

Combined with the Five Elements Concept about the Choice of Western Music in Music Therapy

Xiaowei Wang¹, Pei Jiang², Qingshan Li¹

¹Key Laboratory of Metastable Materials Science and Technology, Yanshan University, Qinhuangdao Hebei

²Music Department, Art and Design College, Yanshan University, Qinhuangdao Hebei

Email: 760274079@qq.com, qsli@ysu.edu.cn

Received: May 6th, 2016; accepted: May 21st, 2016; published: May 24th, 2016

Copyright © 2016 by authors and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

Abstract

Chinese culture is based on five elements in natural philosophy of Yin and Yang syndrome differentiation theory, this theory is verified the simple philosophy of truth. Compared with other countries, Chinese medicine theory which is based on five lines of Chinese culture has opened up a different way on dialectical treats and reinforce each other. Medical theory following the natural rule has stood the test of time and received international recognition. Chinese music therapy is based on the five elements theory, although the late start, but in practice has obtained the certain effect. In this paper, on the basis of the five elements theory, combined with the western classical musicians have created the characteristics of the five elements of music, discussing the influence of western classical music through people's emotions to make the person and nature keep in good health and therapeutic purposes.

Keywords

Five Elements, Emotion, Music Therapy, Classical Music

结合五行观念谈音乐疗法中西洋音乐的选曲

王晓威¹, 姜培², 李青山¹

¹燕山大学, 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室, 河北 秦皇岛

²燕山大学, 艺术与设计学院音乐系, 河北 秦皇岛

摘要

中国文化是以自然哲学中五行元素为基础的阴阳辨证理论, 这个理论验证了大道至简的哲学道理。以五行文化为依据的中医中药理论在辨证施治、相生相克的道路上, 开辟了一条与其它国家不同的医学途径, 遵从“道法自然”的医学理念也经受住了时间的验证和国际的公认。中国音乐疗法也是基于五行理论而产生的, 起步虽晚, 但在实践中取得了一定的效果。本文以五行理论为基础, 结合西洋古典音乐家所创作的具有五行特点的音乐, 来论述西方古典音乐通过对人情志的影响, 使人达到与自然相和的养生及治疗目的。

关键词

五行, 情志, 音乐疗法, 古典音乐

1. 引言

中国传统文化博大精深, 中国人历来注重人与自然的相容性, 老子讲: “人法地, 地法天, 天法道, 道法自然”。中国古代的历法把一年分为四季二十四个节气, 每一个节气都代表一个时令的气候变迁, 根据时令的变迁, 人们在饮食起居上的调整, 以顺应自然的节奏。俗话说人吃五谷杂粮, 没有不生病的, 况且人的身体状况受遗传基因因素、地理环境因素、生活习惯、情志即喜、怒、哀、乐、忧、思、恐等, 身体不适的影响是常有的事儿。本文拟以五行的理论为基础, 结合西洋古典音乐家所创作的个性音乐特征来论述西方古典音乐对人的情志的影响以至于使人达到与自然相和的养生目的。

2. 五行的理论

五行理论是研究五行的概念内涵、特性、事物五行属性归类及其相互关系, 并用于解释宇宙万物之间广泛联系的古代哲学理论。是古人认识宇宙万物相互联系, 揭示事物内在规律的世界观和方法论[1]。五行即是自然界五种元素, 分别是: 金、水、木、火、土。中国传统文化以这五种自然元素为哲学理念构成传统文化的基础, 这种朴实的自然理论又与各种学科相结合, 构成了庞大的文化体系。五行与社会结构结合, 构成了各种等级的逻辑关系。五行与建筑结合, 构成了建筑中阴阳平衡的风水学; 五行与人的命理相结合构成了八卦易理, 五行与医学结合的结果产生了辨证施治、相生相克的自然原理, 为人类医学的方法论开辟了一条以疏导为核心的治疗观念。五行中五种元素分别代表什么、又是什么关系呢?

2.1. 五行的属性与五脏的对应关系

- 金: “金曰从革”。代表金属——(肺、大肠)。
- 水: “水曰润下”。代表滋润——清润(肾、膀胱)。
- 木: “木曰曲直”。代表生发——(肝、胆)。
- 火: “火曰炎上”。代表炎热——(心、小肠)。
- 土: “土曰稼穡”。代表种植收获——(脾、胃)。

2.2. 五行所代表的情志与音乐调式的对应关系

- 金：悲——商调式，适用于狂躁的特点，或者神经亢奋。
 水：恐——羽调式，适用于心气涣散，神不守舍。
 木：忧——角调式，适用于因思虑过度而导致的情绪低落，抑郁。
 火：喜——徵调式，适用于因悲伤所导致的萎靡不振，哀怨、消极情绪。
 土：思——宫调式，适用于因恐惧所导致的情绪不稳定，甚至错乱。

2.3. 五行的相生、相克

- 相生：金→水→木→火→土→金。
 相克：金→木→土→水→火→金。

3. 五行音乐疗法的研究

音乐疗法是指通过本人唱歌、演奏乐器或选择欣赏音乐来达到治病效果的一种治疗方法[2]。音乐能影响人的呼吸脉搏、心脏频率、血流速度等。西方早在古希腊时期就有毕达哥拉斯用音乐抑制发狂病人的记述。现代西方特别是以美国为首的国家，在十九世纪末页就在大学开设专门的音乐研究与音乐疗法的课程，随着音乐疗法的传播，其他国家也相继加入到音乐疗法的研究中。随着研究的深入，音乐作为现代医疗的辅助手段得以广泛应用。早期的音乐疗法还仅限于与情志相关的疾病治疗中，特别是针对神经系统疾病的运用，比如：神经衰弱、失眠、抑郁、躁动等。现代音乐疗法已经扩展到了更广泛的领域，如：胎教、早教、生育临产、消化不良、重度精神病、老年痴呆、高血压、冠心病、肿瘤、临床手术、术后护理、疼痛的减缓、美容减肥等。

郑爽等[3]在针灸和语言康复训练的基础上采取主动式音乐疗法干预运动性失语症，即嘱患者跟着熟悉的音乐一起打拍子，鼓励患者主动开口哼唱，治疗师从旁辅助纠正发音，鼓励患者音量逐渐变大，歌曲数量逐渐增加，结果显示，观察组有效率为 93.33%，对照组有效率 86.67%。说明针灸和语言康复结合音乐疗法能有效治疗运动性失语症，疗效显著，是临床治疗失语症一种可行有效的方法。国内也有学者[4]探讨应用音乐疗法结合康复训练对脑卒中后所致运动性失语的治疗效果，治疗组 30 例患者在基础治疗方法上结合富有韵律的音乐，通过即时录音、放音，给患者以反馈或提示。结果显示，与对照组相比，治疗组患者语言表达改善方面显著提高，两组差异有统计学意义($P < 0.05$)。

基于五行的音乐疗法研究的成果也颇显著，华人教授吴慎等[5]从事五行音乐疗法曾发表多篇论文如：音乐可视化以及声学特征提取，不同音乐的物理特征研究，量子医学科学依据等，并出版相关的音乐疗法 CD 合集。中国医学界对音乐疗法的运用也覆盖到几乎医疗实践的所有领域。特别是目前盛行的养生及“治未病”的观念中。

中国音乐的五声调式与五行理论相对应，对于疾病的预防及控制是具有一定功效的。那么除了以五声调式为基础的音乐之外，还有七声调式，自然大小调，特别是西方以十二平均律为调式的音乐是不是也具有五行调式的功能呢？笔者认为：西洋音乐自产生至现代，经历了不同风格的变化过程，从古希腊的音阶体系发展到中古调式，再到西洋大小调体系以及无调性，所有的音乐都具有一定的特性，也都会对人的情感产生不同的影响。但是，并不是所有的音乐都适用于音乐养生与治疗。在整理西洋音乐的过程中，找出那些具有五行特点的音乐运用于医疗实践中却是可行的。基于以上原理选出五位具有五行特点的音乐家及音乐作品用于实践。他们分别是：金：柴可夫斯基的《悲怆交响曲》，水：德彪西《大海》，木：西贝柳斯《第三交响曲》，火：贝多芬《命运交响曲》，土：拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》。

选择者五位音乐家的作品主要是基于两方面原因考虑的，一方面是音乐家的个性具有该元素的特点；另一方面，所选取的音乐具有该元素的属性，这对于相关情志调整或治疗具有典型意义。

4. 具有五行特点的音乐家及其音乐

金元素：柴可夫斯基

柴可夫斯基是俄国浪漫派作曲家，刚在彼得堡音乐学院暂露头角时经历过一段短暂的婚姻，后因对婚姻生活的不适逃离，甚至自杀未遂来抗议，婚姻至此终结。柴可夫斯基创作的交响诗《暴风雨》得到富人的遗孀梅克夫人的赏识并与梅克夫人进行了长达十四年精神恋爱，这不但带给他经济上的援助也给他带来创作上的时间和灵感。但是柴可夫斯基生性具有悲观主义情绪，他的音乐大多表现的是人生的痛苦与对命运的捉摸不定，他不像贝多芬性格那么阳刚、那么具有战斗性[6]。因此他的世界观也体现在他的音乐创作中，第六交响曲《悲怆》是倾尽他心血的作品，音乐第一乐章采用 d 小调，体现了忧郁、哀伤的情绪，音乐中还加入了俄罗斯教堂中为死者举行葬礼时的挽歌《与圣者共安息》的曲调，象征不可避免的死亡。尽管第二乐章与第三乐章情绪是缓和的，但是这种缓和绝不是欢快的情绪，呈现更多的是平静中的思考。第四乐章运用了哀伤的柔版，显示了作曲家痛苦淋漓而不能自拔的忧伤情绪，该作品也是作曲家人生最后一部交响乐，被称为天鹅的绝唱[7]。

水元素：德彪西

德彪西是法国浪漫主义后期印象主义音乐的主要代表，也是现代音乐的创始人。他的作品多是标题音乐。早年在钢琴表演上就获得了外界的认可，后开始钻研与以往不同的作曲技巧与和声技巧。由于吸收了文学、绘画的创作原则，他另辟蹊径创作出了具有朦胧、诗意、音画色彩的音乐，这使他成为了当时具有革命性、开创性的音乐家，他的作品自然气息浓烈，充满了大自然的光影和空间感且具有描述性和象征意味[8]。尽管他本人生前并不承认人们加之于他的印象主义音乐的称谓，但是他的音乐还是符合当时时代艺术的总体风格。德彪西的交响音画《大海》完成于 1905 年 3 月，作品由三个乐章组成，分别是第一乐章《在海上——从黎明到中午》，第二乐章《波浪的游戏》，第三乐章《风和海的对话》。音乐富于动感，使人仿佛置身于深蓝色海浪中，透过阳光的照射，海浪变换着不同的色彩，在风的作用下，浪峰浪谷连绵涌动。

木元素：西贝柳斯

西贝柳斯是芬兰最伟大的音乐家，也是浪漫主义时期民族主义音乐的代表之一。地处北欧的芬兰，气候凉爽，季节分明，土地被森林覆盖，受大西洋和墨西哥湾暖流的影响即使冬天也不寒冷。西贝柳斯的音乐与芬兰的地理环境、社会环境如出一辙，具有自然气息，他的作品充满了清新的空气、植物的味道。西贝柳斯的音乐除了著名的《芬兰颂》外，最具成就的当属其交响乐的创作，西贝柳斯一共创作七部交响乐作品，其中 1907 年所做的《第三交响曲》是一部生机勃勃的作品，音乐体现了木元素“生、发”的特性，展现了春天到来时万物复苏、林木茂密、郁郁葱葱的景象。

火元素：贝多芬

说道热烈、阳刚的音乐家，恐怕没有人不想到贝多芬。贝多芬的身世几乎众所周知，其音乐特别是器乐曲交响乐的创作更是把主调音乐推向高潮。使后人在交响乐领域里必须另辟蹊径，才不至于被它的光芒掩盖。贝多芬本人个性鲜明、勇猛顽强，其创作的作品戏剧性对比强烈，在与命运的交错中，由抗争到后来的握手言和，完成了一个人文主义者精神上的超越，其最著名的第九交响曲《合唱》就是最好的证明。贝多芬的音乐能使人振奋，他的交响曲《命运》就是最具斗争性的代表，往往人们一提到贝多芬，首先想到的就是这首交响曲。这首交响曲展现了一个西西弗斯似的英雄不断挑战命运、百折不挠的英雄气概[9]。这种精神不是突如其来的，而是经过不断思索、不断的失败总结出来的。

土元素：拉赫玛尼诺夫

作为 19 世纪跨 20 世纪的音乐家拉赫玛尼诺夫出生在俄罗斯广袤的土地上，良好音乐世家背景和优质的音乐教育使他初出茅庐就崭露头角，一生在钢琴演奏与作曲、指挥方面均取得了突出成就。他的钢琴协奏曲极具难度，常常是职业钢琴家展露才能的试金石。其中 1900 年创作的《第二钢琴协奏曲》于第二年首演即获得极大的成功。从此，拉赫玛尼诺夫进入到作曲生涯的创作高峰。《第二钢琴协奏曲》共三个乐章，第一乐章中板，引子的音乐动机是几组由弱渐强的和弦展开，接着管弦乐队势如滚滚春潮奔涌在广袤的原野上，色彩浓重、气势恢宏，展现了极大的浪漫主义史诗性质。第二乐章是稍慢的柔版，音乐抒情，富有沉思的气质，表现了俄罗斯人热爱土地、耽于幻想的特征。第三乐章为谐谑曲快板，动机由弦乐疑问似的展开，乐句由弱渐强并逐渐拉长，钢琴一段华彩之后，与乐队形成呼应对话，第一主题阳刚激动。第二主题与第一主题形成对比，音乐宽广、抒情，表达了深沉真挚的情感。整个第三乐章音乐情绪开朗、情绪饱满，最后在乐队全奏恢宏的气势中结束[10]。

5. 结束语

以五行元素对应五声调式为依据，针对不同的情志所产生的情绪进行有目的的调整或治疗，在医疗界得到理论支持，中国古典音乐基于五声调式为特点，选择曲目相对于西洋音乐更容易，理论上也似乎更契合。但是，西方音乐疗法并不是以调式为选择依据，而是以音乐自身的情感、情境为依托，这么选择也值得借鉴。况且，以美国为首的发达国家在胎教、早教及音乐的临床治疗上起步较早、经验也相对丰富，因此，研究西洋音乐的五行因素，用于中国的养生与治疗，也是洋为中用，走中西方结合的必然之路。

参考文献 (References)

- [1] 张登本, 孙理军, 李翠娟. 论五行理论在《黄帝内经》建构中的作用及其意义[J]. 河南中医学院学报, 2007, 22(128): 13-18.
- [2] 郑璇, 徐建红, 龚孝淑. 音乐疗法的进展和应用现状[J]. 解放军护理杂志, 2003, 20(7): 42-43.
- [3] 郑爽, 孔妍, 唐强, 等. 针康法结合音乐疗法治疗脑卒中后运动型失语的临床观察[J]. 针灸临床杂志, 2011, 27(7): 26-27.
- [4] 唐颖, 成放群. 康复训练加音乐疗法对卒中后运动性失语患者的效果研究[J]. 当代护士, 2011(8): 122-124.
- [5] 吴慎. 生命之乐(五音歌 CD) [M]. 广州: 暨南大学出版社, 2008.
- [6] 毛宇宽. 俄罗斯音乐之魂——柴可夫斯基[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2003.
- [7] 李月颖. 柴可夫斯基舞剧《天鹅湖》音乐和声技法研究[D]: [硕士学位论文]. 济南: 山东师范大学, 2012.
- [8] 熊潇滢. 探究德彪西《贝加摩组曲》的创作与演奏[D]: [硕士学位论文]. 西安: 陕西师范大学, 2014.
- [9] 夏滢洲. 西方作曲家的社会身份研究——从中世纪到贝多芬[D]: [博士学位论文]. 上海: 上海音乐学院, 2007.
- [10] 王欢. 拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》的演奏分析[D]: [硕士学位论文]. 吉林: 东北师范大学, 2009.