

浅谈音乐艺术与其他学科的关系

段姝玉

云南师范大学, 中国·云南 昆明 650500

【摘要】音乐教育最具学科综合性,在和数学、语文等紧密联系起来的同时,又涉及美学、心理学、历史、人文地理乃至自然科学等诸多学科。本文旨在探讨音乐教育与其他学科的关系,倡导将学习生活装扮得多姿多彩,同时使学习过程更加愉快而自如。

【关键词】音乐; 音乐教育; 学科

自产生以来,音乐作为娱乐和审美教育的集合,已被视为人文学科中的一门特殊学科。人类丰富的社会实践已经证实,艺术领域不是孤立的,而是与社会科学、自然科学、技术科学的发展有着广泛而密切的关系。音乐可以渗透到其它各学科中,而在音乐中也可以找到其它学科的踪影。

1 音乐艺术与人文社会科学

音乐艺术与人文社会科学的关系是最为密切和复杂的,音乐艺术和人文社会科学相互作用,相互影响,相互促进。例如,不同的地区、不同的文化、不同的语言都有着不同的音乐,音乐确是一种特殊的语言,会让人们由于同一个音乐产生共鸣,地域上的差距转瞬即逝,人们的心灵由于音乐的连接紧紧地相连了,进行情感上的交流,从此开始文化的人文交流。

与我们生活密切相关的一个例子就是宗教音乐,宗教与音乐的完美融合证实了音乐艺术与人文社会科学的相互渗透。我们所熟知的巴赫、亨德尔等等音乐家的音乐都是为宗教服务,为了更好等的传播宗教,而由于宗教的需要也使得那个时期的音乐空前的发展。

云南的小水井唱诗班就是我们身边最真实的完美融合,传教士来到云南,在语言无法交流的情况下,如何让宗教传播,如何让当地人接受外来宗教文化,音乐可能是这唯一的途径,当地的村民不识字,不懂得专业的音乐,传教士把宗教音乐结合了当地文化,教授给了朴实的当地人,口口相传,就这样延续下来了一直具有高超水准的唱诗班,也让当地人接受了基督文化。音乐的力量有时候是难以估量的,在完全陌生的人文环境下,唯有音乐能够生存下去。

除了宗教之外,音乐和文学似乎有着天生的内涵,歌曲中的单词是它们结合的最好证明。也因这些受洗的作品而变得敏锐,作曲家将其转变为生活中的作品。这样的例子数不胜数,例如《沁园春·雪》、《红豆词》、《大江东去》、《杏花天影》、《关雎》、《登黄鹤楼》等等。“歌曲之王”舒伯特经常看到歌德的名诗飞舞在纸上,并注意到美妙的灵感旋律,而在这种天才的创作下,这首歌的旋律与诗歌的内容息息相关,到目前为止,代表了德国歌曲创作的最高水平,他有许多出色的歌剧作品,我们习惯了从文学的两个角度感受现实世界和想象世界的新快感音乐:音乐仅在思想中影响一个人,在音乐声中,你可以想象作者所写的男人和女人,以及可以感受到将文学和歌剧结合在一起的动感和动态的艺术形式。高雅音乐的传播,使人们不再是著名古典音乐作品的陌生人,甚至有些文学作品也由于音乐而得到了越来越多人的认可和接受,这种结合也实现“双赢”的目标。

2 音乐艺术与自然科学

音乐的本质起源于人类对自然的模仿。风雨雷电的声音,

鸟鸣蛙噪的声音,天籁之音被古人感受,心中有感而作乐,由音而乐。音乐的起源,可能是伴随着人类文明的产生。《礼记·乐记》记载:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声。声相应,故生变,变成方,谓之音。比音而乐之,及于戚羽悸,谓之乐。乐者,音之所由生也。其本在人心之感于物也”。这是想告诉我们,音乐的产生,是由人内心深处一种感动而产生的。音乐追求的是一种音律上的和谐,美妙的音乐能给人以美的享受。而在西方,2500多年前,古希腊哲学家,数学家和音乐家毕达哥拉斯(Pythagoras)量化了声音并创建了西方音乐的数学概念,语音和毕达哥拉斯语调理论的诞生在该国占据主导地位。毕达哥拉斯认为几何,音乐,雕塑和天体可以用特定的数字和比例和谐地表示,这使毕达哥拉斯提出了“谐音”,并说音乐是数字的,宇宙是音乐的。

科学思想通常被认为是虚构思想,其特征是通透性,逻辑性,理性等,其特征是锯齿,几何形状等。音乐思想被认为是一个非常典型的模型。对抽象思维的想象力,例如动荡的云朵或动荡的曲线,这两个表达不仅非常不同,而且似乎也有两个极端,因此在传统意义上男人和女人,两者是密不可分的,截然不同的,毫无关系的。但是音乐点燃了科学家的思想和想象力,促进了科学技术的发展,进而促进了音乐,研究和创造的发展。那些了解爱因斯坦的人应该对他的音乐生活印象深刻,他说我的许多科学成就都受到音乐的启发,音乐激发了他的智慧和灵感,丰富了他的精神生活并创造了探索的条件。他最钟爱的是小提琴,爱因斯坦在流亡的岁月中是看不见的,即使成为著名的学者,他也经常出现在柏林(德国)和爱因斯坦还表示,如果他选择物理学,他可以继续拉小提琴,一旦他选择了小提琴,他将不再的学习物理的可能性。可以说,音乐是作为一种精神催化剂,悄然渗透到了爱因斯坦的科学思维中去了。也可以说,爱因斯坦也许并不是享受音乐的美妙,他是借助音乐来进行思考。因此,音乐与自然科学一样,具有着严密、严谨的思维方式。

3 音乐艺术与科学技术

音乐艺术与科学之间有着密切的联系,一方面,科学研究中的理性思维,数学逻辑和高科技的发展带来了音乐的重大变化。另一方面,音乐对科学的发展具有深远的影响,它对研究人员的影响及其在医学,农业研究和基础科学教育领域的许多应用证明了这一点。如今,音乐与科学的融合是一个主要趋势,对音乐与科学之间的关系进行研究非常重要。

科学和技术是音乐发展的主要动力之一,音频和视频材料的出现为音乐分析、音频和视频数据的保存提供了极好的条件。音乐研究的其他设备,音乐的发展创造了科学的工具,今天,科学技术已经完全改变了人类的音乐生活,电子音乐

的出现 电子音乐的发展彻底改变了传统音乐的教学方法,乐器本身的发展对音乐的发展提出了建议,如电钢琴,电吉他,电子打击乐器,电子小提琴等。科技的发展也改变了音乐媒介,音乐媒介掀起了一场音乐的变革。科学技术在改变音乐媒介的同时,同样也改变了音乐的商业模式,改变了整个产业链以及增值产业链。科学技术的发展与广泛运用促使音乐艺术达到实质性的进步,在音乐的保存、媒介、创作等等方面都前进了跨时代的一步。

就音乐产业链而言,在科学技术没有产生新媒体的时代,传统媒体例如纸媒、光碟等是我们了解音乐的必经途径,也是音乐传播的重要途径。那么音乐产业链中传统媒体就是不可或缺的一个环节。现在新媒体的发展,人们了解音乐更多的使用电子音乐,了解音乐知识更多的使用电子书籍,那么传统媒体瞬间被淘汰,至于音乐产业链,由原来的原创运营商直接跳过传统媒介,直接到达消费者的手中,或者到达消费者所使用的移动终端中。这样的变革,是一个时代的变革,传统媒体将会在不久的将来退出历史的舞台。当然电子音乐的发展,将会面临很多在科学技术方面的问题,也会面临在音乐教学的革新,迎来的是崭新的音乐世界。然而对于我们的版权监管是一个严峻的挑战,但是这又将会推动一次社会

的发展与社会的完善。音乐艺术就是这样充满力量,在与科学技术的碰撞中,其影响力将会改变我们的社会生活。

综上所述,音乐艺术与人文社会科学、自然科学、科学技术都有着密切复杂的关系,音乐艺术与这些学科不是对抗关系,而是双方相辅相成,相互作用,相互影响,共同促进,共同发展。后者是音乐艺术在观念、方法、手段上实现变革的重要推进力量。音乐艺术不仅为新科技的发展、为人文社会挂念的演变提供新的思考,而且还会为之提供具有启示性的力量。

参考文献:

- [1]张默.浅谈音乐与其它学科的关系——对音乐艺术特征的思考[J].科教文汇(中旬刊),2007(02):115+113.
- [2]欧阳琪.浅析音乐教育与其它学科教育的联系[J].江西教育学院学报,2008(03):94.
- [3]徐卉.社会学视野下的音乐学科与综合素养之间关系[J].黄河之声,2019(17):69.
- [4]邓欣明.《音乐的力量:音乐新科学的开创性发现》的翻译与述评[D].星海音乐学院,2019.
- [5]郑顺女.艺术与科学关系变化的音乐人类学分析[J].音乐生活,2018(11):68-69.