

教育部人文社会科学重点研究基地重大课题

每天我们都经意不经意
主动被动地接触大量的音乐
但这门在日常生活中接触最频繁的艺术
也正是给人困扰最多的艺术

周海宏

中央音乐学院教授

走进音乐的世界

走进 音乐的世界

Entering the world
of music

中国文联音像出版社

周海宏博士,中央音乐学院教授、博士生导师,主要从事音乐心理学、音乐美学教学与研究,现任中央音乐学院副院长。

其博士论文《音乐与其表现的世界》获2001年“全国优秀博士论文”。2002年获第三届教育部“高校青年教师奖”。

曾发表《音乐美学研究中的方法论问题》、《“音乐特殊性”及音乐艺术的本质与功能》、《走出用文学化、美术化方式理解音乐的误区——对普及严肃音乐的理论与实践问题的分析》等论文,出版《钢琴之路——结构定向设计钢琴集体课教材》等著作。

1997年主持《父母必读》杂志“琴凳上下”专栏,发表音乐教育心理学普及文章12篇,引起社会广泛反响;1998年以“音乐何需‘懂’”为总题,发表系列文章12篇,指出以往音乐普及工作中存在的音乐美学认识误区,引起音乐界广泛关注。近年来致力于严肃音乐普及工作,经常在国家行政学院,中央党校、中组部培训中心、清华大学、北京大学、人民大学、中科院研究生院、复旦大学等高校,各大部委、企业举行讲座,受到广泛好评。

目录 Contents

引子	02
一、音乐何需“懂”	06
音乐的基本美学属性	
二、如何“懂”音乐	14
音乐表现的机制	
三、音乐理解何需“正确”	20
音乐理解活动的特征	
四、音乐欣赏的基本方式	30
音乐欣赏的三种基本方式	
五、“曲高”为何“和寡”	36
“严肃音乐”难以接受的原因分析	
六、没有音乐的人生是遗憾的人生	42
音乐与生活	
七、人类失去艺术，世界将会怎样？	50
艺术与“感性素质”在人类生活中的重要意义	

周海宏博士,中央音乐学院教授、博士生导师,主要从事音乐心理学、音乐美学教学与研究,现任中央音乐学院副院长。

其博士论文《音乐与其表现的世界》获2001年“全国优秀博士论文”。2002年获第三届教育部“高校青年教师奖”。

曾发表《音乐美学研究中的方法论问题》、《“音乐特殊性”及音乐艺术的本质与功能》、《走出用文学化、美术化方式理解音乐的误区——对普及严肃音乐的理论与实践问题的分析》等论文,出版《钢琴之路——结构定向设计钢琴集体课教材》等著作。

1997年主持《父母必读》杂志“琴凳上下”专栏,发表音乐教育心理学普及文章12篇,引起社会广泛反响;1998年以“音乐何需‘懂’”为总题,发表系列文章12篇,指出以往音乐普及工作中存在的音乐美学认识误区,引起音乐界广泛关注。近年来致力于严肃音乐普及工作,经常在国家行政学院,中央党校、中组部培训中心、清华大学、北京大学、人民大学、中科院研究生院、复旦大学等高校,各大部委、企业举行讲座,受到广泛好评。

引子

每天都经意不经意、主动被动地接触大量的音乐……

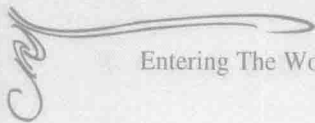

但这门在日常生活中接触最频繁的艺术，也正是给人困惑最多的艺术。

关于音乐，要问的问题太多，要讲的话题也太多。

在这样一个短短3小时的讲座中，在这样一个薄薄的小册子中，我们提供哪些东西，能够使大家最感困惑的问题得到解答，能够把大家引进音乐艺术的世界呢？

这个讲座以音乐美学与心理学为基础，解答关于音乐最本质的，也是人们困惑最多的几个问题。

一、音乐何需“懂”

音乐的基本美学属性

春秋时期，有一个叫俞伯牙的人，琴弹得特别好。有一天，伯牙弹琴的时候，来了一个叫钟子期的砍柴人。子期听了伯牙的弹奏，就说“峨峨乎若泰山”，伯牙觉得十分惊讶，因为他正在表现高山；于是伯牙再弹一曲，表现流水，子期听了，就说“洋洋乎若流水”。伯牙很是惊讶，不管他弹什么，钟子期总能听出其中的意思，于是两个人成了好朋友。

不久，钟子期去世，从此再没有人能够听出俞伯牙演奏的音乐表现了什么，俞伯牙十分伤心，把琴摔了，发誓终生不再弹琴。

这个故事留下了“知音”难觅的千古佳话，“高山流水”的成语也由此而来。

小贴士：

伯牙善鼓琴，钟子期善听。伯牙方鼓琴，志在高山，子期曰：“善哉，峨峨乎若泰山”；志在流水，子期曰：“善哉，洋洋乎若流水”。伯牙所念，钟子期必得之。——《列子·汤问》

钟子期死，伯牙破琴绝弦终身不复鼓琴，以为世无足复为鼓琴者。——《吕氏春秋·本味》

小贴士：

由下面的调查数据可以看到，在阻碍人们欣赏音乐的原因中“听不懂”占了最大的比例。

北京六所高校大学生接受西洋古典音乐情况调查（郭纳，2001）

不喜欢“严肃音乐”的原因：	(%)
1. 听不出旋律	10.9
2. 听不懂，不知道表现的是什么	21.7
3. 音响不是乱哄哄听不清，就是不鲜明，缺少变化	6.4
4. 乐曲太长	10.9
5. 不习惯西洋古典音乐的音调	6.4
6. 听的时候，不能使人产生轻松愉快的感觉	10.9
7. 本人缺少音乐感受力	13.0

在“高山流水”这个故事中蕴含着一个音乐审美观念：

能听出音乐表现内容的人，才是合格的欣赏者；“懂音乐”的人，是能听出音乐表现内容的人。

在以往的音乐欣赏手册上，唱片套、节目单上，电台、电视台的音乐节目里，乃至各个层次的音乐教材中都包含了大量的“乐曲解说”。当听众“按图索骥”，照着这些乐曲解说的内容去理解音乐时，往往是一头雾水，什么都听不出来，于是越发觉得是因为自己“缺少音乐细胞”，而无法听懂音乐，是不可救药的“乐盲”，因此慢慢变得越来越没有信心，对音乐兴趣全无，再也不去接触这类音乐了。

但在欣赏歌曲时，因为词的作用，人们就不会有“听不懂”的困惑，所以听歌曲的人，就比听纯音乐的人数量多得多。

为什么音乐就那么难“懂”呢？

Entering The World of Music

音乐美学原理告诉我们，音乐是一门声音的艺术，其构成材料——音响——有两个基本特征：

第一，它没有“视觉造型性”；第二，它没有“语义符号性”。

没有“视觉造型性”，决定了音乐不能像美术那样直接表现场景、形象等视觉性内容；没有“语义符号性”，决定了音乐不能像语言那样直接传达明确的思想、哲理等概念性的内容。

正是音响材料的这两个基本特征，造成了人们普遍有“听不懂”音乐的困惑，造成了“知音难觅”的现象。

也正是因为这个原因，不仅仅是普通听众有“听不懂”的困惑，事实上，专业音乐工作者和资深的音乐爱好者也听不出来音乐表现了什么“内容”！

小贴士：

由下面的调查数据可以看到，在问到“搞音乐专业的人能听懂音乐表现的是什么。”这一问题时，专业人士的认可率很低。

题目	音乐学院同意率	普通高校同意率
搞音乐专业的人能听懂音乐表现的是什么	38.7%	74.9%

这个调查结果说明了一个基本事实——搞音乐专业的人其实也听不出来音乐的表现内容。

实际上，造成人们“听不懂”音乐的根本原因，并不是因为听众的音乐欣赏水平差、缺少“音乐细胞”，而是有着复杂的综合原因。

广为流传的“高山流水”故事背后所蕴含的审美观念，人们总希望用视觉形象与语言逻辑去把握世界的本能倾向，加之以乐曲解说为核心内容的音乐普及与教育工作，造成了人们在音乐欣赏中产生一种意愿：总是力图从音乐中“听”出视觉性、语义性的表现内容。但音乐音响材料的基本特征却决定了，音乐本身不能直接传达那些视觉性和语义性的内容。

主观上，人们抱有着想“听懂”音乐的愿望，客观上，音乐无法直接传达各种视觉性与语义性的内容，二者之间的矛盾，是造成人们产生“听不懂”音乐这一困惑的主要原因。

其实，那些专业音乐工作者和资深音乐爱好者们在欣赏音乐的时候，往往并不刻意地去追求理解音乐的表现内容，不受“听不懂”音乐观念的困扰。在听音乐的时候，即便不知道音乐表现了什么内容，也不会影响他们欣赏音乐的美，感受音乐的魅力！

在音乐欣赏活动中，不一定非要从音乐作品中听出明确的形象、场景、故事、思想、哲理等等这些视觉性和语义性的内容，——没有必要用文学化和美术化的方式来解说音乐。

在音乐的欣赏过程中，总想从音乐中听出文学化、美术化的表现内容是音乐审美的误区。正是因为这个误区，给人们欣赏音乐造成了很大的障碍。

其实，不管听什么音乐，觉得好听、舒服就已经是音乐审美活动的价值与收获了。

请大家记住一个口号：音乐何需“懂”！

二、如何“懂”音乐

音乐表现的机制