

音乐教育概论

谢征 编著

江西高校出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐教育概论/谢征编著. —南昌:江西高校出版社,
2011.1

ISBN 978—7—5493—0164—5

高等学校通用教材

I. ①音... II. ①谢... III. ①音乐教育—教学研究
IV. ①J6—4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 010810 号

出版发行	江西高校出版社
社 址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮 政 编 码	330046
总编室电话	(0791)8504319
销 售 电 话	(0791)8513417
网 址	www.juacp.com
印 刷	南昌市光华印刷有限责任公司
照 排	江西太元科技有限公司照排部
经 销	各地新华书店
开 本	787mm×960mm 1/16
印 张	17.75
字 数	340 千字
版 次	2011 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1~1050 册
书 号	ISBN 978—7—5493—0164—5
定 价	34.90 元

赣版权登字—07—2011—10

版权所有 侵权必究

目 录

第一编 音乐美育论

- 第一章 美与审美 / 2
 - 第一节 美的特征 / 2
 - 第二节 美的形态 / 5
 - 第三节 学会审美 / 9
- 第二章 音乐之美 / 14
 - 第一节 音乐的审美特征 / 14
 - 第二节 音乐美的组成要素 / 20
 - 第三节 音乐欣赏 / 22
- 第三章 音乐美育 / 27
 - 第一节 音乐美育的原则 / 27
 - 第二节 音乐美育的价值 / 30
 - 第三节 音乐审美能力的培养 / 35
 - 第四节 音乐美育中的心理与情感 / 38
 - 第五节 音乐审美趣味 / 43
 - 第六节 学校音乐美育 / 45

第二编 音乐教学论

- 第四章 音乐课程 / 49
 - 第一节 音乐课程价值 / 49
 - 第二节 音乐课程目标 / 51

第三节	音乐课程理念	/ 53
第五章	音乐教学	/ 55
第一节	音乐教学原则	/ 56
第二节	音乐教学领域	/ 63
第三节	音乐教学过程	/ 79
第四节	音乐教学模式	/ 97
第五节	音乐教学方法	/ 104
第六节	国外音乐教学法	/ 128
第七节	音乐教学环境	/ 157
第八节	音乐教学语言	/ 160
第九节	音乐备课	/ 179
第十节	音乐说课	/ 188
第六章	课外音乐活动	/ 193
第一节	课外音乐活动的功能	/ 193
第二节	开展课外音乐活动的形式	/ 195
第三节	关于课外音乐活动的几点建议	/ 197
第七章	音乐教育实习	/ 199
第一节	音乐教育实习的目的	/ 199
第二节	教育实习的准备	/ 199
第三节	音乐教育实习的内容与要求	/ 201
第四节	教育实习过程的实施	/ 203
第八章	音乐教学评价	/ 211
第一节	音乐课程评价的原则	/ 211
第二节	评价内容	/ 212

第三编 音乐教师论

第九章	音乐教师素质	/ 219
第一节	思想素质	/ 220
第二节	教师职业道德	/ 222
第三节	科学文化素质	/ 233
第四节	心理素质	/ 234
第五节	教育专业的理论	/ 239
第六节	音乐专业素养	/ 246

第七节	自学能力 / 247
第十章	教育科研能力 / 249
第一节	教育科学研究的基本原则 / 250
第二节	音乐教学研究能力 / 251
第三节	音乐课题实验能力 / 252
第四节	音乐教育研究的方法 / 257
第五节	音乐教育论文写作能力 / 273
主要参考文献	/ 277
后 记	/ 278

第一编 音乐美育论

音乐是听觉的艺术、时间的艺术,是诉诸情感的艺术。它以具有一定特性的音响作为基本材料,通过有规律的变化组合,构成可以借助人的听觉感受来确立的艺术形象,以旋律、节奏、曲式结构、和声等要素结合成丰富多彩的音乐作品,揭示人们对客观世界的情感和反映。

音乐美育是有目的、有计划、有组织地通过音乐艺术内容,按照音乐美的规律对学生进行全方位的音乐审美教育,以促进人的素质全面、自由、和谐发展的教育活动。音乐美育教育是学校实施美育的重要手段之一,有其独特的功能。比如,乐曲的旋律美、歌词的语言美、音响的意境美、表演的体态形态美、演唱演奏的情感美,是其他学科难以比拟的。它既能陶冶人的情操,丰富联想、开启智力、活跃思想,又能鼓舞士气、奋发向上,激发、创造、影响世界观的形成,因而,音乐美育在学校教育中具有重要的意义。

第一章 美与审美

我们生活在千姿百态、色彩斑斓的美的世界中。大海的壮阔,流云的旖旎,花草树木的苍翠,飞禽走兽的矫健,日月星辰的绝妙,风雨雷电的神奇……无不以其特有的美感力量召唤、征服着古今中外的人们。

那么,美是什么?

马克思主义认为,美是人的本质力量在对象世界的感性显现。

人的本质力量,是指由人的自然本质和社会本质所决定的人的肉体和精神两个方面的力量。人类通过生产劳动,把自己的本质力量表现出来,物化在对象之中,这就是所谓“本质力量的对象化”。人类通过创造性的劳动,在改造客观世界的过程中实现自己的目的,体现自己的意志,使自然界打上自己的印记,成为“人化的自然界”。在对象化的客体上,渗透着人的心血和汗水,凝聚着人的智慧、才能、理想和情感,人们可以像照镜子一样直观自身,从而在心理和精神上得到莫大的满足和愉悦。不论在自然界、社会生活中,还是在艺术领域里,一切美的形象,都是生动地显示出人的本质力量的形象,因而,美是人的本质力量的感性显现。

第一节 美的特征

美的特征是指美的特性和品格。美的特征主要有:

一、美的形象性

作为人的本质力量感性显现的美,总是不能离开一定的物质形式的。美总是一种具体可感、生动优美而又有某种欣赏价值的形象,不会纯粹只是一种抽象的概念。

美不是什么神秘的、不可捉摸的东西。事物的美,是人们用视觉、听觉或其他感觉器官能够感知的。花有红、黄、蓝、白、紫等各种色彩,这些花的色彩是具体的、有形象性的。而花的形态,也是形象的。花的香味看不见、听不见,但却可通过嗅觉感受花的浓郁的芳香,具体感知花的美。美表现在一定的物质形式之中。音乐美表现在音响、节奏、旋律等物质形式之中。书法美则通过点画结构组合的物质形式表现出来。一定的物质形式,就是占有一定时间和空间的客观形

象。水有着占有—定空间的物质形式,所以,清澈的泉流,奔腾的山溪,静静的湖泊,蜿蜒的江河,都以其美的形象使审美者注目。美总是通过人的各种感官具体感受到,当人们要表达一种事物的美时,把它表现为具体的形象就是必要的了。中唐诗人白居易在《琵琶行》中,描绘琵琶女高超的弹奏技艺时,就接连采用了一系列视觉形象间接地表现出音乐听觉形象的美:像珍珠掉在玉盘中一样清脆,像花间的莺鸣一样舒缓、和谐,时而阻抑幽咽如冰下泉流,时而沉咽,时而间歇,忽又异峰突起,石破天惊,像“银瓶乍破”,如刀枪齐鸣。诗人能采用这些形象性的表现,正是他对美的形象性有深切体会的结果。所以美总是存在于感性形象之中,离开了特定的感性形式,美将无所依傍。

二、美的感染性

美的感染性是指美的事物所具有的吸引人、激励人、愉悦人的特性,是指美的事物能够引起审美主体的感情波动或思绪变迁的特性。

美是人的本质力量的感性显现,美具有直观形象性的美学特征,审美主体面对具有审美价值的客体对象,不是以理智、概念作为中介环节,而是通过主体的情感体验,就能直接把握客体对象的美的特征,获得某种精神上的愉悦和满足。

美的事物具有愉悦身心的美学特征。人们都有这样的美感经验,如果看到公园里含苞欲放或灿然盛开的牡丹花、玫瑰花、芙蓉花、菊花时,我们就情不自禁地驻足欣赏,甚至发出赞叹。《论语》中记载孔子在齐国欣赏《韶乐》,三月不知肉味,赞叹说:“不图为乐之至于斯也!”说是没有想到演奏音乐能使人感动到这种程度。这说的就是音乐形象的美的巨大感染力,它使人陶醉,使人心旷神怡,得到感情上的极大的愉悦和满足。

19世纪法国大作曲家柏辽兹年轻时曾深深地爱着一个名叫卡米优的姑娘,两人情投意合,准备结婚,因为柏辽兹要去意大利留学,所以不得不推迟婚期。他们订婚以后,柏辽兹去了意大利,不久,卡米优的母亲从巴黎给柏辽兹寄去一封信,说因为家族的反反对,她女儿只好解除婚约,并说自己的女儿已经同别人结婚了。这不幸的消息,顿时使柏辽兹失去了自控能力,他陷入了深深的痛苦之中,愤怒强烈地冲击着他年轻的心,他的情绪由嫉妒很快上升为复仇,一个疯狂的复仇计划在他心中酝酿出来了。他决定带着枪偷偷地回到巴黎,杀死卡米优母女和她的丈夫,然后自杀了此一生。当天晚上他坐上一辆奔赴巴黎的马车,一路上,皎洁的月光装饰着夜空,也装饰着大地,夜空安静、广阔而又显得神秘,远处的山隐隐约约,像云像雾,一切景物都漂浮在半明半暗中,空气里充满一种醉人的、温馨的芳香,马蹄声极有节奏地叩击着地面,发出美妙的音乐,震荡着柏辽兹那颗受伤的心。夜色朦胧、月光柔美,大自然一片幽静,马蹄声、车轮声,这一切恰似一剂疗伤的止痛药,柏辽兹那充满嫉妒与仇恨的心在不知不觉中平静了。

下来,而且他的头脑中音乐的灵感滚滚而来。音乐的美感犹如潺潺溪水,流进柏辽兹痛苦的心田,他忘记了自己刚才要去干什么,他突然意识到自己是要去复仇的,心里甚感羞愧。这时马车已经到了尼亚,他立即从马车上跳下来,决定留在当地,完成这支乐曲的创作。等他离开尼亚这个地方时,他的有名序曲《李尔王》问世了。

温馨宁静的夜色之美,竟然使充满狂热复仇计划的柏辽兹彻底放弃了自己愚昧的打算,足见美的感染性之强烈。

三、美的客观性

美的客观性是一切唯物主义者都承认的特征。美的客观性在于它的物质性,任何领域的美,都是客观的物质性存在。美是客观的物质性的实体,美存在于丰富多彩的自然界和社会生活的各种事物之中,存在于各种形式的艺术作品之中。自然美、社会美、艺术美、崇高、优美、喜剧、悲剧,都是美的客观的物质存在的方式。

四、美的主观性

美是客观的,同时,美又是主观的,美具有主观性。美总是对人而言的,为人而存在的,在没有人的地方,客观事物无所谓美丑。美虽然可以离开欣赏者的感受而独立存在,但却不能离开人、离开人类社会而存在。比如,在人类出现以前,那时的地球就已经存在着各种各样的生物,地球上的平均气温比现在高,那时候地球上大片大片覆盖着热带草原,生长着热带的原始森林,各种各样的花草树木生长非常繁茂。动物种类十分繁多。天上飞的、地上走的、跳的、爬的、水中游的,各种各样的动物应有尽有。那时的江河没有被污染,森林没有被砍伐,植被没有受破坏。人类形成以前有一个无比丰富的自然界。但是那时的古猿、恐龙都不能对它进行欣赏。随着人类社会的出现和发展,它们才和人类发生联系,建立起了审美关系。美,只是对人而言,审美判断也是由人作出的,是客观事物在人心产生的一种反映,因而美具有主观性。美是客观与主观的辩证统一。

人们认为,日月星辰、山川河流、花草虫鱼这些大自然的景色是绝妙的、极致的美,人们会为大自然的鬼斧神工惊叹不已。但是对于从没有见过、感受过这种美景的人来说,它们也只能是自然中一种存在的事物而已,并没有任何特别的美感可言。比如,一个双目失明的人,他只知道有夜晚、天空,却无法看到繁星璀璨的夜空那神秘的美;一个失聪的聋人,他只知道有贝多芬的命运交响曲,却无法感受得到那动人的旋律。无论璀璨的星空有多么美丽,无论音乐旋律有多么的动听,对于无法感受到它们的人来说,它们就形同虚构,它无法使人产生愉悦的享受,自然就没有了所谓的美感,审美活动要在有主观意识的感受下才能完成,没有审美主体的主观感受,审美的价值就无法昭现,美也就无所谓美了。

五、美的功利性

美的功利性,是指客体对象对主体人的社会实践和生活实践的有益、有用的特性,是与美的社会内容相联系的内在属性。

从“美”这个词的内涵上,它与有用有益相连。汉代许慎《说文解字》一书中说:“美,甘也。从羊从大,羊在六畜,主给膳也。美和善同意。”宋徐铉注解:“羊大为美故从大”,它的本义是“甘”。从“美”字自身结构来讲,“羊”和“大”是指躯体肥壮庞大的羊,羊肉口味鲜美,给人以味觉上的美的享受。

美最初是和功利联系在一起的,在原始人那里,是以事物是否对人有显而易见的实用价值作为美的标准。在旧石器时代以前,人类的生活资料的来源主要依靠狩猎获取各种各样的动物。所以当时人们看到山林中的动物和被猎获的动物便引起情感上的愉快。因为他们从动物身上看到、感受到有用有益的功利价值。正是这种功利价值,使动物成了原始人的审美对象。在原始时代,美和功利价值是一致的。不具有任何实用价值的东西,不可能成为美的东西。在旧石器时代,人们看见花草、树木、彩虹、星星并不认为这是美的事物。其原因,就是这些事物,对他们不具有实用价值。他们认为大阳美、月亮美,首先就在于太阳给他们带来温暖,使冰消雪融,月亮在黑夜给他们带来光明。说到底仍然是具有一种有用有益的价值。

后来,随着人类改造自然、征服自然能力的加强,人们获取生活资料的手段增加了,他们从大自然中得到的物质生活资料也比原来多。渐渐地,实用价值和审美分开了。一些东西虽然具有物质实用价值,但不一定是美的了。另外有些东西虽然不具有物质实用性,却成为人们的审美对象。原始人身上佩戴的动物的骨、角、牙、爪等装饰品,就是只供审美用的,不具有物质实用价值。人类欣赏蓝天白云、高山峻岭、沙漠大海等,这些自然对象对人类也不具有物质功利价值。不过,专供审美也是事物具有的一种价值,是一种审美的精神的功利价值。美的事物必须具有一种价值,或是物质功利价值,或是精神功利价值。不具有任何价值的东西,不可能是美的东西。

第二节 美的形态

客观世界是极其丰富的,美的形态也千差万别。但是,按照它们所属现实世界的不同领域和范围,按照美的性质,可把美分为三大种类,即自然美、社会美和艺术美。自然美与社会美总称为现实美,而艺术美则是现实美的反映。

一、自然美

所谓自然美,即是指自然界中自然物与自然现象的美。诸如日月星辰、山水

花木、鸟兽虫鱼、园林田野等等,都属于自然美的范畴。

大自然是人类赖以生存的条件,除了赋予了我们各种生存所必需的物质,如阳光、雨露、空气、水以及各种食物等,更给了我们无穷无尽的精神享受,是人类认识美、欣赏美、创造美的源泉。

根据是否直接打上人类实践的烙印这一基本标准,可以将自然美分成未经加工改造的和经人类直接加工改造的两种类型。

在神秘诡奇的自然界中,有许许多多的事物并未经过人类实践活动的直接作用;有些自然物,不但人们从未涉足,甚至连其真面目也未可知。然而,就是这些自然物却也可以作为人们的审美对象,日久天长地与人们的审美活动发生着密切的关系。像浩渺的星空,多彩的云霞,红彤彤的朝阳,皎洁的明月,辽阔深邃的海洋等,都属于未经直接改造的自然对象这一形态的自然美。

还有一类是经过人们直接改造、加工、利用的自然对象。这一类自然美带有人类实践活动的种种痕迹和烙印,直接体现着人类改造自然的本质力量,带有人类的能动创造的特定标记。人的最重要的本质,就是能通过实践,通过使用工具、制造工具,从事物质生产并创造一个对象世界。正是通过物质生产,自然被改造了,成了人的作品,从而人在他所创造的对象世界中观照自己,面对此类形态的自然美,人们能在直观自身中获得审美的愉悦。那绿化了的荒山,金黄的麦田,绵延千里的防风林,健壮的牛羊,碧波荡漾的水库等等,就都同时体现着人类巧夺天工的智慧和大自然的造化。

在大自然四季转换、动静交替的过程中,蕴含着如音乐般的旋律起伏、节奏高低,本身就如一部和谐、完美的音乐作品。大自然中的一切都可以作为音乐美的表现对象,也都可以在音乐中找到相应的作品。因为正是大自然的美引发了各类艺术家的创作灵感,人类才有了那么多的艺术珍品……比如,文学家优美的辞藻、画家多姿多彩的图画、雕塑家具有神韵的造型艺术、音乐家扣人心弦的乐曲等等。

音乐是艺术的一种,它通过有组织的乐音所形成的艺术形象来表达人的思想感情,反映现实生活,也反映自然中的美。大自然是艺术创作的源泉,是音乐的永恒主题,没有大自然的美,就没有音乐艺术的美。音乐作品中有许多都是作者对大自然之美的有感而发,进而歌颂大自然的力量。

两千多年前,哲学家们就提出,音乐起源于模仿。古希腊的德谟克利特说:“在许多重要的事情上,我们是模仿禽兽,做禽兽的小学生。从蜘蛛我们学会了织布和缝补,从燕子学会了造房子,从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”

在《乐府古题要解》中就曾记载:伯牙学琴,三年刻苦钻研但并无很大成就。他的老师成连就划船把他载至蓬莱山,留他一个人在孤岛上。伯牙身单影孤,心

中悲苦,但闻海水澎湃,山林呼啸,群鸟悲鸣。于是伯牙移情于天地,操琴作歌,终成天下作曲妙手。成连正是给了伯牙一个与大自然交流、陶冶心情、体验人生的环境,使他加深了对人生的体验,丰富了艺术感觉,于是创造出了有艺术神韵的音乐作品。

音乐艺术活动源于大自然,例如,各种鸟儿动听的叫声,凤凰展翅的优美舞姿,使我们的音乐家创作了《空山鸟语》《百鸟朝凤》等大量作品;大自然中五彩缤纷的花草、飘飘扬扬的雪花、郁郁葱葱的树林、奔流不息的河水、浩瀚而神秘的大海、巍峨耸立的群山、活泼可爱的动物等等更是许多音乐家热衷的题材。大自然千变万化,奇异的自然风光以及它所蕴含的神奇的力量,给了音乐家无限的想象和无穷的动力。

被称为“乐圣”的德国伟大的音乐家贝多芬,正是故乡莱茵河畔的美丽风光,激发了他艺术的灵性,使他走上了音乐创作的道路。少年时代,他经常长时间地伫立在莱茵河畔,眺望远处起伏的山峦,凝视冲出峡谷的河水,甚至不愿让任何人去打搅他。在离开故乡十余年后,他还写道:“我的家乡,我出生的美丽的地方,在我眼前始终是那样的美、那样的明亮,和我离开它时毫无两样。”(罗曼·罗兰:《贝多芬传》,人民音乐出版社1978年版,第7页)。而且,对故乡自然美的这种深切感受,始终是他后来音乐创作的重要内容之一。很难想象,如果没有来源于自然美的灵感,贝多芬怎么能写出不朽的《田园交响乐》?

崇尚自然、回归自然,在宇宙间、在大自然中体验人生,这可以说是一种最高层次的人类精神存在方式,是一种从平庸凡俗的日常生活和生存状态中升华了的人生体验、生命体验。艺术家回归自然的体验源于对某种生命存在价值的探寻,对生命永恒境界的追求。

二、社会美

社会美是指社会生活中诸事物的美。

社会生活是由人的实践活动和人构成的,所以,社会美既体现在人类的社会实践过程中,又体现在人类社会实践的成果上。社会实践的过程,是人的本质力量作用于对象世界的过程,美就体现在这流动的过程中。社会实践的成果凝结了人的本质力量,美就在这感性成果中显现出来。

社会美的核心是人的美。

社会美是一种重在内容的美,而社会美的内容是由人和人的活动构成的,所以社会美归根结底是人的美。人既是唯一的审美主体,又是最美的审美对象。人体,这个人类的外在形貌,这个自然的造物、劳动的造物,带着人类二三百万年演进的痕迹和信息,是地球上最神圣、最杰出的美形物。这是因为人是万物之灵,是物质发展的最高形态。

人的美除了外在相貌形体的美以外,更重要的是心灵美,人的内心世界的美,思想品质、精神面貌的美。人的最根本的特点在于人有思想和情感,人有巨大的创造力。人的最根本的美在于内心世界的美,即有崇高的理想、高尚的道德情操、聪颖的智慧才能,体现出和谐的人品,能以自身的创造性行为促进人类发展。同时,人的灵魂越是纯净,情感越是丰富,见识越是渊博,品格越是高尚,它外在的精神显现就越是具有迷人的风采和美的韵味。不能设想,一个丰满标致的女人,动作放浪轻挑,会给人以美的感觉。也不能设想,一个健壮挺拔的男子,满眼浑浑噩噩,会给人以美的感受。所以,完整意义上的人的美,应是具有强健肌肉和曲线魅力的身躯,与他的精神风范相一致,因而必须通过各种途径去充实、陶冶、美化人的心灵。

三、艺术美

艺术美是艺术家对客观现实生活的能动反映,是艺术家本质力量的对象化。艺术家在对客观现实生活细致观察、体验和感受的基础上,经过对现实生活丰富素材的加工、改造,融入自己的审美理想,并借助一定的物质材料,从而创造出可供欣赏的艺术形象。艺术美是艺术家创造性劳动的产物,是观念形态性的美。

艺术美是艺术家对现实美的主观反映,任何艺术形象无不体现着艺术家的心灵,倾注着艺术家的情感,无论是艺术创造还是艺术鉴赏,没有强烈的情感介入,就无法进行。

1939年在延安除夕联欢会上,诗人光未然朗诵了西渡黄河时目睹在险峡急流中船夫与狂风恶浪搏斗的情景而创作的《黄河》,冼星海听后深受感动,他感到诗歌中有伟大的气魄,描写出数千年来黄河的历史:愤怒的黄河,桀骜不驯的黄河,夹带着泥沙和喧嚣、耻辱和愤恨、生机和希望,从而激起了冼星海脑海中一个个跳动的音符,火焰般的创作激情,使一部代表中华民族精神丰碑的音乐作品《黄河大合唱》,在短短的六天内就创作完毕。作品气势磅礴,展现出一幅惊心动魄的画面;它向世人发出了怒吼,奏出了中华民族不可辱、不可战胜的凯歌!

情感性是艺术美的重要特征之一。艺术能表现情感,更重要的是它能以优于其他任何方式来充分地、自由地展示人们的想象和认识世界的情感欲望和情感力量,充分地、全面地、深刻地表现人类丰富多样的情感,而且艺术表现的情感是在对自然情感深刻体验后,经过选择、积淀、强化、升华等处理后的情感,其感染力是其他任何方式所无法比拟的。一旦我们进入艺术的情感世界,喜怒哀乐,都是审美体验。

艺术美需要情感,而情感越强烈、越深厚,就越能打动人、吸引人。我国著名诗人白居易在《与元九书》中说:“感人心者,莫先事情。”《梁山伯与祝英台》,虽然梁山伯和祝英台执著地相爱,但在封建社会礼教的桎梏下,却不能实现其真爱。

当他们的爱情遭到扼杀时,他们不顾一切地与封建礼教抗争,至死不渝。正因为作者把梁祝的爱情表现得如此强烈、如此悲壮,才引起了一代又一代人灵魂的震颤,使无数人流下悲痛的泪水。

第三节 学会审美

美是能够使人们感到愉悦的一切事物,审美就是对美的审察和欣赏。

人之所以需要审美,是因为世界上存在着许多的东西,需要我们去取舍,找到适合我们需要的那部分,即美的事物。人的智慧从客观上决定了我们对美好事物的追求。动物只是本能地适应这个世界,而人们则可以通过自己的智慧发现世界上存在的美的东西,来丰富自己的物质生活和精神家园,以达到愉悦自己的目的。同时通过审美,形成更为完善的对事物的看法,剔出人性中一些丑陋的东西,发扬真、善、美。通过对美好事物的欣赏,尤其是对人性中存在的友情、亲情、爱情的审美,不断为生活在钢筋水泥的城市森林中的人们提供心灵的慰藉,满足他们因为物质丰富而带来的心灵空虚的需要。

审美活动是人类一种特殊的社会实践,它的特殊在于它是审美主体与审美对象之间的精神交流与融合。

审美主体是指能够在一定社会实践活动中欣赏美和创造美的人。审美主体根据自己的生活经验、文化素养、审美观点、审美趣味,在对审美客体有所理解的基础上进行感知,通过情感、联想、想象等形象思维活动,引起愉悦情感的感受。如审美主体在欣赏民族管弦乐《春江花月夜》时,有的人感受到优美的旋律、行进的节奏以及典雅秀丽的音乐风格;有的人随着委婉流畅的曲调,在想象中领略到江南月夜春江秀媚的姿色,立刻会产生强烈的热爱祖国山河、追求向往和平生活的情感。

审美客体即审美对象,是指被审美主体感官所感知的具有生动形象、具有审美属性的客观对象。审美客体的种类是多样的,有动态的美,有静态的美;有自然形态的美,也有人类创造的社会美、艺术美;有专供欣赏而生产的艺术品,也有既实用又美观的物质产品等。

审美主体通过把自己的本质力量投射到审美对象,使审美对象呈现出与审美主体的美感形态、心理结构和精神特征相适应的形式特征,也就是它的美质。审美对象只有在审美主体的眼中才成为对象,同样,离开了审美对象也就没有审美主体。审美活动是审美主体与审美对象相互作用、相互开放、相互生成的动态过程。

古时候,有个叫公明仪的音乐家,弹得一手好琴。有一天,公明仪见一头牛

在草地上吃草,他忽然想给牛弹上几曲让牛听听。于是,他就“轻拢慢捻抹复挑”地弹了起来,尽管他是那样的动情,可再看那头牛依然是低头吃草,无动于衷。公明仪很是失望,心想,这支曲子太高深了,牛听不懂吧?于是他就换了一支曲子,一会儿用琴模仿蚊子的叫声,一会儿模仿小牛唤母的叫。这回牛的反应不同了。抬起头来,竖起耳朵听起来,摇摇尾巴,走来走去,好像听懂了的样子。这就是“对牛弹琴”的出处。我们常用这句成语批评人们不看对象而发表议论。同时这个成语还告诉我们一个道理:审美能力是人所独具的一种特殊的能力。审美能力就是人识别美、欣赏美、评价美、创造美的能力。

在人的各种感官中,视觉和听觉是最重要的审美感官。人的眼睛不如鹰的眼睛犀利,然而鹰不能观赏造型艺术,人的眼睛却能够感受形式美。人的耳朵不如狗的耳朵敏锐,然而狗不能欣赏音乐,人的耳朵却能够感受音乐的美。人的感官和动物的感官的根本区别在于,人的感官不仅是生理性的,而且是社会性的。

在审美活动中,作为审美主体的人与作为审美对象的世界,各自向对方裸露,呈现本真状态,从而进入一种主客交融一体的境界。用中国古人的话是“物我两忘”、“神与物游”。

一、审美的特征

基于人类自我本质力量的审美活动,有以下几个明显的特征:

1. 审美活动实现主体与对象之间的和谐统一

审美活动与其他人类活动相比,最突出的就是它的非物质功利性。审美主体对待审美对象并不是要把它当成具有使用价值的物,当成满足自己生理快感材料。相反,他是用自己的自由精神去与它交流,他所注重的是对象的形式或形式下面潜藏的空灵意蕴,而不是对象的实际功用。大千世界,物种繁复,万紫千红,然而使我们心情荡漾、神思飘摇的总是那些鲜艳夺目的色彩、流畅妍美的线条、妙趣横生的形状以及节奏明快的声响。这些物象用它们的形象来愉悦我们的耳目,激活我们的情感,引发无穷的审美意趣,使我们灵机绽放,获得美好的人生体验。在这样的交互渗透中,审美对象在主体的观照下与后者和谐合一。陶渊明的诗句“采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辩已忘言”,就很生动地体现了审美活动的主客交融的特点。秋日黄昏,山色苍茫,飞鸟归巢,这情境是多么的宁静安恬和悠远闲放,它一下子唤起了倦于人世烦忧的诗人的兴致,使之陶然忘情,沉浸于奇妙的审美意境,在这种美的观照流连中,体验到难以言传的人生趣味。

2. 审美活动能使主体获得自由感

审美活动的目的就是使心灵从有限的功利人生中解脱出来,进入想象的空灵的诗意世界。在审美活动中,精神四处畅游,超越各种障碍,乘着想象的翅膀,

由情感引领着翱翔在无限的自由王国。但丁的《神曲》从地狱、炼狱到天堂,迷离恍惚,令人目眩神迷;屈原的《离骚》打破了天上人间的藩篱,一任诗情四溢。任何审美活动都是在有限中的超越。这种超越性,使得审美主体能够暂时从各种社会关系的网络中抽离出来,完全以一己的性灵去直面美的本真面目。

3. 审美活动的创造性

审美活动的另一个特质就是它的创造性。任何形式的审美活动都是一种自我创造,且不说艺术家通过自己的劳作创造出生动形象的艺术作品是独创,就是一般的审美主体在欣赏音乐、绘画和影视等具体的艺术作品时,也需要投注情感,开拓想象,根据自己独特的人生体验和审美经验来把握作品。因此,面对同一个作品,每个人总会有或多或少的独特领悟。这种独特领悟,就包孕了某种创造性。而它的程度,则与审美主体的整个心智结构、文化修养、认知水平和实践能力等综合素质息息相关。

二、审美距离

20世纪初,瑞士心理学家、美学家布洛在他的《心理距离》一书中,提出了美学中的著名的“审美距离”说。布洛提出,审美主体与客体之间保持适当的距离,是审美活动的一项基本原则。

审美距离包括时间距离、空间距离、心理距离三个方面。

1. 时间距离

审美活动要保持一定的时间距离。我们都有过这种经历:由于某种原因离家多日,一日返回,家中的一切都有一种温暖亲切之感:桌上的台灯燃亮一个亲切的微笑;窗台上的那盆四季海棠绽开温暖的问候;你一会儿从书架上抽出一本书翻上几页,一会儿又放一首听惯了的乐曲……你处于一种微微的激动之中,心头洋溢一种淡淡的美的感受。其实这周围的一切都是那么平常,也许有的东西曾招人烦恼。可是在你外出多日,忽然返家的那一时刻,这一切都罩上一层美的色彩。是什么使得它出现这种效果呢?即审美的时间距离。

2. 空间距离

审美活动也要保持一定的空间距离。听音乐、看电影都要有一个适中的空间距离,太远了听不清、看不真,太近了震耳晃眼、压抑难受,都会影响审美效果。看油画太近了,只能看到一块块的色块,太远了,也同样看不清细节,只有适中才能领略作品的美的魅力。

当代中国著名美学家宗白华先生在《美学散步》中讲过这样一个例子:女子郭六芳家住湖畔,长期生活在家中,并未感到家乡怎样美,忽然一日乘船江上,远眺家乡,看到家乡竹篱茅舍,碧波帆影,薄雾落霞……顿觉家乡如画,十分秀美。心有所感,诗兴盎然。因而写诗赞美道:“依家住在两湖东,十二珠帘夕照红。今

日忽从江上望,始知家在图画中。”郭六芳突然发现家乡之美,是因为她是第一次从远处的江上乘船眺望的缘故。这种“距离”体现在空间的广度上,以一种审美的态度观照了家乡的山水,因此内心的诗情画意被开发出来,得到“始知家在图画中”的审美感受。

3. 心理距离

什么叫做“心理距离”?举例来说,动物园里的狮子、老虎,我们可以慢慢地欣赏它们。但如果狮子、老虎突然从笼中逃了,我们还能悠闲地欣赏它们?肯定不能。同样的现象,传达给人两种截然不同的心理感受,何以如此?审美的心理距离在这里起着重要的作用。

演员有真情实感,这当然是十分必要的,但是也要注意感情投入的“度”;投入不够,则会影响表演的感染力,达不到艺术表现效果;但如投入太深,把艺术表演当成生活真实,也会冲淡戏剧效果。试想如果演员在表现秦香莲的人生怨苦时情感不能自持,在舞台上哭得泪流满面,昏死过去,这又怎能去进行艺术表现呢?所以有的高超的戏剧表演家在谈到戏剧表演时,意味深长地认为,高明的演员在情感表现时,应该使观众哭而你哭。这种“不哭”即是一种“虚”的要求,要克制自己、提醒自己这是在表演。

演员是这样,观众在艺术欣赏时也同样要处理好这种虚与实的关系。必须把审美或艺术中的事件、情节和情感与现实生活中的事件、情节和情感区分开来。审美主体在欣赏艺术时,尽管可以被审美对象感动得痛哭流涕或义愤填膺,但不会忘记审美的心理距离。1909年,美国演员威廉·巴文在纽约大剧院演莎士比亚名剧《奥赛罗》,扮演坏蛋瑞高,因演技高超、栩栩如生,当苔丝狄蒙娜被丈夫奥赛罗杀死时,观众席上一位年轻军官开枪打死了挑拨他们夫妻关系的“瑞高”。当年轻人清醒过来,发现自己干的傻事,也开枪自杀了。几天后人们把他们合葬在一起,碑文上写着“理想的演员和理想的观众”。实际上,理想的是演员,观众并不理想,他没有懂得审美的心理距离。

审美距离是审美活动中不可忽视的心理现象,掌握运用好审美距离,能够提高审美感受效果,提高自身的审美能力,更好地享受美和陶冶性情,使自己成为一个拥有高度审美感受力的人。

如何调整好最佳的审美距离呢?布洛为此提出了“距离极限说”,即欣赏者必须始终在审美主体与审美对象之间保持一种必要的张力,这种最佳距离就是那种最近距离而又没有丧失距离的那种状态,存在于最近距离和最远距离这两种极限之间的任何一个地方。

我们务必记住“距离产生美”这句名言。