

音乐鉴赏的看与听研究

◎史天航

摘要：音乐作为一种特殊的艺术形式，具有独特的魅力。相对于其他艺术，音乐能直接冲击人们的情感和思想。音乐学是人类社会发展达到一定阶段所产生的独特产物，音乐和人的心灵有一种微妙的联系。虽然音乐以其独特的方式影响着人们的心理变化，但音乐疗法却是 20 世纪欧美兴起的新兴学科。运用音乐治疗心理疾病是一个传统而现代的科学概念，它作为一门日益活跃的应用性学科，对它的研究一直是教育学、医学、音乐、心理学等学科的研究重点之一。

关键词：看 听 音乐素养 音乐鉴赏

乐曲是有组织的声音，是抽象的艺术，没有语言的交流。乐理包括高低，长度，力度和音色。人与人之间的语言交流在发展以前，就是通过声音来表达思想的，随着人的不断发展，人们逐渐发明了能协调、统一工作节奏、能调节呼吸、能相互传递信息的号角。通过开发以影视剧为核心的中外音乐创作课程，开展音乐欣赏，让学生观看和聆听，欣赏不同的音乐体裁、艺术形式和表现形式，与不同的音乐、历史、建筑进行交流，通过宗教等文化拓展学生的知识和视野，提高学生的音乐品位和艺术美感，提高学生的人文素质，通过自我分析不断提高。

一、音乐鉴赏通过看与听，将看画面和听旋律进行了完美结合

音乐的形式多种多样，因为电影音乐和歌剧音乐高度统一了绘画和旋律，而音乐在电影和歌剧中是载体，从听旋律和看画面两种感官感受的完美结合，将丰富和提高对音乐的深刻理解，产生很好的效果。

（一）音乐是电影和歌剧的重要组成部分，要从看画面中听音乐

音乐具有抒情、戏剧、氛围等审美功能，优美的音乐可以与画面、场景背景、道具、人物等画面相结合，营造完美的火花碰撞，形成氛围，表现情节与人物关系，促进故事发展，完美塑造艺术形象，电影《泰坦尼克号》的主题曲《我心永恒》激情洋溢，音域宽广，气势恢宏，演唱者席琳迪翁融入角色的内心世界，演绎出女主角露丝对爱人杰克的深情怀念和梦想追求，每次倾听这首歌都感觉到那份深切的爱恋从心底喷薄而出，久久难以平息，在电影开场的时候是女声演唱“啊”，代替了歌词，混合了电声乐器，苏格兰风笛、

交响乐团的伴奏，通过音乐旋律和画面在一片缥缈的歌声中把沉船和旧时代的繁华连接在一起，将观众带入泰坦尼克号故事发生的时代。这首歌在露丝和杰克在船头迎风破浪，振臂欲飞的场景中再次出现，展现了两个在生活中受尽苦难的人在情感上的高度共鸣，表达了两个人对自由的向往和理想的追求，和最爱的人一起生活，对上流社会虚伪生活的不屑，展现了他们精神上的高度契合。

（二）音乐可以称之为电影和歌剧的“第二台词”，要从听音乐中看画面

好的音乐在整个电影和歌剧中扮演着重要的角色，尤其是在情节冲突的特定场景中，即使没有留声机伴随着他演奏的音乐，画面也会变得非常枯燥，好的音乐有强烈的传入感，通过听觉和视觉的结合，我们可以更充分地感受到历史上的快乐、痛苦、悲伤和激情，甚至可以传递出无法用语言形容的微妙情感，音乐可以被称为电影和歌剧的“第二幕”。歌剧《卡门》是 1874 年法国作曲家创作的巅峰之作，改编自法国现实主义作家梅里梅的小说《卡门》，震惊世界。这部歌剧改编自法国歌剧，有大量来自西班牙和巴西的音乐作品。它有着独特的异国情调，许多人清楚地记得卡门的歌剧，卡门的红裙子，烟草厂的女工，出生在塞维利亚的美丽吉普赛人，来自烟草厂大门优雅的影子。卡门的咏叹调《塞维利亚的老墙》是歌剧中最具代表性的古典歌曲之一，这首咏叹调是卡曼被捕后的一首歌，当时他为了躲避进监狱，对他的下士唐何塞发动了爱情攻击，在一家灰色烟草厂前的舞台上，身着红色连衣裙的卡门一边唱歌，一边寻找身着龙制服的唐何塞下士。这首歌使用了西班牙三重奏，节奏生动和旋律跳跃。从长笛到

以歌曲为主题的音乐序曲，音乐充满了诱惑，每次你听到它，灵魂似乎被划掉了，十六音的音调和旋律充满了装饰和滑音，形象刻画了卡门——一个能歌善舞、狂野阴险、自省的美女。咏叹调的最后一部分是整首歌的高潮，唐何塞禁不住卡门的诱惑，音乐随着舞蹈的演奏而充满热情，完美诠释了卡门热情、真诚、犀利和挑衅性的性格，这首咏叹调是情节发展的重要元素，人物、音乐和舞台背景画面的结合，达到了艺术效果的双重效果。

二、音乐鉴赏通过看与听，激发了想象和联想的精神盛宴

音乐的流动，它能带来动人的情感波动，在微妙的声音变化中，通过听觉冲击我们的心灵，唤起记忆，想象力和联想带给我们非常个性化的特点，在充满激情的世界里没有任何想象和幻想的限制。在电影音乐中，音乐效果通过图像和声音效果来刺激情节发展、画面塑造、感知、体验和理解电影，是电影艺术最直接的手段和直接的心理效应，音乐在歌剧中的作用也是如此。看同一部电影和歌剧，因为每个人都有不同的人生经历和经验，也启发了人们去思考和接受精神的喜悦，知识是有限的，想象力是无限的，是什么驱使人类走向无限的世界，“音乐是世界末日，高于一切智慧和哲学”，德国音乐贝多芬在电影《望》中说，音乐元素非常多元，让我们用简单的旋律和缓慢的节奏来表现，再加上复杂多样的琴弦，成千上万的女孩在这个复杂的世界里寻找着一个简单而孤独的灵魂，音乐成功地找到了数千颗狡猾、可爱、多疑、多愁善感的心。音乐与绘画，绿色森林与野性，古老的汤屋，仙女的身影，时而简单的旋律，那复杂的

弦乐,时而让我们思考人生,在漫长的人生过程中,所有的国际都是变幻莫测和多样化的,音乐总是表达生活,这是一条艰难的道路,找到自己之后的下一个秋天,成人世界的魅力给我们的的心灵留下了深刻的印象,总有温暖的音乐,抚慰我们在生活中所经历的心灵。

三、音乐鉴赏通过看与听,开启自我探索实现自我完善

音乐鉴赏通过看与听,可以了解不同的人类文明文化,提高艺术审美力,通过观看和聆听,音乐欣赏可以了解人类文明的各种文化,提高艺术审美,“当一个人十几岁时,就要在辉煌的公共生活背景下,向他展示整个世界和个人生活的前景。”在电影和歌剧的世界里,音乐用最自由、最大胆、最美、最具创造性的表达方式概括世界,通过音乐来描述想象中的事物。在电影和歌剧中,我们可以了解世界各地的音乐名人、趣事、文学、历史、建筑、语言特色等,看到世界的多样性,激发对生活的热爱,树立理想,追求生活。欧美电影都有关于音乐家生活的记录,影片通过不同风格的古典音乐展现了每个音乐家的生活经历和特点,他们的音乐技巧和内心的变化。在观看这类电影时,由于情节性很强,容易受到戏剧和音乐的双重影响,通过对音乐的体验,学生可以理解和提高对音乐的理解,促进学生艺术。

音乐鉴赏通过看与听,可以改善社交能力,完善人格的爱因斯坦曾说过:“如果我在早年没有接受音乐教育的话,那么,在什么事业上我都将一事无成。”经常看电影,看歌剧,听音乐,能影响人对客观事物的态度和评价,并有利于增进社会交往能力,改善人际关系,适应社会,摆脱孤独,完善人格,从而获得身心健康。在音乐鉴赏中打开人的视野和世界,让心灵舒展,认识真正的自己,倾听心底真实的声音,探寻真正的自我。很多老师开展非音乐专业学生的音乐鉴赏课都是从学习音乐知识,掌握音乐技能、了解音乐经典、进行德育教育的角度出发。其实非音乐专业学生的鉴赏课不是培养专业的人,不需要深挖专业知识。让学生的整个身心都沉

浸在电影、歌剧以及音乐艺术的享受当中就足够了,就好像吃一道菜,你觉得好吃,培养起对美食的热爱,足矣。深挖菜色怎么搭配更好看更有营养,油盐酱醋的比例,上什么色,用什么油,真的不必,只要觉得好吃,就足够了。

四、结语

综上所述,鉴赏音乐能够系统性地培育一个人对音乐的领悟能力,开发个人对音乐的兴趣及爱好。德国音乐评论家舒曼也说过:“发展听觉是最重要的事情,要早点学会辨别调性和个别的音。”这种感知能力的获得,只有通过欣赏的实践才能提高。鉴赏音乐只要觉得好听,能激发学生热爱,让学生愿意来上课,愿意玩音乐,愿意和其他人团结合作完成一个作品鉴赏,其实这就足够了。举例来说,一段飘荡在远方的音乐能激发人的灵感,也能让人平静的哭泣。到了外国,偶然听到一首熟悉的家乡民歌,你可能会突然泪流满面,也可能在会心中温暖自己。没有音乐的生活是单调无精打采的,在音乐的话语中打开了世界,让灵魂很容易理解和完善自己,这就是音乐报答的意义。

（作者单位）

参考文献:

- [1] 张传清.提高高中生音乐鉴赏能力的方法探索[J].北方音乐,2019(03).
- [2] 黄元煜.高中音乐鉴赏课之感受式教学探讨[J].北方音乐,2019(14).

作者简介:史天航,男,1993年生,汉族,山东菏泽人,本科,助理讲师,研究方向:音乐表演。

作者单位:洛阳科技职业学院

