

音乐隐士

环境音乐

EREMITIC MUSIC..
ENVIRONMENT MUSIC

● 张建国◎著

高校社科研究文库

从出世的啼哭到去世的咽气，从摇篮曲到安魂曲，人类与音声同在。

音乐衍生环境，环境催生音乐。

环境音乐恰如隐士之于你、我、他，人、物、神，声声相伴，隐隐相随。

中国文联出版社

音乐隐士 环境音乐

EREMITIC MUSIC ·
ENVIRONMENT MUSIC

● 张建国◎著

高校社科研究文库

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐隐士: 环境音乐 / 张建国著. —北京: 中国
戏剧出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 104 - 04177 - 1

I. ①音… II. ①张… III. ①音乐评论—中国—文集
IV. ①J605.2 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 311529 号

音乐隐士: 环境音乐

责任编辑: 赵成伟

封面设计: 中联学林

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

网 址: www.libshu.edu.cn

电 话: 010 - 58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010 - 58930212 (发行部)

读者服务: 010 - 58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层
(100097)

印 刷: 北京天正元印务有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 13.5

字 数: 213 千字

版 次: 2014 年 4 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 104 - 04177 - 1

定 价: 39.00 元

版权专有 违者必究: 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序 言

隐士般的环境音乐,与人类生活如影相随。在飞机、列车、轮船、汽车等交通工具内;在商场、广场、运动场、办公楼等建筑物里;在家庭、学校、社会以及在地球、太空、外太空等环境,人们都能感觉到它的存在与影响。随着音乐实践活动后现代化的粉墨登场,噪音与乐音之间的差异正在逐渐消失,使得音乐更多地以音响的身份在发言。从这个意义来看,环境音乐与环境音响等义。

环境音乐的分类法众多。既有功能与概念之别、也有广义与狭义之分、还有前景与背景之异。为便于理解,我们不妨以对音乐概念的不同解读为标志,将环境音乐分为传统型与非传统型两类。前者以音响内容与传统音乐概念相符为重要标志,它往往以乐音播放与演奏的方式影响环境;后者以音响内容与传统音乐概念不符为重要标志,常常以自然声音与人为噪声的方式影响环境。二者的主要区别在于,乐音与噪音的含量在环境音响内容中所占比例的多少。那些偏重乐音的环境音乐,为传统型;而那些偏重于噪音或全噪音甚至“无声”的环境音乐,则为非传统型。一般而言,现阶段作为商业目的应用的环境音乐多为传统型。

非传统型环境音乐,以传统噪音为主。由于它广泛地存在于人文环境的各种场合与时段,因而具有一定的社会功能。在卧室里:千家万户的闹铃与喊叫声、街头巷尾的交谈与叫卖声、穿梭来往的人流与车流声,将万物从睡梦中唤醒,使他们能如此真实地感受到生命的存在与意义;在餐桌旁:音质各异的碗筷刀叉与洗涮泼洒声、音量各异的嬉笑怒骂与长吁短叹声,将人们从短暂的惊喜中拉回到现实的生活中来,并为全新的一天展开必要的思考与安排;在工作间:呈现出芸芸众生生活状态的巨大差异——安排工作的命令声附着着心情各异的回复声、场内场外

的走动声伴随着轻重厚薄的呼吸声、工作程序的行进声伴随着工作时效的评价声、车间工地的轰鸣声伴随着办公楼室的研讨声;在校园里:教书声伴随着读书声,声声入耳;在夜幕下,千家万户的嬉笑怒骂声,日复一日地诠释着人生的悲欢离合。由此可见:声音——作为人们生存状态评价标准的重要参数之一,也在扮演着判官的角色。人们不难从对话角色的音调、音量、音值、音色等属性中,判定相关角色在社会地位上的差异。从这个意义来看,环境音乐预示了社会关系的某些人类学特征。

传统型环境音乐,以传统的乐音为主。由于它常常存在于商业性与娱乐性场所,因而具有一定的产业与休闲功能。音乐在商场内外要么以广告的形式,向路人宣示商品的存在价值、要么以背景音响的形式,向顾客显示经营者的审美品位;楼堂馆所播放的轻音乐和重金属音乐,使人或舒适恬静,或焦躁不安,或亢奋不已、或萎靡不振。人们不难从商场音乐中了解经营者对消费者的美学揣测、探求消费者对消费环境的声学需求。从这个意义上来说,环境音乐预示了人类消费关系的某些美学特征。

环境音乐从何而来?现状怎样?去向如何?要探索这些问题,我们不妨从涉及它的那些人与事开始。

音乐与人类生产与生活息息相关。自从大自然有了声音形态后,人类的听觉就始终在关注声音的产生、应用及其美化问题。阶层与阶级出现后,音乐作为一种生活状态与身份标志,便与人文环境结下了不解之缘。这或许正是民间音乐与官方音乐社会地位差异的本源。当然,即使是在古代的王侯将相之间,音乐作为一种仪式也存在着编制多少、曲目长短、场地大小等的规格差异。这种现象,在21世纪的当今社会,在众多国家、实体、民族间的社会交流活动中,也同样存在。这足以说明:音乐与环境的关系,可以被认为是一种孪生的关系。它长期透射出人性的光芒,已经并将始终照耀到人类共同精神家园的每一个角落。人从诞生的第一次啼哭声,到回归自然前的最后一口咽气声,注定了人类与声音之间的关系是何等的相濡以沫!即使是圣贤孔子,也将“乐”列为“六艺”之一,并紧随排头兵“礼”之后,位居第二。足见声音作为人类生存环境的要素之一,具有十分特殊的社会地位。这种特殊性,需要有专人去对声音现象的创造、表现、欣赏、传播、应用及影响展开研究。

环境音乐研究,正是在这种社会分工更为细化的状态下得以发展的。其首要标志是二战时期,美国的战时工厂,兵工企业为日产更多的武器,在车间广泛使用环境音乐。这直接促成了环境音乐的系统研究,在此基础上,著名的“缪查克”环境音乐配给公司应运而生,并迅速获得了全球化发展状态,其后的英国、法国、德国、日本等发达国家都先后开展了环境音乐的研究与应用活动,并产生了诸如伊诺、古德、神山纯一、梅德温,以及服部正、班得瑞等著名的环境音乐学者或团队。

笔者无法穷尽人类所有与环境音乐相关之事。一方面,人们可以设想,在人类之前的自然界,一定存在着各种各样的音响形式,只是在那时候,人类还没有机会去聆听,另一方面,如果站在后现代音乐观的视角去观察音乐与语言的并及时予以罗列,任何学者都恐难以胜任。因为在人类诞生以前,作为环境音乐主体的环境——自然界就已经存在关系。因此,在当代环境音乐研究者看来,应该是先有音乐、后有人类、再有人类语言。

那么,是否意味着本文能否穷尽所有关心环境音乐的人呢?非也。中外音乐史学的浩瀚文论告诉我们,所有的音乐创作、表演、欣赏与评价活动,已经而且还在影响到人类生活的环境质量。究竟是什么魔力,诱发了人们创作音乐和制造乐器的冲动呢?先人已去,我们不得而知。或许从音乐能有效地影响或改善人类的生存环境这一现象中,可以探索出一个相对合理的答案。

应该说,笔者无法将所有环境音乐主题文论一网打尽,因为最新的相关研究成果正在并且必将不断呈现。更为重要的是,音乐模仿说提醒我们:音乐或许正是人们从环境内的自然音效中提纯的。在遥远的远古时期,那时人类还没有发明文字,当然,也就无法记载环境与音乐的衍生与互动关系。因此,究竟是人类环境文明的意识,引发了人们关注音响的修饰功能;还是音响本身的环境效应,启发了人类的声环境文明意识?我们只能从当代环境音乐,正在积极借助现代传播手段得以普遍而专业的应用现状中去加以判断。笔者深信:随着人类环境文明意识的进一步提高,人类与环境依存关系的进一步加强,开展环境音乐研究的人、文、事,将会更庞大、更专业、更细化。既然无法穷尽环境音乐的那些人、文、事,本文不妨从中选取一些代表性的人物,通过对他们的介绍,让我们对当代环境音乐的研究现状,有一个大致的了解。

目 录

CONTENTS

第一章 当代中国环境音乐研究存在的问题与探索	1
第二章 天人合一:环境音乐的最高追求	13
第三章 环境音乐植入推进世界音乐传播	21
第四章 环境音乐研究方法与发展趋势	30
第五章 环境音乐人	65
第六章 环境音乐场	134
第七章 环境音乐事	140
第八章 环境音乐论	170
参考文献	198
后 记	200
致 谢	202

第一章 当代中国环境音乐研究存在的问题与探索

环境音乐,广义指间接作用于主体意识的非鉴赏性音乐,具有一定的功能性;狭义指以主客环境为源泉的音乐创作观念,具有一定的思想性。在我国,环境音乐已经深入到家庭、学校和广泛的社会环境,人们也有意或无意地在感受中对它进行评价。然而,在绝大部分场所,由于其取材与播放形式,往往依赖于经营者自身的判断,缺乏科学考量,容易产生环境失调、前景与背景音响环境错位等负面效果。这反映出相关的理论与应用研究滞后,不能满足市场对环境音乐制作及消费的普遍需求。此外,声环境文明意识的教育跟进工作,没有得到足够的重视,进而直接影响到环境音乐功能的良性显现。显然,关于环境音乐的合理化应用及其课程化教学问题,值得深入研究。

在查阅现有环境音乐研究成果的基础上,笔者进一步意识到环境音乐是人文环境的调色板、优化音乐环境有助于培植音乐人口。本主题在对其概念与鉴赏性问题展开音乐学思考的同时,着重探索环境音乐在释义学、生物学、经济学等学科意义上的典型特征。

一、研究现状综述

(一)区域研究特征

1. 欧美:美国是最早系统研究和应用环境音乐的国家。二战期间,美国战时工厂为了提高武器产量,在车间播放环境音乐。并产生了有代表性的缪查克(Music)全球音乐配给公司,先后经历了“战时、车间、太空环境音乐”、“留声机实施环境音乐”、“音乐配给公司”等过程。美国当代传播学博士乔纳森·斯特恩进一步将环境音乐分为“背景音乐”和“前景音乐”两类,并认为商场内外不断播放的环

境音乐,其声音空间的张力不仅可以产生、划分空间、创造音墙,而且对顾客也是一种强调或提醒,使人的情感转变为购物的现实。^①

法国是欧洲研究环境音乐最有代表性的国家。作曲家米约谈到“陈设音乐”时指出:“萨蒂就想到,应该写出一种使人听得见,但又不是让人有意去听的音乐,即陈设音乐或背景音乐,就像在演奏所在房间内的家具一样地变化着。”^②音乐政治学家阿达利认为背景噪音已经取代了天然的背景音乐。它不仅可以淹没工作场所中令人厌烦的噪音;而且还预示了人们在商品景观前所普遍陷入的无声;预示了人们除了作必要的标准化的评论之外,不再发言。^③音乐社会学专家凯吉认为环境音乐是气氛音乐。他提出:“环境噪音是悠扬的,既能柔化刀叉的噪音,还将填补朋友们共同进餐时出现的沉默,并在使人们免于花精神去聆听彼此之间泛滥的对话时,淡化那些不时会干扰人们对话的街头噪音。”^④

2. 亚洲:世界上最早研究出版环境音乐专著的是日本作曲家服部正。他在20世纪60年代,集中音乐学、声学、经济学、建筑学成立课题组,结合日本环境音乐应用实例和美国缪查克环境音乐公司的大量实验数据,出版迄今唯一一部环境音乐专著《环境音乐美学》(1966)。此书于1991年由中国人民大学司有仑等专家翻译出版,该书通过大量的科学数据从环境音乐的功能、应用、制作、播放等方面进行了相关论证,它对研究我国“环境音乐”起到参考书的作用。进入21世纪,印度和韩国的学者在环境音乐对于植物生长、水稻产量与质量的影响问题进行了田野作业。

3. 国内:除中国人大司有仑和中央音乐学院王凤岐等教授共同译编《环境音乐美学》外,我国学者们大多只是从自身的研究领域出发对环境音乐进行知识性的介绍,归纳起来,主要分为专业性和功能性环境音乐研究两大类。

(1)专业性研究:音乐美学专家宋瑾是我国目前极少数从专业性角度探讨环境音乐的代表性音乐美学专家。他认为:广义的环境音乐是指社会环境中的音乐

① [美]乔纳森·斯特恩著;裴雅勤、汤亚汀译. 聆听美国购物商城的声音:编程音乐和商业空间的构建[J]交响,2006(3)第69~78页.

② 蔡仲德. 中国音乐美学史[M]北京:人民音乐出版社1995;第58页、第65页.

③ [法]贾克·阿达利著;译. 噪音[M]上海:上海文艺出版社2000;第152~154页.

④ [法]贾克·阿达利著;译. 噪音[M]上海:上海文艺出版社2000;第152~154页.

现象,狭义指创作性的后现代音乐,是音乐从图形退化为背景,与概念音乐类同。这接近于《新格罗夫音乐词典》对“环境音乐”的描述:环境音乐着重于作曲家的创作观念与音乐创作形式,强调吸取人类环境的声音作为作品音响动态的情况。^① 他建议从应用科学的角度研究我国环境音乐,体现出超前的学术眼光。

(2)功能性研究:功能性研究主要集中在音乐与环保、心理、服务、教育、传媒、管理等关系方面,并存在对环境音乐进行分类的研究方法。

罗小平从音乐中的环保和环保中的音乐两个角度论述了音乐与环保的关系,认为先民劳动的歌声是环境音乐的萌芽,狭义的环境音乐具备间接性、背景性、协调性3大特点。并对DNA及舟舟等多种音乐现象进行了分析^②。

李双彦提出环境优象与艺术审美的合理对接,音乐环境、情境、乐境“三境重合”体验等观点;^③翟欣认为电视音乐可烘托画面气氛、激发观众联想、揭示深化主题、帮助画面切换、完善栏目形象等作用;刘中艳指出旅游饭店的背景音乐应体现出亲切、有品位的 service 气氛,是饭店硬件的补充和软件的延伸,音乐设计应遵循愉悦性和轻柔性、功能性与主题性、融合性与环境性相结合的原则。^④ 宁艳艳认为在图书馆引入背景音乐,可填补读者选书与阅览间隙的声音空白、弱化咨询声音干扰、调节馆舍气氛、减轻阅读压力、调节读者神经、减少违纪现象、优化馆员服务意识^⑤;余原验证了关于背景音乐与工作效率及注意的关系,认为前景作业自动化程度的高低决定了使用背景音乐合适程度的深浅,背景音乐只是依靠减轻主体疲劳感觉来维持中等工作效率的时效,达到间接提高工作效率的目的。此外,福建师大李磊还以《乐环境——环境音乐的几个问题的研究》完成了硕士论文,并以功能研究为主。

对环境音乐进行分类也是一种研究方式。北京大学物理系龚镇雄教授把环境音乐应用场所分为十类:休闲、娱乐、工作和学习、社交、购物、影视、宗教、礼仪、

① 宋瑾. 西方后现代音乐[M]南京:江苏美术出版社2003;第64~65页.

② 罗小平. 音乐与环保[M]北京:人民音乐出版社2005;第26页,第36~37页.

③ 李双彦. 音乐环境心理学系列研究之三;之五[J]音乐探索2001(3)第30~35页;2004(3)第83~87页.

④ 刘中艳. 论现代旅游饭店背景音乐的设计[J]文教资料2006(9)第188~189页.

⑤ 宁艳艳. 关于图书馆引入背景音乐的设想[J]河北科技图苑2004(17)第2期,第46~47页.

养生和生态环境。^① 福建师大李磊根据音乐使用场合分为7类:居家生活、商业活动、企业生产、旅游休闲、交通运输、医疗医护、社会交际及学校法院等;根据演奏形式不同分为人声、器乐及器乐与人声组合三种形式。^②

(二)研究现状述评

国内环境音乐研究,具有跟踪研究为主、产学研结合松散的个体研究特点,并显示出弱化功能性、强化产业性的跨越式发展态势。20世纪90年代,中国人大司有仑教授组织的课题组,译编服部正的专著《环境音乐美学》,这标志着我国环境音乐系统研究的开始。此后,环境音乐以概念音乐(宋瑾)、音乐与环保(罗小平)、音乐与效率(余原)、音乐与服务(张建国)等方式,进入学术视野,并出现了相关的硕士论文(李磊)。关于环境音乐的应用研究,在我国体现出跨越式发展的时代特征。一方面,新传媒技术的不断更新,环境音乐制品直接进入大众生活。如汽车音乐、减压音乐、休闲音乐、胎教音乐、治疗音乐、手机音乐等比比皆是。另一方面,环境音乐悠然进入了生态产业视野。2002年,哈工大经管专业毕业生滕军,借助“水稻之父”袁隆平、“玉米之父”李登海的支持,依托中国物理农业先驱侯天祯的研究条件与科研成果(植物声频发生器),成立青岛高鑫物理农业有限公司,成为我国环境音乐生态产业化的领军人物。

综上所述,不难发现:环境音乐不但具有一定的人文价值,而且其商业性与产业性特征也比较明显,尤其是其潜在的声能价值也日益为交叉研究所关注。环境音乐现象作为技术美学的典型代表,在我国已经开始引起学术界的重视。但是到目前为止,还只是从音乐对人而鲜有从音乐对物的作用的角度,去看待音乐的特殊功能。缺乏针对音乐与应用场所、对象、时段、音量、材料、制作、传播、销售、市场关系的定量研究成果,相关的市场调研及田野作业还亟待深入开展。

二、问题与探索

究竟是以环境音乐还是背景音乐作为概念更为准确?如何界定环境音乐的鉴赏性?如何合理开展环境音乐的教学工作?环境音乐的主体有何特征?环境音乐研究者的身份有何特征?环境音乐还有哪些潜在功能?等等。这些问题引

① 龚镇雄. 让乐声常在身边萦绕[J]环境 1999(1)第9页.

② 李磊.“环境音乐”辨析[J]人民音乐 2007(1)第88~89页.

起了本文的思考。

(一) 音乐学思考

环境音乐作为应用音乐学的一类,首先在音乐学范围内,呈现出概念模糊与鉴赏性易变的问题。就概念而言,由于它存在环境音乐、背景音乐、氛围音乐、陈设音乐、休闲音乐等不同名称,使得学术探讨存在争议;就鉴赏性而言,由于主体注意力以及客体声环境的多变特征的影响,也使得环境音乐的非鉴赏性特征在感受过程中缺位。

1. 概念问题

环境音乐应该如何称谓更为准确,学界至今尚无定论。固然,对于实践而言,概念本身也许并不重要;但对于学术研究而言,它却很重要,因为它是研究成果表述的“逻辑起点”。

我们不妨以常用的“环境音乐”和“背景音乐”为例,予以进一步明晰。

本文部分赞同服部正对环境音乐的命名。BG一词原本是广播、电视脚本中经常采用的记号,意指背景音乐或效果音乐。背景(Background),是德语图形(figure)和基底(ground)的英译词。实际上本文探讨的对象并不仅仅是作为背景的音乐。由于英文中也含有三个相关的词(plant、functional、background),分别对应中文的“陈设”、“功用性”和“背景”。如果只是翻译成“背景音乐”,则难以涵盖其他含义。加之环境相对于背景概念而言,更具动态与空间感,也相对更能体现音乐的律动特征。因此本文认为目前在尚无更好对译词的情况下,可采用“环境音乐”来命名。笔者认为本文的研究对象包括人与所处环境的互动关系,而“背景音乐”仅仅是其中互动性相对弱的一种类型。心理学的相关研究,对我们理解与感知对象的互动关系具有启示意义。例如感知心理学对“多义图形”的实验,表明了这一点:画成黑白相间的木栅栏那样的条纹花样,是互为图形/背景的,关键在于人与对象是怎样互动的:在以黑为图形、白为背景时,可以看成浮现于雪地上的黑色栅栏;反之,则可以看成浮现在黑夜中的白色围栏。列宾的这个实验说明了图形/背景对主体的依赖性,主体和环境有着形影不离的互动关联性。听觉上的情形也是这样的。可见,比起用背景音乐来命名,环境音乐更符合其丰富的内涵。“就环境论而言,由于‘背景’只不过是外界的、外围的,而且是表面的,这个词汇具有被屏

风隔开的感情色彩,所以,尽管‘背景’一词被普遍采用,但还是不够贴切的”。^①

2. 鉴赏问题

环境音乐具有环境听觉的随机倾向,主体保留对音乐鉴赏性的自由选择。在狄尔泰看来,理解和解释音乐,需要经历“同化”和“重建”过程,理解者必须使意识回到理解对象特定的历史环境中去复活心灵。^②显然,所有的音乐其实都是环境音乐,鉴赏音乐的过程实际上就是音乐环境复活的过程;同时,由于音乐音响本身也对鉴赏主体提供环境感受的可能性。因此,环境音乐鉴赏性问题的本质就是环境感受与重建问题。

工业社会以前的音乐往往以原生态方式存在,这一时段的环境音乐与音乐概念等义。音乐从创作、表演到欣赏都离不开自身赖以生存的环境,音乐来源于环境、服务于环境、同时也营造环境。其本质不仅是环境音乐,而且还是鉴赏性的环境音乐。从传说中的“余音绕梁,三日不绝”我们不难理解。进入工业社会,音乐在创作、表现及鉴赏方式上都留下工业技术不断进步的痕迹,尤其是非鉴赏性音乐现象开始繁荣。繁荣的背景主要受到交通的便捷与传播技术的进步及文化霸权的影响。录音技术和播放手段的科学化进程,既使音乐鉴赏更加方便、快捷;也使得音乐脱离原始环境,以非鉴赏形式被多样化应用,尤其是商业化应用。

(二)环境学思考

一般意义上的“环境”是指相对于中心事物而言的背景。在环境科学中,它指向以人为主体的外部世界,即地球表面与人类发生相互作用的自然要素及其总体。但是对于社会科学来说,“环境”仅仅指的是“文化的、社会的环境”。然而,在环境社会学看来,“环境”既包括自然环境和物理环境,也包括社会和文化环境。^③对环境音乐环境的研究应该关注我与非我;人与非人;主体现时与非现时的环境效应。

环境音乐的物理环境以前景和背景共生的形式呈现。前景音乐活动中的音乐创作、表现、审美及其背景化转换与应用等问题,同样存在环境研究的巨大空

① [日]服部正等著·司有仑;王凤岐等译·环境音乐美学[M]北京:中国人民大学出版社1991;第37~38页。

② 于润洋·现代西方音乐哲学导论[M]长沙:湖南教育出版社2000;第199~202页。

③ 李友梅、刘春燕·环境社会学[M]上海:上海大学出版社2004;第15~17页。

间。曲作者对自然环境和人文环境的揣摩与音乐关照、表演者对演绎效果与剧场条件的环境诉求、欣赏者对于音乐氛围的审美感受等等,这些基本音乐活动都直接指向共同的“环境”命题;我国古琴演奏艺术对自然环境与人文环境的刻意追求,原生态音乐形态备受推崇等音乐文化现象,也足以说明音乐环境文明的塑造对于前景音乐活动的重要性。

环境音乐的人文和社会环境往往以音响背景的形式体现其存在价值。在欧、美、日等一些国家,越是高档的服务场所,使用背景音乐音量越小。在我国服务行业对环境音乐的应用相当普遍,遗憾的是由于建筑环境声学关照滞后、店员缺乏科学指导、经营者环境意识淡薄、资金不足等原因,服务性环境的背景音乐容易产生音量过大、音乐内容与环境不符、循环播放等背景当前景的环境失调现象;政府办公大楼环境音乐缺位,固然展现了衙门的威严,但是在失却了人性化氛围的同时,也为环境音乐研究者人为设置了障碍;商业区的前景音乐在达到广告音乐效应的同时,也通过环境噪音的形式侵害了商业区居民的居住环境;居民区家庭或社区音乐活动、校园广播站等场域,如果缺乏良好的公共音响环境意识,也容易对他人(包括胎儿)造成环境骚扰,使优美的音乐变成无辜的被告。如果环境音乐的播放不能改善环境,让环境音乐失声显然是明智的。

(三)教育学思考

环境音乐研究人员应该具备怎样的身份?教学主客体如何确认?教学形式和教学内容有何特征?这些问题,应该得到教育学学科的回答。

1. 研究者身份问题

学科与社会身份的不同,直接或间接地影响到研究目的、方法和结论。以环境音乐为例,同样是针对声音环境的研究,音乐学家往往将声音环境的功能性作为对象,侧重音乐属性方面的定性分析;而非音乐学家则倾向于以声环境作为媒介,侧重声音变化对所在学科功能影响方面的定量分析。环境音乐涉及到建筑声学、测控、电子、降噪、生物、环境等知识,它需要由交叉学科知识结构的人才构成团队,开展综合性研究。如果只是单纯学科出身的研究者或者个人的单打独斗,都无法高质量地完成这一极具人文社科与自然科学交叉特征的教研任务。比较理想的环境音乐研究团队,最好包括自然科学和人文社会科学的学者以及政府、企业、服务等领域的研究人员。也许正是从一开始就意识到环境音乐多学科

研究的特征,日本作曲家服部正先生早在 20 世纪 60 年代就组织了当时日本顶尖的建筑声学、音乐学、市场学、传播学灯专家,成立环境音乐课题组,并于 1966 年出版了迄今为止全世界唯一一部环境音乐专著。这部专著也成为国内外环境音乐教学与研究的重要参考书。

就学科身份而言。由于在研究过程中牵涉到建筑、声学、测控、电子、降噪、生物、环境等方面的知识,这就需要交叉学科知识结构的人才构成团队进行针对性综合研究。就社会身份而言。由于环境音乐牵涉的范围也包括政府机关、军事禁区、飞行器空间、医患环境等敏感地区,而这些环境在目前正是我国环境音乐应用与研究的盲区。如果环境音乐的课题组成员,既能注意到知识结构的合理搭配,又能有针对性地将政府官员、社会工作者、产业等部门研究人员纳入进来,则其研究更具市场价值和人文意义。

2. 课程化教学问题

尽管环境音乐在我国被普遍应用,但相关教育问题却严重滞后。即使是在中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院等专业音乐学院,也只是以讲座的形式出现。并没有开设专门的环境音乐课程。到目前为止,笔者所在的南昌航空大学音乐学院,是全国唯一一所将《环境音乐》列入音乐学专业人才培养计划,并以课程的方式面向全校学生开设的大学。

(1)教学目的:《环境音乐》的课堂化教学,不但能普遍提升国民声环境文明意识,而且对于大学生创新意识与创业能力的提升具有积极影响。

就创新意识而言。尽管授课对象在现阶段以音乐专业学生为主,但从长期来看,其实非音乐专业学生更能从其他专业角度看待音乐现象。要真正做到学术创新,最终还是需要更多自然科学专业学生的主动参与;就创业能力而言。由于不同专业的学生接受环境音乐课堂教学,能产生不尽相同的从业意向与创业动机。如果说音乐专业学生将通过音乐与生态、产业等的联系而产生出新的就业渠道。如,成立环境音乐配给公司、通过创设实体和开办网站实施多元音乐服务。那么非音乐专业,尤其是环境科学、声学、力学、生物学、光学、农学等专业的学生,则可创设出更多交叉研究的方向,并挖掘出诸如声环境对于植物生长、病虫害防治、微生物繁殖、水质保护等新的创业途径,还将为应用音乐学的系统与深入研究开发出针对性的全新实验设备。

(2)教学形式:《环境音乐》教学包括天然课堂、隐性课堂和专业课堂三种形式。在实际教学过程中,除了原理教学和案例反馈需要在媒体教室实施外,其他内容大多以小组课的形式开设到具体的部门、车间、田野、厂矿、工地、商场等场所,具有很强的开放性、体验性及原创性特征。它极大地丰富了学生的感性经历与市场意识,为学生创新与创业意识的提高提供了社会平台。

大自然与产业性场所形成了《环境音乐》教学的天然课堂。在这里,通过完成教师布置的课外主题作业,学生既能身临其境地思考乐音与噪音在人文环境关系上的异同,也能透过感性方式,吸取环境音乐创作语言中的自然元素、活化产业市场中音乐功能的生理需求形态,从而拓宽创新视野、丰富创新手段、把握创新方向;隐性课堂存在于家庭环境与事业性场所。借助这种稳定性与体验性特征明显的声环境感受平台,学生不但能通过自我直接感知音乐对环境影响的生理与心理状态,而且还能通过他者对环境内所选音乐的形式、风格、内容、传播及其变化的心理期待与描述,为理论创新提供生理学与心理学的支持;专业课堂指条件较好的多媒体教室。它侧重于环境音乐基本原理与典型案例的分析,不仅能成为提升大学生创新意识的重要平台,而且还充当引发学生原创性动机最便捷的学术交流渠道。

就环境音乐课堂教学形式而言,天然课堂与隐性课堂侧重于定量分析,而专业课堂侧重于定性分析。尽管前两种课堂对学生的影响范围广、时间长、感受深,但专业课堂教学形式不可或缺。因为要使学生的创新从意识层面过渡到能力层面,最终还需要在多学科视野范围内进行理性整合。

(3)教学方法:《环境音乐》课程谁来教?教给谁?如何教?这些问题的解决具有明确的针对性和差异性。需要授课教师 and 不同专业的学生在教与学的方法上具有一定的创新意识,既要因材施教,又要因教施材。

就教师而言。一方面,由于环境音乐涉及自然科学与社会科学知识,决定了授课教师只有具备了较好的多学科知识结构,才能不断提高授课质量。音乐学专业出身的授课教师,除了储备较好的本学科知识外,还应该不断在声学、生物学、力学、农学、环境学等学科进行知识积累,了解自然科学尤其是交叉研究的相关前沿信息,从而满足不同学科背景学生不尽相同的学习目的。另一方面,由于不同学科学生的兴趣点差异,需要在教学内容方面有所侧重点。这既要求教师能根据

不同的授课对象采用灵活的教学方法,也要求学生能从本专业角度出发,透过交叉研究方式,以期获得学术突破。

就学生而言。究竟是音乐专业还是非音乐专业的学生更适合接受环境音乐教育?环境音乐课程应该包括什么内容?学生能从环境音乐课程中获得哪些创新性动机?如何有效地利用网络媒体、世界工厂、环境保护、生态产业等全新的社会条件与人文需求开展针对性和有效性的学习?如何使环境音乐学科成为定量分析与定性分析有机结合的良性平台,从而为高等教育课程改革与创新提供更多交叉研究方向上的思考?如何借助环境音乐教研活动,提升大学师生合理知识结构的储备意识?如何以环境音乐课堂教学为契机,引发大学生创业能力培养途径的课程化思考?这些问题不仅需要环境音乐工作者去认真思考,而且也需要我国高等教育研究者共同直面。

问题的解决,既需要教师课堂教学方法的创新,也需要大学生学习方法的创新。做到既能因材施教,又能因教施材。如果只用传统知识介绍的形式或闭门造车的教学方法,不但难以完成教学任务,而且也失去了该课程开设的意义。由于我国现行高考制度直接影响到师生知识结构的宽泛性,这就既要求教师不断完善自身的知识链,具备必要的学术视野与创新精神,也要求学生具备跨学科的治学态度与对未知事物的浓厚兴趣。

(四)声学思考

在环境音乐研究者的视野里,音乐只是作为声音的人工因素选项之一,充当多学科思考的道具。并已经引发学者们对于宇宙声音存在方式、声音在真空中的传播特征、声能的有效控制及其生物学应用等学术想象与实践。

1. 声音传播方式问题:在广袤的宇宙环境中,星际的运行、爆炸、碰撞行为是否会产生声音?我国第一颗人造卫星上播放的乐曲《东方红》,对于外太空可能性生命体的影响如何?这些问题都指向同一个中心:声音在真空中如何传播和接受?

众所周知,声音只有气体、液体、固体3种声音传播形式,由于真空中缺乏声音传播的必要媒介——介质,因而外太空应该是寂静无声的。然而,这就难以解释宇航员杨利伟以及俄罗斯宇航员的问题,他们均有在外太空听到了在地球上不存在的特殊声音的经历?笔者曾就这些特殊现象咨询过中国科技大学地球物理