

影响高雅音乐走向大众的几个因素

宋淑红^①

(湖南工业大学师专校区 音乐系, 湖南 株洲 412007)

摘 要: 认知因素、环境因素、教育因素是影响高雅音乐走向大众的瓶颈。只有提高大众的音乐认知能力, 营造音乐氛围, 改善音乐教育模式, 培养和提高大众对音乐艺术的兴趣, 才能使更多的百姓走向高雅音乐。

关键词: 高雅音乐; 音乐欣赏; 大众; 音乐教育

这种现象经常出现在我们的演出市场和音乐生活中: 一场交响音乐会, 直到开场上座率不到五成, 入座观众中一部分手持的还是赠票。由此可见, 尽管近年来我国的经济文化发展已经有了长足的进步, 然而大众的音乐素养却与经济文化发展水平不相适应。究其原因, 笔者认为影响高雅音乐走向大众主要有以下几个因素:

一 认知因素

高雅音乐在人们精神文化生活中的地位如何, 与人们对高雅音乐的认知水平直接相关。如果没有真正意识到音乐与人的密切关系, 没有意识到音乐欣赏是获得审美体验、提高自身修养的途径, 是很难对高雅音乐产生兴趣的。

1. 音乐与人类社会的发展有着密切的关系。音乐是伴随着人类社会的产生而产生, 从远古时代到现代文明, 它都是生活中不可或缺的部分, 它来源于生活, 是现实生活的艺术反映, 它在漫长的历史长河中有了高度的发展, 在广阔的社会生活中起了多方面的作用。

现代社会的迅速发展, 带来了音乐艺术的空前繁荣, 音乐审美水平, 已经成为人类精神文明的一个重要标志。“音乐的审美性可以使人们感到身心愉快, 从而陶冶性情, 美化心灵, 提高审美能力和情趣; 人们通过音乐艺术可以认识现实, 体会到音乐振奋精神的作用, 也可以把音乐作为号角鼓舞我们前进; 如果经常聆听、欣赏音乐, 学会用心去感受它, 音乐还可以健全我们的大脑、健康心理, 使人际关系更加和谐。音乐的娱乐功能让人们得到放松休息、怡情健身、愉悦养性。音乐有这么多的功能和作用, 与我们的关系如此密切, 没有音乐的生活是不可想象的”。^[1]

2 音乐欣赏是人们获得审美体验的重要途径。音乐欣赏, 是一个包括知觉——想象、联想——情感、体验——理解认识这四个阶段的多种心理功能综合动态的过程, 有着一定程度的阶段性和层次性。

首先是感性的欣赏, 听者不去力图理解音乐表现的是什

么, 仅仅是为了获得良好的听觉和情绪体验。在对音乐审美实践中无法领悟到明确表现对象的音乐是大量存在的; 不理睬音乐表现对象, 而仅仅满足于纯听觉的、纯情绪的体验的音乐审美方式是普遍的。在这一阶段的音乐欣赏中, 人们欣赏的最终目的, 就是追求良好而丰富的听觉感性样式和丰富而微妙的情绪体验来获得审美的愉悦, 因此音乐的感性欣赏在音乐欣赏中有着举足轻重的地位。

其次, 一首音乐作品, 作为艺术创造活动的结果, 都包含着创作者的意图和社会历史背景的反映。因此, 欣赏音乐时, 除了直接感受完全是建立在感觉之上的音乐的基本情绪外, 必然要进一步理解作曲家的创作背景、创作活动和生活态度; 要分析音乐中创作、表演手法及音乐表现手段的运用; 分析音乐作品的体裁、风格、文化、历史背景等等。从而进入理性指导下的更深刻、更明晰的情感体验和想象或联想的阶段, 更细致地把握音乐作品的情感内涵, 最终达到音乐的情感内涵与欣赏者自身的生活体验和情感的密切结合, 最终得到音乐审美的最大满足。

音乐是面向大众和百姓的, 音乐中的素材来源于百姓的生活, 音乐不过是以音响和节奏, 表现生活的某一侧面, 并以此与欣赏者、聆听者产生心灵上的共鸣, 但如果欣赏者对音乐缺乏必要的认知, 欣赏者和演奏者之间就难以产生共鸣, 欣赏者就不会真正从音乐中得到心灵的启发。

二 环境因素

从国外情况来看, 国外的高雅音乐会上座率是非常高的, 高雅音乐的发展需要良好的外部环境。

1. 良好的音乐文化教育体系与氛围是高雅音乐生存的土壤。完整的音乐文化体系是传承高雅音乐的基石, 从音乐文化的发展和体系建设看, 17 世纪以来的巴洛克、古典、浪漫及现代派的各个历史时期、音乐风格与体裁、各种艺术形式、声乐演唱技巧、器乐演奏表演艺术等都形成了非常完整的体系, 内容极为丰富。

① 收稿日期: 2007-11-06

作者简介: 宋淑红, 女, 河南郑州人, 湖南工业大学师专校区音乐系副教授, 从事声乐教学和声乐理论教学研究。

如:美国、日本、匈牙利、德国、瑞士等国家都有符合自己实际、富有浓郁民族特色的音乐教育体系,他们的音乐教师拥有丰富的教育资源和手段,能够对学生进行系统、灵活的教育,每个学生都有感受、体验和参与的机会,在演唱、演奏、创作等方面有很多的实践时间,而且环境宽松、氛围愉悦,这给他们的身心造成了良性影响,更能促使他们从小就对音乐产生浓厚的兴趣,为日后音乐素养的形成与提高起到重要的作用。

音乐素养的形成,能提高听众的鉴赏力,使他们能够与台上的演奏产生共鸣,并且这种欣赏能成为他们的一种自我实现的需要。他们很愿意到这样的环境中去陶冶自己,让音乐拨动自己的心弦,得到精神上的满足。

2 高效率的市场运作是高雅音乐繁荣的重要条件。“音乐会起源于17世纪以前欧洲王公贵族家里供养的乐队。1672年英国小提琴家班尼特斯创办公开的音乐会,一般民众掏钱买票就可以欣赏音乐家的演奏了。”^[2]时至今日,西方音乐会的历史已有几百年,如美国纽约音乐厅——卡内基大厅、大都会歌剧院和维也纳金色大厅等。同时,西方音乐会的市场运作效率也非常高。比如著名旅美青年钢琴家郎朗的演出签约合同,在2004年时就把演出合同签到了2007年。又如维也纳金色大厅,从1939年起,每年1月1日举办“维也纳新年音乐会”,邀请全世界著名音乐家演出。我国著名歌唱家宋祖英、谭晶,就曾在这音乐殿堂举行了个人演唱会。

与国外的情况相比,我国的民族音乐文化仍未建立完整的体系,没有形成良好的音乐氛围,缺乏高效率的市场运作机制。因此,我们必须创造高雅音乐欣赏和学习的良好环境,使具有民族特色的音乐在百姓之间传播,通过学校、社会、网络、电视等媒介的讲座与宣传,渐渐让更多的国民欣赏、喜爱我们的国乐,进而能做一个国乐的传播者,弘扬我们的国乐文化。这样做不仅能提高国民自身的音乐素养,而且能增强我们的民族意识和民族精神。

三 教育因素

1、音乐教育是美育教育的重要环节。在人类漫长的教育史中,音乐艺术作为一种教育手段,无论从国内到国外,都十分强调音乐对人、对社会的功能作用。古希腊哲学家柏拉图就主张:“音乐教育除了非常注重道德和社会目的以外,必须把美的东西作为自己的目的来探究,把人教育成美和善的。”^[3]我国古代《乐论》一书中也讲到“乐也者,圣人之所以乐也,而可以善民心,其感人深,其移风易俗,故先王著其教焉。”^[4]可见音乐对人和对社会所起的作用,是古人都早已意识到的。前国务院副总理李岚清《在高等院校提倡交响乐的讲话》一文中曾指出:“音乐的美育功能不只是一般地提高审美能力和陶冶情操等,它对人的智力开发,特别是提高人的想象力和创造力,锻炼表达和解决问题的能力,激发学习新知识的动力和能力等方面都有帮助。”^[5]我国的教育方针也体现了“德、智、体、美”全面发展,其中美是美育,即是音乐所体现的功能作用。音乐教育作为美育教育的重要环节,是全面

发展教育必不可少的组成部分。

2 当前音乐教育现状制约了高雅音乐的发展。我国目前的音乐教育现状还很不理想。不少中小学的音乐课由于升学的压力形同虚设。即使到了大学阶段,除少部分条件好的学校开设了一些音乐知识、音乐欣赏选修课外,大部分高校都没有音乐素养课程。有些农村的学生从小学到中学甚至大学都没有接受过音乐教育。对音乐充满向往,渴望得到音乐知识的大学生们,只能通过网络、媒体汲取自己所需音乐养分,但由于缺乏引导,他们绝大多数接收的是流行音乐,并且仅仅满足于听觉的感受。由于缺乏系统音乐素养教育,他们很难对交响乐等高雅音乐产生兴趣。高雅音乐要求欣赏者具备相当的音乐素养,目前国内音乐由于教育内容单一、浅显,没有系统性,造成大众音乐素养不高,音乐审美能力与水平都达不到欣赏高雅音乐艺术的层次。这是制约高雅音乐普及发展的重要原因。

3 改善教育环境,让高雅音乐走向大众。提高全民音乐素质,必须从小抓起,对此,各级各类学校有不可推卸的责任,社会各部分也要积极参与,为高雅音乐的推广普及营造氛围,培养观众。国家有关行政部门,正在为改变这一现状作各种努力。“为提高大学生艺术修养和文化素质,教育部、文化部、财政部共同举办了2006‘高雅艺术进校园’活动,把京剧、话剧、歌剧、交响乐、民族音乐等高雅艺术送进了大学校园。”^[6]这次巡演受到了大学生的热烈欢迎,引起强烈的反响。尤其是歌剧艺术,我们的大学生为歌剧而动情,他们的热情让演员们为之感动。由此可见,高雅艺术的观众是培养出来的。艺术离不开观众,艺术本身并不是孤单的,它包含了人类的情感,是人类文化的积淀。随着社会的发展,环境的改善,教育的普及,高雅艺术也会渐渐地走进大众生活。但这不是一蹴而就,不是朝夕之功,需要各级政府、各类学校及社会团体、各有关人士的共同努力。作为21世纪人才培养基地的大学校园,更应肩负起对大学生音乐素质培养与提高的重任,为繁荣高雅艺术市场,让更多的百姓走进音乐厅而不懈努力。

参考文献:

- [1] 曹理. 音乐学科教育学[M]. 北京:首都师范大学出版社, 2000 25-34
- [2] 陈乐昌. 走进圣殿——严肃音乐欣赏指南[M]. 天津:天津人民出版社, 1997 38
- [3] 赵宋光. 音乐教育心理学概论[M]. 上海:上海音乐出版社, 2006 40
- [4] 宜艳秋. 音乐教育对提高国民音乐的作用[J]. 沈阳教育学院学报, 2006(3).
- [5] 黄立凡. 从500份调查问卷谈提高大学生音乐素质的必要性[J]. 北京人民音乐, 1999(5).
- [6] 费斌. 2006高雅艺术进校园[J]. 人民音乐, 2007(9).

(责任编辑:黄声波)