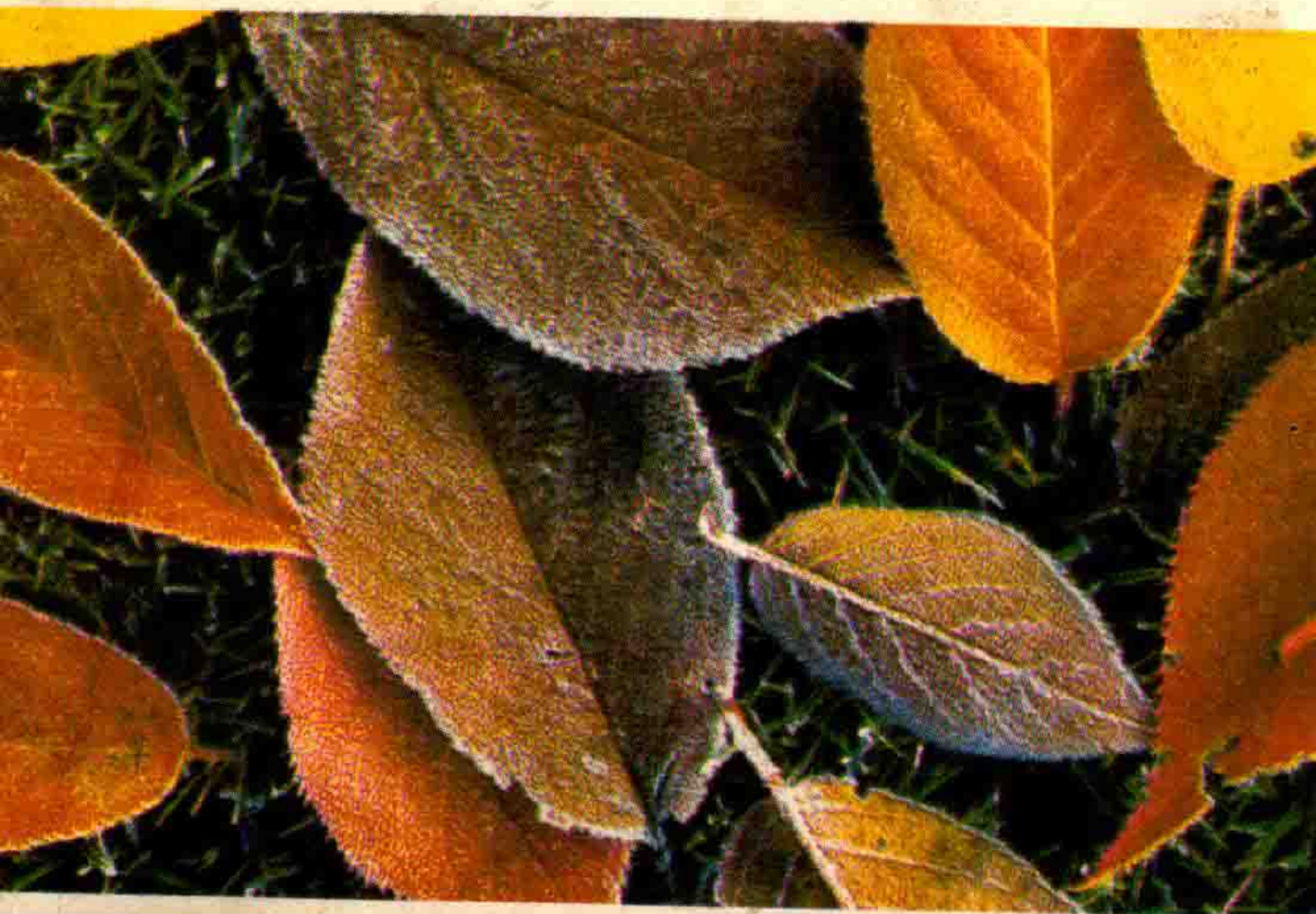

ZHONG XUE SHENG MEI XUE WEN KU

赵宋光

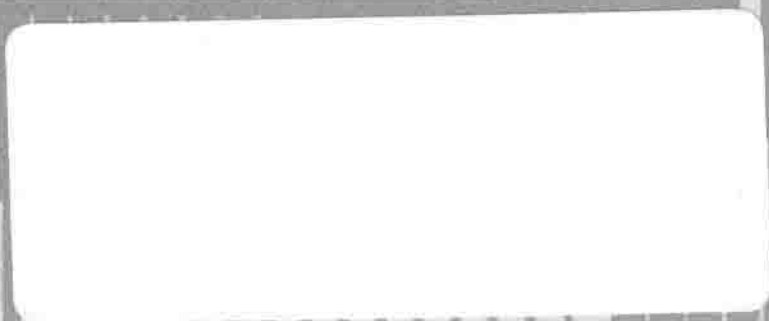

音乐美

中学生美学文库

中学生美学文库

赵宋光

ZHONG XUE SHENG MEI XUE WEN KU

● 刘纲纪 主编

音乐美

● 湖北教育出版社

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

音乐美 / 赵宋光著. — 武汉: 湖北教育出版社, 1995
(中学生美学文库 / 刘纲纪主编)

ISBN 7-5351-1833-x

I. 音… II. 赵… III. 音乐美学-普及读物
IV. J601-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 10861 号

湖北教育出版社出版、发行 新华书店经销

通山县印刷厂印刷

(437600 · 通山县通羊镇南市路 165 号)

*

787×930 毫米 32 开本 5.5 印张 2 插页 91 000 字

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 7—5351—1833—x/G · 1481

定价: 4.80 元

如印刷、装订影响阅读, 承印厂为你调换

《中学生美学文库》序

刘纲纪

亲爱的青少年朋友们！你们是祖国的未来。你们对生活怀着热爱，纯真而美好的理想像朝霞般在你们眼前闪耀。你们是美的最真挚、最热情的向往者和追求者。

美，不但是身体的美，服饰的美，花的美，月的美……，还有那在推动人类历史进步，振兴伟大中华，实现崇高社会主义理想的艰巨斗争中展现出来的美——精神的、人格的美。无数艺术家又将这些美加以提炼，融铸，再创造出许许多多艺术珍品的美。

在人生的长途，在生活的创造中，我们被美吸引着，我们朝着美的世界走去。美的欣赏与创造滋润了我们的心灵，陶冶了我们的情感，丰富了我们的想象，扩展了我们的智慧。在美的感召下，我们会变得更纯洁，更聪明，更崇高。

亲爱的青少年朋友们！这部文库是专门献给你们的。但愿它能多少满足你探寻美的奥秘的兴趣与

渴望，帮助你去了解和历验那无比广大的、绚丽多姿的美的世界。愿美的高尚的理想永远伴随着你们，愿你们在生活、学习、劳动中不断把美带给世界，让我们的生活变得更美。

为这部文库撰稿的是对美学、艺术理论研究有素的专家学者。因此，这部文库不仅是通俗性的，还具有重要的学术价值，也可供中学生之外的其他读者阅读、参考。参与撰稿的专家们在工作十分繁忙的情况下，不辞劳苦，精心为青少年朋友们写作，我们对他们致以诚挚的谢意。我们还要感谢湖北教育出版社的同志，他们为文库的出版付出了辛勤的劳动。

一九八九年九月于武汉大学

目 次

《中学生美学文库》序..... 刘纲纪(1)

一 音乐美的特殊审美本质..... (1)

二 音色音区

——表层美之一 ..... (16)

三 节拍节奏

——表层美之二 ..... (27)

四 音量涨落

——表层美之三 ..... (39)

五 音律亲疏

——表层美之四 ..... (41)

六 旋律

——中层美之一 ..... (53)

七 和声

——中层美之二 ..... (65)

八 织体

——中层美之三 ..... (78)

九 体裁

——中层美之四 ..... (87)

十 结构逻辑

——深层美之一…………… (112)

十一 意象塑形

——深层美之二…………… (125)

十二 情致心态

——深层美之三…………… (136)

十三 人格境界…………… (147)

——深层美之四…………… (147)

十四 音乐美的社会共同生产…………… (152)

一 音乐美的特殊审美本质

朋友，你不但是一名音乐爱好者，而且也是音乐美的探寻者。这猜测我相信不会错，因为你既已花费代价得到了这本书，又花费时间翻开了它，……。

你可知道，多年来，音乐美的存在一直受到来自多方面的威胁？这消息叫你惊异？在你这样的年龄得悉这个消息，也许是太早太大的打击。不过早也有早的好处，你还来得及成为音乐美的一名坚贞守护者。

对音乐美的一种威胁，来自盲目追“新”。固然，音乐美的成长壮大，是需要创造出新的，是不能固步自封的。但本世纪初以来有那么一批人，完全误解了这个历史运动，完全无视音乐美成长的轨迹，以为只要是新的就一定是进步的，跟传统越不像就越先进。他们以“先锋”自居，偏离音乐美发展的正道越走越远，路越走越窄。他们越绞尽脑汁，作品就越叫人难以忍受。

对音乐美的另一种威胁，来自对现代技术的滥用。本世纪出现了多种多样的电声技术，能够逼真地录音，能够用电子振荡造成新的音色，能够用电脑对

音响加以综合，……这无疑是人类物质文明的巨大进步。但有那么一批人竟幼稚地以为，只要采用进步的科学技术就必能创造先进的音乐文化。他们从闹市和机器房采录音响加以搅拌，摹拟霹雳的惊炸和喷气机的呼啸，……却从不花功夫对音乐美存在的条件加以认真探寻。

对音乐美的又一种威胁，来自评论权威的伪科学伪史学。他们奉为格言的是这样一个命题：有些伟大的作品在当时是不被理解的。固然，音乐史上有过这样的事实，某些作品的美在某一范围某一时间内没有被人认识，这说明音乐美的存在所要求的条件有时是苛刻的。但是冒充史学家的评论权威却借用这个命题传播那样的观念：不被众人理解的才是伟大作品，今天被众人接受的一定不伟大。他们以“载入史册的伟大”为钓饵，引诱一批批幼稚的追新者和滥用技术者故意背离音乐美，跌入荒诞的陷阱。被伪史学家捧上顶峰的那些新潮鲜货，在社会上得到的反响却往往是：“为什么要写得这么难听？”

对音乐美还有一种威胁，来自短暂的市场效益。电声技术创造了新的大规模市场形式，一场音乐会可以有几万听众，一盒录音带可以有几十万买主。在这种轰动性的消费方式里，听众的审美需求有可能被愚弄被欺骗。假药的兜售者所利用的，是买主对药效的高期望值和对药品真伪的低辨识力。借电声造声势的假音乐家所利用的，是听众对音乐享受的高

期望值和对作品美丑的低辨识力。到几年之后,这些听者烦腻了这些伪劣品,发现它们本不值得自己如此迷醉的时候,他们当初付出的代价已经追不回来了。而这种“受骗上当——追悔莫及”的循环圈却可以无数次重复再现。

对音乐美最隐秘的威胁,来自一种美学理论:艺术品的美本身并不存在,存在的只是审美趣味,我喜欢它就叫它美,我不喜欢它就叫它丑,喜欢不喜欢是因人而异、因时而异、因地而异的,并无客观准绳可言。这种立论表明美学理论在当代西方已陷入最深刻的危机,按照这样的思维方式,美学已不再可能作为社会科学中的一门而存在,人类对音乐美的探寻也可以永远结束了。这种伪美学理论的致命要害在于不能驾驭主观性与客观性这一对辩证范畴。人类对音乐美的追寻、发现、创造、鉴赏当然离不开主观性的心理活动,离开了创造美、鉴赏美的主体来讨论音乐美当然会钻进死胡同,没有好结果。但是人类社会音乐生活的历史告诉我们,一般艺术史和艺术教育史也告诉我们,人类社会中的确存在着一些作品,它们使许许多多世代、许许多多民族的大多数人喜欢,即便有些人在孩提、稚嫩时不能懂得,到了成熟以后也会喜欢;这么多人在这么多时候喜欢,并不是由于他们立志发誓要喜欢,而是由于他们不能不喜欢。既然如此,我们就该问:是什么使他们不能不喜欢?是作品的哪些属性以及它们跟人类心理结构的

什么样的关系使其必然?我们也就有理由说:这些属性和这样的关系是具有客观性的存在,是可以运用科学方法加以研究加以认识的。

当然,要让音乐美学成为一门科学不那么容易。日常语言在解释音乐美存在的条件时常显得笨拙乏力,用一些日常不用的语词又显得神秘艰涩。解释音乐美不但要兼用分析和综合的方法,而且不得不借用隐喻、象征、暗示……。

为了不致让你骤然闯入迷雾,我想最好在展开剖析之前,先对音乐美的特殊审美本质作几点总体概观的描述。

第一点描述似乎带有否定意味:音乐的表达是非语义性的。日常语言的基石是有语义的词,音乐则不然。在某些音乐学著作里提到“音乐语言”这个词,有人甚至拿这个词用作自己的一本书的名字,“语言”这词在这些情况下显然是借喻,已经离开了它的本意。音乐有自己的材料和结构,它们诉诸听觉,它们有所表达,音乐的表达力在某个领域里不逊于语言,仅仅在这些意义上可以讲它和语言有共同性。但是音乐的音调材料或节奏型材料并不像语言里的语词那样有确定的词义。尽管人们有可能把一首首乐曲的旋律分解成一个个短小的音调单位或节奏型单位,有可能按它们的形式特征予以分类,予以排序,编成汇典,有可能给每一乐汇注明出处,提醒我们,它在哪首作品的哪个部分里曾被用过,但谁也没法

在任何一个乐汇下面注明它的词义。人类不能把一定的词义赋予一定的音调吗？军队里的起床号、熄灯号、冲锋号、撤退号，音调被赋予词义，正如在古代战争中，用击鼓表示进攻，用鸣锣表示收兵，至今苗族的老百姓还会用芦笙说话。看过影片《冰山上的来客》的人一定会对用笛声做密码的情节留下深刻的印象。但是把音调密码连缀起来、叠置起来、交织起来，并不能形成有审美价值的、有生命力的音乐作品。充当音响密码并不是音乐发展的正道。在正常健康自然的音乐鉴赏过程中，自由联想是直接从对乐音组织结构形式的感受中奔驰出来的，不需要通过特定的语词概念。

最难解释的是，尽管音乐所用的每一种要素和素材都没有确定的词义，它仍然可以有所表达，并且有可能表达异常深刻的社会生活内容。犹太血统的德国作曲家门德尔松甚至说：在语言的表达力止步的地方，音乐的表达力开始了。这话说的是：音乐不像语言，却又胜过语言。用当代心理学和教育学的语词来讲，可以说，在情感和意志的领域，在非智力因素和超智力因素的领域，音乐的表达力和感染力强于语言。抓住音乐的这种超越语言的表达力，有人就说“音乐是上界的语言”。这种说法不但不能把音乐的独特本质解释清楚，反而设置了更多的疑团，因为我们不得不追问：上界何所指？上界在何处？事实上，在人类社会生活中，非语义性的表达手段是大量存

在的,只是由于它们零散而不成系统,往往被人忽视罢了。在人们说话的时候,并不只用语义性的因素,同一句话,用严厉的音色还是温柔的音色讲出来,急促地还是舒缓地讲,大喊大叫地还是切切私语地讲,高低起伏地还是呆板沉闷地讲,……所表达的意思是大不相同的,甚至可能是截然相反的。这些都是语义之外的直接表情因素,这里面就隐藏着音乐表达方式的萌芽。音乐所特有的表达手段和表达方式,并不跟日常说话的表达手段和表达方式绝缘,而是这些直接表情因素的体系化自觉化运用。

第二点描述仿佛也要有所否定:音乐的表达是非摹拟性的。人类并不是没有能力摹拟自然界和实际生活中固有的音响,到了录音机问世的时代,这更是毫无困难。但是自然状态音响的摹拟照搬,绝大多数不具有审美价值。音乐不可能沿着这条轨道得到发展。就摹拟品的审美价值来相比,听觉对象与视觉对象之间有强烈的反差。拿录音机和照相机的采录品来相比,反差就很明显:摄影可以成为艺术,摄影家可以举办展览会;自然状态音响的录音却难以取得艺术品的资格,举办这样的音乐会难有听众。原因是:摄影机可以借助不同的视角、距离、光照条件,反映世界万物丰富的状貌,有办法透过所选择的视象来表现摄影者所发现的某种深邃本质;自然状态的音响却只能提供一些模糊而零乱的线索而已,再逼真的摹仿也挨不上对社会生活的洞察。

自然音响的摹拟在音乐中占有一席地位的，可以提到鸟鸣，像布谷、杜鹃、夜莺、云雀。古往今来不少作曲能手从这些鸣声获得音乐创作的灵感，这确是一件耐人寻味的事，正如许多鸟类的彩色羽毛启发古往今来不少画家的灵感一样耐人寻味。有这么一些特别品种的鸟类，它们的鸣声或羽毛的美令我们喜欢，使我们不能否认自然界有一些造化可以成为艺术品的楷模，这样的事实促使美学家通过对它们的形态结构的分析来说明美赖以成立的条件。在本书分述音乐表层美的各种要素时，将要讲到音色音区节拍节奏音律亲疏等要素如何成为美赖以成立的条件，鸟类鸣声的美或不美是跟这些条件有关的。在承认自然界中存在一些有审美价值的音响时，必须及时澄清一些理论观念上的模糊。艺术起源的“摹仿说”强调摹仿就是艺术的根由，以为美就起源于摹拟，这种看法是似是而非的。自然界有千百种会鸣会叫的禽兽，叫声都可以取来入乐吗？人们为什么不摹仿乌鸦叫和驴吼，而要摹仿夜莺和杜鹃的啼啭？在摹仿与否背后，显然存在着更深刻的原因。一味醉心于摹仿能力的提高，决不会使自己一步步走近美的境界。

其次，人类对音乐美的探索就应限于自然界固有音响的寻找采集而不去创造吗？生物进化的漫长久远而分支繁多的历史进程，曾经优选了若干特别品种的善歌鸣禽，可谓代价高昂产量稀少。人类若是

仿照这个规律行事，怎么可能在几千年时间里创造出如此丰富灿烂的音乐文明？况且，尽管云雀和布谷鸟的鸣声是那么动人，它们也仅仅开启了音乐形态的幼芽，离艺术的殿堂还远着呢！贝多芬的《田园交响曲》第二乐章把鸟鸣声组织进音乐里，是以丰满多姿诗意盎然的音乐美为全景整体条件的。试想，假如整部交响乐从头至尾都是鸟叫声，岂不是浅薄不堪了吗？

音响的形态结构，若要与世间万物的状貌动态相通而升高自己的审美品格，该走的路子不是摹拟，而是比拟。

第三点描述才从正面提出一个肯定的命题：音乐是世界与主体运动的凝练复现。假如你能把音乐不仅仅理解为听觉的艺术，而且进一步理解为运动觉的艺术，那末你对音乐美的理解就大大深化了。刚才所说的音乐音响的现实万象的比拟联系，也要从运动觉艺术的深度着眼才能把握得住。

听觉是怎么转化成运动觉的呢？

在节拍方面，音乐音响跟人类肢体动作的联系是特别明显的，从进行曲的节拍我们能感觉到队列的步伐，从圆舞曲的节拍我们能想象出盘旋着的一双双舞伴的舞步。音响的音量强弱的起伏，也会使人联想到空间中的动向：弱——强——弱的变化过程，使人联想到某种物象或人形自远而近，又离我而远去；伴随弱——强——弱变化的音高音区的高——

低——高变化则使人联想到某种东西从高空降落又从地面腾空飘逸而去。从中音区向高低音区两端扩展而音量增强,则仿佛伸开两臂用力向外推出。

音乐的运动动力还有更隐秘内在的状态:在多声部相交织的时候,乐句始末的此伏彼起犬牙交错,音律结合的不协和性和不稳定性,节奏型长短或句幅长短的不均匀性和不平衡性,……可以使音乐大大提高紧张度,饱含着不得止息的奋进动力。

人们常说,舞蹈是可见的音乐,音乐是舞蹈的灵魂。音乐的结构是一种内化了的运动,它不仅能把人体的动作内化,而且能把世间万物的动态予以内化,让我们在想象中摹仿宇宙万象的运动。沿着这样的途径,人类就借助音乐的音响结构把大千世界生生不息的万端生机和无穷活力摄取过来,化为自己饱满的生命力。采取这样的方式,音乐就把人类审美意识中的符号层面——意念、表象、意象的活动转为实践层面——脉搏、心跳、呼吸、肌肉、内分泌的活动,使具有精神的丰富性的主体体验到自己存在的物质的现实性,确证自己实践的能动力量。

总之,正由于音乐是内化了的运动觉艺术,它能帮助人类实现从精神领域向物质领域飞跃,而在取得感性的具体性丰富性的同时又保存了理性的概括能力和统摄能力。

第四点描述侧重讲到音乐的内容:音乐具有情感性的内涵。人类审美意识中的哪些方面能够通过

音乐得到最充分的表达?不是认知、理解,而是情感、意志。

以分节歌为例,一首旋律反复吟唱许多遍,每一遍唱出不同的歌词。在这里,音乐的概括性和文学的细节性两者的对比是颇为鲜明的。人类并不要求音乐呈现出像歌词所诉说的那种具体细节,只要求音乐对文学所指向的意境从情感的总体上予以概括的表现。任何一个民族的摇篮歌,歌词和旋律都有这样的分工,歌词会讲到鲜花、树木、动物、神仙、月亮、星星、气候、亲人、……,各种各样个别事物表象,而旋律则会不顾这些表象的更换而自始至终表达安祥、宁静、温柔、爱抚的情感状态和情感态度。

在观察到这种对比的时候,却要避免在有关感性、理性问题上的误解。由于认知、理解这方面的语词中有“理”这个字眼,而在情感、意志这方面的语词中有“感”这个字眼,人们就常常以为,文学所表达出来的是审美意识的理性水平的方面,音乐所表达出来的是审美意识的感性水平的方面。这就恰恰颠倒了高低深浅。文学作品有自己的理性内涵,但这内涵不允许用语词点明道破,文学在表达时总要故意选用那些感性的、形象的、浅显的、生动的语词,用它们来唤起欣赏者丰富的知觉表象,否则就犯概念化的毛病了。而音乐所表达的情感状态或情感态度呢,是基于对社会生活中各种事物的价值的深入认识理解而生发的,要求在直接捕捉理性内涵的基础上用音