

王 帅 红 收稿日期: 2003-01-10

比较法在音乐欣赏中的运用

内容提要: 比较欣赏的方法是比较法在音乐欣赏中的运用, 从比较的角度而言, 大体上分为横向比较和纵向比较; 从比较指向而言, 分为求同比较和反差比较。

关键词: 比较法; 音乐欣赏

中图分类号: J605 **文章标识码:** A

通过音乐欣赏教学, 促使学生掌握音乐欣赏的基本方法, 以不断提高欣赏能力和审美水平, 从而开阔视野, 陶冶高尚情操, 使之树立正确的审美观, 这是学生个性发展和素质提高的需要, 也是美育的重要目的之一。对于音乐的欣赏首先须在感性上取得一定的认识, 而到了一定的时阶段, 就应该用一种分析的态度来欣赏和评价音乐作品, 这样就会加深对作品的认识。在这一过程中, 我们可用的方法有多种, 但在提高欣赏能力方面, 当以比较欣赏法更为行之有效, 进行具体教学时, 若能充分利用比较法, 引导学生对作品的文化背景、形式、技巧以及风格流派等方面进行纵横, 交叉比较, 则比空洞的分析讲解和说教更为生动, 学生更易受到启发, 从而加深理解, 激发学习积极性、主动性。

比较欣赏的方法实际上就是比较法在音乐欣赏中的运用, 从比较的角度而言, 大体上分为横向比较和纵向比较; 从比较的指向而言, 可分为求同比较和反差比较。下面我们将着重谈谈横向比较和纵向比较的基本内涵与操作。

一、比较欣赏中的横向比较

比较欣赏中的横向比较是在欣赏过程中与欣赏对象有可比性的作品或事物进行一种空间平行性的比较分析。它包括以下四个方面:

1. 文化背景下的比较。每一件音乐作品的创作完成并不是孤立的现象, 它与当时当地文化背景中的各类意识形态有着密切的联系。如弥撒是罗马天主教礼拜仪式中一个重要的组成部分。新教徒是在总的方面赞同马丁·路德的观点而脱离罗马天主教的基督教徒。巴赫是新教徒, 然而他写了弥撒曲, 他只是把弥撒曲这个音乐形式作为表达他的思想感情的一种手段。文艺复兴时期的弥撒曲与巴赫的弥撒曲在歌词上虽然是一样的, 但是他们在音乐的处理上大不相同, 前者力求宁静、统一, 各部分之间的情绪、内容的对比微乎其微。而在巴赫的《b小调弥撒》这部作品中, 一些宏伟而庄严的段落与抒发内心的喜悦与沉思的歌唱性乐曲很好的搭配在一起。除了没有朗诵调与强烈戏剧性的场面外, 几乎与一部清唱剧没有多少区别。弥撒曲在巴赫看来只是一种他的一种表达手段而不再具有以前的宗教意义。这说明在不同的文化背景下, 同是弥撒曲却有着不同的意义。因而, 在欣赏过程中联系不同的文化背景对音乐作品所表现的内容进行比较分析, 有助于理解作品的意蕴。

2. 艺术种类的比较。音乐作为社会意识形态里的一种, 自然就与社会意识中其他的艺术有着或多或少的联系。“通感”现象就很好地说明了艺术之间是息息相通的。在欣赏某些作品时, 我们可以联系文学、美术、舞蹈等艺术的语言和形象构成的规律加以比较分析, 利用通感来加深对作品的感受和理解, 这一点有利于根据其他艺术的意象而创作音乐作品, 如: 当讲到法国印象派作曲家德彪西和他的作品时, 我们若能够同时也看几幅印象派的绘画, 并且体会一下它们之间的差别的话, 无疑就大大地增强我们对于印象派音乐的了解。又如: 俄国作家穆索尔斯基的钢琴组曲《图画展览会》就是根据俄国建筑家、美术家维科托·哈特曼遗作展览会中的十幅画而作, 组曲中每一首乐曲的标题都是原画的标题, 作曲家完全按照绘画作品的特点来构思音乐创作, 于是在音乐作品和行为构思对象的绘画作品之间有某种直接的关系。欣赏者能够根据标题的提示, 通过想象去捕捉某些具体的视觉形象。如: 第一曲的《侏儒》原画为一幅跛脚侏儒玩玩具胡桃夹子的素描。乐曲一开始用不协和音程(如减七度), 不稳定的调性等特点的突发性音响, 显示出不安定的侏儒主题。

3. 风格流派间的比较。在音乐史的长廊中，各种各样的风格流派异彩纷呈、丰富多姿，不同的风格流派其表达形式和技巧各具特色，有时用语言文学来描述常常不易说明白，学生也难理解。但是如果将这些作品放在一起，进行比较则容易区分开来，学生也易于理解接受。如：关于“弥撒曲”西方很多作曲家都在这方面进行过写作，其中最著名的是帕列斯特里那和巴赫。前者是调式写法的代表人物，后者是古典音乐的先锋。他们都用“Kyrie eleison”(神怜悯我们)这一普通弥撒取得开头一段写了音乐。但风格是截然不同的。帕列斯特里那的作品，声部线条纯净、和声印象协和，并且结合的很好，它们形成一系列的三和弦及其转位，其余的是和弦外音。巴赫成功的吸取了他的前辈和当代作曲家的一切技术手法，并把它们发挥、融入自己的作品中，形成一种自己的风格特征，即高度集中与鲜明的音乐主题，富有推动力的节奏，和声与复调（纵与横）两者美妙平衡，清晰雄伟的曲式结构；富有象征意义与诗情画意的音乐形象；技术细节上的完美无暇等，所有达到这些要求的音乐艺术手法都严密地控制于这样一位大师的手中。

4. 艺术家之间的比较。艺术家由于各自生活体验，所受教育，时代背景等的不同形成千差万别的艺术观念，反映在创作出的作品上更是各有千秋，把不同的艺术家及其作品进行比较，那是一件有益且有趣的事情。比如海顿，他的经历和所处的环境使他对更为激烈的冲突和矛盾缺乏理解和表现，但他坚信个人的辛劳和种种不幸总要被理性的未来所消融，所以海顿的创作中充满健康、明快、幽默、轻松的气息。而贝多芬自小养成顽强的性格，生活在动荡年月的他把对革命的期待、向往、热情的赞颂融入到他的作品中，饱含着他特有的冲动和激情，因而贝多芬作品中所包含的内容、感情范围要比以前所有的音乐家博大、丰富得多。

二、比较欣赏中的纵向比较

比较欣赏中的纵向的比较在欣赏的过程中对作品有关的事物作时间性纵向的比较分析。每一种艺术，每一个流派，每一位艺术家乃至每一件作品都有其自身的发展过程，每一个发展阶段都有不同的特征，在比较分析中认识把握这些特征，有助于理解作品的内涵。纵向比较一般可以以下四个方面入手：

1. 艺术种类不同发展阶段的纵向比较。每一类艺术的形成都有不同的发展过程，从艺术形态的萌芽到发展期，鼎盛期、衰落消逝期或更新期，其艺术形式、造型、技巧、风格等艺术语言和特点都会不同程度的发生变化，形成各阶段相对明显的特征，在欣赏某类艺术作品时，若能把不同发展期的作品摆在一起进行比较分析，则容易把握这类艺术发展体系的总特征，对其语言特色有个整体的认识，那么对于理解单个的作品有极大的帮助。如交响乐这一体裁的发展过程：斯塔米茨为古典的交响乐套曲奠定了基本的结构布局；海顿使古典交响曲形式更趋成熟；贝多芬最大的贡献在于对奏鸣——交响套曲的发展和革新上。交响乐在不同的发展阶段形成各阶段相对明显的特征。

2. 艺术流派不同发展时期的纵向比较。每个流派或思潮的形成和发展是一个不断

变化的过程，每一个阶段的特征都会在该时期的作品上留下痕迹，可以说作品是该类流派、思想的忠实记录者。因而，把某一流派不同时期的作品摆在一起比较分析，则可清楚地呈现出该类流派艺术特色的发展线索，这条线索及“上面悬挂着的葫芦”（各时期的作品及艺术特色）毋庸置疑是窥探该类作品艺术境界的好向导。举表现主义为例来说，表现主义的代表人物是勋伯格和他的两个弟子贝尔格、威伯恩。十九世纪末刚二十二岁的勋伯格与许多青年作曲家一样，对瓦格纳的歌剧《特里斯坦与伊索尔德》这部杰作推崇之至。他的早期作品中，到处可见他受到瓦格纳影响的痕迹，如《升华之夜》，可以说是晚期浪漫风格的。此后，勋伯格在“无调性”领域经过深入的探索之后，终于建立起了他的“十二音序列作曲”体系，这是在整个西方音乐发展史上的一个重大突破性贡献。勋伯格的代表作有《期待》、《月迷彼罗》等。他的作品主观意念性太强，故难以理解和接受，但人们会从中受到强烈的情绪感染，而很难无动于衷。贝尔格的代表作《沃采克》。人们不自觉的接受了巧妙组织在严格曲式结构中的那些不连贯、痉挛、尖锐、刺耳但富于表现力的音乐，贝尔格的创作给表现主义流派增添了更多的感情力量和色彩。威伯恩比贝尔格更远离传统和现实。他将勋伯格创立的十二音体系推行序列音乐，对音高、音色、音值长短的要求很严格，对单音和音色的兴趣高于一切，在其全部三十一首作品中，主观、抽象、高度简洁的风格都极为鲜明。从勋伯格到贝尔格到威伯恩，他们的作品基本上体现了表现主义的发展过程及主要特色，将他们比较分析就不难抓住表现主义的艺术特色。

3. 艺术家不同成长阶段的纵向比较。每一位艺术家的成长过程都各有不同，随着生活阅历的丰富、各类知识、技巧的增长、艺术个性的不断成熟变化等其艺术观念和表现特色也不断地发生着或多或少的变

化，并在作品中流露出来。因而，沿着这个成才过程作纵向比较，我们会发现该艺术家各段时期的观念和作品并不是孤立的，而且有一根内在的因果线索紧密联系着，在欣赏中抓住这根线索对于理解欣赏其不同时期的作品将起到钥匙的作用，帮助顺利打开作品内涵的秘门。如贝多芬，他初期的六首弦乐四重奏（Op.18）就是以海顿晚期弦乐四重奏作为楷模创作的；到了贝多芬中期，他的四重奏早期交响乐深受莫扎特的影响，他的《第五交响曲》的开头，乍一听就像是莫扎特的作品，再仔细地听，我们会发现其中有些独特的东西，是莫扎特音乐中所没有的。直到贝多芬写了《降E大调第三“英雄”交响曲》他自己的风格才变得明确了。这部作品标志他在创作上完全成熟的一部里程碑式的作品，这部作品在内容和形式上都远远超过了维也纳古典交响乐的意义和风格了。又如：肖邦的前期创作中充满着无忧无虑的青年的幸福、爱情、希望和幻想；随着流亡生活的磨练，艺术视野的扩展及思想上的成熟，肖邦的作品中越来越多地带上民族危难的情感烙印，人们从他的音乐中听到了更多的痛苦、郁闷、孤寂、愤怒的反抗之激情，从中领会到一个民族的不可屈服的意志和信念。如果忽视他不平凡的人生经历独立地理解其作品是难以透彻地。但要在欣赏中联系各时期的作品及相关事物进行比较分析，则不难看出这位艺术大师作品中的真谛。

4. 作品创作过程中各阶段的纵向比较。每一件艺术作品创作过程是一个不断变化着的过程，也是具有时间阶段性的，有时完成的效果与创作动机中预想的效果相差较远甚至完全不同。因而，对作品创作过程进行纵向比较分析的探索，对于理解作品的深度也是极是帮助的。如：《d小调第九“合唱”交响乐》贝多芬在1808年所写的《钢琴、合唱幻想曲》中已出现与《欢乐颂》主题很接近的旋律，到1812年他又着手对《欢乐颂》进行过创作，但一直到在《第九交响乐》中他才最后把它肯定了下来，贝多芬在处理席勒这首长诗时有所增删的，并且把它置于交响乐的终曲内。这些都可以说明贝多芬在创作中是有着自己的深刻见解的。他的音乐使席勒的原作具有更明确的思维性，并使之获得了更大的热情与力量。

以上我们阐述了在音乐欣赏中为何进行横向比较和纵向比较的问题。除此以外，我们还可以按比较的指向，在音乐欣赏中采用求同比较和反差比较两种方法。

求同比较，旨在不同作品间通过比较分析找出其相同点，并借助这个比较分析的过程及结束促进欣赏活动中的再创作，以达到理解欣赏作品的目的，在选择作品时，要注意选择“同”的因素十分明显的作品，或是题材相同，或是整体气氛相同，或是曲式结构相同，或是风格相同，或是创作时代相同，或是作者相同……。这种“同”的方面构成了比较的基础，既可归纳为某种规律性的东西，又能清楚地看见不同作者在诸多方面表现出的丰富性和差异性。

反差比较，反差比较则是在欣赏的过程中对相关的作品或现象进行差异性的比较，找出不同之处，以促进对作品的深入理解。这种求异的比较容易吸引欣赏者积极主动地对作品进行深入观察和剖析，从而使欣赏者的鉴赏能力得到较快的提高。对此，休谟说得好，“只要我们不断坚持任何审美方面的训练，总不免要常常在不同类型和程度的完善中进行比较，我们才能确定褒贬的言词，才能知道怎样褒贬得恰如其分”其实，在相同性的认识上，再来比较作品间的相异之处，其效果就会明显和细微得多。

通过以上这些论述，我们可以看出，对于音乐作品的研究，采用比较的方法能够加深我们对作品的理解，这对我们积极的欣赏有着重要得意义。而且经过一番比较与分析后，再听这些作品，能使我们明白大师们是如何用多种手法达到他们的目的，这不仅开阔我们的眼界，而且这将为我们的创作实践提供了一个更广泛的途径。当然，比较欣赏作为欣赏方法的一种，它只是联接主体（欣赏者）与客体（作品）之间的一个中介之一，虽说由于它独特的比较性及方法使欣赏活动本身具有特别的深度和新意，但仍有它的局限性，不过，在欣赏教学中教师如果能恰当地运用它，并充分诱导学生以敏锐的听觉和活跃的思维去比较分析作品之间的异同，其教学效果肯定会出人意料，令人欢欣鼓舞的。

责任编辑：田可文

The Usage and Research of Comparison in Appreciation of Music

Wang Shuai Hong

(Music Department, Art College, Hunan Normal University Hunan, 410081 China)

Abstract: The method of comparative appreciation is using comparison during appreciating. crossdivision and longitudinal division can be adopted in appreciating from the standpoint of comparison on the one hand, and seek for sameness and contrast from the pointed direction of companion on the other.

Key words: comparison music appreciation

参考文献： [1] 张洪岛.欧洲音乐史[M] .北京:人民音乐出版社,1983. [2] 上海音乐出版社 .音乐欣赏手册[M].伤上海:上海音乐出版社,1981. [3] 许勇三.攀登音乐艺术高峰的途径[M].北京:人民音乐出版社,1995.

作者简介： 王帅红，女（197 ~）湖南师范大学音乐学院在读硕士研究生，长沙 410081。

点击次数： 901