

音乐审美效应综述

石必成

上海音乐学院 上海市 200030

摘要: 音乐的审美效应,也就是我们所认为的音乐作用,而本文这里是特指在处于音乐审美环境下音乐所带给主体的作用,因此在进行音乐审美的过程中,包含了三个要素分别是审美中断、审美主体以及审美客体,只有同时具备才可以达到音乐的审美效应,音乐的审美效应从层次的角度上可以分为愉悦效应、认知效应、宣泄效应、升华效应。

关键词: 音乐审美心理学; 审美效应

A summary of the aesthetic effect of music

Bicheng Shi

Shanghai Conservatory of Music Shanghai 200030

Abstract: The aesthetic effect of music is what we think of as the role of music. This article specifically refers to the role that music brings to the subject under the aesthetic environment of music. Therefore, in the process of music aesthetics, there are three elements, namely, aesthetic interruption, aesthetic subject and aesthetic object. Only by having them at the same time can we achieve the aesthetic effect of music. The aesthetic effect of music can be classified into pleasure effect Cognitive effect, catharsis effect, sublimation effect.

Keywords: music aesthetic psychology aesthetic effect

音乐审美效应是审美主体在进行音乐审美过程之后所形成的最终效果,即音乐审美机制的最高层面。音乐审美机制分为审美条件、审美过程以及审美效应三个部分,审美条件需要具备审美主体、审美客体以及审美中断三个成分,才可以进入到审美过程,由浅入深依次为审美操作、审美领悟、审美愉悦和审美超越,最终才可以达到审美效应的阶段,而审美效应又分为个体审美效应和社会审美效应,对个体所产生的审美效应为审美需要的强化、审美能力的提高以及审美价值意识的形成三方面,对社会产生的审美效应包括了教化作用、宣泄作用以及认识作用。

在2009年《黄钟》中,王欣的《论电影音乐的审美认知》,本文从电影音乐的艺术本体的角度出发,去观察探究电影音乐中的审美于及认知,首先列出康德的理论体系,提到人的主观意识包括了认识、伦理及审美三方

面的理论,其中认知活动作为人们生存的最基础活动,总共分为科学认知、道德认知以及审美认知,三者共同建构了人们健全的认知心理结构,其中审美认知活动又作为人类认知活动中的重要组成部分,更具有自由性、综合性和整体性思维,通过审美认知活动不仅有利于自我认识和自我意识的增强。并能够激发、诱导和促进人的内在潜质、心智和各种能力得到最大限度的挖掘并发挥。然后列举了大量的电影音乐作品,运用审美认知心理的知识讲述了人们在聆听电影音乐时是如何一步步的深入感受,由感知层面的认知到认知层面的迁移,再到理性层面的批判,即审美效应,这一系列的反应,也就是我们所说的首先具备了审美条件,其次经过审美过程最终得到了审美效应。

在2017年《艺术教育》中,陈思的《音乐疏密形态的审美心理解读》,本文共分为三个部分,通过分析音乐疏密形态中所蕴含的表现力,去探寻疏密形态中关于音符时间组合所导致不同心理感受,以及情绪变化的奥秘,并挖掘其中更深层的意义。文章的开始介绍了疏密形态的定义,以及主体之所以能够对音乐客体产生感受,原

作者简介: 石必成(1995.4.10-),男,汉族,山西运城人,上海音乐学院硕士在读,研究方向为音乐审美心理学。

因在于疏密形态与人类的感觉系统具有通感系统,且存在着一定的同形同构联系,然后列举了大量的例子予以证实。正如疏松的音乐形态容易与人们舒缓、平静、安详、抑制的情绪形成同形同构的关系,并与宽阔、安静、巨大、舒畅、稳重的除听觉之外的感觉产生通感效应,也更容易使人们联想起与此种音乐相对应的、自身经历过的种种画面感,当我们在听到《在中亚西亚草原上》时,能够使人们产生平静安详之感,并会联想到芳草碧连天般优美的大草原。文章的最后还提到了此种效应,受到客体的感性因素以及主体的听觉良好性二者的制约。

在1988年《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》中,杨和平的《音乐审美效应论》中,运用音乐审美心理学的知识,从审美的主体及审美客体的角度出发来对审美效应进行研究,此文所说的审美效应更多的是审美主客体在相互交流过程中所产生的一种综合效应,即审美过程与审美效应二者的结合体。文中在提到审美主体时依次列举出了影响审美效应的主要原因,如:物质生理基础、音乐审美能力以及音乐审美意识等,被针对其各个原因展开更深层的探讨;从审美客体的角度出发时,列举了审美信息所必须具备的要素,如音乐的表现性以及音乐的情感性等,并从作曲家的创作角度作为一个小的切入点,来更全面的研究音乐客体。最终文章得出了音乐的主客体之间交流会形成一种双向的宝塔形结构,属于在进行音乐审美过程时主客体之间的一种对应关系,自下而上依次为审美操作、审美领悟、审美愉悦以及审美超越,每向上一级,共鸣感就会越低,即本文所提到的有些音乐所具备的审美效应不明显。本人则认为,作者所提到的共鸣感,更多的是停留在审美愉悦的这个过程,并没有达到审美超越以及具体的审美效应,当然,仅停留在这个层面也可能会影响到个体以及社会的审美,值得去仔细考究。

在1987年《中国音乐学》,修海林的《音乐审美中情感情绪问题的研究》中,运用了音乐审美心理学的学科知识,分别针对情感情绪问题在音乐心理学以及音乐审美这两大领域,来进行探究和分析。在音乐心理学中,情绪作为音乐审美过程中的中介媒体,用以感受音乐带给人们的作用及影响,并能够同时调动认知以及意向等多种心理活动的协调,如音乐记忆的唤起、音乐联想的加强等等;情绪情感还作为人们心理过程的平衡调节装置,而音乐的导情作用可以使得心理达到或恢复到一种动态的平衡状态,音乐的宣泄作用也可以使得情绪情感在音乐中得以满足,因此在音乐治疗学科中,针对不同的情绪情感,而选择所需的音乐有一定的心理治疗以及

平衡情绪的作用。审美情绪情感的体验来源于生活,离不开社会,因此具有社会性;同时情绪情感又受到心理以及生理上的影响,因此结构上具有系统性;由于情绪作为一种自由的心理活动,表现出动态性、有意识性和无意识性;在作用上具有调节性。此外还对于情绪以及情感的区分与界定,列举足够的论据来进行论述。在音乐审美角度中,从音乐的创作、音乐表演以及音乐欣赏过程方面来研究其中的情绪情感问题,由于作曲家追求有意味、有意义的形式,因此在创作过程中,自然会结合自己从生活中所获取的情感体验,来赋予到音乐本体当中;表演者在表演时,同样为了追求最大限度的还原作曲家创作时的情感,会极大的产生移情心理,把自己投射于音乐中,创作出更为丰富的艺术层次感;在音乐欣赏中,情绪情感体验与欣赏者所受到的审美教育、审美修养能力以及生活的阅历成正比。本文针对情感情绪问题,所提到的音乐审美效应,包括了认知效应、愉悦效应以及共情效应。

在2012年《大舞台》中,张蕾的《“通感审美效应”在音乐审美欣赏中的现象》一文,从音乐审美教育的视角出发,探究音乐欣赏中所出现的通感效应,分别通过通感在音乐中的具体表现形式,以及作为教育者该如何引导学生将通感应用于音乐欣赏中这两大部分来进行详细的探讨。其中在研究音乐本体中所蕴含的通感效应时,涉及到了除了听觉之外的多种感觉,如视觉、味觉、嗅觉及触觉等,形成了一种强烈的联觉,因此主体在进行音乐审美活动时往往会获得更多的情绪感受;在如何引导学生在进行音乐审美中主动进行多种联觉时,从学生及教师的两个角度出发,分别提出了四个建议,说到通感更多的是一种审美经验上的积累,因此还是要多进行音乐审美的积累。此文中所提到了关于音乐审美的训练积累过程中,审美主体的审美能力以及需求都会得到一定程度上的提高,也就是我们所说的审美个体效应。

在2012年《浙江学刊》,万欣的《论音乐欣赏的体验性与审美陶醉》中,本文从音乐审美心理学的角度,试图以身体美学的知识来对音乐欣赏的体验性,以及所导致的审美陶醉状态做出详细的论述和解释。针对文中的身体美学,解释为“对一个人的身体——作为感觉审美欣赏及创造性的自我塑造场所——经验和作用的批判的、改善的研究”,也就是为我们在研究音乐创作及欣赏时,提供了生理学意义上的尺度,在此我理解为结合了心理学的相关知识,使研究结果更具有科学性,因此更侧重于音乐审美心理学。其中提到的音乐审美效应,音乐不仅仅可以带给我们心理层面上的愉悦,还能够感受

到其中的层次感以及律动感,加强身心的共鸣效应;此外音乐还可以带给我们身体感觉上的效应,就目前研究成果来看,确实会对人体在呼吸、血压、脉搏,以及抑制肌肉疲劳具有一定的影响;处于审美陶醉状态,更容易获得身心上的整体感,以及对这个世界有着更好的认知与理解。文中涉及的音乐效应有认识效应、愉悦效应、共情效应以及升华效应。

在2010年《电影文学》,贾睿佳的《电影音乐的美学特征及艺术性表现》中,本文从音乐审美心理学的角度,用大量的电影音乐作品为例,主要针对电影音乐所具备的审美特征以及其独特的艺术性表现形式,重点研究其中的原理所在以及其中具备的审美效应,因此主要分成两大部分来进行论述,分别是电影音乐的审美特征和电影音乐的艺术性表现。由于电影音乐常常被用于和具体的画面相连,因此作为特殊的音乐体裁,其中所包含的审美特征和通常的音乐作品还是有些出入的,如电影音乐所引起的联觉效应,往往会产生一定的审美关联性;针对于不同的电影场景所表现出形态多样的模拟性;所表达的目的性会更加清晰明确;结构上一般大多数为乐段式及片段式的等等。而电影音乐所具备的效应,可以使得画面的情节和音乐更为统一,拥有极强的渲染作用,表现并赋予更多的情感表现,可以使得欣赏者在欣赏的过程中获得更多的情感体验,同时可以获得更为深刻的移情作用,从心里深处开始将自我感受与电影角色与之产生共情,此外还可以激发欣赏者的想象力,产生更多的联想等。文中所涉及的音乐效应有认识效应、愉悦效应、共情效应以及升华效应。

在2005年《西南师范大学硕士学位论文》,周巧的《音乐审美欣赏对大学生抑郁症状影响的实验研究》中,本文主要探讨音乐审美欣赏对于大学生抑郁症状的影响效果,采用了实证的研究方法,包括文献综述、问卷调查、团体干预实验与个案访谈分析法等,同时引用了团体心理咨询和音乐治疗两种技术上的特点,目的是针对并改变目前国内大学生心理问题比较突出,伴随抑郁症的比重较大这个严重问题。此文在提到音乐的功能,即音乐效应时,谈到情绪对人的成长及发展是至关重要的,音乐可以影响人们的情绪,因此音乐可以作为一个很好的工具来对人们的心理进行调节作用;同时音乐还会通过影响人们的感知觉来达到影响人们的认知能力;并且在进行音乐欣赏的过程中最重要的就是获得共鸣感,才可以使得自身的情绪得到认可并宣泄等等,这些就涉及

我们所说的认知效应、愉悦效应以及共情效应。而治疗效应可以理解为升华效应,因为上升到了理性的层面,对精神上有很大的影响作用,并且能够通过精神上的改变来使得整个人在实际行动方面都会有积极的影响。

在2011年《人民音乐》中,李小诺的《音乐审美中民族心理的探胜——读林华〈音乐审美与民族心理〉》,本文是作者对于林华教授所写的《音乐审美与民族心理》这本书的内容进行简要概述,并针对本书的特点罗列出三大部分,分别是基于文化价值相对的概念、提出音乐审美的民族性心理研究的学理框架、以及多学科视角聚焦。其中主要针对音乐文化中的民族审美心理这个核心要点,来重点展开详细的叙述。文中所提到人们在欣赏艺术音乐时,可以从其中的艺术符号中感受到其中所蕴含的美,并能够使主体得到审美愉悦,进而达到能动的把握世界的精神活动,这就是我们所说的愉悦效应最后达到了升华效应的层面。另外,此文还涉及到了音乐的社会审美效应,即音乐审美心理会对一个时代的精神造成影响,以及如何影响各个民族音乐的历史发展等社会化的问题。

在2000年的《音乐研究》,廖家骅的《音乐审美中的恋旧心理》,本文从音乐教育的角度出发,着重强调了音乐的审美教育作为音乐教育的实质,只有认识并把握其中的规律以及特点,才能够使得孩子更全面的成长,主要探讨了四个问题,分别是同对象双主体的总体构架、先导主体的心理品质、接受主体的心理品质以及双向往复的心理交流活动。文中所提出的同对象双主体概念,分别是音乐作为对象或中介,施教者及受教者作为主体,在进行音乐教育时,即在聆听音乐的过程中施教者常常扮演着先导者的角色,要对受教者进行一个引导作用,包括了感性以及理性的内容,受教者可以通过引导以及自我的感知,感受到音乐中的内涵,并同时带给自己愉快的体验,这样就形成了一个双向的网络结构。本文提到的音乐效应包括了认知效应、愉悦效应以及共情效应。

参考文献:

- [1]王欣.论电影音乐的审美认知[J].黄钟(中国·武汉音乐学院学报),2009(3):32-39.
- [2]李小诺.音乐审美中民族心理的探胜——读林华《音乐审美与民族心理》[J].人民音乐,2011(9):3.
- [3]杨和平.超前意识与中国当代音乐创作[J].南京艺术学院学报:音乐与表演版,2002(1):3.