

文化大视角下音乐的微观价值解析

——读申波老师《审美意识与音乐文化》

云南艺术学院 方圆

【摘要】：音乐作为承载人类行为方式的一种文化现象而存在于社会生活中。本文以申波老师的专著《审美意识与音乐文化》一书为依托，认识探究音乐所表现出来的审美意义及与其所在的社会文化系统的密切联系，通过阅读《审美意识与音乐文化》一书的内容获得了对音乐知识构建的理性概括和逻辑升华，并依据书作的思路进行了思考与解读。

【关键词】：审美意识 审美诗意表达 文化阐释

阅读申波老师的《审美意识与音乐文化》一书，其中有那么一段表达：世界著名大提琴演奏家马友友演奏了二十几年巴赫的作品，如今对巴赫的音乐仍有不时新的发现和理解，他说：“我从四岁开始拉巴赫的组曲，随着年岁的增长，理解也在变，我理解巴赫，因为他的自我概念不大，他的世界观却很开阔。”这就使我理解了一种文化逻辑：我们对音乐的理解是永远“不到顶点”的，其生活的阅历才是完成音乐审美表达的基础。

记得刚进校时，在学习了四年西方音乐理论体系的认知下，我所理解的“音乐”还停留在音响的直觉表达之上，仅凭自己的经验积累来对音乐进行技艺描述，认真阅读申波老师的书作后，发现一直以来自己对音乐的错误解读，从那时我才慢慢反省以往自己对音乐认识的局限，也从申波老师的这本书作中找到了颇多启示，重新对“音”到“乐”有了新的见解和看法，也重新认识了音乐作为人类精神现象的特殊意义。

申老师这本著作主要考查了由人的审美意识而引发的不同审美观念，最终引领我们对音乐文化意蕴的认识，实现了一种超越，可以说，《审美意识与音乐文化》一书，是申波老师集个人的学术心得，我也通过这本书作使我对文化大视角下音乐的文化价值有了些许思考：

首先，从音乐的审美意识差异性的认识上看，申波老师这本书考察了审美心态等因素的影响下所形成的不同音乐流派和与其发展的历史轨迹，其目的在于从

哲学与文化的视角下来思考音乐的艺术价值。在许多生活中，面对同一乐曲的欣赏，每一个参与者获得的美感体验也是不一样的。也许开始人们觉得靠耳朵听音乐，靠大脑想象，主观意识告诉人们这是美的、丑的，好听或不好听来对音乐进行审美判断，不难觉得巴赫的音乐高深莫测、难以把握，反而像理查德·克莱德曼的情调钢琴曲会使得听起来更优美愉悦。之所以产生这样的差异，不仅是人的意识具有主观能动性，而面对客观对象时，也会受到社会因素以及各种现实条件的制约，正如申老师书中所说：“音乐审美能力的高低取决于音乐审美能力经验的积累，”每个人都生活在特定的社会环境中，环境的影响启发了人的思维，从而形成一定的审美心理沉淀，有的人喜欢爵士音乐，有的人喜欢古典音乐，有的人喜欢通俗音乐，有的人喜欢民歌小调，不同的审美情趣不仅与环境影响有着联系，也与自身受教育程度、文化修养、情感共鸣、个人经历等因素相互制约。就通俗音乐来说，它的存在必然有它自身存在的价值和社会基础，它与这个世界的时尚前沿和讯息接轨，创造出来的一定是流行于一个时代的音乐旋律。然而这样的旋律流行的快，过时的也快，我们从中获得的也只是从音响本身而言的一种感官感受，也就体会不到从感性认识到理性认识，从现象到本质的转变。一部经典的作品，它的流行是随着时间的流淌去展示它独有的生命力，在被大多数听众接受的同时，也提高了人们的审美情趣。因此不难想象马友友在二十年后为何这样评价巴赫的作品，我想这不仅是他对音乐的热忱，更多的是他从巴赫的音乐中找到了与自己思想一致的情感共鸣，也就是申老师书作中所指出的那种“升华为思维和理智，从而产生出充满激情的实践理性，这种理性认识超越了信息符号的层次，具有深刻的认识价值。”这说明，审美的差异性一方面源于专业素养的养成，更在于个体的内心体验，而申老师的书作恰恰为读者澄明了这种差异性的根源。

其次，从音乐的审美价值观的表现方式上看，申老师用诗意的表达，把人类音乐症状的历程和文化的内涵自如的挥洒于笔尖，使许多深奥的艺术理论变得人情化，其书中指导思想非常明确，借助了音乐美学思想的基本理论阐明了音乐存在和发展的原因在某种程度上满足了人类的精神需求，与个人的世界观紧密相连。申老师书作中有提及：“对古今中外音乐精品的欣赏，不仅能够开阔我们的知识

视野，而且从接受美学的层面来思考，它还能强化我们生理——心理的综合素质的提高，促进形象思维与逻辑思维的交替发展。”现代社会没有水和电是不能想象的，但是人们又是否意识到，没有音乐也同样不能想象。因此尼采说：“没有音乐，生命是没有价值的。”；爱因斯坦也才会说：“没有早期音乐教育，干什么事我都一事无成”。诗人海涅曾说：“音乐具有一种奇妙的东西，我甚至要说，音乐——这就是奇迹。它处于音乐于现象之间；它像一个偶然的中介物而处于精神与物质之间；它与二者都有密切关系，但又与二者所区别：它是精神，但这是一种需要用加以衡量的精神；它是物质，但这是能够不要空间的物质。”¹¹音乐启迪了人们的自我意识，它给人的启迪却远远不会局限于艺术范畴之内，而涉及人的根本价值观念，通过这样的审美反思，达到一种人生观和价值观的转变，使人向往更高尚的精神境界，这样的音乐审美价值观可以说是一种建立在社会思想基础之上的社会功能。

最后，从音乐的价值功能的彰显上看，音乐的功能作用普遍存在于社会生活中，它们各自的独特意义和价值却随着不同的社会和文化的特性、个人的接受程度而千变万化。音乐的功能有很多，申老师书中提到的音乐功能主要有五种：审美功能、教育功能、促智功能、娱乐功能、实用功能。这五种功能运用了中西方音乐文化特质所具有的美学价值阐述了不同文化、民族之间音乐发展的理论意义，也使我从中得到了启发。其中不得不提的是音乐的审美功能和教化功能，一首小夜曲、一部交响乐，大多数人在审美功能的作用下都赋予了新的“标题”，例如“这段音乐旋律感真强”、“这首歌曲表达了思念的感觉”等等，在不知道作者，不了解音乐作品所表达的内容形式下，我们客观或主观的来评价音乐作品的内容，这样的审美功能完全建立在单纯的音符中间，所产生的共鸣是对美的事物的感性认识，而不是对事物内涵的认知。在西方社会，毕达哥拉斯、亚里士多德、黑格尔同样对音乐在社会教化功能上进行过大量的阐述，毕达哥拉斯认为，音乐是能够影响宇宙的一种力量。亚里士多德通过“模仿说”解释音乐的教化作用，强调了音乐的社会价值。好的音乐可以振奋精神，鼓舞斗志，甚至可以起到战斗

¹¹ 转引自申波《审美意识与音乐文化》218页

的作用。国有一句“四面楚歌”的成语，说的是在楚汉相争时，韩信用十面埋伏之计，将楚霸王围于垓下。汉张良让军士在四面唱起了楚国的歌曲，从而勾起了被围楚国将士怀念家乡的满腹愁肠，涣散了军心，瓦解了士气，使汉军取得了决定性的胜利。这说明了音乐的战斗作用。在我国抗日战争时期所产生的《义勇军进行曲》，《大刀进行曲》，《游击队歌》，《太行山上》等歌曲，同样起到了十分重要的作用，许许多多热血男儿高唱战歌奔赴战场，与敌人浴血奋战。波兰的爱国音乐家肖邦，曾以波兰民间舞曲玛祖卡的体裁，写出了不少表达祖国人民在异族统治下的愤慨之情以及决心奋起抗争的乐曲，鼓舞了人民的斗志，统治者因此下令禁演。肖邦的“玛祖卡”被称做“藏在花丛中的大炮”，其战斗作用不是很明显吗？

结语

作为读者，通过对《审美意识与音乐文化》的阅读，开拓了我对音乐文化价值的理性思考，申老师独到的研究视角和丰富的音乐史料使我获得了对音乐本体进一步的认识，同时也让我明白音乐文化之所以代代传承的生命价值。

如今随着音乐门类的增多，人们开始广泛的接受一些另类或时尚的音乐，然而那些过去时代的音乐反而更令我们沉思和安静。电影《泰坦尼克号》最后沉船的瞬间，当人们纷纷为了生的权利而拼命挤上逃生船的时候，小提琴手奏响了贝多芬的安魂曲，这时的画面静止了，仿佛所有的一切都凝固在这瞬间，名和利显得如此苍白。我们暂且不去评论电影的真实性，但音乐本身的内涵带给我们的震慑力是巨大的。就像现代心理学家柏西·布克所说：“音乐不会使你富有，但会使你幸福，它不能拯救你的灵魂，但会使你的灵魂值得拯救。”因此，音乐对人们的心智和精神世界的活动起着非常重要的作用，可以说，没有音乐作为表述文化和感情的媒介，就失去了音乐本身的社会价值。

参考文献：

- 1、申波：《音乐艺术的审美阐释》云南大学出版社
- 2、申波：《审美意识与音乐文化》云南人民出版社
- 3、洛秦：《音乐中的文化与文化中的音乐》上海音乐学院出版社