

浅谈音乐的社会作用

西安交大二附中 白美霞

音乐具有认识、教育和审美的社会作用。

音乐是通过艺术形象来再现社会生活，反映人的思想感情。优秀的音乐作品能够反映出时代的特征和人们的精神面貌。欣赏音乐的人往往可以从作品中认识到他们所了解的时代特征、国家概况、人们生活的情景以及各阶层人们的多样化的性格特征，从而扩大了我们的生活视野，丰富了我们的情感世界。例如京剧《霸王别姬》让人们了解了两千余年前楚汉相争的斗争。清唱剧《长恨歌》让人们了解了唐帝国的政治、经济、社会生活和作者的思想感情。《二泉映月》反映了一个刚正顽强的盲艺人坎坷的一生，深刻揭示了他的内心生活感受和顽强自傲的生活意志，揭露了旧中国的黑暗。中国大陆的流行音乐，形象地反映了这个时代的年轻人强烈的反叛心理和求时尚的愿望。车尔尼雪夫斯基在《生活与美学》

一书中说道：“一切艺术作品毫无例外的一个作用就是再现自然，表现生活。”可见，音乐具有帮助人们认识现实的作用。

一、如何理解音乐的认识作用

古琴曲《高山流水》在上个世纪七十年代就随美国宇航员登上太空，预示着中国人的文明与智慧是人类最先进的代表，也向世人宣告在几千年前中国人已有了与自然要完美结合的高度意识和境界。又如贝多芬的《英雄交响曲》并不具体描写事件、人物、语言和行为，其中没有可视的形象，只是抒发了某种情感，是一种斗争精神的体现。因此，音乐的作用是偏重于通过激发人们的情感而达到“动员”的作用。通过《义勇军进行曲》可以认识到当时革命人民对日本帝国主义的无比仇恨以及战胜侵略者的决心和昂扬的斗争精神。《歌唱祖国》可以使人感受到伟大祖国已经进入了一个崭新的时

代，各项事业正在欣欣向荣地发展。中国人不管走到世界的哪个角落，只要听到这首歌曲，飘扬的五星红旗就浮现在眼前，民族自豪感就油然而生。《希望的田野》反映了改革开放的农村所发生的翻天覆地的变化，从而歌颂了中国共产党的正确领导。歌曲《走进新时代》以饱满的激情抒发了意气风发的中国人民以崭新的精神面貌，众志成城团结一心建设强盛国家的浩然正气。

二、音乐的教育作用

这个作用不是其他意识形态所能代替的。这不仅仅是指它潜移默化地肯定社会上有价值的东西，更重要的是音乐艺术把一些消极庸俗的、有害社会的东西当作“丑”加以批判和讽刺，使丑恶的现象被人们更敏锐地感觉着，引起欣赏者的愤怒和厌恶，从本质上加以否定，从而教育人们不断去追求美的东西。例：舒伯特的《跳蚤》和圣·桑的《动物狂欢节》都是用音乐的形式调整了上流社会人们的虚伪和丑陋。作者巧妙地用了动物的形象来刻画所要批判的对象，表现了作者对丑恶的社会现象的鄙视。在音乐更广阔的天空中，有更多的音乐作品是教育人们不断进取、热爱生活、热爱祖国、追求光明、乐于奉献，还教育人们有强烈的社会责任感，弘扬人性的本质，善良朴实、爱心有加、知恩图报。如《爱的奉献》、《咱当兵的人》、《孔繁森》、交响乐《黄河》等。歌曲《儿行千里》深情的旋律、催人泪下的歌词牵动着每一个欣赏者和演唱者的心。歌曲弘扬的是中华民族传统美德的“百善孝为先”。《你是这样的人》歌颂周恩来总理一生鞠躬尽瘁无私奉献，为中国革命的伟大事业、为中国人民和平安宁的生活奋斗到生命最后一刻，讴歌了一位大国总理的风范与气节。总之，音乐的教育作用是通过激起人们的感情而达到的，音乐最易使人在情感上产生共鸣，从而达到陶冶情操的作用。优秀的音乐作品体现出作曲家崇高的境界，它在感染人同时也激励人教育人，引起人们的深思，从中获得意味深长的教益。那么，在科技和人才激烈竞争的21世纪，培养全面发展的高素质人才，已成为世界各国的共识。人才的培养离不开教育，科技的发展更离不开教育，音乐教育对于全方位地

培养和提高人的素质的功能和作用已是不争的事实。

三、音乐的审美作用

音乐作品激奋人的情绪，使人产生对美的感觉，这种感觉称为美感，唤起人的美感是音乐的重要特征之一。我们欣赏法国作曲家圣·桑的大提琴曲《天鹅》，由于作曲家将许多高贵的品质赋予拟人化的天鹅，使它成为纯朴、优雅、高洁的形象，体现了人们对这些品质的赞美和向往。钢琴曲《秋日思雨》用流动的音符高尚的乐思赞美大自然的美好，从而寄托一种人类最美好的情感。舞蹈《千手观音》的音乐细细地告诉我们观音伸出的千手是来帮助普天下苦难的众生，听到这个音乐让人感受到她的美丽和慈祥。这些乐曲不仅能感动我们，更能提高我们的审美能力，因为它们是真、善、美的结合。

由于音乐艺术具有特殊的审美教育作用，艺术家们历来总是通过艺术作品来宣传自己的理想和审美观念，去影响人们的性情，改造人们的灵魂。归根到底先进的音乐作品歌颂光明、鞭挞落后，培养人们高尚的情操，对社会现实生活起着积极的作用。

正如柴科夫斯基的《b小调钢琴协奏曲》告诉人们春天是美好的，阳光是灿烂的，爱情是甜蜜的，理想是崇高的，成功是喜悦的，全都是令人陶醉的。

关于音乐的社会作用，春秋时期的政治家、思想家、音乐家和教育家孔子有曰：“移风易俗，莫善于乐”，“安民治上，莫善于礼”。可见孔子不但把音乐视为“安上治民的武器”，而且还把音乐看成是“移风易俗”的工具，认为音乐有修身养性之功能，兼有治理社会的持续性作用，是进行自我教育和社会教育的必要和重要手段，是培养社会有用人才不可缺少的教育工具，是衡量一个人道德修养和社会持续发展的尺度。他不仅把音乐看作是一种艺术手段，而且还赋予音乐治理天下的政治功能。

时下，素质教育蔚然成风，音乐教育的普及性已经呼应了孔子的音乐观。随着社会的发展，人们对音乐的社会作用会有更深刻的认识。