

谈音乐欣赏方式的多元化取向

朱 玲

(温州大学音乐学院, 浙江温州 325035)

摘 要: 音乐欣赏是一种复杂的心理活动。在现实音乐欣赏活动中, 人们由于各自的文化素养、欣赏趣味等方面有所不同而偏重于或是直觉化的、或是形象化的、或是情感化的、或是观念化的欣赏方式。各种音乐欣赏方式并无高低优劣之分。如果仅以一种音乐欣赏方式为最高标准, 否定或忽视其他音乐欣赏方式的价值, 势必会使欣赏者对音乐艺术产生偏狭的理解。音乐欣赏方式的多元化取向, 既是人类音乐审美感受差异性的客观存在, 也是人类音乐审美意识多样性的直接体现。

关键词: 音乐欣赏; 欣赏方式; 多元化取向

中图分类号: J605 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-309X(2007)05-0103-05

音乐欣赏是以具体音乐作品为对象, 通过聆听的方式及其他辅助手段来体验和领悟其中的真谛, 从而得到精神愉悦的一种审美活动。音乐欣赏是一种复杂的心理活动, 在欣赏音乐的过程中, 不同的欣赏者不仅在各自的感觉、知觉、情感、想象等各种心理功能方面会出现不同程度的反应, 而且反应的侧重点也不尽相同。在同一部音乐作品面前, 有些人更注重其声音要素及形式结构的美, 而有些人却乐于沉浸在由其音响所唤起的情感体验之中, 另有些人则醉心于在音乐的作用下产生各种各样的联想或想象, 还有些人期望对音乐作品进行观念上的把握等。因此, 人们在音乐欣赏方式上大致有以下四种取向:

一、直觉化欣赏方式的取向

这种取向的音乐欣赏者, 其注意力主要集中在乐曲的声音要素及其结构形态给自己带来的直觉感受上, 他们的感性体验并不与音乐音响之外的事物产生联系。因此, 也有人将这种欣赏方式称为纯音乐的欣赏方式。通常, 很多人面对一首歌曲或乐曲时都会作出“好听”或“不好听”的反应, 这是一种常见的最基本的从直觉印象产生的审美判断。不少人在聆听音乐时可能都有过这样的经历, 当你被一首美妙的乐曲所吸引时, 很可能还不知道这首乐曲的来历和名称, 仅仅是乐曲的音响就已经令你心旷神怡了。伴随着音乐的进行, 你的心灵在一种不假思索的状态下被牵引着, 并从轻重、起伏、张弛的音流中获得很大的愉悦。此时, 给予你审美享受的不是别的, 正是音乐的各种声音要素以及由这些要素相互结合所构成的音响组织形式。

人们对任何一部音乐作品的欣赏都离不开听觉的直接感受, 没有听觉对音乐音响结构的具体感知, 就谈不上音乐的欣赏。“音乐欣赏中的任何联想、想象, 以及对音乐作品意境营造、精神内涵、情感意义的理解与认同, 都必然要以听觉对音乐音响结构的把握为先决条件。”^{[1](P180)}聆听

收稿日期: 2006-12-18

作者简介: 朱玲(1958-), 女, 安徽蚌埠人, 副教授, 研究方向: 声乐教学, 音乐教育

直觉的欣赏方式之所以被称为最直接、最普通的音乐审美途径,首先就在于以这种欣赏方式来进行的音乐欣赏活动,总是以聆听直觉感受为依据,将音乐作品的感性特征直接转化为审美经验而无需借助其他附加条件。这种欣赏方式的美学追求,促使人们更深入地发掘音乐音响结构的自身美学特征,探寻纯音乐思维的轨迹。

当然,纯音乐的欣赏方式并不是唯一可取的音乐欣赏方式。欣赏者是否以直觉化的欣赏方式来欣赏音乐作品,这一方面取决于欣赏者的本人欣赏习惯,另一方面还要看被欣赏的音乐属于哪种类型的作品。一般来说,对于无标题的纯器乐作品,如奏鸣曲、协奏曲及各种室内乐等等,侧重于直觉化的欣赏方式较为适合,而对于歌曲、标题音乐这类具有明确表现对象并与其他非音乐因素(如歌词、形象等)相伴随的音乐作品来说,这种欣赏方式就显得不够全面。如果把音乐欣赏仅仅局限于这一种方式,势必会阻碍人们对音乐中深刻的精神内涵的领会,也会限制人们对音乐所表现对象及由此产生的音乐表现美的体验。

二、形象化欣赏方式的取向

形象化的欣赏方式,指的是在音乐欣赏中视觉因素发挥了重要作用的情况。根据生理解剖学知识,我们知道人体约有400万条通往神经中枢的神经纤维,其中视神经纤维占到一半还要多。因此,人的视觉所把握的空间广度与可感的对象数量,是人的其他感官知觉远莫能及的;在识别事物特征的确切性和保留所得印象的稳定性等方面,视觉也优于其他感官知觉。由于人类的视觉在长期的进化过程中形成了这种得天独厚的优势,人们在一般实践活动中往往倾向于把认识对象提供给视觉,或将其他感官所获得的信息与视觉印象联系在一起。

将某一认识对象予以形象化并呈现于视觉,这是人类理性把握客观世界的一种简约方式,也是人类在长期生存发展中逐步进化形成的一种潜在意识结构内部的本能倾向。这种本能倾向反映在音乐欣赏活动中即体现为,人们对音乐的感受往往不满足于听觉的感受,而欲将听觉所获得的审美经验转化为视觉意象,使其形象化。由于音乐的物质属性不具有可视性,而且音乐欣赏活动的审美体验是一种感觉,往往只可意会难以言传,因而在这种情形下付诸视觉的意欲显得愈加强烈,它驱动着人的意识将听觉所获得的审美经验转化为视觉意象,然后在形象化的基础上以理性思维的方式来把握音乐。

音乐是表情艺术。一部音乐作品往往是一种情绪的表达,或是一种意境的营造等。“音乐形象的塑造完全依靠声音为材料来完成,所以,它需要欣赏者充分调动审美感受力,用全部身心去体验、想象和联想,在内心唤起一定的情感意象,从而完成音乐形象的塑造。”^[2]人的感觉经验是相同的,也必然会是相通的,音乐家奏出的轻微的音响、缓慢的节奏、平稳的旋律,只可能引起我们联想到“心平气和”的形象或“微波荡漾”的场景等;沉重的音响、快速的节奏、起伏大的旋律,只可能在我们的脑海里浮现“气急败坏”的形象或“巨浪翻滚”的场景等。当然,有许多作曲家为了满足听众的形象化的音乐欣赏需要,同时也为了明确地传达自己的思想观念,往往有意为人们产生联想提供一些线索。有的给音乐附加标题或文字说明,有的则通过在音乐中模拟一些现实事物的特征来实现这一目的。例如,在中国传统器乐曲唢呐独奏《百鸟朝凤》中,就有对多种鸟类鸣叫的模拟;在古筝独奏《战台风》中,就有对多种风浪的模拟。当欣赏者听到这些夹杂在音乐中的特殊音响时,自然会产生视觉方面的联想。至于带唱词的歌曲,由于有文字概念的表述,激发欣赏者产生相应的视觉形象就更加容易了。

音乐又往往易与人的自身经历紧密地联系在一起，由某一首音乐激起自己对一段往事的回忆，产生相应的视觉形象是再自然不过的事情了。我国著名文学家萧乾曾在《直通人心的世界语》一文中谈到自己对音乐的感受，音乐“往往引起我的是视觉上的联想。几乎所有我熟悉的每支曲调的后面，都有一幅我曾经历过的生活情景。对于我，音乐最大的魔力正在于它能快速地唤起某种联想：有时兴奋、愉快，有时也引起悲伤和痛苦。”

“音乐思维是以审美感知为起点，经过联想想象形成审美意象，从中获得审美愉悦或以外化动作展现内心体验的过程，在这个过程中形象思维始终伴随着强烈的情感活动。”^[3]总之，形象化音乐欣赏方式是建立在人们以理性思维方式把握客体的内在需要上，将来自音乐的审美体验形象化也是人们进行深入理性思考的前提条件。在音乐欣赏活动中，对于持形象化欣赏方式取向的欣赏者来说，其意识往往不自知地期望着这种条件的达成，因为只有这样才能使音乐成为既可知又可见的认知对象。

三、情感化欣赏方式的取向

情感性特征是音乐美的特征之一。这是指“音乐美比起其他艺术美更接近情感自身。它来自情感、表达情感、激起情感，是所谓‘激情的语言’”^[4]。在音乐欣赏活动中，情感体验是一种最普遍、最强烈的心理活动，因此，人们普遍认为音乐是一门最善于表现和激发情感的艺术。情感体验并非音乐欣赏所独有，人们在进行其他艺术形式的欣赏中同样会产生强烈的情感体验。文学、戏剧、舞蹈，甚至绘画、雕塑等造型艺术，都能够不同程度地表达出人类内心世界丰富的情感变化。但同这些艺术形式相比，音乐艺术表现情感的方式却是独特的。例如，当我们欣赏一部戏剧作品的时候，我们首先感知的是人物的行动和语言，然后通过这些具体的人物行动和语言间接地领会到其中所表现的思想感情。从中可以看出，我们在获得情感体验之前需要经过一个理解与认识的过程，也就是说，在这类艺术欣赏中，我们的情感体验是思考判断的结果而不是直接感觉的产物。与此不同的是，当我们聆听一首乐曲的时候，首先就对这首乐曲所表达的情感产生了直接的感性体验。一串节奏、一组和声、一段旋律，这些音乐要素一经进入我们的听觉，就会使我们在无暇思索的情况下立刻产生情绪上的反应。也就是说，“我们在音乐欣赏中获得的情感体验无需经过一个理解与认识的过程，我们对音乐作品内涵的把握不是间接领会到的，而是直接体验到的。”^{[1](P183)}

音乐欣赏中情感体验的这种直觉性，是由于乐音的波动与情感的波动之间有着类似的关系。人的情感体验是一种时间性的过程，而音乐也恰恰是在时间延续中进行的艺术；情感体验在心理上表现为情绪时紧时松，在生理上表现为心跳时快时慢、时强时弱，而音乐的节奏变化以及旋律的进行恰恰具有类似的特性。因此，音乐便能够直接通过声音在时间中的延续，以及声音在节奏上的张弛、力度上的强弱，来表现相应的情感状态。

正因为音乐的表现对于激发人们的情感体验具有直接性，因此有许多艺术家借助音乐来激发自己的创作情感或激情。如我国已故著名表演艺术家赵丹，在他年青的时候，在拍摄现场有时进入不了角色所要求的情绪时，他就让别人拉小提琴给他听来调动自己的情绪，效果非常明显。至于许多书画家通过听音乐来调动自己创作激情的事例，更是举不胜举。也正因为音乐的表现对于激发人们的情感体验具有直接性，所以许多人在欣赏音乐作品尤其是带有唱词的抒情歌曲时才会产生情感共鸣现象，随着音乐旋律的起伏波动沉浸在或喜悦或悲伤、或沉静或激昂、或压抑或振

奋等等之中,得到极大的审美享受以至情感升华。

四、观念化欣赏方式的取向

这一取向的音乐欣赏者对音乐的情感体验并不满足于停留在直接的感受上,他们还期望在此基础上进一步对音乐作品进行观念上的把握,即通过概念和逻辑思维方式来思考和理解音乐,把来自音乐欣赏的情感体验同某些可见、可知的现实事物联系在一起。有些人试图了解某个词曲作家的思想感情,通过对其个人身世、经历及其所处的社会历史环境的综合认识,深入细致地探求这个词曲作家的思想感情与他的某些作品之间可能存在的对应关系。另外有些人甚至把他所了解到或体会到的东西与自己个人的生活经验相联系,把自己在现实生活中所感受到的一些带有具体内容的思想感情融会到音乐欣赏的情感体验中去。毫无疑问,这是一种积极的、发挥主观能动性的欣赏方式。通过这种方式,不仅直接的情感体验能够得到强化,而且在理性认识的参与下,感受范围还会得到拓展,理解程度也能得到加深。尤其是对于一些历史背景清楚、思想内容比较确切的音乐作品,这种欣赏方式确实能够起到寓教于乐的审美效应,对欣赏者陶冶情操、净化灵魂、提升人格、领悟人生真谛、提高精神境界都是大有益处的。需要说明的是,决不能将这种音乐欣赏方式当作唯一正确的欣赏范式,使之教条化,否则就会牵强附会,把一些无关的观念强加于音乐,造成理解上的歧误,影响正常的音乐欣赏,从而也就不大可能真正起到寓教于乐的作用。总之,对于一个音乐欣赏者来说,为了享受到音乐艺术的美,的确需要调动自己的全部激情和心智,无论是情感上的共鸣还是观念上的把握,都不失为获得审美感受的一种途径。

综上所述,尽管从论述的角度可以将人们的音乐欣赏方式分为四种取向,但在现实音乐欣赏活动中,不同的欣赏方式很难被截然分开。不同的欣赏者会因各自的文化素养、欣赏趣味等方面有所不同而偏重于某种欣赏方式,即使是在同一欣赏者身上,其对音乐的反应也会是多种多样的,时而以情感化的欣赏方式为主,时而以形象化的欣赏方式为主……交错进行。不同的音乐作品、不同的欣赏环境、不同的情绪状态等,都会对一个人采取何种音乐欣赏方式产生影响。甚至在同一瞬间,不同欣赏方式所获得的感受,也可能在同一欣赏者的审美经验中得到综合性的体验。“从解释学的角度来看,音乐欣赏活动重要的任务是充分发挥接受者‘感受第一性’和‘积极再造和组合作品意义’的主动性。”^[5]因此,我们应该明白,各种音乐欣赏方式并无高低优劣之分,每一种音乐欣赏方式有其自身独到的审美功能。如果仅以其中一种音乐欣赏方式作为最高标准,否定或忽视其他音乐欣赏方式的价值,势必会使欣赏者对音乐艺术产生偏狭的理解。音乐作为人类文化的结晶,其内涵相当丰富,每个人都可以根据自身的需要在其中找到适合自己的审美关注点,根据自身的特点确定自身的音乐欣赏方式取向,并以此获得审美愉悦或人生感悟。总之,音乐欣赏是一种多层面的心理体验过程,各种欣赏方式之间存在着共存互补的关系。可以说,如果没有音乐欣赏方式的多元化,也就没有音乐艺术的丰富多彩;音乐欣赏方式的多元化取向,既是人类音乐审美感受差异性的客观存在,也是人类音乐审美意识多样性的直接体现。

参考文献

- [1] 张前. 音乐美学教程[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2002.
- [2] 教育部考试中心组. 艺术概论考试参考书[M]. 北京: 中央广播电视大学出版社, 2000. 62.
- [3] 朱玲. 大学生提高音乐欣赏能力的基本途径[J]. 温州大学学报, 2004, 17(1): 34-38.

[4] 王耀华, 伍湘涛. 音乐鉴赏[M]. 北京: 高等教育出版社, 1998. 3.

[5] 谢嘉幸. 音乐的“语境”——一种音乐解释学视域[M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2005. 66.

On the Pluralistic Orientation of Music Appreciation Ways

ZHU Ling

(School of Music, Wenzhou University, Wenzhou, China 325035)

Abstract: Music appreciation is a kind of complex psychological activity. In real music appreciation activity, people have different ways of appreciating music such as an intuitive way, means of images, an emotional way and an ideological way because of their respective cultural quality and appreciating interest. As to different music appreciation ways, it is hard to tell which is better. If we take one music appreciation way as the highest standard and deny and neglect other music appreciation ways, it will not make people understand music art in an all-round way. The pluralistic orientation of music appreciation ways reflects different music aesthetic feelings as well as a variety of music aesthetic consciousness.

Key words: Music appreciation; Appreciation ways; Pluralistic orientation

(编辑: 李颖)