

开启专业音乐宫殿大门的钥匙

舒泽池

科达伊有一句名言：“音乐是人类文化绝不可少的部分，对于一个缺少了音乐的人来讲，他的文化是不完善的。没有音乐的人是不完全的人。”这句话在我国的国民音乐教育界几乎是人人皆知，而在专业音乐教育界却还传播不广。毫无疑问，专业音乐领域的学问深邃皓缈、技艺博大精深，穷个人生涯之全部，难以尽其中之万一。专业音乐家以毕生精力投身于专业的知识与技巧，是当然的事。但是，正如二十世纪一位伟人说过的：“懂得了全局性的东西，就更会使用局部性的东西”，对于音乐家和音乐是如此，对于音乐教育也是如此。

人对于音乐的感受能力是与生俱来的。从这个意义上讲，每个人都有音乐天赋。但是对于不同的个人来说，对于音乐的感知能力，或者说是音乐作用于他的心灵的程度，相差是很大的。马克思说过“音乐的耳朵”和“非音乐的耳朵”的不同，这不是生理上的“耳朵”不同，而是对于音乐的感知能力不同。

培养音乐感知能力的途径只有一条，那就是通过音乐实践，其中听是最重要、最基础的音乐实践，也是最重要、最基础的音乐学习。一切音乐技能、音乐理论，都只能建立在音乐听觉的基础之上。没有大量的

音乐听觉积累，一切无从谈起。

然而由于人的生理特性，作为声音艺术的音乐学习，必须配合以文字（理论）和图形（乐谱）作为学习音乐的辅助，这已成为千百年来共识，否则，就不会出现我们眼前的这本《乐理新思路》书面教程了。

这就自然的引申出两个问题，一个是听觉功能和视觉功能的配合，一个是形象思维和逻辑思维的融合。

作为专业音乐家或音乐学生的音乐能力，应该包括四个方面：听觉的，理论的、乐谱的、键盘的。举一个最简单的例子来说，当音乐家或音乐学生听到一个 c^1 音（小字一组的“C”音）上构成的增三和弦，他就能够从听觉上分辨并模唱出 c^1 、 e^1 、 $\#g^1$ 三个音，能够从理论上说出增三和弦的名称和定义，能够在五线谱上正确的写出这个和弦，还能够在钢琴键盘上准确的弹出这个和弦。全面的音乐能力应该包括这四项，完整的音乐学习也应该包括这四项。听觉能力与视觉能力的结合，既是音乐学习的最佳途径，也是音乐家创作和表演活动中的实际过程。

如果我们进一步细加分析，还会看到音乐感知能力发展的四个层次：首先是分辨、然后才是记忆，在分辨和记忆的基础上，才能进而进入分析和鉴赏。而每个层次都包含有三个层面，即纵向的（音的高低及相互关系：音程、调式、和声）、横向的（音的长短和位置：节奏、旋律、曲式）和色彩的（音色、发音方法、力度）。四个层次和三个层面中的每一个，都有赖于听觉能力与视觉能力的结合。

引申出的下一个问题是形象思维和逻辑思维的融合。我个人并不很赞成音乐是“开发右脑”的这种说法，尤其是对于专业音乐家，绝不是仅仅利用右脑、开发右脑的问题。音乐具有两重信号系统特征。音乐中始终存在着逻辑因素和表现因素，这种矛盾统一体的存在，使人在接受音乐时同时产生逻辑思维与形象思维。尤其要强调指出的是，音乐思维离不开数学思维。从一定意义上讲，音乐是形象化的数学，数学是抽象化的音乐。无论是音阶、音程、和弦，或是节奏、结构、高潮点，内中无不蕴涵着深刻的、严谨的、优美的数学规律——尤其是我们在开发《乐理新思路》软件教程的过程中，经常会不由自主地赞叹音乐中蕴含的数学的奥妙、造化的神奇！因此音乐能够给予人的，是全脑的开发，是情感、智力与认知、思维的全方位开发。我赞成上海音乐家杨燕迪先生的话：“仅仅感受音乐而不思索音乐就会失去音乐的真髓，仅仅思索音乐而不感受音乐便丢掉了音乐的灵魂。”这段话不仅适用于音乐的欣赏、音乐的表演和创作，还特别地适合音乐的学习，尤其是我们正在进行的“开启专业音乐宫殿大门的钥匙”的学习，《乐理新思路》综合课程的学习。

无论是听觉功能和视觉功能的配合，或者是形象思维和逻辑思维的融合，在传统的以纸质载体为主的乐理教科书中，都是很难实现的。就象我在软件教程的前言中所写的：“需要依靠明师，才能指点迷津！但是明师难觅，明师难求，诸多音乐学子，为此彷徨徜徉！”另一方面，

纵观上个世纪八十至九十年代以来西方陆续出现的一些数量不多的音乐教育软件，基本上只能作为音乐教育过程中某个方面（例如听力）的教学辅助，缺乏整体构架意义上的乐理教程功能。更不用说还有中国音乐和音乐教育的本土特色，怎么能指望“白人兄弟”为我们搭建制造？于是，用上一世纪的流行语言说，还是“自力更生”吧！于是，就产生了《乐理新思路》的软件教程和书面教程，以及与《乐理新思路》配套的《音乐考生听力冲刺》。这一切，都是为了帮助有志于进入专业音乐殿堂的音乐考生和音乐学生们更快更好的摘取那把“开启专业音乐宫殿大门的钥匙”。当然，面临数量越来越多、水平越来越高的广大音乐爱好者，我们也希望这套音乐教育载体的新型组合能够得到他们的青睐。正如一开始引述的科达伊的话：“没有音乐的人是不完全的人。”《乐理新思路》所能提供的内容和程度，也不过是数十年后中国普通民众的普遍音乐水平罢！

（2003年3-12月·北京）

（本文是数字音乐教程《乐理新思路》书面教程的前言）

COPYLEFT 作品

版权所有·自由传播