

關於音樂與音樂欣賞

張進

作曲家、樂團總監、指揮

開篇

有關音樂和音樂欣賞似乎是個經久不衰的話題。相信只要人類存在，人類的文明存在，這個話題會永久地談論下去。而相關的很多問題和探討也會不斷地持續和更新。音樂是人類文化和文明的重要組成部分。音樂伴隨著人類的生活而產生，也同其他的藝術形式一樣，伴隨著人類的文明進程而發展和變化，事實上，就音樂的概念和對這個概念的理解本身也像我們身邊的很多事務一樣也在不斷地變化和擴展。如今，音樂的種類繁多，分類細膩，社會功能覆蓋面廣泛。如何欣賞音樂是許多音樂愛好者們常會談及的話題。本文就這個話題作一個從繁化簡的淺談。除了就音樂，音樂的發展和概念以及人們在聽覺上如何接受音樂之外，也對東西方人在不同的文化背景下音樂發展的狀態和對音樂欣賞的不同心理做一個淺簡的探討。

音樂的起源

首先讓我們在大的輪廓上看一下音樂的產生和發展。音樂的產生是一個複雜的過程，而很多細節其實是無法考證的。但通常共同認可的是音樂的音調最初是以人聲基於人本身的需要而發出的。這些音調有時伴隨著語言，有時是單純的音調。不管它們是伴隨著語言還是單純的音調，都是人類在

表達上所需求的比單純的語言更有表現力的表達方式。至於說發生的條件，原因和環境，有時是在極度的悲傷或痛苦時，有時是在難以用語言表達的興奮時，有時是在互相聯繫時，有時在聚集眾人的力量或有組織地共同行動時，也有時是在人們祭祀和乞求時。總之，人類用自己的語言伴隨著相應的音調，或無詞的哼鳴，呼號甚至邊歌（或邊喊）邊舞來表達不同的情緒和感受，在此自然的表達需求的基礎上產生了音樂。之後，音樂在進一步的發展中，隨著社會環境的變更，語言的豐富和人類在精神層面更多的追求，

摘要：本文就音樂和音樂欣賞的話題從「音樂的起源」、「器樂音樂的發展」、「標題音樂和無標題音樂」、「音樂的社會功能」和「音樂欣賞時的心理分析和探討」幾個方面做了一些介紹和簡析。文章的幾個題目是：「開篇」、「音樂的起源」、「器樂音樂的發展」、「標題音樂和無標題音樂」、「音樂的社會功能」和「音樂欣賞時的心理分析和探討」。

關鍵詞：音樂；音樂欣賞

如文學，詩歌和宗教等在生活中的存在和位置，人們也開始用演唱音調與詞匯結合作為一種敘事，訴說，講故事（如民俗和宗教的故事），述倫理和心境甚至感情交流的方式。事實上從那時起，隨著音樂的產生，音樂的基本元素就開始形成，它們是：旋律、節奏、和音、音色、音高和強弱快慢等等。而這些元素不同於語言但卻與語言有著密切的聯繫。語言作為歌詞直接影響音樂的呈現，比如：節奏的組合，重音的位置，句子的起落以及音色與動態的變化等，從而產生了與不同的地域，不同的語言和不同環境（氣候環境，人文環境）相應的不同風格和性格的音樂。而語言和這些環境等諸多因素影響人的思維方式和因而產生的文化，這些也都深深地體現在後來的音樂的發展和各種音樂形式的產生以

及音樂作品的創作以至於音樂的欣賞之中。

音樂產生後，隨之而來的就是樂器的產生。人們用大自然中可取的物質材料，如竹子、葉子、木器、石器，用各種方法使它們發出聲音並伴隨著人聲一起形成了聲樂與器樂相組合的音樂。這些取之於大自然的材料便成為早期的簡陋的樂器。不管是在東方還是西方，音樂在最初的原始形態時頗具共同點。這裡有個值得一提的有趣的現象是，笛子（不管是橫著吹的或是豎著吹的）似乎在地球的很多地方都存在。很多結構簡單，一直保持著近乎原始形態的樂器，有些至今仍可在一些音樂中聽到。或許是因為人聲與人的感覺最沒有距離感，加上歌詞對表達的內容也是最直接的，以人聲為主體的音樂一直是影響最廣泛和接受程度最高的音樂樂種，至今不衰。可以肯定地預見，人聲歌唱的音樂一直會伴隨著人類和人類文化的存在和發展。

器樂音樂的發展

在粗略地了解了音樂的產生和在一定時期的發展後，我們接下來回顧一下音樂是如何從生活中的自然需求和存在脫變成為一個獨立的藝術形式以及音樂藝術欣賞文化的形成。

音樂從一個生活基本需求的產物轉化成為被人們欣賞的藝術也是經過一個相當的時間過程。其中一個重要的方面是器樂音樂的發展。器樂音樂的發展使音樂的表現衝破了許多聲樂音樂的局限性，使音樂的表現形式更加豐富和複雜，擴大了音樂表現的空間和潛力。我們所談及的如何欣賞音樂的話題實際上主要是指對器樂音樂的欣賞。器樂音樂首先是在歐洲成為獨立並廣泛被人接受的音樂形式並在相當長的時期處於引領的位置。所以我們在談論這個話題時也先從歐洲音樂開始。

器樂音樂即沒有人聲或不以人聲為主的，以樂器演奏為主的音樂。脫離了語言，音樂本身便成為一種獨立的純音樂的語言。器樂音樂成為獨立樂種和藝術形式後，在一段歷史時期獲得了迅速的發展。這首先是產生了純器樂音樂的音樂作品，隨之而來的是相應的樂器的組合並逐步形成規模。這些樂器的組合便是我們所稱的樂隊。樂隊從初期的較為鬆散自由的組合，經過近百年的時間，逐步形

成了有規模的演奏實體，這便是今天在音樂藝術中佔有重要位置的交響樂隊。

跟最初音樂的產生一樣，交響樂隊的產生和發展也是一個各種需求和眾多因素相輔相成的產物。當交響樂隊和為交響樂隊寫作的作品面世後，獲得了聽眾的廣泛認可並在社會層面獲得反響從而確立了這一藝術形式的地位。隨之而來的便是適應音樂作品和演奏要求的樂器性能的提升和製作方面的改進，演奏能力和技巧的提高和引人矚目的音樂天才們活躍的音樂活動等。這些因素都給器樂音樂帶來了生氣勃勃的環境條件。特別是在音樂的作品中注入了思想性後，把音樂這一藝術形式從傳統的宮廷娛樂，宗教儀式或民間節日時所發揮的社會功效提升到了對更加嚴謹的思維方式和邏輯觀點的呈現，也可以從音樂中感受到作曲家和其作品與當時的政治、文化等社會環境的關聯。每一部音樂作品都成為一部體現藝術家的藝術修養，寫作思維和技巧，甚至當時的社會環境和時代氣息的綜合體性的藝術著作。由於器樂音樂使音樂從原本的人聲音樂演變成了沒有語言的純音樂，這使得音樂對其內涵的表達更加抽象化。器樂音樂由於樂器的性能比人聲音樂在很多方面有較小的局限性，所演奏的音樂在規模上極具伸縮性和擴展力，結構上較聲樂為主體的音樂更具複雜性和多樣性。大量音符的交織所帶來的音樂的流動和日趨複雜的音響，在沒有文字表述的情況下，使對音樂的理解增加了難度，也改變了以往音樂欣賞的方向，無形中把對音樂的鑒賞力和理解能力也推到了一個新的高度。這時的音樂已經不再是娛樂型的，人們對音樂的欣賞也上升到了精神層面。

器樂音樂的發展分為：巴洛克時期 (Baroque, 1600-1750)、古典時期 (Classical, 1750-1820)、浪漫主義時期 (Romantic, 1820-1900) 和近現代時期 (Contemporary, 1900 至今)。這些時期裡欣賞音樂成為一種文化現象，形成了一種風尚。而演奏和欣賞音樂的場所也成為一種特定人群的社交場所。在這個特定的人群所形成的氛圍是對藝術作品的談論，對如何欣賞音樂藝術的美學觀點的推出和爭論和對藝術家們未來的作品的期待。這一期待無疑形成了一股社會的需求。事實上這種社會與藝術家之

間欣賞與被欣賞的互動，對這段時期音樂的發展和音樂欣賞文化的興盛和繁榮形成了巨大的動力。與此同時，各種樂器的改良，寫作和演奏技巧日漸精良，管弦樂隊的結構和樂器的編制也逐漸規範和定型，而交響樂團在生活中的存在和所帶來的生活方式也更加都市化和時尚化，同時交響樂團在樂團的建制和各種相關的管理經營方面也開始了職業化的進程。

在歐洲器樂音樂獲得巨大發展後，成為人類文明發展中文化藝術的成果，影響深遠。在音樂學院和音樂學科建立之後，學者們對此類音樂的研究更加理論化和系統化，使音樂的創作和演奏更凸顯其專業性和嚴謹性以及在教育方面的系統性和規範性。音樂經過各時期的發展後，現今已經作為一種成熟的藝術形式存在於人類生活中並在物質和精神生活的各個層面發揮著其功效。

回顧了西方的一段可以說是輝煌的音樂發展時期後，也來看看音樂在中國的發展，特別是器樂音樂的狀況。就音樂本身而言，從早期的人聲開始，用簡單的樂器給人聲和舞蹈伴奏是東西方所共同的。音樂同樣也在宗教，民間節日，紅白喜事和日常的娛樂中發揮其社會功能。總體來說，在相當長的時期，音樂是附屬性的，並非作為一個主體性的被欣賞的藝術存在。有規模的合奏形式更為鮮見。在王宮侯府，也有將樂師們召集在一起成為有規模的組合演奏，但這些音樂的演奏通常也是伴隨著歌與舞，在一個視聽合一的綜合形式裡扮演一個部分的角色。即使有樂器單獨的音樂演奏，通常只是作為背景音樂來烘托現場氣氛。在樂器的發展方面，在中國歷史上是有取得相當的成就的記載的。但由於各朝代的輪換所造成的斷層，即使在史料中有所發現也很難尋到它們的傳承和發展。比如在湖北出土的編鐘所展示的千年前楚人所具備的在音律方面的知識和樂器的製作技能，在後來的時間裡沒有再出現。

在民間和文化圈，器樂音樂有一定的發展也產生了一些作品。在本土有不少傳統的樂器，如：笛子、簫、笙、阮、古箏和古琴等。這些樂器至今仍在演奏。後來從外部，一般研究認為是從西域傳入了一些樂器。這些樂器在這裡獲得了發展和一定程度的定

型，如：琵琶、二胡、揚琴等。這些本土的和外來的樂器組成了中國民族樂器的現狀。傳統上這些樂器以及作品的演奏多以獨奏為主。而演奏活動通常是個體性的自賞和享樂或在小範圍的朋友交往。在一定的文化圈內也被用來作為一種心境互通和交流的方式。即使有一些小型的組合演奏，也通常是自我娛樂和樂友交往，並非以面對公眾為主要目的。在公眾場合的表演更多地是戲劇和曲藝（曲藝是一種以說唱為主加上樂器伴奏來敘事，或講故事的民間表演形式）。而被聽眾所欣賞和讚賞的大多注重於表演者的技能、才能和形態及其表現。

但在音樂欣賞方面也有「通音律」之說。音，即音高，律可以理解為律動。而就音律而言更多的含義應該是指與音關聯的各種有序有律的動態。它們可以是節奏、曲調、和音、力度、速度等。這種通音律的含義實際上與西方對純音樂本身欣賞有相同之處。但在古時「通音律」常常是對有良好教育和涵養而又能演奏某種樂器的人以及其知音的讚賞。其實作為以樂交友和用音樂演奏和欣賞來互通，已經是一種高於娛樂的精神層面的追求，也可視為一種相當有境界的音樂活動。但由於這些音樂活動通常發生在小範圍的私人活動或有限範圍的朋友圈，並未在社會上形成一種風尚即音樂欣賞的文化。

近代，到歐洲求學的音樂家和學者們將歐洲音樂介紹過來後，同時也將音樂欣賞文化和感念一同帶入。不管是音樂還是對音樂的欣賞方式，當兩種不同文化相遇時必然會造成某種衝擊。當最初接觸到歐洲音樂時，音樂中的豐富的音響的確給人帶來了一種令人耳目一新的感覺。傳統的東方音樂以單旋律的橫向運行為主，即使是合奏也是以眾多的樂器演奏相同的音調為基礎，每個演奏員根據自己樂器的特點加入一定程度的發揮。歐洲音樂則是多聲部的音樂，是橫向移動和縱向和音的綜合體。在來自不同文化的產物相遇時，自然會有個融合的過程，而中國本土的器樂音樂從那以後經歷了借助新東西對自身的音樂和樂器的再認識，再開發和再創作的過程，從而在後來的寫作，演奏和具規模的組合（即後來的民族樂隊）方面獲得了質的發展。與此同時，隨著社會環境和文化環境的改變，在整個社會範圍開始形成了對音樂藝術的欣賞的文化。

標題音樂與無標題音樂

縱觀了音樂的產生和發展後我們的話題就更接近如何欣賞音樂了。在談論音樂欣賞時不能不提到在音樂史上出現的一次音樂美學上兩個對立的不同觀點上的爭論，即標題音樂和無標題音樂（也稱絕對音樂）。這種爭論現在沒有再持續，但通過對這兩種對立的觀點的了解，會對我們理解音樂藝術這一概念有所啟示。音樂的標題性和無標題性的爭論主要是對器樂曲而言。對於有歌詞的聲樂曲來說不存在這個問題。歌詞可以用語言對作品的內容做直接的表述。正如我們在回顧音樂發展狀況時所提到的器樂音樂成為獨立的音樂藝術形式後，音樂對內容的表達更加抽象化，這無疑使如何認識和欣賞音樂作品的觀念複雜化。隨著我們音樂欣賞的話題逐漸具體化，我們在介紹這一史學現象時，也會舉些具體實例以作參考。

前面回顧器樂音樂的發展階段時曾經提到幾個發展時期，即：巴洛克時期、古典時期、浪漫主義時期和近現代時期。標題音樂產生在浪漫主義時期。標題音樂的觀點認為音樂跟其他藝術形式，如繪畫和文學一樣，是有內容的。音樂也可以與其他藝術形式結合在一起來表達具體的內容。在標題音樂作品中，作曲家通常給作品冠以標題或對內容的文字說明，以此來說明自己的創作構思。作品的內容題材也像其它藝術形式一樣來自生活的各個方面。在標題音樂的作品裡，作曲家用各種寫作手法和想像，用音樂以模擬，形象聯想的方式來達成對內容的表達並使聽者在聽覺和感覺上達成共鳴。這類音樂作品頗具文學性、畫面性或戲劇性。比如：

• 貝多芬 (Beethoven) 的第六交響樂「田園交響樂」，作曲家用標題明確了樂曲所要表現的內容。在樂曲中作曲家用音樂展示了鄉村的景色、村民的歡聚、雷電暴風雨來臨和風暴之後的心境。作曲家用樂器模擬了鳥的叫聲。

• 柏遼茲 (Hector Berlioz) 的幻想交響樂是一部開創了浪漫主義標題音樂，帶有劃時代意義的經典之作。作品極具文學性和戲劇性。作曲家用細膩的寫作和樂器的配備組合起的各種富有想像力的音響描寫了一個年輕的藝術家在愛情經歷中現

實和夢幻中的經歷。作品的副標題是「一個藝術家的生活片斷」。柏遼茲還在作品的開始寫了一段文字對作品的內容和寫作構思作了說明。為聽眾作了明確的導向。

• 李斯特 (Franz Liszt) 首創的交響詩是浪漫主義標題音樂的標誌之一。交響詩這一名稱本身已經給人以鮮明的文學特徵。李斯特是首次提出標題音樂這一概念的音樂家，是標題音樂的極力倡導者。他所創作的交響詩的內容都是以文學著作為題材。他首創的交響詩這一單樂章的音樂形式和他一些獨特的寫作和構思方式把浪漫主義標題音樂推向了新的高度。

與標題音樂對立的觀點是無標題音樂，即絕對音樂。這類觀點的支持者認為音樂本身並不具類似文學和繪畫等藝術形式那樣對內容有實際性地表達功能，也無需用文字來加以說明。音樂本身只是按照自身的邏輯和音符的移動所帶來的音響上的趣味性構築出音樂本身的魅力。而欣賞音樂時只需從純音樂的角度為基點，無需作任何音樂之外的，諸如故事或畫面等非音樂因素的聯想。而所謂標題音樂所形成的內容表達其實是聽者由於標題和文字說明的導向而形成的心理和聯想。標題為聽眾對音樂的欣賞作了有局限性的導向而實際上任何標題都無法體現音樂本身所具有的真正內涵。無標題音樂美學觀點的代表人物是漢斯力克。他提出了絕對音樂的概念。他認為音樂應被視為是一種純藝術，強調其抽象性和超越語言、畫面、情感、心境的特性。對音樂的欣賞是抽象和理性的審美體驗。而浪漫主義標題音樂觀點，將音樂注入文字，畫面和情感等非音樂的元素實際上減弱了音樂自身所具有的魅力和作為一種獨立藝術形式的地位和價值。

在器樂音樂發展時期，巴洛克時期、古典時期的音樂作品多為無標題音樂。這些作品的標題並非提示作品的內容，通常只是標注樂曲的形式和結構，完全沒有任何文學性。在浪漫主義時期勃拉姆斯的交響樂對漢斯力克的觀點提供了有力的支持。浪漫主義時期當標題音樂興起並盛行時，漢斯力克提出這一逆潮流的美學觀點後引起了很大的反響。絕對音樂的觀念注重於音樂內在的結構美學，

這種音樂美學的思維可以從結構複雜，表達更為抽象化和個性化的 20 世紀的實驗性音樂中看到其影響。

在中國傳統音樂中，標題音樂和無標題性的音樂也是共存的。如琵琶曲十面埋伏、霸王卸甲、古琴曲文王操、二胡曲聽松等，都是典型的標題音樂作品。樂曲的標題明確地用文字提示了樂曲的內容。作為對這些內容的表達，樂曲用各種不同的音響模擬，烘托等表現方式來激發聽者的聯想而達成對所要表達的場景、心境、自然環境和情緒等在感覺上的共鳴。而前文所提到的「通音律」之說則更像是絕對音樂美學中所揭示的對音樂本身的形式，結構和律動等內在含義和其美的感悟。

值得注意的是，並非所有有標題的音樂便是標題音樂。在古典音樂作品中，有些標題是後人或出版時加上的。這些標題並非作曲家最初創作樂曲時對內容的構思。這類標題只是對聽者在欣賞作品時的一種啟發而跟原本樂曲的內容並無實質的聯繫。在中國傳統音樂中，許多民間樂曲的標題實際上也是同樣的情形。

音樂的社會功能

音樂的社會功能涉及面極為廣泛。既然音樂產生於生活並一直伴隨著人類的生活和文明進程，所以音樂的社會功能也會涉及到人類生活的各個層面。也正是因為音樂的多樣性、複雜性，有時人們也會在對音樂這一概念的理解和一些音樂現象產生迷惑和不解。在這裡不妨羅列一下音樂所涉及的社會功能：原始形態的自然表達性、娛樂性、純藝術性、教育性、實驗性和科學性。

原始形態的自然表達：表達人類單一，簡樸的情緒和感受。比如人們輕聲的吟唱流露出輕鬆愉悅的心情，反之痛苦時的微弱呻吟來緩解疼痛的感受，母親哄嬰兒睡覺時輕聲的吟唱使孩兒平靜地入睡，人們在興奮時隨著身體有節奏動態大聲高歌以表達用語言無法形容歡快之情等。

娛樂性：音樂的娛樂性在人類生活中存在和發揮的作用和影響力是最為廣泛的。音樂不僅存在於自娛自樂，在不同範圍的公眾表演更是能夠娛樂他人。娛樂性音樂是對生活和情緒的一種調節。

在中國古代文獻中所說的「夫樂者，樂也。」也是道出了音樂所帶來的快樂一面。

純藝術性：這類音樂具思想性，作品完全以作曲家的藝術構思為基礎，是對邏輯和思維方式抽象性的表達。文章前面所述的各時期的音樂發展，變遷和音樂美學的討論都屬於純藝術性音樂範疇。純藝術性音樂當然不僅僅是器樂音樂，當然也包括聲樂音樂。藝術性音樂營造了審美和學術等社會氛圍。藝術家們創作了大量的藝術作品，而藝術的平台也造就了作曲家，演奏家，隨之而生的音樂評論和音樂美學，而音樂理論和體系也是基於藝術性音樂而形成。

教育性：這個社會功能在當今社會環境下尤為突出。音樂的學習訓練過程被認為有助於大腦思維能力和智力的開發，協調性的訓練，對個人修養，文化素質，團隊協作和對音樂的認知與鑒賞力都具有綜合型的積極影響。

實驗性：近現代的音樂創作側重於走出古典，也是有意識地擺脫古典的影響並尋求全新的創作構思和立意，自創的邏輯，新型的和聲結構和音響的組合。這些基於全新思維的創作因無先例可循並凸顯相當成分的偶然性，在作品實際呈現之前，對其狀況無法做出判斷，所以這類音樂帶有很強的實驗性。實驗音樂注重於音樂本身的結構而結構的構成和表現形式極為多樣，如系列性、偶然性、跨界以及新型的音階和音程等等。不僅僅是樂音，大自然裡存在「噪音」也會納入音樂的範圍。實驗性音樂延伸了音樂的概念，也挑戰並擴展了人們在聽覺上對音樂的認知。但這類音樂也並非完全基於毫無依據，漫無邊際的想像。每個作曲家的每一部作品都有著自身的理論和邏輯依據。新音樂從最初的嘗試逐步走向了成熟。特別值得提到的是在實驗性音樂作品中，越來越多的注入了來自不同文化元素。如今的時代，隨著人類的各種遷移，交往，地域和距離的障礙不復存在。對於不同地域存在的文化產物也不再全然無知和陌生。這種從不同文化中吸取元素並將其融合在一起的趨勢正在促成新的不同以往的音樂語言，或許也會催生新的音樂細胞。

科學性：音樂的發音原理，因而產生的聲向與

共鳴是物理現象。人類接受音樂和其所帶來的精神和心理的影響觸及到心理學，而其社會功能和產生的各種影響涉及了社會學，語言學和人文科學等多個領域的研究。近年來，作為新興的醫學，音樂被應用於治療來幫助心理，神經方面病症的治療和恢復。

了解了音樂的各種社會功能可以開闊我們對音樂概念的認識。音樂存在於我們生活的各個層面，理解了各種不同的音樂形式無疑會有助於減少音樂欣賞時在心理和認知上的局限性。

音樂欣賞時的心理分析和探討

最後一個章節，讓我們拋開外部的因素，從人的聽覺，大腦的認知和接受音樂的心理狀態做一點分析和探討。前面提到儘管音樂伴隨著人類的生活，體現著人文和文化，從科學的角度看音樂也涉及到很多科學的領域。音的發響、和音產生的共鳴，和音的協和性與不協和性以及其產生的音響是一種物理現象。各種聲音在實際演奏時所引起的共振，對聽覺造成的衝擊力和對精神產生的感染力可以說是可遇不可求，也無法想像和用語言來表達。這種共振不僅僅是聽到的和聲的共振，也有對周圍環境所引起的聽不到的共振的組合。但這種效果對每個人來說並非是統一的。音樂欣賞是頗具個性化的過程，所以每個人的感受都會很不同。這與聽者的語言，社會和生活經歷，文化背景，當時的情緒和心理以至於生理狀態都有關聯。

人對於音樂的接受過程基本是：聽覺感知，對音樂主要素材和輪廓的記憶和音樂的發展過程和結束。聽覺的感知就是人們在聽到音樂時對所聽到的聲音的自然而然的辨認，如：音的高低，速度的快慢和聲音的強度，這就是與所謂音樂的基本元素相關的：旋律、節奏、動態。最初的音樂素材的呈現是對整個作品構思的陳述。主題的素材通常不會長，在現今的時代它們會很多樣化，但總體上說會很鮮明，以此把整個作品的基調定下來。人的聽覺在感知了開始音樂素材後，對所聽到的音樂在大腦中會形成一個記憶，在後來的時間裡跟隨著音樂的進程欣賞作品是如何在原始素材的基礎上的各種延伸和變化以及所達成的藝術效果。音樂是一種

時間的藝術。與視覺的時間藝術不同的是，音樂是聽覺上的時間的藝術。所以隨著時間移動在聽覺上的認知是欣賞音樂的整個過程。聽音樂時，對音樂的聽覺認知上會有自身的心理期待。而這種心理期待是深層的，無意識的但卻在心理上起一定程度的支配作用。不同文化背景的人對音樂走向的心理期待有著相當大的區別，這便是東西方人在聽彼此的音樂作品時所產生的不解，聽不進去和無法跟音樂作品產生共鳴的原因所在。

所謂的心理期待是後自身文化的影響，對音樂在潛意識裡形成一個輪廓，當聽到的音樂符合這個輪廓便會有共鳴並理解反之就會感覺不屬於自己所熟知的音樂語言，無法適應和不理解。音樂欣賞文化在歐洲逐漸形成了傳統後，儘管聽眾的音樂欣賞也是隨著音樂的變化而變化，但對音樂作品構成的概念和思維方式是統一的。當一個作品開始後，傳統上，聽眾對音樂走向的心理期待集中在作品如何圍繞著樂曲開始時呈現的中心素材展開和發展。一個由幾個音符組成的短小的動機在不斷變化中重複，形成一種動力和緊張度給聽覺和感覺造成具有新鮮感的吸引力。動機之間的連接有著明確的邏輯關係和在作品結構中的意義。當作品最後回歸主題似乎達成一個結論時，整個心境便得到一種完整的藝術滿足。而東方的聽眾對音樂的呈示和進程的期待是不同的。東方聽眾習慣的是句子的完整性和句子與句子類似排比一樣或是平行或是對應的連接。對於組成句子的具體音樂素材和素材的統一性並沒有細節上的要求，而相應的音樂記憶也是輪廓性的，更接近對人聲音樂的感知。這種音樂欣賞過程中潛在的意識跟語言和文學結構是有關聯的，跟器樂音樂作品的音樂語言和結構也是統一的。中國傳統的器樂作品的結構基本由平行或對應的句子與句子的連接和段落與段落的鏈接而構成的。稍有規模的傳統樂曲常以歷史事件或故事為題材，音樂的結構在邏輯上也是隨著故事的進程而開始，展開和結束。在素材的組織方面，音樂的基本素材似乎總處於游移狀態而對於基本素材形成的記憶也會被隨時加入的新素材而沖淡或更新。西方聽眾在聽中國音樂時常會由於新素材的隨時加入而失去心理期待的中心，也會因為不斷並列

連接起來的長句子使他們失去對音樂走向的判斷。而東方聽眾在欣賞西方的有規模的音樂作品時則會糾結在音樂所表現的內容，故事或畫面等音樂之外的類似文學或繪畫的聯想。在由數個音符組成的短小的動機和其不間斷地重複和變化所構成的進行方式中感覺不到心裡所期待的句子和段落。雙方都會因為自己所期待的素材和音樂進行構成的方式以及句子和段落停頓的時間點不同而對彼此的音樂語言感到陌生和產生距離感。

東西方在音樂的基本結構和欣賞方式上存在的差異是顯而易見的。但仍然有人們對時間藝術自然和內在的共同感知。用我們傳統的說法來簡而言之就是起、承、轉、合與抑、揚、頓、挫。起承轉合揭示了結構邏輯上的必然性和完整性。抑、揚、頓、挫則是在聽覺上的趣味性，對比性。在聽覺的時間藝術裡，這種循環和流程中所需要的變化和推進力和其所帶來的需求感和滿足感存在於無形之中。正像音樂產生於人類的生活之中一樣，有些無形的和潛在的意識和規律存在於人類共同的自然需求之中。

結束語

音樂語言帶有很強的文化內涵。所謂「音樂是國際語言」之云只是從表面上道出了音樂在聽覺感知上表面的共性。事實上音樂和音樂的欣賞受語言，生活習俗，地域與氣候和人文環境等諸多因素的影響，不論是內在的還是外在的，在表現形式和細節上有著非常大的區別。東方和西方音樂只是一個籠統地劃分，並不足以說明問題。即使是在西方也存在著東歐、西歐和不同語系相應的音樂，音樂表現和音樂欣賞的傳統。在東方亦是如此，各個地域、民族。語言和其相應的音樂更為複雜多樣。如今，在人們的日常生活中多種文化共存並交融在一起的狀況處處可見。東西方的藝術

家們早已把目光投向了彼此，都希望了解或更多地走進原本陌生的文化和音樂語言來擴大視野，豐富自己並相互取材用於自身的創作中。他們的共同點在於有意識地走出各自的傳統，接受和更新概念，在創作理念和表現形式上趨於無拘無束和隨心所欲，從純藝術的角度來構思和完成音樂作品。正因為如此，現代型音樂的作品在突顯作曲家個性的同時也含有各種不同來源音樂元素的融合。這種融合拉近了文化和音樂語言之間的距離也使現代音樂作品增加了很多共性。人類生活中文化的多元化和文化背景潛移默化地改變也對音樂欣賞產生著影響。在多方面的了解了音樂並增加了有關音樂概念等各方面的知識之後，在欣賞音樂時也會以不同的審美眼光和多方位的視角來對待不同類型的音樂和作品，也能以無拘無束和隨心所欲的心境漫遊於音樂藝術廣闊的空間裡。

About Music and Music Appreciation

Jin Zhang (Composer, Music Director, Conductor)

Abstract: The article covers topics on music and music appreciation from “The Origin of Music”, “The Development of Instrumental Music”, “Title Music and Untitled Music”, “The Social Function of Music” and “Psychological Analysis and Discussion during Music Appreciation” Some aspects have been introduced and briefly analyzed. The titles of the articles are: “Introduction”, “The Origin of Music”, “The Development of Instrumental Music”, “Programing Music and Non-Programing Music”, “The Social Function of Music” and “Psychological Analysis and Discussion during Music Appreciation”, “Ending Words”.

Key Words: Music, Music Appreciation