

全脑的开发

舒泽池

现在，许多家长让孩子学习音乐的目的，主要已经不再是培养孩子成为未来的专业音乐家，而是相信学习音乐有助于孩子的素质成长，或者有些不太确切的说法是：音乐可以开发孩子的智力，音乐能够使得孩子变得更聪明，等等。具体的说，音乐对人的素质成长有着哪些作用？音乐怎样对人的素质成长产生作用？怎样学习音乐才能对人的素质成长更好的发挥作用？这些，是许多家长和音乐老师都很关注的问题。最近几年来，我有机会在全国十几个省市，和各地的音乐老师、琴童家长讨论这个问题，逐渐得出了一个“说法”：音乐对于人的素质成长的作用，可以概括为“两个特点”和“三个层次”。（可参阅本书《音乐之门》附录一：《我们为什么要学习音乐》）

在这里我想强调的是：音乐对于人的素质成长的作用，是综合了情感和理性两个方面的全面的作用，音乐有助于人的“全脑”的开发。

这是因为音乐中包含了两重信号系统的特征。音乐（我们当然是指优秀的音乐）中包含了表现因素，因而能够直接打动人的心灵（就是禅学中所说的“直指人心”）；音乐中同时又包含了理性因素，即逻辑因素，或者说数学因素。音乐思维离不开数学思维。音乐的一切基本要素，或者说构成音乐的所有元素，例如音的高低、长短、强弱、快慢，音阶、

调式、音程、和弦的构成，直到曲式、结构、高潮……无不包含着微妙的严谨的数学构成，音乐中渗透着数学，音乐中包容着数学。无怪乎有人说：音乐是形象化的数学，数学是抽象化的音乐。正因为音乐的这种两重信号系统的特征，人们在接受音乐的过程中，同时会产生形象思维和逻辑思维。

在谈到音乐对于“逻辑思维与形象思维的谐调与发展”的作用时，我举了一个钢琴琴童“背谱”过程的例子：要准确地、有把握地实现背谱演奏，至少要同时用到4种记忆，第一是音乐（声音）的记忆，听觉上的音乐“流”的运动；第二是乐谱（图象）的记忆，一幅幅具有内在联系的图形的转换；第三是手指动作（运动）的记忆，肌肉和关节的运动进入潜意识的记忆，使得在瞬间的“走神”中演奏仍然能够继续；第四是音乐结构（逻辑）的记忆，旋律的重复与变化，和声功能的规律化、程式化的序进，曲式的发展与再现，等等。这四种记忆，既有形象思维，又有逻辑思维，全脑的开发音乐使得这两种思维你中有我，我中有你，水乳交融，浑然一体。这种思维方式，正是二十一世纪的新人最需要的思维方式，也是既往许多大科学家、大政治家和具有综合性巨大成就的人所具有的思维方式。

在感知音乐的过程中，人们可能意识不到这一点；在学习音乐的过程中，我们应该有意识地发挥这一点。我们说到“音乐感知能力”的四个层次——分辨能力、记忆能力、分析能力、鉴赏能力，越到高的层次，

就越要求“逻辑思维与形象思维的谐调与发展”。在这里我想郑重地引用上海的一位音乐理论家杨燕迪先生的话：“仅仅感受音乐而不思索音乐会失去音乐的真髓，仅仅思索音乐而不感受音乐便丢掉了音乐的灵魂。”这段话不仅说出了欣赏音乐、接受音乐的真谛，也从根本上说明了我们应该怎样设置和进行音乐课程的教授和学习。所谓“音乐修养”，应该是声音的感受、理论的把握和技艺的熟练等多方面素质的综合。音乐是浩瀚的天空，是无涯的海洋，是深邃的宫殿，是一个人渺小的一生永远不可能穷尽的；但是反过来说，每个人却又都能够欣赏音乐、学习音乐、创造音乐、享用音乐，虽不能穷尽却可以无限逼近，音乐的魅力恰恰又是体现在这里。所以，我们不能把弹琴当作手指灵活性的练习，不能将钢琴考级当成手指运动会；所以，我们设立了《音乐基本素养》课程，虽然现在理解的人还不多，参加的人还很少，但是它的意义决不亚于任何一门表演的考级课程。我相信，音乐能够给予人的，并不单纯是右脑的开发，而是全脑的开发，是情感与智慧的开发，是现代人思维方式的开发，是神话中点石成金的“金手指”的开发。

李政道先生有一句名言：“科学与艺术是一个硬币的两面，谁也离不开谁。”这句话应该是我们欣赏音乐和学习音乐的金钥匙。

（2001年8月·北京）

COPYLEFT 作品

版权所有·自由传播