

音乐鉴赏

MUSIC APPRECIATION

主 编 张胜波 张聪慧
副主编 刘 超 伍 聪
何向向 张 宁

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

J60
69

音乐鉴赏

主 编 张胜波 张聪慧

副主编 刘 超 伍 聪 何向向 张 宁

00888389

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

第二师范学院图书馆

B0984487

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/张胜波,张聪慧主编. —杭州:浙江大学出版社,2013.8

ISBN 978-7-308-12134-7

I. ①音… II. ①张… ②张… III. ①音乐欣赏—高等学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第196178号

音乐鉴赏

主编 张胜波 张聪慧

责任编辑 邹小宁

文字编辑 李媛媛

封面设计 王聪聪

出版 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码 310007)

(网址:<http://www.zjupress.com>)

排版 杭州教联文化发展有限公司

印刷 建德市时代印刷有限公司

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 21

字数 511千

版印次 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-308-12134-7

定价 33.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

本书编委名单

主 编	张胜波	张聪慧			
副主编	刘 超	伍 聪	何向向	张 宁	
编 委	李 特	孙 媛	秦 芳		

前 言

随着社会和时代的进一步发展,音乐已成为人们文化生活中的重要部分。音乐教育事业也随之有了长足的进步。“音乐鉴赏”不仅作为音乐专业的特有课程,而且逐步成为普通高校公共艺术教育的重要组成部分和人们提高文化素质的重要手段。

音乐作为原始文化现象之一,伴随人类社会的演进,历经沧桑,发展到现代音乐时代,积累了丰富而宝贵的文化财富。千百年来,音乐记载并传承着人类的灿烂文明;音乐赞美并谱写着社会进步的辉煌篇章,与此同时,音乐也毫无保留地丰富着人类的情感、愉悦着人类的身心、发掘着人类思维的创造潜能……不管我们愿不愿意,音乐总是潜移默化地担负着探索生命要义的使命,也承担着指导人生道路的责任。没有音乐的生活是不可想象的,不懂音乐、不爱音乐的人也是“营养不良”的人。

今天,我们编写这本书,只是想把我们编者曾经感受到的、体验到的激动和谜一般的诱惑尽可能地借助文字传达出来,和广大朋友们在音乐的艺术宫殿里一同徜徉。

《音乐鉴赏》一书,从音乐美学和音乐审美的角度出发,以提高学生对音乐审美实践的整体性认识为目的,培养学生感受音乐以及产生多层次审美体验的能力。该书亦注重知识的基础性、系统性、时代性以及作品的代表性。

本书分四编,共十三章二十八节。每节从音乐的技术层面进入,又使技术变得生动形象而有趣,既包含了音乐的基础表现手段、音乐鉴赏的基础知识,又综合大量中外音乐作品实例的赏析材料,包括作者简介、作品赏析和主题谱例等。

本书具有以下鲜明特点:

1. 内容丰富,是一本比较完整、比较全面的“综合型”教材。在音乐基础知识理论篇,尽可能做到知识点与技能训练都有一定的内在联系;同时,实施互动教学法,通过教、听、思、练等,融知识性、趣味性、技巧性、实用性于一体,使理论与实践有机结合。
2. 基本上运用简谱谱例,有助于学生普及学习。
3. 本教材从基础理论学起,例证具体、详实,由浅入深,先易后难,帮助学生打下扎实的基础知识。
4. 结合非艺术类普通高校大学生及广大音乐爱好者学习音乐的特点,文字表达简明扼要,通俗易懂,避免了艺术专业院校理论过深、过专的弊端。
5. 内容新颖,选取了许多近20年来的优秀作品特别是建党90周年《唱响中国》的十余首佳作进行赏析,体现了教材的与时俱进。

本书的编写分工如下:张胜波编写第三章、第四章;张聪慧编写第七章;刘超编写

第六章、第八章;伍聪编写第九章、第十三章;何向向编写第十一章、第十二章第一节;张宁编写第十章、第十二章第二节;李特编写第二章;孙媛编写第一章;秦芳编写第五章。全书由张胜波通稿和审订。

本书的编撰工作历经一年多的准备和研讨,我们在行文过程中亦是尽心尽力,但由于知识水平有限,书中难免有不妥之处,敬请读者指正。

编者

2013年6月

目 录

第一编 音乐鉴赏基础理论

第一章 音乐艺术概览	3
第一节 音乐的功能	3
第二节 如何鉴赏音乐	10
第二章 音乐基本常识	22
第一节 音乐表现的基本特征和手段	22
第二节 常用音乐标记与术语	28

第二编 声乐艺术鉴赏

第三章 声乐演唱形式及演唱方法	43
第一节 人声的类别	43
第二节 声乐的演唱形式	53
第三节 声乐的演唱方法及特点	54
第四章 民 歌	60
第一节 中国民歌	60
第二节 外国民歌	83
第五章 艺术歌曲	93
第一节 中国艺术歌曲	93
第二节 外国艺术歌曲	105
第六章 创作歌曲	113
第一节 概 述	113
第二节 优秀作品鉴赏	113

第七章 合唱指挥及作品鉴赏	127
第一节 概 述	127
第二节 指挥方法	127
第三节 合唱作品鉴赏	136

第三编 器乐艺术鉴赏

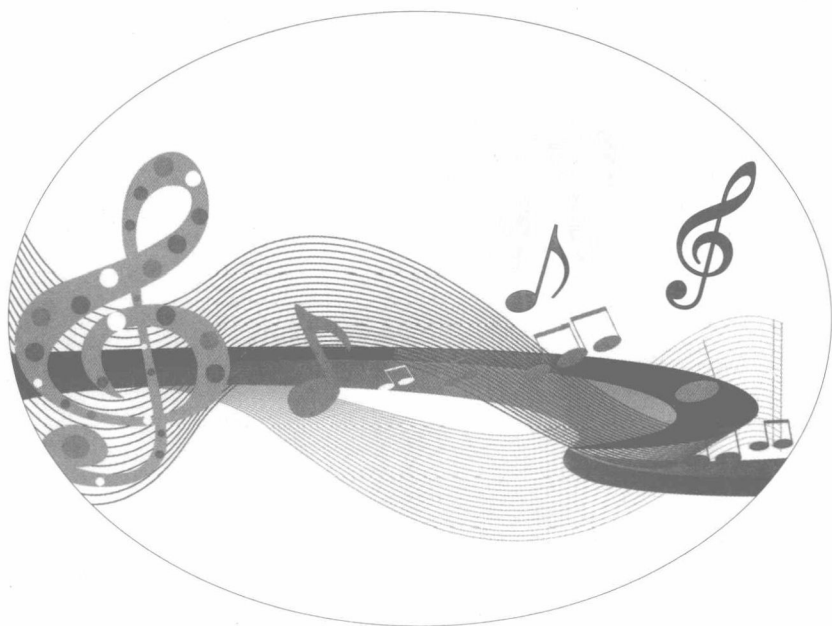
第八章 中国民族乐器	153
第一节 中国民族乐器分类及特点	153
第二节 中国经典器乐作品鉴赏	171
第九章 西方乐器	184
第一节 西方乐器乐队编制及分类	184
第二节 西方经典器乐作品鉴赏	200

第四编 综合音乐艺术鉴赏

第十章 曲艺艺术	265
第一节 曲艺艺术的发展演变与特征	265
第二节 曲艺艺术的种类及特点	267
第十一章 戏曲艺术	279
第一节 概 述	279
第二节 经典剧种唱腔赏析	284
第十二章 歌剧艺术	295
第一节 欧洲歌剧	295
第二节 中国歌剧	302
第十三章 舞剧艺术	309
第一节 外国舞剧	309
第二节 中国舞剧	316
参考文献	327

第一编

音乐鉴赏基础理论

第一章 音乐艺术概览

第一节 音乐的功能

一、什么是音乐鉴赏

音乐鉴赏是人们将听觉感知、情感体验、想象联想、理解判断等心理活动融为一体的音乐审美实践活动。人们的审美能力就是在这种独特的艺术活动过程中培养和熏陶出来的。音乐鉴赏是一门“听”的艺术。无论什么样的音乐都离不开“听”。我们既要在听的进程中让感官愉悦,又要使精神得到升华,感性和理性进行完美的结合才是我们“听”的根本意义所在。

在文学、诗歌、雕塑、绘画、建筑、戏剧、舞蹈、音乐等诸多的艺术门类中,作为在听觉领域内独立完成的纯粹听觉的艺术,任何音乐作品都要经过听众的欣赏才能真正成为一部现实的艺术作品,其价值只有通过欣赏者的聆听才能得以最终实现。因此,可以毫不夸张地说,音乐欣赏与音乐创作和音乐表演共同构成音乐作品的存在价值。如果没有作曲家的精心创作,就不会产生出音乐作品;如果没有乐队的倾情演奏,音乐作品就不能被呈现、感知;而音乐作品如果没有听众的欣赏与接受,就失去了存在的意义。人类正是从音乐——这门听觉的艺术中,不断地体验着各种强烈的感情,从而引发出丰富多彩的感受与想象,在这一过程中,人们的性情得到陶冶,心灵得到净化。

1. 生理感官的接受——听觉系统

从音乐欣赏的角度来看,人们对任何一部音乐作品的理解都离不开听觉,没有听觉体验就没有音乐欣赏。在正常情况下,人的听觉系统可以听到的声波振动频率(音频)大约在20~20000Hz,能够明确辨别出500~4000Hz不同音频之间的差别,而这种差别正是电声学所说的“音高”;此外,人的听觉对声波振动的幅度即声音的强弱差别也很敏感,不同的振动幅度使人耳感受到不同的力度;同时,声波振动的长短及声波的波形、泛音等成分,也能够给人的听觉带来鲜明的感受,这种鲜明的感受正是人们通常所说的“音量”和“音色”。由此可见,听觉系统是人类接受外界信息的重要渠道之一,人类听觉系统对声波诸要素的知觉,构成了人们音乐欣赏的生理学基础。

从物理学的角度上看,音乐无非是一些同时或相继发生的、有一定规律的声波振动。人类听觉的自然特点,对于这一种物理现象有着特殊的感受力。正因为人的听觉

对音高、音量、音色具有高度的选择性,所以才产生了形形色色的乐器以及各种音响传播媒体、设备;正因为人的听觉能够辨音高及音值,所以不同的乐音按一定的节奏排列在一起就产生出了优美的旋律及和声。因此可以说,音乐的美首先为听觉所拥有,听觉系统在欣赏音乐的过程中占据着主导地位,人类的生理感官之一——听觉系统对音乐的感知与接受,是音乐欣赏的前提条件。

2. 心理层次的感受——情境交融

表现一部音乐作品所蕴含的情感色彩与内涵,任何丰富、优美的语言文字都会显现出些许的遗憾。正如古典主义音乐的杰出代表之一莫扎特所说:“我不能用诗句或画色来表现我的思想感情,因为我不是诗人,也不是画家,但我能用声音来表现我的思想感情,因为我是音乐家”——在不同的时刻,音乐用无比丰富的音乐语言向人们传达着或安详或热烈、或忧郁或喜悦、或落寞或昂扬、或愤怒或愉悦的复杂情绪,那无数仅存细微差别的微妙音色变化,甚至能够表达出任何语言都难以表达出的情态。在这个意义上,音乐堪称为“情感的艺术”。

在音乐欣赏过程中,音乐作品以丰富多变的音响作用于人的听觉系统,从而将作品自身的感情特征及内涵呈现给欣赏者。与其他艺术相比较,音乐艺术的独特之处在于它擅长抒发人们的内心情感。以奥地利著名作曲家海顿完成于1772年的《升f小调交响曲》为例,在终曲乐章中的慢板乐段里,各种乐器依次停止演奏,同时,演奏者熄灭了面前的烛光,相继离席而去,最后,只剩下两把孤零零的小提琴在幽暗中结束了全曲——无需更多的语言与文字,各种乐器的次第退场,使欣赏者鲜明地感受到了“再会”的意向,“曲终人散”——欣赏者的内心产生了强烈的共鸣。因而,这首乐曲也以《再会交响曲》的标题在两个多世纪的时间里广为流传。

所以,音乐欣赏活动实质上就是音乐的欣赏者与音乐作品之间情境交融的过程。欣赏者在音乐欣赏过程中将自身的情感和想象不断地投放到作品中,让自己的“情”与作品的“境”产生共鸣,用幻化的意象使音乐的内涵得到进一步充实。同一部作品在个性、阅历、修养各不相同的欣赏者心中,很可能会唤起不同的情感或想象,并在各自的心灵中被赋予各种不同的含义。因此,这一过程也是欣赏者的再创造过程,离开这一过程,就不会有较高层次的音乐欣赏而只有浅层的音乐音响识别,对音乐作品的内涵与意义的深层次理解则更无从谈起,自然难以领略音乐欣赏活动所带来的丰富的心灵感受。

3. 理性认识的参与——审美体验的升华

“艺术的伟大意义,基本上在于它能显示人的真正感情、内心生活的奥秘和热情的世界。”(罗曼·罗兰)对音乐艺术而言,要探究其中深蕴的情感、热情与人类的内心生活,在欣赏过程中就不能仅限于对音乐作品感性特征的充分把握上,还应该投入积极的理性思考,通过感性体验和理性思考这两方面的共同作用,深化自身对音乐作品的理解与把握程度,在身、心两方面获得对音乐作品感情与思想内容的认知与理解,只有这样,才能全面、深入地理解一部音乐作品,获得尽可能丰富的审美体验与经验。另一方面,在人类的一般认识活动中,人们的意识总是经历着从感性到理性、由初级向高级的

转化过程,而在音乐欣赏过程中欣赏者的意识由最初的音响感知、情绪体验到达理性认识的深化过程,实质上就是这样一个由浅层感觉到深层认知,从感性体验到理性把握,由初级到高级的认识、转化过程,完全符合人类认识的客观规律。所以,理性认识在音乐欣赏过程中对强化欣赏者的心理体验、深入理解和领会音乐作品内涵等方面的作用是不可或缺的。音乐作为一种人类精神产品,只有借助于理性认识的积极参与,人们在音乐欣赏活动中获得的审美体验才能升华到较高层次。

综上所述,音乐鉴赏具有以下性质和特点:

(1) 音乐鉴赏是对音乐的接受与反馈

从音乐实践的整体活动来看,音乐鉴赏是音乐创作与表演的接受环节。无论是音乐创作还是表演,归根到底,都是供听众欣赏的;作曲家、演奏家的音乐活动也总是围绕着听众这个中心进行的。如果没有音乐欣赏,这些音乐创作和表演也就从根本上失去了意义。因此,音乐欣赏是作曲家和演奏(唱)家创作的出发点和归宿。

另一方面,音乐鉴赏在音乐实践活动中,并不仅仅是作为音乐的接受环节而存在的,它同时还以反馈的方式影响音乐的创作和表演。音乐欣赏者不仅从音乐中得到愉悦,他们同时还是一个拥有无穷智慧和审美能量的群体。每一个作曲家和演奏(唱)家可以从音乐欣赏者的反馈中切实了解自己艺术创作所产生的社会效果,并根据这种反馈来调整和改进自己的艺术创作。

(2) 音乐鉴赏是一种具有主体性与创造性的活动

音乐欣赏不仅是一种被动的接受行为,它同时还是一种积极的、具有主体性的创造活动。随着对音乐审美实践研究的深入,现代音乐美学特别把目光转向音乐的接受环节,从崭新的角度把音乐的接受提高到与音乐创作、表演同等重要的地位来加以审视。音乐欣赏是欣赏者意象活动的产物。欣赏者在音乐欣赏过程中不可避免地要把自己的主体意识渗透到欣赏的对象中,从而通过自己的意识活动,填充和丰富音乐作品本身。欣赏者的生活阅历、思想情感、个性特征、艺术修养以及审美情趣的差异,使得同一部音乐作品在不同的时代和不同的欣赏者那里显现出不同的面貌,如同“有一千个观众就有一千个哈姆雷特”一样。因此,音乐欣赏的主体性与创造性是建立在对音乐作品的体验和接受的基础上的。

(3) 音乐鉴赏是审美体验与综合效应的活动

音乐鉴赏是一项音乐审美活动。它的基本意义是从音乐中获得审美体验,而音乐欣赏的综合效应,是指伴随审美体验所发生的其他效应。例如,通过欣赏一首昂扬的进行曲,在获得审美体验的同时,还会产生振奋精神的效应;通过欣赏高雅而健康的轻音乐,在获得审美体验的同时,还可以产生消除疲惫的效应。人们可以通过对具有高品位的音乐的欣赏,培养起对真、善、美的热爱;通过对深刻表达各种情感的音乐的欣赏,培养起丰富的情感世界。贝多芬说的“音乐应当使人类的精神爆发出火花”,“音乐可以给人比一切智慧、一切哲学更高的启示”,可以说是音乐欣赏的综合效应的最高体现。而综合效应的发生又丰富和扩大了音乐的审美效应,使音乐欣赏在给人以审美愉悦的同时,又能多方面地发挥作用。

二、音乐鉴赏的功能

1. 音乐鉴赏的审美功能

音乐鉴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,可以将其功能分为两大类:一类是审美功能;一类是非审美功能。而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和模糊性且意味深长。

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:

(1)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。心理学家通过为孕妇播放音乐,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,便具有了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、和声以及音乐中的对称、均衡、对比、和谐等美的体现模式,能够培养起良好的音响感知能力。

经采用“实验班——对照班等事后测验”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,事后测查比较结果显示,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欣赏,能使他们的音乐审美感知能力得到培养和提高。

(2)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住婴儿的注意力,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。

(3)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,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“小鸟”音乐时,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,等等;从“老爷爷”音乐中,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。

(4)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住对象的意义、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内在的魅力有了亲身体验。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,更不可能真正具备深刻的音乐理解力。

2. 音乐鉴赏的实用功能

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及有力地证明了这一点。

(1)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)和可以感受到的声波震动(触觉刺激)。在观看现场演出时人们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感受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,刺激人的注意力集中。不

言而喻,以上各种体验都是伴随着愉悦的心情进行的。

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(她)的外部世界建立起正确的联系。音乐欣赏可以成为一个人自我表达的媒介,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与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,这种共同参与的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、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制定治疗目标;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。

(2)音乐在工业中的运用

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。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。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。对于那些操作性质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更加广泛。

(3) 音乐在商业中的运用

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。在这其中,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供人们进行短暂的欣赏,而是用以刺激听觉,吸引目光和注意力,烘托气氛,以商业宣传为己任。

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,这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、火车及电梯等现代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。

(4) 音乐在农业中的运用

加拿大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