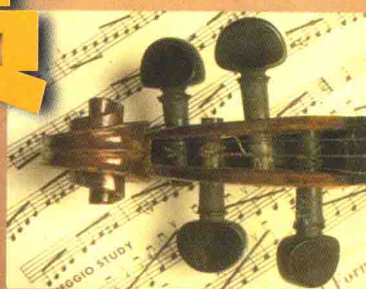

高等学校音乐教育学会推荐用书

音乐欣赏 基础教程

YINYUE XINSHANG
JICHU JIAOCHEN

分卷主编 匡 惠

上海音乐出版社

高等学校音乐教育学会推荐用书

音乐欣赏基础教程

分卷主编 匡惠

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏基础教程/分卷主编 匡惠. - 上海:上海音乐出版社,2002.3 重印
高等学校音乐教育学会推荐用书

ISBN 7-80553-420-9

I.音… II.匡… III.音乐欣赏-高等学校-教材 IV.J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 52935 号

责任编辑:樊 愉

封面设计:王志伟

音乐欣赏基础教程

分卷主编 匡 惠

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 苏州文艺印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 16.5 插页 2 谱、文 250 面

1993 年 11 月第 1 版 2002 年 3 月第 9 次印刷

印数:34,001—39,100 册

ISBN 7-80553-420-9/J·359 定价:16.50 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:0512-6063782

高等学校音乐教育学会 教学用书编纂委员会

主 编 瞿 维

副主编 方 堃 沈建军

徐定中 孙从音(常务)

编 委 (按姓氏笔画顺序)

方 堃 孙从音 伍湘涛

陈正福 沈建军 严宝瑜

周建枢 夏丽萍 徐定中

程民生 穆礼弟 瞿至善

瞿 维

高等学校音乐教育学会推荐用书

音乐欣赏基础

分卷主编 匡 惠

分卷副主编 曹伟刚、胡企平、孙从音、徐定中、
陈正福、任宝平、孙跃云

编写组成员 马西平(西安交通大学)、 王 凡(南京林业大学)、
孔繁洲(山西大学师范学院)、 匡 惠(清华大学)、
孙从音(天津大学)、 孙跃云(太原师专)、
任宝平(天津大学)、 刘延泽(山西大学师范学院)、
陈正福(浙江大学)、 陈秉洁(浙江财经学院)、
陈 红(北京信息工程学院)、 何云蛟(兰州大学)、
何 平(河北师范学院)、 杨姗姗(白求恩医科大学)、
宗德新(北京电影学院)、 胡企平(上海交通大学)、
荣 蓉(芜湖师专)、 徐定中(上海交通大学)、
唐志远(武汉工学院)、 夏建民(武汉工学院)、
涂希宁(河北地质学院)、
席小多(南京市金陵职业大学)、
曹伟刚(上海中医学院)、 谢崇抒(云南民族学院)、
穆礼弟(清华大学)

卷 首 寄 语

在教育改革的浪潮中,美育的作用引起了广泛的重视。德、智、体、美、劳五育并举的方针,证明是培养具有社会主义思想觉悟、有创造能力的开拓型人才的有效途径。这一认识已经得到愈来愈多人的承认和接受,从而使长期被遗忘的美育在国家教育方针中恢复了应有的地位。

艺术教育是在学校中实施美育的重要内容和手段。从理工科大学发端的音乐教育,其覆盖面逐渐扩大,现在已有相当数量的大学开设了音乐选修课。随着工作的开展,在高校任教的音乐教师们迫切地希望给他们提供一些参考书。由于中小学音乐教育尚未走向正规,高中又是一个断层,目前大学的音乐教育基本上处于初创的阶段,其程度也是参差不齐的,要由国家颁发统一的教材尚不具备条件。鉴于此,本会收集了一些老师们授课的教材,从中选择了一些并经过讨论和修改,推荐给大家作为参考用书。希望通过实践,广泛听取意见,使它们日臻完善。相信随着全国音乐教育的普及和深入,必然会水涨船高地对大学的音乐教育提出更高的要求。那时必然会随着形势的需要而产生更完备、更高质量的用书。

祝愿在这块园地上耕耘的园丁们以艰辛的劳动、坚强的毅力,努力开创音乐教育以新局面,迎接美育春天的来临。

瞿 维

1989年1月3日

结 束 语

我们从《导论》开始,经过了一学期的学习——《歌曲》、《戏曲音乐》、《说唱音乐》、《中小型器乐作品》、《交响音乐》和《歌剧》、《舞剧》等章节的赏析,从对音乐基本要素的感知入手,至今已欣赏、浏览了古今中外丰富多彩的音乐宝藏,了解了音乐的语言和古今中外音乐发展的概貌,结识了许多音乐家。在音乐声中,我们相识又相融了。

音乐作为崇高的艺术,是文化的一部分。它蕴含着美,向人类展示着美,并引导着人们进入美的境界。相信你们,通过自己的学习,特别是亲自参与音乐的实践与体验,一定会有所感受的。哪怕是一点点,也是有意义的和宝贵的。

本教材容量较大,意在让同学们在有限的时间内能对什么是音乐、如何感受音乐以及音乐的要素、古今中外的音乐发展情况、作家和作品有一个基本的了解和认识。所以,教师在授课时对同类体裁的作品是有所考虑和选择的,余下的作品作为课外作业,请大家结合教科书和教学磁带去听赏。

音乐是社会生活的高度概括和体现,是人们的审美理想的具体体现,它源于生活又高于生活。毫无疑问,音乐具有认识、审美、教育等功能。但要使音乐真正实现它的认识社会、认识历史,教育人们、提高人们的思想境界和审美趣味的功能,还必须依赖于音乐的实践,即全身心地投入音乐的活动,深入、反复地感受和体会音乐作品。要实现音乐教学的诸功能,实际上是要经过感受(音响感知)、体验——思辨——感受多次的反复过程,是要经历从感性到理性,又回到感性的体验的多次反复的过程。至于感性和理性的比重究竟应当是多少,这个是难以用量来表示的。通过我们的学习和你个人的学习,你对音乐看法是怎样的?你感受音乐时经历了怎样的过程?你认为应当怎样去感受音乐?音乐与你的生活、音乐与你的整个身心是怎样的一种关系?

音乐是人类最珍贵的精神财富,让我们在音乐声中去认识色彩斑斓的人类世界,让我们在音乐声中陶冶自己,让我们在音乐声中去为人类美好的明天而努力。音乐伴随着我们,我们在音乐中相知又相融。让我们敞开自己的胸怀,去拥抱生活,去创造更新更美的音乐篇章吧。

主要参考书索引

- 《音乐辞典》 王沛纶编
- 《中国音乐辞典》 中国艺术研究院音乐研究所 缪天瑞等编
- 《科林斯音乐百科全书》 杰克·威斯露甫弗·哈里森著
- 《音乐知识词典》 高天康编
- 《辞海》 艺术分册
- 《欧洲声乐发展史》 尚家骧著
- 《西洋歌剧故事全集》 古斯塔夫·科贝著
- 《外国通俗名曲欣赏词典》 罗传开编著
- 《中外名曲赏析》 王盛昌等编
- 《中外名曲欣赏》 孙继南等编
- 《音乐欣赏手册》 上海文艺出版社编
- 《音乐欣赏心理分析》 张 前著
- 《音乐社会学》 (苏)阿·苏哈托著
- 《音乐美学史学论稿》 于润洋著
- 《中国古代音乐史稿》 杨荫浏著
- 《中国近现代音乐史》 汪毓和著
- 《欧洲音乐史》 张洪岛主编
- 《西洋百首名曲详解》 人民音乐出版社编辑部编
- 《音乐教育参考资料》 中国音协音乐教育委员会、北京师范大学教育系编
- 《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》 中国大百科全书出版社
- 《西洋音乐史与风格》 刘志明著
- 《交响音乐分析》 唐纳德著
- 《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》 中国大百科全书出版社
- 《吴梅戏曲论文集》 王卫民编
- 《中国戏曲发展史纲要》 周贻白著
- 《戏曲音乐史话》 晓 苍撰
- 《曲艺概论》 侯宝林、汪景寿、薛宝琨著
- 《说唱艺术简史》 中国艺术研究院曲艺研究所编
- 《中国民族音乐大系·曲艺音乐卷》 夏 野、陈学娅主编 连 波分主编

目 录

编者前言	1
第一章 欣赏导论	9
第一节 关于欣赏	9
一、音乐欣赏	9
二、音乐信息	13
三、感知能力	15
第二节 曲 式	18
一、乐段、一部曲式	19
二、单二、单三部曲式	22
三、回旋曲式	26
四、变奏曲式	27
五、复二、复三部曲式	31
六、奏鸣曲式	33
练习题	39
第二章 歌 曲	41
第一节 综 述	41
一、中国音乐述略	41
二、中国歌曲综述	42
三、外国歌曲综述	43
第二节 中外民间歌曲	44
一、中国民歌	44
二、外国民歌	51
第三节 中外著名歌曲介绍	58
一、中国古代歌曲	58
二、中国近现代歌曲	60
三、外国歌曲	66
四、中外大型声乐作品	73
练习题	77
第三章 戏曲音乐	79
第一节 戏曲艺术的形成与发展	79
第二节 戏曲音乐的来源和特点	79
练习题	92
第四章 说唱音乐	93
第一节 说唱艺术的形成与发展	93
第二节 说唱音乐的分类	96

第三节 说唱音乐的基本特征.....	98
练习题.....	107
第五章 中小型器乐曲.....	108
第一节 民族器乐曲及民族乐器分类.....	108
第二节 中小型器乐曲及其体裁.....	117
一、前奏曲	117
二、无言歌和船歌	118
三、夜曲和小夜曲	121
四、练习曲	126
五、舞 曲	128
六、奏鸣曲	135
七、室内乐	140
练习题.....	146
第六章 交响音乐.....	148
第一节 交响乐队及体裁.....	148
一、协奏曲	152
二、组 曲	160
三、序 曲	164
四、交响诗	168
第二节 交响音乐与音乐家.....	174
一、海 顿	175
二、莫扎特	179
三、贝多芬	182
四、舒伯特	192
五、勃拉姆斯	195
六、柏辽兹	199
七、德沃夏克	201
八、柴可夫斯基	205
练习题.....	211
第七章 歌 剧.....	212
第一节 中国歌剧.....	213
一、《白毛女》	213
二、《洪湖赤卫队》	215
三、《小二黑结婚》	216
第二节 外国歌剧.....	217
一、《费加罗的婚礼》	217
二、《塞维利亚的理发师》	219
三、《托斯卡》	221
四、《卡门》	223
五、《水仙女》	224
六、《伊万 苏萨宁》	226
七、《茶花女》	227
练习题.....	230

第八章 舞 剧..... 331

第一节 舞剧与舞剧音乐..... 231

一、芭蕾音乐 231

二、民族舞剧音乐 232

三、现代舞剧音乐 232

第二节 中国舞剧音乐作品..... 232

一、《白毛女》 232

二、《红色娘子军》 233

三、《宝莲灯》 234

四、《丝路花雨》 236

第三节 外国舞剧音乐作品..... 237

一、柴可夫斯基的舞剧音乐 237

二、普罗科菲耶夫的舞剧音乐 246

练习题..... 249

结束语

主要参考书索引

编者前言

今日的学生,是明天的栋梁,国家建设的成败取决于一代人才的成长,能否多出人才,出好人才,提高中华民族的素质,关键在于今天的教育事业。二十一世纪将是信息更加瞬息万变、知识更新期日趋缩短的时代,新一代的人才如果不能适应这个形势,就不能符合社会的要求,这就是今天所面临的教育改革的出发点。

面对我国改革开放全面展开的形势,面对着世界范围的新技术革命正在兴起的形势,人才的需要迫在眉睫,教育的改革势在必行。我们需要成千上万才华横溢的人才,他们是有理想,有道德,有文化,守纪律,热爱社会主义祖国和社会主义事业,具有为国家富强和人民富裕而艰苦奋斗的献身精神,他们应该不断追求新知,具有实事求是、独立思考、勇于创造的科学精神。可以断言,二十一世纪培养新一代创造型人才也是一场严峻的国际比赛,通往冠军的道路比任何其他项目都要艰难得多,但这是必由之路,别无选择,唯有锐意改革教育,奋起拼搏,勇敢坚定地去夺取胜利的桂冠,才能实现中华的腾飞。

传统的教育方法强调记忆,学生由老师按照设计好的模式来塑造,靠死记硬背获得知识,通过反复练习以形成条件反射来掌握技能,做大量习题求取标准答案。在这样的以教师为中心、课本为中心、课堂为中心的教学中,学生是被动的,无从发挥自己的想象以及创造才能,甚至常常发生知其然而不知其所以然的情况,虽然在那种固定内容和格式的考试中取得了高分,可是培养出来的人却是“唯书”、“唯上”、“唯师”的,高分低能的现象屡见不鲜,原因就是只停留在事物的表面和外部联系上占有学习材料,落后的教育方法扼杀了学生的创造才华。过去理工院校被誉为工程师的摇篮,毕业的学生只要在相当狭窄的专业范围内掌握几条“药方”,能解决本专业一些常见的问题就合格了,这样的人才在工业社会里是受欢迎的,然而面对信息社会将会无所适从。虽然近代教育思想已经有了发展,要求学生在理解的水平上掌握知识,能够从事物内部和本质联系上进行抽象思维的加工,人才的能力也有了很大的提高。可是,记住并且理解了学习过的知识还不是学习的最终目的,现代教育要求学生达到创造性运用的水平。他们应该把学习过的材料加以消化吸收,使知识转化成活的营养,有灵活的渗透能力,而且不断积累并扩散,成为深化和发展的财富。他们不仅仅把知识一般地作为技能和技巧,而是升华到创造性运用的程度,在没有现成“药方”的情况下,善于从占有的知识与新课题之间找到内在的联系,在这个基础上进行探索,同时使占有的知识迁移泛化,创造性地解决新问题。他们不仅掌握精确领域的知识,还能对模糊领域的问题进行研究,他们能走前人没有走过的路,干前人没有干过的事,想前人没有想过的问题。我们改革传统的教育,就要把立足点放到培养学生的创造性运用的能力这个水平上来。

新一代的创造型人才应具有高层次的文化水平和扎实的基础知识,才可能占有思维材料,具备鉴别能力。他们应该有广博的知识,宽阔的视野和敏锐的观察力,能够掌握事物内部本质的相互联系。他们应该具有崭新的思维方式和习惯,善于独立而且主动地进取,能够发散式地由此及彼,决不墨守成规,并不断发展其学术观点,把探索活动伸向新的领域,把思维的振幅

扩大到现实和未来,还要善于对思维方式本身进行革新。他们不止运用学习过的知识进行工作,而是具备一种创造型、开拓型的素质,不断深化和更新现有知识,有自学的能力。这样的人才决不能靠死啃书本来造就,也不可能依靠单一的主干学科而取得成功,必须在总体教育方针的指导下,由各门学科综合地进行素质培养。在这里,人文及艺术学科同样是不可缺少的。如何在我们的教育改革中取得有效地培养人才的思维能力的结果,是一个至关重要的问题。

在传统教育之中,音乐是一方面的知识,一种爱好和修养,作为一门艺术学科,音乐能提高人们的审美能力。因此,音乐教育的任务就是启迪学生对美的敏感,学习音乐知识和技能,指导学生欣赏音乐。音乐具有陶冶情操,提高道德品质的作用,进步的音乐能激发群众的革命热情,比如《国际歌》在历史上起着巨大的作用;我国抗日战争、解放战争、抗美援朝以及社会主义革命的各个历史时期,都有许多优秀的歌曲鼓舞人们投入斗争洪流,去夺取一个又一个的胜利。这方面的例子枚不胜数,也是众所周知的。可是,艺术学科在培养创造型人才的事业中,还有着独特的功能和作用,音乐教育的意义远远不止是在美育范畴。近年来国内外的研究和实践证明,音乐教育可以综合地培养创造型人才的各种素质,是培养品德、锻炼意志、开发智力,尤其是发展创造能力的良好途径。

诚然,音乐是一门艺术学科,它具有社会科学的一般特征,还具有美育学科的审美功能和教育功能。“以美辅德”,有利于人们改造世界、改造自己和陶冶情操;“以美益智”,有利于人们认识世界,追求真理和发展智力;“以美促体”,有利于人们净化环境,振奋精神和美化身心。没有音乐似乎并不影响温饱,可是为何人类社会却从来离不开音乐呢?正如饥寒的人可以有欢乐,富足的人也会有忧愁一样,人非草木,亦非一般动物,人类不可能没有感情,不能没有美,人们的主观世界必然与客观世界产生交融,除了天生的聋子以外,通过音乐把内心的感情与外界的感受沟通起来是非常自然的,人们借助乐声来抒发自己的情怀。追求美是人的精神生活的需要,美感是一种高尚的健康的快感,爱美之心人皆有之,音乐可以满足人的愉悦要求。如果说快感只是一种初级的情绪反应,那么情感便是唯独人类才具有的,对生活、历史和理想进行思考的感性评价,音乐作品除了主题给人以教育启迪之外,它有一种感人的魅力,人们的感情和想象可以在乐声的熏陶中尽情地驰骋。高尔基曾说过:“当你听音乐时,你会忘记这是白天还是晚上,忘记自己是老人还是小孩,忘记一切。”正是因为音乐能激发感情的浪花,拨动思想深处的心弦,从而产生移情作用,发挥其教育的功能。冼星海说:“歌曲对革命,犹如盐对于人类,是有同样重要的作用,盐能增强人类体力,歌曲也能增加革命力量。”音乐既满足了人们的愉悦要求,又寓教于乐,如果我们放弃音乐教育这个阵地,那些低级趣味的娱乐或游戏就会侵入青年的精神生活,去满足他们的愉悦要求,以致成为低级趣味的人,由于音乐艺术的情感特点比之其他任何学科都独具特色,因而它对于德、智、体诸方面的教育功能也是独特的。

美国哈佛大学心理学家迦德纳说:“只有扩大对人类智慧的看法,才能设计出更有效的教育方法。”他认为人的智力应该包括七个支流:

- (1) 语言的——能用口头和书面来组织、控制和交流经验;
- (2) 逻辑数理的;
- (3) 音乐的——能感知和创造音乐;
- (4) 空间的——辨别方向,三维空间感,能在头脑里形成表象,并把它转换语言、绘画或者其他方式表达之;
- (5) 身体动觉的——达到外科医生或运动员那样的精确动作,具备控制能力;
- (6) 自我的——自我概念,信心,毅力;

(7) 人际的——理解别人,知道人们的感受怎样,懂得如何激发别人的动机和行动,善于与人打交道,有效地解决人际间的问题。

只有综合来衡量这七个支流,才能判断一个人的智力水平。这种观点打破了长期以来以逻辑数理能力——智商来代替全部智能的概念,现在已经被广为接受了,如果用这种看法来指导教育,势必引起观念上的重大变化。的确,如果不把学生作为一个整体的人来看待,怎么可能综合发展他们各方面的素质?怎么谈得上全面发展呢?在这方面,美育是最有效的,也是无法取代的。

对于培养人才来说,音乐的二次完成性对集中注意力的能力,触类旁通的理解能力,归纳分析的思维能力,尤其是想象及创造力的发展,都有着巨大的意义。爱因斯坦说过:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。”的确,只有当人类向往像鸟一样在天空飞翔,才会研制飞机并且发展航空事业;古今中外无数神话想象人们到月球上去,才可能有宇航员的登月飞行。音乐给人们的想象力提供了广阔的天地及灵活多样的可能,事实上音乐活动本身就离不开创造与思维。思维是一种多元化、多侧面、多层次、多反复的对客观现实的高级反映,包括着第一信号系统及第二信号系统的平衡,也就是形象思维与逻辑思维的同时活跃,感情和理智的完美统一,所以进入最佳的音乐活动境界对人的想象能力与创造能力有极好的培养和锻炼作用。爱因斯坦还说到:“我的很多创造发明都来自音乐的启发。”这是不无道理的。

音乐通过声音的活动过程来呈现形态,占用一定的时间来陈述内容,同时也随着时间的进程而转瞬即逝,这是音乐艺术另一个独特的地方。显而易见,接受音乐形象有赖于记忆能力,漫不经心,前听后忘,不可能得到完整的印象,谈不上从事音乐活动,只有专心注意,过耳不忘,才能享受音乐的情趣,步入音乐殿堂。试想,记不住音乐的主题如何了解它的发展?没有掌握主导动机又如何贯串感情的脉络?音乐欣赏就是艺术化的音响流在听觉中造成一个持续不断的链式“痕迹”流,完成感知的过程,人们是在记忆的基础上完成审美过程的。而且除了要了解音乐作品的整体,还要吸收很多细节,时而注意和声,时而注意旋律,或者从倾听低音区转移到中音区,这种注意力分散又集中的统一,随着时间消逝而接受音乐的多层次及立体性,是音乐本身对记忆的要求。此外,欣赏过程中的想象和联想,也是以记忆作为前提的,音乐把人的思维活动激发起来,把非同类的事物也牵涉到审美中来了,例如视觉的感受、哲理的体会等等,还包括各种感觉之间的转移、交换,其实质是对过去既存经验的再造或改造,在音乐刺激能引起过去有关的生活经验和思想感情时,才能产生联想,所以,音乐活动的本质性的作用就是建立在记忆之上的。至于创作者记忆素材,演奏演唱者背记乐谱,这些显然是直接的记忆活动。因此,音乐对于锻炼和发展人的记忆能力,有着不言而喻的作用。不要忘记,这也是培养所需人才的一项不可缺少的重要素质。

音乐活动往往通过表演来进行,这是审美活动的最生动的方式,也是人们交流内心感情的机会和渠道,表演者和欣赏者一起漫游音乐世界,探索美的奥秘。这种表演赋予演出者掌握相应技能的任务,越是具有高超的技艺,就越能得心应手地描述音乐形象,解释音乐内容,揭示作品的内涵,抒发自己的感情。各种音乐技能是没有止境的,获得技能却要付出艰巨的劳动,优秀的表演者都有一个勤学苦练的过程,所以音乐爱好者常常也有极大的热情及坚韧不拔的毅力,否则无法提高他的艺术水平,这种对事业的执着追求和不懈的精神,同时能影响理工专业方面的进取。技能性还反映了复杂的大脑控制能力及生理协调机能的完善,请看:指挥读谱一目十行,非常善于把自己的感受传达给别人,统率音乐表演的完成;弹钢琴的十指灵巧地分工

配合,如此完美地协调动作;演奏弦乐器多么洒脱灵活,把肌体的活动化成神奇的乐音;演奏管乐器还要配合呼吸、吐舌、口型、指法;歌唱者几乎调动了全身的肌肉和器官参加工作。可见,音乐表演不仅锻炼了毅力和热情,还能使大脑和身体各部器官达到高度的协调统一,使人的自身变得更加完美,这也是音乐演出的魅力之一。还有,当众表演是一种自信心的体现,反映了表演者的自我概念和自我评价,无论在艺术素养还是技能水准方面,表演者的心理状态必是良好的。所以一个信心十足作了成功表演的人,从事其他工作也是自信的;相反,如果常常经受失败的难堪,会使一个人的信心丧失殆尽,以致变得谨小慎微、优柔寡断。艺术实践是培养自信心的良好方式,别以为这是无关紧要的次要方面,现代开拓型人材决不能是缺乏热情和信心的人,他们应该具有坚强的意志,对事业和前途充满信心,他们经得起挫折,勇于克服困难,而且坚信自己有能力攀登面临的高峰,不断取得成功。

合唱、合奏等许多音乐活动,是以集体的方式进行的,每个参加者都有相应的技巧和合作精神,要具备融合到集体里去的素质。匈牙利音乐教育家柯达伊说过:“有什么东西比合唱队更能表明社会的团结吗?许多人联合起来做一个人单独所不能做的事,无论他们在其他方面多么有才能,而在合唱队里,每个人的工作都同样重要,一个人的错误就能够毁掉一切。我不能断言英国社会的无比团结及每个英国人的纪律性都是合唱队创造的,但是英国人的团结和纪律与他们六百年的合唱历史之间可能有某种联系”。我国历史上的每次群众革命高潮,同时也是群众歌咏运动的高潮,回顾抗日战争、抗美援朝、粉碎“四人帮”等时期的歌咏活动,不也能找出规律性的东西吗?二十一世纪的人才才是独立能力的强者,也将是更依赖于社会和集体而发展的成员,高度工业化和信息化将不可能存在脱离集体而个人奋斗成功的专家。通过集体性的音乐活动培养人才的团结和纪律,锻炼人们的组织能力,加强人与人之间的感情联系,激发爱国热情和民族自尊自豪感,有着十分重大的意义。

音乐艺术反映了人类几千年的文明史,每个时代都有自己的音乐作品,这些作品有着时代的风格特点烙印,民族烙印,还有不同的音乐形式和音乐语言。因此,表演或者欣赏音乐作品也培养了人们的时代感,增长了历史知识,而通过音乐活动体会到的时代感和历史感,是经过人们的情绪和感受而获得的,比书本上的历史知识生动而深刻。从自然科学的方面来看,音乐艺术离不开声音,声音是有物质基础的,材料受到力的作用而发声,把声音加以控制,组合成音乐作品来传达感情,一切过程都与材料、力学、音响学、电声、电脑……等物理、数学学科发生天然而广泛的横向联系。音乐学科本身也极为丰富、复杂而且十分严谨,音乐科研还有很多尚未开垦的处女地,其中不少正是专业口径狭窄的音乐家们所无能为力的,必须与理工学科、医学以及其他社会科学结合起来开拓。因此,文理渗透不是一句口号,是实实在在大有作为的广阔天地,学习音乐必然促进其他方面知识的发展。

近年来,国外医学专家的研究证明,大脑左、右两半球有着不同的分工,左脑以语言、理解、逻辑、计算等功能为主,被称为语言脑;右脑以音乐、记忆、形象、感知、时间、感情等功能为主,被称为音乐脑。左右脑既分工又配合,互相传递信息才能形成人的正常意识,缺一不可。假如一个人偏重使用左半脑,那么到了一定饱和状态他的智力就很难发展,必须同时开动右半脑,促使其积极活动,相辅相成,才能求得左右两半球的平衡发展,增进智力。我们理工院校的专业学习多数强调逻辑推理能力的发展,比较集中使用左半脑,如果忽略了右半脑的锻炼,智力发展将会受到限制。人类大量的非语言活动,比如音乐、美术、体育、恋爱等等,如果用语言来回忆或者描述往往使人感到茫然,而用情绪来体会就十分自然了。据研究证明,从事音乐活动对于左右两半脑的平衡发展是十分有效的。医学实验还证明,人的大脑从三个月到三十岁的

基本结构是一样的,只是大脑皮质上“沟”的深度有所不同,用脑多的人沟深,也就越聪明。一般来说,三十岁以后脑子就逐渐衰弱,若要延缓衰退,保持脑子的活力,最好的办法就是三十岁前多动脑筋,以加深前期的沟深。有人估计,人脑的记忆容量可以等于全世界藏书的全部信息,而我们只使用了十分之一,还有人认为只用了万分之一或十万分之一,不管哪个数字最准确,脑子还有很大潜力没有被利用起来,这个结论是没有疑问的。如何去开发这种潜力呢?我们的学生都是三十岁前的年轻人,不妨听听清华大学参加课余音乐活动同学们的体会:7+1>8,每天用一小时参加音乐活动,学习效率大于原来的八小时。达尔文说:“每周至少听一次音乐。要是这样,我脑中那些现在已经衰弱的部分就可以保持他们的生命力。失去这些爱好,无疑就会失去一部分幸福,也许还会影响智力。”或者我们从这里可以找到爱因斯坦、李四光、恩格斯、列宁、居里夫人、高尔基等等这些世界公认的聪明人,同时也都是音乐爱好者的原因。

外国的经验值得注意,1957年苏联人造卫星上了天,美国受到了很大冲击,白宫组织了强大的专家班子进行研究以后,认为科学技术上的差距是一种表现,根本原因在教育上,虽然教育方面包括一系列的问题,但培养人的创造能力是个关键,其中发展艺术和人文学科占有重要的地位。1961年白宫“研究和发展教育”专门小组的报告中说:“最杰出的科学家从不是局限在个人的专业领域之内,通晓和熟悉艺术及人文学科,能促使优秀科学家变得更加敏锐,视野也将更加开阔。”由美国国家科学基金会主办的耶鲁研究班也说:“认真地学习艺术和人文学科会促使科学进步,因为科学家会通过学习艺术而得到发展。”与美国相反,苏联最高当局早就明文阐述“艺术教育能够激起幻想,开拓思想,形成道德原则,扩大眼界,巩固思想立场,给人以理想。”还认为“借助艺术能培养人的整个创造才能,能培养全面发展的人所应具有的心理和个性。”因此,艺术教育的作用在苏联倍受重视。近年的材料反映,西方资本主义国家的高等工程教育中,有百分之二十课时属于艺术及人文学科;苏联无论是工科院校还是综合大学,艺术及社会科学占总学时数百分之十一到十二以上,尤其在工科院校中比在综合大学中占的比例还大。哈佛大学提出一个有教养的人应该达到的要求:必须能够清晰而有效地思考和书写,可以批判评价文学艺术、历史、哲学等社会科学,分析物理学和生物科学的数理和实验方法;不能对他国的文化和时代一无所知;应该对道德和伦理问题有所理解;应该在某些知识领域达到深度。麻省理工学院在本科四年三百六十学分的成绩中,可以选七十二学分艺术及人文学科“普通选修课”,而该校开设的音乐课程就达到了七十二个学分。

作为艺术作品来看,音乐也有高低之别,良莠之分,并不是一切音乐都是好的。评价音乐作品有民族标准、社会标准、时代标准、内容标准、风格标准、艺术标准等等,人的欣赏习惯不同,喜好各异。浅薄的音乐使人停留在感官刺激的层次,为追求快感而迷恋音乐,古人言:“耳之情欲声”,人们指责历史上的昏君沉溺于声色犬马之中,声就是第一条罪状。事实上,过度追求官能刺激有损于身心健康,例如某些摇滚乐、迪斯科舞曲之类的东西,其刺激性的成分越大,审美价值就越低。美国科学家做过对比测试,摇滚乐及爵士乐演员们心率不齐、神经异常者占百分之九十三以上;而演奏古典音乐的交响乐演奏员患同类疾病者连百分之五都不到,足见音乐与健康的关系是不能一概而论的。匈牙利音乐教育家柯达伊说:“在艺术上就不像服装那样无所损害,穿着低级趣味的人并不危及自己的健康,而艺术的低级趣味却是一种真正的精神疾病,它将人的心灵禁锢起来,使之无法接触名作及其赋予生命的‘营养’,精神就会萎缩或者发育不全,整个性格就会打上怪异的烙印,在成年人身上,这种毛病大多无法医治,只有预防才有作用,进行免疫工作应是学校的任务。”近年来,开放政策也使得一些低下的商品音乐影响我们的社会,尤以青年为甚,如果音乐教育扎扎实实地深入开展,可以起到良好的防护作用;否则就

连强化的行政命令也无法堵塞和阻止文艺“疾病”的蔓延，如果我们的学生不幸染上了柯达伊先生指出的那种疾病，将是十分可悲的。

并不是说人人都要成为音乐家。因为五十年代和六十年代间西方社会教育的重点放在专业化上，“结果使医生难以与病人交流思想，工程师对当教师的妻子的工作一无所知，心理学家也不懂社会学家的普通谈吐。”当时就有人认为“专业化已经出格了，知识太支离破碎，普遍规律和永恒的真理在整个教学过程中被忽略了。”“专业教学束缚了教授们的思想，不能激发他们去发挥综合想象力。”我们中国的教育中是否也存在相同的问题？在今天的教育改革中应该如何看待艺术及人文学科的作用？这是问题的所在。音乐知识和其他很多基础知识一样，是任何人所必须的，不论他们选择什么专业，从事什么工作，都应具备社会共有的知识结构，如果社会的成员缺乏共同的知识，那么这种社会就是缺乏基本文化的社会。只有审美教育，才能帮助自然人向审美人进化，到达人格完成的最高境界，这是历史发展之必然。缺乏美育的教育是不完全的教育，缺乏审美能力的人是不完全的人，千真万确！音乐是成材的重要途径和条件，毋庸置疑！

虽然从1903年开始，我国就把唱歌课定为学校教育的必修课，民国建立后有过立法，确定音乐课作为正式课程，教学内容也不止是唱歌了，1932年到1940年间，当时国民政府教育部多次调整音乐课的设置，从小学到高中所有年级都有规定课时的音乐课，但是教学法和课堂授课内容变化不大，始终以唱歌和识谱为中心。中华人民共和国成立以后，很快就出现了音乐教育的高潮，当时社会上的群众歌咏活动以及专业单位的演出一片生机勃勃，学校的音乐活动也相当活跃。经历过《青春万岁》时代的中年人都会有深刻的记忆，现在中老年教师里不少音乐爱好者也是在那时学习音乐的。可惜好景不长，在左的路线影响下，1956年高中及初中三年级的音乐课被砍掉了，其他年级的课时均遭削减，最后连幼儿园小朋友也只剩下每周二节音乐课，这是令人百思不解的。大学的情况大致也差不多，虽然没有过大学生必修音乐课的立法，但过去综合大学里有的设有音乐专业，其他学生可以选修；有条件的大学也有钢琴、声乐等教师和设施，供学生选修音乐，课余活动的条件一般都比较具备。五十年代高校调整以后，文理分家，对口归类，专业口径越来越窄，高校的音乐教育消声匿迹。到了“文化大革命”时整个社会恐怕除“样板戏”以外就只有造反歌之类的东西，文化和艺术被史无前例地摧残得一干二净。这导致了近年大学生中“音盲”现象十分普遍，有些大学进行了抽样统计，略识五线谱的大学生只占千分之二左右，有音乐特长的同学更是屈指可数。一片荒凉的景象令人瞠目，贻误一代人的后果令人心碎。

国家从“文化革命”的创伤中复苏以后，教育改革逐渐提到日程上来了，国外教育的新信息也频频传来，普及音乐教育的发展阶段已经到来，而且来势很猛，方兴未艾，景象喜人，已经受到国家教育委员会的重视。同学们学习音乐后都有不同程度的收获，除了学到一方面的知识技能之外，普遍感到深化了对音乐艺术的理解，对人生、事业、时代、国家以及大自然都充满了爱的感情，更重要的是影响到思维方式和习惯，加强了想象能力和创造能力，得到诸方面的素质锻炼，有利于成长为现代社会所要求的新型人才。不少同学由衷地赞赏自己得到了学习音乐的机会，认为是终生难忘的幸运，表示十分留恋。

新生事物需要开拓精神和创造性的劳动，改革的时代更是如此，我们不能用陈腐的旧思想、旧方法去创业，承认普及音乐教育的功能和作用只是起点，还必须用崭新的方法和内容来发挥音乐教育的特长，为培养二十一世纪的新型人材这个总体方针服务。可喜的是，近年来我国出现了教育界重视音乐，音乐界关心教育的局面，社会各阶层及广大群众逐渐认识到音乐与