、心理甚至生理上的不快。音乐本身具有一种强大的力量来强迫所有参与者进行完全的合作,并迫使人们控制可能破坏音乐和谐的任何自我冲动和个性表现行为。因此病人在音乐活动的过程中学习与他人合作和相处的能力和技巧,这种在音乐中的合作能力最终会泛化和转移到他们的日常生活中。另外,音乐的魅力和愉悦性也会吸引那些社会性退缩的人们参与到音乐的社会活动中去,从而改变其自我封闭状态。

音乐欣赏治疗的过程一般包括四个主要步骤:(1)确定病人的问题所在(评估);(2)制订治疗目标;(3)根据治疗目标制订与病人的生理、智力、音乐能力相适应的音乐活动计划;(4)音乐欣赏活动的实施并评价病人的反应。各种不同的音乐活动可以帮助病人发展其听觉、视觉、运动、语言交流、社会、认知以及自救能力和技巧。同时音乐还可以帮助病人学习正确地表达自我情感的能力。

(一)治疗中音乐欣赏的社会作用

音乐是一种社会性的非语言交流的艺术形式,音乐活动(包括歌唱、乐器演奏、创作等)本身就是一种社会交往活动。社会信息和社会交往方面的不足,会严重地影响人的心理健康,而患有精神疾病、心理疾病、儿童孤独症、包括老年痴呆症在内的各种老年疾病的病人,以及长期住院的各种慢性病患者,都在不同程度存在着人际交往功能的障碍或不足。

音乐治疗师通过组织各种音乐欣赏和音乐活动,如合唱、乐器合奏、舞蹈等等,为病人提供一个安全愉快的人际交往环境,让他们逐渐地恢复和保持自己的社会交往能力。病人在音乐活动中学习和提高他们的人际能力、语言能力、正确的社会行为、行为的自我克制能力、与他人合作的能力,并提高自信心和自我评价。另外,音乐活动为病人提供了一个通过音乐和语言交流来表达、宣泄内心情感的机会。病人在相互的情感交流中相互支持、理解和同情,使病人的各种心理和情感的困扰和痛苦得到缓解。病人在音乐活动中获得了自我表现和产生成功感的机会,增加了自信心和自我评价,促进了心理健康。

(二)治疗中音乐的物理作用

国外大量的研究证实,音乐欣赏可以引起各种生理反应,如使血压降低、呼吸减慢、心跳减慢、皮肤温度升高、肌肉电位降低、皮肤电阻值下降、血管容积增加、血液中的去甲肾上腺素含量增加等等,从而明显地促进人体的内稳态,减少紧张焦虑,促进放松。生理和心理上的长期紧张会对人体造成严重的损害,导致心血管系统的疾病,如心脏病、高血压;肠胃系统疾病,如胃溃疡、十二指肠溃疡等;另外还有癌症、神经性皮炎、荨麻疹、偏头痛。因此音乐可以对上述疾病的治疗产生良好的作用。

音乐欣赏可以产生明显的镇痛作用。由于大脑皮层上的听觉中枢与痛觉中枢的位置相邻,而音乐刺激造成大脑听觉中枢的兴奋可以有效地抑制相邻的痛觉中枢,从而明显地降低疼痛。同时音乐还可以导致血液中的内啡肽含量增加,也会有明显的降低疼痛的作用。据大量的实验和临床报道,在手术过程中使用音乐可以使麻醉药的计量减少一半,在手术后的恢复期可以大大减少甚至不用镇痛药,从而减少麻醉药或镇痛药的有害副作用。音乐的镇痛作用也被用来减少产妇在分娩过程中的痛苦,效果也是十分明显的。

此外,从20世纪80年代末,美国一些医学家开始研究音乐对人的免疫系统的作用。研究发现,音乐可以明显地增加体内的免疫球蛋白A的含量。免疫球蛋白A存在于人体中的分泌物之中,是人体抵抗细菌侵害的第一道防线。因此,音乐欣赏可以增强人体的免疫系统功能,这一功能已经得到初步的证实。关于音乐对人体免疫系统的作用的研究只是刚刚开始,深入的研究还在继续。

(三)治疗中音乐的情绪作用

音乐欣赏对于人的情绪的影响力是非常巨大的,因此音乐成了音乐治疗师手中的有力武器。音乐治疗师认为情绪对人的判断产生巨大影响,有时甚至是决定性的影响。常识告诉我们,当一个人的情绪好的时候,往往看到事物的积极方面,把坏事看成好事,而情绪不好的时候,往往看到事物的消极方面,把好事看成坏事。因此只要情绪改变了,人对问题的看法也会改变。如果说传统的心理治疗认为“认知决定情绪”,那么音乐心理治疗则认为“情绪决定认知”。

音乐治疗师正是利用音乐对情绪的巨大影响力,通过音乐来改变人的情绪,最终改变人的认知。但是他们并不是简单地给被治疗者播放一些轻松美妙的音乐,让痛苦的情绪得到缓解。相反,音乐治疗师会大量使用抑郁、悲伤、痛苦、愤怒和充满矛盾情感的音乐来激发被治疗者的各种情绪体验,帮助他尽可能地把消极情绪发泄出来。当消极的情绪发泄到一定程度时,人的内心深处的积极的力量就会开始抬头,这时音乐治疗师就会开始逐渐地使用积极的音乐,以支持和强化被治疗者内心的积极的情绪力量,最终帮助他摆脱痛苦和困境。对

被治疗者来说,这是一个重新面对和体验自己丰富的内心情感世界,重新认识自己,并走向成熟的过程。被治疗者在音乐的激发下重新面对自己的情感矛盾或创伤经历,在音乐的美的感染下,痛苦的情感体验和生活经历逐渐地转化为一种悲剧式的审美体验,从而得到升华,最终成为自己人生不可多得的精神财富,其人格也因此走向成熟。经过治疗的人通常会在性格上变得更加开朗和自信,在人格上更加成熟,并获得一种在精神上得到新生的体验。

二、音乐欣赏在工业中的运用

今天,在各种不同的工业环境中,音乐对于劳动所产生的作用已得到很好的证实。大量证据表明,音乐欣赏在工业中的恰当运用,对劳动者的工作态度、精神、行为以及劳动产量等起到了积极的作用。

音乐在劳动中的运用并不是现代社会的产物。在很早以前音乐就被运用在劳动中,劳动号子就是最好的例证。《淮南子》中写道:“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之,此举重劝力之歌也。”劳动号子产生于劳动,又服务于劳动,被劳动者用来表达劳动态度,抒发情怀。再如,美国奴隶制时期的黑人歌曲成为黑人们辛苦操劳后的放松手段。在工作中,歌声也使得辛苦的工作显得轻松和容易些。

音乐在现代工业中的广泛运用是从20世纪30年代开始的。英国的Wyatt和Langdon就音乐对工作中的疲劳和厌烦情绪所产生的作用进行了最早的研究。工业学家们已证实,在一些工作种类中,厌烦是当工作进行到一半时最突出和强烈的情绪,这种情绪往往在工作得不到休息以及低效率的情况下表现出来。据观察,工人们试图通过唱歌、交谈和其他各种相应活动来抵消这种情绪。如果在工作期间间歇性地播放音乐,则发现,在音乐播放时间里,劳动产量由原来的6.2%增至11.2%,日产量由2.6%增至6%。

在美国,著名的木扎克背景音乐被工业心理学家们称为“文雅的劝说者”。木扎克音乐根据劳动操作时的心理特点,经过科学编排,每15分钟一组音乐,每组音乐由若干首专门选择录制的乐曲组成,在乐曲的旋律、节奏、速度、配器等方面精心编排,主要突出运动和变化的感觉,促使人体肾上腺素进入血液,导致大脑兴奋,减少紧张疲劳、无聊和厌烦情绪,从而提高工作效率。对于那些主要因为操作性质的单调而并不太需要专心致志的工作,音乐的有益效果尤为突出。

需要注意的是,音乐在工业中的运用并不是绝对有效的。很显然,如果在研究解决一个复杂的特种精密仪器问题时,播放出来的音乐则往往会分散精力和注意力,特别是那些刺耳的演唱更会使人分心。另外,对于不同的劳动个体,音乐的作用也是不尽相同的。首先,每个人对于音乐的反应各不相同,并且,对于不同种类的音乐,如古典音乐、民间音乐、通俗音乐等,人们的反应和兴趣也不相同;其次,由于人们在不同的环境下从事着不同性质的工作,以至于很难对音乐所产生的作用进行明确的概括。但是,音乐在工业中的有益作用和影响已被证实,随着有关的研究工作不断走向深入,音乐在工业中的应用领域必将愈加广泛。

三、音乐欣赏在商业中的运用

快速发展的经济以及社会的商业化和工业化,使当今社会人们周围的生活环境发生了翻天覆地的变化。在传播媒介高度普及的今天,广播电视已成为人们日常生活中不可缺少

的重要组成部分。然而,人们在通过这些媒介接收世界信息的同时,又不可避免地被“笼罩”在商业文化氛围中,各种各样的商业广告铺天盖地,招揽顾客。商家和企业不惜花费大量的钱财,在广播、电视和计算机网络中插入经过精心设计的广告节目,以使消费者熟悉自己的商品并不由自主地去购买。其中,大部分的广告都会配以与广告相吻合的音乐。这类广告音乐绝非是提供给人们去进行短暂的欣赏,而是用以刺激听觉,吸引目光和注意,烘托气氛,以直接为商业宣传为己任。

在形形色色的购物商场,在琳琅满目的商品世界,经营者们早已抛弃那种单一死板的传统“买卖”观念,而是采纳和运用现代营销策略和手段,从社会文化、大众兴趣和环境生态等方面进行全方位设计,全力营造良好的购物环境,其中包括选择播放各类与购物环境相吻合的音乐。这些音乐或轻松愉快、欢畅活泼,或恬静悠扬、徐缓抒情,通过音量的控制,使人听而不闻,不会注意到它的存在,也不会刻意去欣赏它,但由于它的存在,确实又在不知不觉中调节着购物的环境,使人置身于怡人的氛围中,精神放松,步履徐缓,怡然自得地徜徉在商品之间,这就是背景音乐及其作用。背景音乐还广泛用于飞机、火车及现代电梯等交通工具和其他公共场所中。

置身于新世纪,人们必将对改善生活环境提出更高的要求,包括环境音乐在内的公共艺术不仅是高度物质文明的体现,而且也必然成为当代和未来建筑师、生态学家、环保学家、艺术家以及有眼力的商业经营家们寻觅的一个为自己更为大众的精神生活空间。

四、音乐欣赏在农业中的运用

加拿大安大略省有位农民做过一个有趣的实验。他在小麦试验地里播放巴赫的小提琴奏鸣曲,结果那块试验地获得了丰产,产量超过其他试验地产量 66%,而且麦粒又大又饱满。

20 世纪 50 年代末,美国伊利诺斯州有个叫乔·史密斯的农学家在温室里种下了玉米和大豆,同时控制温度、湿度、施肥量等各种条件,随后他在温室里放上录音机,24 小时连续播放著名的《蓝色狂想曲》,不久,他惊讶地发现,“听”过乐曲的种子提前两个星期萌发,而且长出的茎干要粗壮得多。后来,他继续对一片杂交玉米播放经典和半经典的乐曲,一直从播种到收获都未间断,结果,这块试验地比同样大小的未“听”过音乐的试验地,竟多收了 700 多公斤玉米。“收听”音乐长大的玉米长得更快,颗粒大小匀称,并且成熟得更早。

美国米尔沃基市有一位养花人,当向自家温室里的花卉播放乐曲后,他惊奇地发现这些花卉发生了明显的变化:这些栽培的花卉发芽变早了,花也开得比以前繁多了,而且经久不衰。这些花看上去更加美丽,更加鲜艳夺目。

一株西红柿,它的枝干上还悬着个耳塞机,靠近它可以听到里面正传出悠扬动听的音乐。奇迹出现了,这株西红柿长得又高又壮,结的果实也又多又大,最大的一个竟有 2 公斤。原来西红柿也喜欢听音乐呢。那么,它到底喜欢听哪种音乐呢?人们继续做实验,对一些西红柿有的播放摇滚乐曲,有的播放轻音乐,结果发现,听了舒缓、轻松音乐的西红柿长得更为茁壮,而听了喧闹、杂乱无章音乐的西红柿则生长缓慢,甚至死去。原来西红柿对音乐也有喜好和选择。

中国山西省农民韩随虎就用这个神奇的技术,在自己承包的 45 亩棉花地里使用了一台

造价不超过 4000 元的植物声频发生器,棉花比以前增产了三成。他告诉我们,棉花听了这种声音特别高兴,苗蹿得高,叶子绿,分枝多,开花大,结出的棉桃比以前多一倍。

总之,音乐无时无刻不存在于我们身边,不但作用于我们的精神领域,让我们在欣赏音乐的过程中去愉悦我们的灵魂,同时,在医疗、工业、商业、农业等领域音乐也发挥着不可替代的作用。让《义勇军进行曲》激发青年学子对祖国的热爱,从《黄河大合唱》、《红旗颂》中感受时代赋予的使命、责任和力量吧!

思考题

1. 简述音乐欣赏在疾病治疗中的作用。
2. 简述音乐欣赏在农业中的作用。
3. 简述音乐欣赏在工业和商业中的作用。

第三节 怎样欣赏音乐

一、欣赏音乐的三个层次

音乐欣赏的目的,首先在于培养欣赏者对音乐的兴趣和爱好,逐步扩大音乐视野,丰富自己的音乐知识,通过欣赏活动不断积累音乐经验,提高音乐听觉和音乐想象力,进而提高对音乐的理解力;其次,音乐欣赏可以给人以美的感受,培养欣赏者高尚的道德情操,提高欣赏者的艺术修养。音乐欣赏既是一个内容非常深刻的理论问题,又是一个内容十分丰富的实践问题。

音乐欣赏可以分为不同的层次。一般的,人们在欣赏音乐的实践中往往要经历三个不同的层次,或者说要经历三个不同的阶段。

第一个层次:官能的欣赏(美感阶段)。这一层次的欣赏主要满足于悦耳动听,是比较肤浅的欣赏。处于这一层次的欣赏一般是出于对音乐所产生的音响所引起的兴趣去听音乐,遇到“听不懂”的或认为“不好听”的乐曲就不去听。在这个层次上听音乐,可以不费脑子,不需思考。在这样的欣赏中,音乐把人带入了一个幻想的境界,而人却可以对音乐作品本身没有多少理解。这种具有美感特征的官能欣赏,对许多人都会产生类似的感染力。因此,官能的欣赏层次在音乐欣赏中具有一定的作用 and 意义。

第二个层次:感情的欣赏(表达阶段)。在这个层次或阶段中,欣赏者对音乐的作品渗入了主观的分析和理解,欣赏者与音乐作品所表现的思想感情产生共鸣,音乐可以激发他的喜怒哀乐,可以使他根据自己的生活体验去想象和幻想,通过音乐欣赏,他可以感受到许多难以言喻的东西,可以产生丰富的联想,从而在音乐中获得优美的享受。欣赏者对音乐所表达的内容,努力地去感受和联想,逐步获得一定的理解。这一层次的欣赏是大多数音乐欣赏者通过实践都能够达到的。

第三个层次:理智的欣赏(纯音乐阶段)。欣赏者不仅对音乐作品所体现出来的音乐形象有较深刻的理解,而且对于作品的主题思想、作品的形式和风格乃至作者的创作动机、表现手法都有较丰富的认识。他可以从整体上了解音乐作品的结构和作品所要表达的丰富感情以及富有哲理性的思想内容。通过欣赏,使自己的精神获得极大的满足,达到一种新的思想境界。在这个层次中,欣赏者一方面深入到音乐之中,不仅对音乐的各种表现手法有较为敏锐的感受,而且对作品的形式、作曲家的创作意图和赋予作品的思想内容有较为充分的理解。另一方面,欣赏者能超脱音乐,预感到音乐将要前进的方向和发展的层次。

二、欣赏音乐时必须具备和掌握的知识

要对音乐作品进行全面的领略,从而得到完美的艺术享受,必须把以上三个层次结合进来进行欣赏。要做到这一点,就需要我们具备多方面的知识:

(一)作者和作品的时代背景

一首音乐作品总是表现了作曲家的对现实生活的感受。因此,要比较深刻地领会作品的思想内容,就必须了解作品产生的时代背景和时代特点。例如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》是悼念和歌颂 1840 年以来,特别是“五四”以来牺牲的人民英雄的,但作者立足于社会主义革命时代,表现了中国人民站立在人民英雄纪念碑前缅怀先烈的内心感受,有鲜明的时代特点。贝多芬的第三和第五交响曲、第五钢琴协奏曲、《爱格蒙特》序曲等具有英雄性格的作品,是在法国资产阶级大革命的影响中产生的,反映了人民群众反抗专制暴政的斗争。他的第七交响曲和第九交响曲,则分别表现了他处于民族解放战争和梅特涅反动统治时期的精神状态和思想境界。肖邦成熟时期的钢琴作品(练习曲、前奏曲、叙事曲、谐谑曲、奏鸣曲)反映了 1830—1831 年华沙起义失败以后,他对波兰局势的悲愤、焦虑和对苦难祖国的深切怀念。柴可夫斯基的第四、五、六交响曲,《曼弗雷德》交响曲,歌剧《黑桃皇后》和许多浪漫曲,则反映了当时俄国资产阶级知识分子在亚历山大二世和亚历山大三世反动统治下苦闷彷徨的心情和渴望光明幸福的意愿。

(二)民族特征

俄国作曲家格林卡说:“创造音乐的是人民,作曲家不过把它编成曲子而已。”一切音乐作品都植根于民族民间音乐,因此都有各自的民族特征。有些作品概括地体现了民族音乐语言的某些特点,另一些作品则和具体的民族民间音调保持着密切的联系。例如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》的音乐语言,同我国北方民歌的音调有密切的联系;表现人民英雄斗争精神的第一主题,吸收了陕北民歌《信天游》的某些音调;表现英雄们宽广胸襟的第二主题,吸收了山西民歌《东山上点灯》的某些音调。这部作品不仅有强烈的时代气息同时也有鲜明的民族特征。

(三)作者的创作个性

作曲家由于生活时代、环境、素养、经历和艺术趣味的不同,表现为各不相同的创作个性。贝多芬的《第九交响曲》和舒伯特的《未完成交响曲》是同一时期的作品,具有同样的时代背景,但创作个性各异,作品的风格也大不一样。《第九交响曲》是一部悲壮宏伟的戏剧,而《未完成交响曲》则是哀婉动人的浪漫主义抒情诗。另一方面,创作个性和风格也是在变化和发展的。