

旋律性的语言表述与学术的完美融合

——评《审美意识与音乐文化》

郝 辉

【内容提要】：古今中外人们都在不断追求美的事物、研究美的价值和创造美的财富，美的形式是复杂多样的，有时候在我们身边往往缺少的是一种发现；音乐也是一种美的形式，要挖掘和延伸它就需要有一定的知识储备和文化积淀；由申波教授所著的《审美意识与音乐文化》就是一本立足于用音乐美学、审美心理学和文艺美学的基本方法，从特定的文化的环境中阐释音乐作为一种人类精神现象所具有的美感特征的专业论著，笔者通过仔细阅读，试图挖掘出此书的文化价值和研究精髓之所在。

【关键词】：审美意识 音乐 文化

我们在拿到一本书或论著的时候，首先要搞明白的是什么？从哪里下手？记得黑格尔说过：“就对象来说，每门科学一开始就要研究两个问题：第一，这个对象是存在的；其次，这个对象究竟是什么？《审美意识与音乐文化》该论著我认为它主要力从音乐美学的研究对象为基础，依照人类社会发展中固有的特色的文化环境，采用哲学、艺术学、音乐审美心理学的研究方法试图去探讨音乐的本质和价值取向的专注。音乐可视为人类文化的外延，是人类为文化孕育出来的艺术结晶，在通过认真阅读和仔细思考此艺术论著后，笔者把对本著作的特色和研究意义简列一下个人的观点：

一、内容丰富、条理清晰、视为作者多年的心灵感悟

全书用八个章节，或者称为八种视角详细剖析了音乐的审美意识，具体如下；第一章从人类的起源谈音乐审美意识的产生，音乐的起源最早由生物学家达尔文在“异性求爱”一词联想提出，他从动物在追求异性时发出的声音联想到音乐的起源即音乐来源于性爱，但随后我们知道模仿学说、游戏学说、劳动学说、太一学说等都接踵而来，可都只是推断和猜测，人们在自我确证^①感建立之前文化和审美已经存在和成熟，因此作者认为音乐的起源是多线索、多途径、多元性混生的，审美的意识也是由多元因素构成的。

第二章声音形象的形成与表现形态离不开音响材料和音响材料的表达方

式^②，而音响材料中旋律、节奏、力度、音色、音区、调式是必不可少的材料，就像绘画中的线条和色彩搭配、舞蹈中的肢体动作和表情一样，只有了解这样的声音语言，才能获得更好的心里共鸣和审美认同。第三章作者把音乐的创作称之为“立美”过程，“立美”一词最早由赵宋光先生在论文《论美育的功能》中提出，审美只是重视美的物化对象，而立美则更重视美的物化对象的手段、过程、立美应当优先于审美，因此作者从表现对象、立美意向、艺术形象的塑造、印象结构四个角度进行阐释，更容易帮助我们了解每个伟大的作曲家他们的伟大和成功之处。

第四章音乐审美的特殊性，作者是从哲学的研究试点阐释，区别于一般艺术审美的特殊性就在于它依赖于音响材料，而特殊的音响材料构成必然产生出不同的听觉感知，并在倾听同时获得心理上的认同感和情感的释放；第五章用音乐欣赏的独特视角进行分析，音乐欣赏在音乐实践活动中不仅仅是作为音乐的接受环节而存在，也能反馈于音乐的创作和表演^③，同时欣赏主题也能触音生情，联想个人生活获得情感的共鸣，如白居易《琵琶行》中“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，弦弦掩抑声声思、似诉平生不得志”，完美演绎了同时天涯沦落人的共同心声。

第六章、第七章作者用艺术学、社会学的角度论述音乐的审美价值和社会功能，介绍了音乐的社会功能、审美的价值属性，最后得出随着社会的发展、科学技术的发达，人们对艺术的渴望也就越热烈，任何国家、任何民族的人们都能在音乐中汲取正能量的东西，并传递永恒的价值观。

第八章作者很完美的论述了音乐与绘画、书法、建筑、舞蹈、文学的关系，我记得书法名家庞中华在央视《文化试点栏目》谈书法与音乐的关系：书法是无声的音乐，有音乐一般的和弦，他还说人的五官(眼耳喉鼻舌)互为通感，眼睛看到的是最纯正的书法、耳朵听见的是最纯正的音乐，眼睛看到的仿佛耳朵能听见，耳朵听见的眼睛仿佛能够看见，两者是完全相通的，可见作者在10年前能有如此的见解实在令人膜拜！

二、论著注重语言的表述、表达生动准确

1、语言精练、理论表述注重旋律性

书的血肉所在，是由其中文字组合呈现，一本受欢迎的书它的灵魂就在于语言运用和作者所表达的意思的完美融合，《审美意识与音乐文化》此书语言优美、流畅、表达确切，通读全书犹如品一本散文，既能让你浮想联翩又能让你思绪万千，具有较强的说服力。

例如：第八章《音乐与舞蹈》片段；舞蹈与音乐不同的是；舞蹈作为用人体动作来表情达意，以稍纵即逝的生命律动在有限的空间和时间内塑造艺术形象，把现实生活表述的荣万花筒绚丽灿烂，感动观者的情感…

2、撰写此书作者投入巨大

在读此论著的时候，笔者有意的计算了一下，作者写成此书大概查看、翻阅相关书籍、文献 30 本之多并引用大量图片，增加可阅读性，可见此书的问世凝聚了作者大量的心血，也给我们后辈以经验之谈，常言说付出就有收获，要在专业上有所建树努力是不可或缺的因素。

3、推荐：提高音乐审美的必读之书

近些年来，随着社会的发展、素质教育的不断延伸，艺术教育越来越受到人们的关注和青睐，它不仅是能提高人们对美的感受和理解，还能增加人们对日常生活和工作中的创造力；音乐的社会功能也逐渐受到人们的重视，音乐治疗的兴起、音乐的教化、音乐的娱乐等都依赖广大听众有一定的音乐积累和学习，《审美意识与音乐文化》可视为想了解音乐、懂音乐的人的必修之本。

三、再版仍可完善的几点浅见

1、全书的章节间逻辑有待加强，未形成抽丝剥茧的表达

此论著单独拿出一个章节，内容表达都很准确，措辞考究、论点鲜明、论据充实有力，都可谓一篇专业性很强的论文，但就全书各章节来讲缺乏一定内在的逻辑衔接，不能形成一层层递进的逻辑关系。

2、个别章节缺乏创新型的观点，说服力欠缺

书中的某些章节笔者认为更多的是在总结某个观点，表述某种现象和事实，缺乏一种理论创新型的观点，这可能也受作者当时的阅历、年龄和创作时间长短

限制。

3、全书可配套音像资料，提高多媒体教学的便捷性

多媒体教学具有直观性，既能突破视觉的限制，直观性强，又能多角度地观察对象，有助于概念的理解和方法的掌握；教师在使用多媒体教学时有更强的针对性，传达信息量大，知识面广，节约空间和时间，更能培养学生的发散性思维，倡导和提供音响资料已是一个潮流。

结语

综上所述，《审美意识与音乐文化》一书的确是一本值得关注和研究的好书，它是作者心灵的袒露；读完此书，笔者从书的后记、再版后记，可看出作者很多的观点都来自课堂教学实践和读书的心得积累，作者能在键盘教学的隙缝之中完成此论著，这种精神更可谓值得后辈学习！

参考文献

- [1] 申波 《审美意识与音乐文化》 云南大学出版社 2005年11月第二版
- [2] 杨稀雯 《音乐审美的音乐形象》 西南师范大学 2012年研究生硕士学位论文
- [3] 张前 王次炤：《音乐美学基础》 人民音乐出版社 1995年版