

悟乐有道

实用音乐美学

● 林平 著

陕西师范大学
出版总社有限公司

悟 乐 有 道

实用音乐美学

林 平 著

陕西师范大学出版总社有限公司

图书代号 JC12N0779

图书在版编目(CIP)数据

悟乐有道:实用音乐美学/林平著.——西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2012.8
ISBN 978-7-5613-6482-6

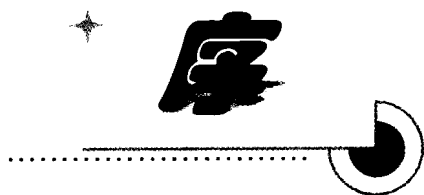
I. ①悟… II. ①林… III. ①音乐美学 IV. ①J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 203676 号

悟乐有道
实用音乐美学

著 者 / 林 平
责任编辑 / 张 立
责任校对 / 郝宇变
封面设计 / 鼎新设计
出版发行 / 陕西师范大学出版总社有限公司
(西安市长安南路 199 号 邮编 710062)
网 址 / <http://www.snupg.com>
经 销 / 新华书店
印 刷 / 西安市建明工贸有限责任公司
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16
印 张 / 13.75
插 页 / 1
字 数 / 291 千
版 次 / 2012 年 8 月第 1 版
印 次 / 2012 年 8 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5613-6482-6
定 价 / 35.00 元

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,请与本社高教出版分社联系、调换。
电 话:(029)85303622(传真) 85307864

朋友,不要因你不曾拥抱音乐而拒绝音乐对你张开的怀抱,也不要因你误读了音乐而说音乐蒙骗了你。

音乐是人类的朋友,音乐是爱。

从感悟音乐中我们可以透视人情,在透视人情中我们可以审美乐章,在人情与乐章的互释互证中,我们可以品出音乐的微言大义。音乐能引领人们感悟鲜活的人生。拥有悟乐之法将从此获得觉悟的心智,使心灵豁然开朗。

也许你曾阅读过音乐鉴赏之类的书籍,也许你曾参加过音乐欣赏之类的讲座,不过,与人索鱼真不如自己找渔。

所谓“鱼”,即别人以他自己的音乐审美结果来为你做出的一种诠释。

所谓“渔”,即审美者你自己以主人翁态度来实践的一条悟乐之路。

当然,审美需要学习,悟乐要讲求方法。

有很多人认为,音乐审美活动是一种很主观随性的心理活动,是一种只可意会不可言传的过程。

其实,人的审美活动虽然可以有自由的延展性,但如果要使自己的审美体验与音乐创作者本来的创作意识实现相对的一致性,个中是有道可寻的。

悟乐有道,只是人们常常不明其道。

悟乐有道,也不是说悟乐只有一道。

从理论上说,悟乐之道可谓多种多样。不过,能算得上相对科学的悟乐之道却一定不多。

音乐是情,音乐是美。

当你亲身踏上了悟乐之道,音乐的美景将丰盈你那善感的心灵;当你感悟了美景的纯真和深意,你在未来的旅程中将发掘出更加丰富的宝藏。

德国哲学家黑格尔曾指出:“艺术作品是由思想异化来的,所以也属于领悟的思考领域。”

领悟能力也就是我们通常所说的“悟性”。

在佛家的观念里,悟性是人的一种偶然顿悟所得来的一念之果,是人的一种自由意志的体现。从这样的观念来看,悟性是一种偶然的、无规律可循的、无法掌控的智慧。

是的,人的悟性具有偶然性。作为一种大智慧,一般认为,悟性是很难通过书本或老师传授的。

不过,从辩证唯物主义观点来讲,悟性即知性,它属于认识论的范畴。

从认识论的观点出发,悟性不是天生的。悟性来自于功夫,来自于人的学识、经验、信息

的积累,品德的修养和思想的闪光。

悟性是一种能力。悟性是由诸多因素形成的综合判断、理解和分析的能力,它是创造性的直觉,是应对事物时在对策上的高人一筹。

悟性是一种境界。悟性是一种“纵横八万里,一览众山小”的游刃有余和挥洒自如的心理状态,是一种通过思维的加工、推理和升华而对事物的觉悟,是一种感知后的提炼或迷茫后的豁然开朗。

悟性即觉悟的心智,是可以学习交流的。

悟性何等重要,哲学家、文学家、艺术家、中医学、武术家都可以告诉你许多。

不少成就卓越的人都常说:没有悟性,学什么都只能是平庸之辈,都只是学其皮毛,难得精髓,掌握不了根本。

悟乐有道,其最核心的一点在于“道”。

“道”既可以理解为道路,也可以理解为道理、法则、规律和方法。

在学习悟乐各环节中,参与一定的音乐实践和积累一定的音乐听觉经验具有重要的感性和基础性意义;拥有一定的人生阅历和具备一定的人文知识具有重要的情感及价值观准备意义;掌握必要的悟乐之法、建立一定的审美坐标、获得应有的审美感悟则具有重要的成果性意义。

作为一本集科学性、学术性、实用性于一体的音乐美学书,本书所力求实现的撰写目标是:

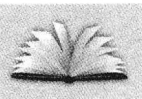
1. 最大限度帮助广大音乐审美爱好者获得对人类音乐文化的基本了解;
2. 努力帮助乐意参与音乐审美学习的学习者拥有一个既感性又理性的属于自己的音乐审美参照系或音乐地标,掌握感悟音乐作品情感内涵和美学属性的基本方法,从而能在今后的音乐生活中更积极、主动、有效地参与音乐审美活动;
3. 尽可能帮助广大音乐审美爱好者学会从音乐艺术中去感悟人类历史,并因而使个人的情商得以提升。

林 平

2012年6月8日

目 录

第一章 在解读乐、乐人、乐事中认道、择道

——音乐审美学习基础知识导航

音乐——一门高级的艺术	(2)
音乐——一种情感的语言	(5)
音乐的形式——人类情感的声音载体	(8)
音乐的分类——音乐家族的兄弟姐妹	(15)
音乐的风格流派——人类灵魂的精神气质	(17)
音乐的主要社会功能——人类情感的镜子及心灵的依托	(20)
务乐之道——成人于乐之着色板	(22)
音乐创作——乐之主体与客体间的互造互赠	(25)
音乐表演——集体验、感悟、中介于一体的艺术创作	(28)
音乐审美——在感性与理性的互释中展开的鉴赏活动	(32)
音乐批评——关于音乐的非音乐形态的阐释和传播	(37)
音乐时空——在人类史与音乐史之生命观照中的表白	(41)

第二章 在认识音乐风格流派中溜道、识道

——辨识中西方音乐主要审美意识与提升音乐审美观照力

悟乐者须有基本的价值观和审美观照力	(46)
关于审美意识与审美观照力	(46)
在感性与理性的互释中提升音乐审美观照力	(50)
在理解音乐一般形式美和人格美中构建音乐审美参照系	(53)
在理解音乐作品一般形式美中构建音乐审美参照系	(53)
在理解音乐作品一般人格美中构建音乐审美参照系	(56)
在认识中西方主要音乐风格流派“理式的音乐”中构建音乐审美参照系 ...	(63)

关于“理式”与“理式的音乐”	(63)
关于中国四大类传统音乐风格之“理式的音乐”	(65)
关于西方主要音乐风格流派之“理式的音乐”	(75)

第三章 在与非音乐姊妹艺术作品的互译互证中读道、标道

——在大脑中构筑音乐地标

关于以非音乐姊妹艺术作品充当音乐审美的媒介语	(87)
关于以一定的媒介语感悟中西方主要音乐风格流派并构建音乐地标	(90)
以北京故宫建筑艺术为媒介语感悟中国宫廷雅乐并构建音乐地标 ...	(91)
以中国古代书画艺术为媒介语感悟中国古琴音乐并构建音乐地标 ...	(93)
以中国民间美术为媒介语感悟中国民间音乐并构建音乐地标	(96)
以西方教堂建筑艺术为媒介语感悟西方宗教音乐并构建音乐地标 ...	(98)
以西方古典主义绘画为媒介语感悟西方古典主义音乐并构建音乐地标	(101)
以西方浪漫派绘画为媒介语感悟西方浪漫派音乐并构建音乐地标 ...	(105)
以西方 20 世纪艺术为媒介语感悟西方 20 世纪音乐并构建音乐地标	(107)
以英国波普艺术为媒介语感悟英美流行音乐并构建音乐地标	(109)

第四章 在理解基本音乐创作情感类型中明道、鉴道

——基本音乐创作情感类型分辨

在理解人类的基本情感类型中感悟基本音乐创作情感类型	(113)
在理解主要音乐创作者群体中感悟基本音乐创作情感类型	(119)
在理解音乐风格流派和作品内容类型中感悟基本音乐创作情感类型	(126)

第五章 在音乐审美认识“关系法”中入道、悟道

——全面深入领悟音乐美,具体认知音乐的基本社会功能及价值

美的产生与审美	(131)
音乐的美与审美	(134)
关于审美认识“关系法”的理论与实践	(136)
关于音乐美的审美概括	(145)
关于音乐的主要社会功能	(152)
关于音乐的社会价值与艺术价值的评价	(156)

第六章 在审美代表性经典名曲的实践中品道、验道

——审美认识“关系法”的应用与实践

审美三首采用不同音乐创作情感的音乐作品	(159)
采用“朴实应用的”创作情感的音乐作品——《川江船夫号子》	(160)
采用“主观沉浸的”创作情感的音乐作品——《梅花三弄》	(161)
采用“理性构建的”创作情感的音乐作品——《红色娘子军》	(163)
审美三首反映不同社会情感内涵的音乐作品	(165)
反映“哀以思”社会情感的音乐作品——《松花江上》	(166)
反映“怨以怒”社会情感的音乐作品——《义勇军进行曲》	(168)
反映“安以乐”社会情感的音乐作品——《牧民新歌》	(171)
审美三首具有不同美学属性的音乐作品	(173)
具有“崇高的”美学属性的音乐作品——《毕业歌》	(174)
具有“喜剧的”美学属性的音乐作品——《雨打芭蕉》	(176)
具有“悲剧的”美学属性的音乐作品——《小白菜》	(178)

第七章 在感悟音乐故事中省道、思道

——对更多音乐文化的认识与感悟

感悟音乐故事	(182)
曲高和寡	(182)
孔子学琴	(183)

三月不知肉味	(184)
伯牙学琴	(185)
高山流水遇知音	(187)
四面楚歌	(190)
蔡邕听琴识杀音	(191)
陶渊明弹无弦琴	(192)
感悟乐评故事	(193)
孔子的音乐评论	(194)
季札的音乐评论	(196)
墨子的音乐评论	(198)
老子的音乐评论	(201)
我国近代的音乐评论	(203)
感悟悟乐诗话	(206)

第一章

在解读乐、乐人、乐事中认道、择道

——音乐审美学习基础知识导航

在天地万物神秘的黑夜里,人们探觅着知识明灯。
在人间众生孤寂的心灵中,人们找寻着天籁之音。

世间的道路有千万,能让人始终心旷神怡、幸福快乐的却未曾见;

悟乐的道路有不少,能使人直达乐心、悟透乐意的似乎少之又少。

音乐是一门很特殊的艺术,她既不会像造型艺术那样去描绘生活现象,也不会像语言艺术那样去叙述生活事件,而是以其独特的方式直接反映人的情感体验。

音乐是一门很抽象、很虚空的艺术,人们似乎既看不见也摸不着她。但是,音乐又的确能给人以某种实在的感觉。当人们感受到她的时候,常常会在自己的主观联觉和情感体验中获得某种具体的形象,体味到一定的生活的真实。

正因为音乐艺术的独特性,人们在面对音乐时,常常会感到既神秘又神往。

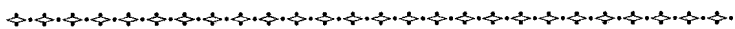
为了科学地认识和理解音乐,为了相对客观地认识、体验和评判音乐作品的美,千百年来,人们一直在孜孜以求地探讨相关问题:什么是音乐的本质?音乐有何独特的个性?如何理解音乐的形式与内容?如何理解音乐的创作与表演?怎样理解音乐的美?怎样正确地参与音乐的审美与批评?怎样理解音乐的历史及社会功能?等等。

显然,为了相对客观、科学地理解上述问题,人们不仅需要一定的基础知识,更需要掌握科学的学习方法。

为此,在本章中,本书特根据乐、乐人、乐事之间的主客观对立统一关系,根据音乐审美学习的基本规律,首先就上述问题予以纲领性、导向性阐述。其基本目的是帮助音乐审美学习者掌握音乐审美学习所需的基本概念,明确音乐审美学习所应重点努力的方向。

音乐——一门高级的艺术

是谁把乐音着了色,从此,五彩的乐音带上了诗意的
情怀?

今天,音乐似乎是人们最能随时随地接触到的一门艺术。

不过,虽然人们天天可以听、可以唱音乐,但是,绝大多数人甚至连“音乐”一词意味着什么也不清楚。

我们看到,很多人常常把音乐等同于歌词,或者把音乐等同于娱乐,甚至等同于情感发泄。于是,音乐没有拥有她应有的崇高地位,音乐所应有的社会功能也没有得到充分发挥。

可见,什么是音乐是一个首先需要探讨的问题。

什么叫“乐”

“乐”字有两个读音。当人们念“乐”为“lè”时,它一般指快乐、欢喜、快活的情绪;而当人们念“乐”为“yuè”时,它则指音乐。这两个读音是有关联的。

《礼记·乐记》中说:

故曰乐(yuè)者乐(lè)也,君子乐(lè)得其道,小人乐(lè)得其欲。以道制欲,则乐(lè)而不乱;以欲忘道,则惑而不乐(lè)。是故君子反情以和其志,广乐(yuè)以成其教。乐(yuè)行,而民乡方,可以观德矣。^①

这段话的意思是:所以说音乐就是快乐,君子乐在得到仁义之道,小人乐在满足欲望。用仁义之道来节制欲望,就能快乐而不迷乱;由于欲望而忘却仁义之道,就会迷乱而不快乐。所以,君子回归天赋的本性以和谐心志,推广正乐以成就教化。音乐推行了,人民就向着正道前行,这样正可以观察君子德行的高尚。这里有了乐(lè)与乐(yuè)的两种用法。

在甲骨文中,“乐”字写为“𪛗”。有学者认为它是一个形声字,“从木、丝声”(“丝”念“yāo”),以状人们在欢乐场所的“吆!”声;而以木为其形符则可能是为了宗教的目的或作为标志竖立一木或植上一树在举行“乐”的活动场地中。^②

在上古,“乐”指包括舞蹈、音乐乃至诗歌在内的一种混合艺术形式。有所谓“比音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐”(《乐记》),意思是:排列一定的“音”并配上乐器演奏,同时,手持干、戚、羽、旄跳舞,就称为“乐”。

《说文》谓“乐”为“五声八音总名。象鼓鞀;木,虞也”,这是汉代以来对“乐”字的最权威解释。

① 见《礼记·乐记》,中华书局2007年第1版,第153—154页。

② 冯洁轩:《“乐”字析疑》,载《音乐研究》1986年第1期。

在《吕氏春秋》中,“乐”的意义已主要指“音之乐”,即仅有声音而没有舞蹈的“乐”了。

总之,最早的“乐”与现在人们所说的“音乐”不是一回事,她指的是一种包括诗、乐、舞三位一体的艺术。这是全世界各民族原始艺术中共有的表现形式。她让我们想到:在现实生活中,一些看来风马牛不相及的事物,当你愈向它们的早期追溯时,你愈能发现它们之间惊人的密切联系。

最早使用的“乐”字,出现在《易经·象辞上传·豫卦》中:“先王以作乐崇德,殷荐之上帝,以配祖考。”而今人所理解的“音乐”概念,则首见于《吕氏春秋》。

可见,“乐”既可以是关于艺术类型的称谓,也可以是关于人的情绪的形容;既可以是人们的一种由衷的赞叹,也可以是关于开展某种活动的象征。

什么叫“音乐”

《乐记》中说:“声成文,谓之音。”意思是说:把声音组织起来并予以加工就成为音乐。

在西方,“音乐”(music)一词源于古希腊语“musikê”,意为缪斯九女神所有的艺术。

不过,不同的人对音乐有不同的观念或理解。譬如:

在原始人那里,音乐可能是指一种活动;

在古希腊人那里,音乐则可以是一个数学或哲学问题;

在道家那里,音乐可能是一种自然的音响或宇宙的无声,是一种对“乐无声兮情逾倍”^①,本性宁静就是音声俱备的崇尚;

在陶渊明那里,音乐则可能是一种对老庄信念的表达,一种“得意忘言”和“但识琴中趣,何劳弦上声”的境界,一种古代的行为艺术;

再到美国实验音乐家凯奇那里,音乐则似乎成了通过限定一种“空的节奏结构”去使人感受某种纯粹自然的声音或完全无声的语言提示,如所谓的钢琴曲《4分33秒》等。

由此看来,人们似乎可以有一个关于音乐的“泛音乐观”,这正如人们可以把人的肢体动作也看成一种语言(叫“肢体语言”)一样,她仅源于人们的某种观念或感受方式,她是不需要专门学习的。

不过,对于那些源于“泛音乐观”而创作的广义音乐,大多数人是不会认可或欣赏的。多数人还是喜欢有声有情、能反映人的才华和精神、对乐音给予了加工组织的音乐。这正如多数人只愿意学习人的一般语言而不是人的肢体语言一样。

也正因为如此,广大的音乐家们才更乐意去接受一个狭义的音乐观,即音乐是通过有组织的乐音来塑造音乐形象、表达思想情感、反映社会生活的一门艺术。人们也才能欣赏到如此丰富多彩的音乐作品。

从狭义的音乐的定义来理解,我们应注意以下两点:

①音乐艺术的基本构成要素是乐音(尽管她也少量使用噪音),音乐家的基本任务就是通过加工组织乐音来创作出富有思想情感的音乐作品。

②音乐家们加工、组织乐音的基本目的是塑造音乐形象(当然,它不一定是一个具象,它可以是一种情绪、一种思绪等),塑造音乐形象的目的则是为了表达思想情感,而音乐家的思想情感则是来源于社会生活的。

^① 见(唐)张随《无弦琴赋》。

当然,我们也不应轻视那些超越狭义音乐观的视野或探索。

比如,一些音乐家只单纯地追求音乐的形式美,甚至只为了炫耀自己的艺术才能,其作品较少反映具体的社会生活内容,较少关心音乐的社会价值等。不过,他们的这些相关探索也并非毫无意义,他们的探索至少可以丰富和发展音乐的表现手段。同时,他们的创作有时也会在一定程度上折射出相应的社会问题,引起人们应有的反思。

总而言之,音乐主要是一门艺术。

音乐是一门高级的艺术

古人曾有“言有尽而意无穷”之说。与其他艺术门类相比,音乐艺术是最不讲造型和叙述而最重诗一般抒情的艺术。英国学者富勒说:“诗是寄寓于文学中的音乐,而音乐则是声音中的诗。”

音乐艺术以乐音来形成自己的肌体。作为一门声音的艺术,人们只能通过听觉来认识它和感受它。因此,音乐可谓最抽象和虚空的艺术。

其实,越抽象似乎越意味深长。苏联作家爱伦堡说:“音乐有个极大的方便,什么也不用说,却能把什么都表达出来。”

此外,音乐也是一门远离物欲的艺术。

一般来讲,越是直接联系物欲的艺术越是较低级的艺术,越是与灵性、灵思相联系的艺术越是较高级的艺术。

从人的感知器官来看,听觉器官在人的器官中属于一种相对纯粹的器官,它与人的物欲的联系最少。事实上,从那些不涉及语言的纯音乐来看,音乐的确是最远离物欲的。由于音乐与听觉的接触主要是带来精神的感悟,因此,无数的事实已表明,好的音乐作品的确可以给人以纯正的情感、奇妙的幻境、闪光的灵思、无尽的启示。

圣洁的音乐创作与审美活动都是超越现实物欲的,她们总能反映人性中最独特而高贵的情感美、人格美或精神气质。

音乐因传递高贵的情感美、人格美或精神气质而在人际间形成了一种高级的精神对话，并因而使人们的精神生活走向更高级、更健康的境界。

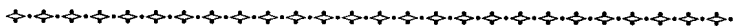
总之,音乐是一种抽象的、诗化的和远离物欲的表现形式,是一门充满人性美和人文内涵的艺术。在音乐中,不仅有机敏与才智,更有崇高与理想。好的音乐蕴涵着真诚、善良、美好的精神营养,是成就文明社会、诗化心灵、平抚忧伤、启发智慧的良药。因此,音乐是一门相对高级的艺术形式。

当然,“心有忧者……琴瑟鸣竽,弗能乐也”^①。

虽然我已年长,但要与老老少少同行。

我拨动那古老的琴弦，要尝试去颤动那已成止水的企盼。

① 见《淮南子·诠言训》。

音乐——一种情感的语言

音乐,仿佛人之心房中欲飞的小鸟。她渴望自然,她要挣脱禁锢去寻找与自然的对话。

有些人听音乐只听歌曲中的歌词,对于没有歌词的纯音乐,往往会说:“听不懂!”

有些人学过一些音乐,能较多地感受音乐的形式美,但对音乐的基本内容,往往也并不完全明白。

这就是说,人们往往不能把握音乐的基本内容和美学属性。因此,在音乐审美学习中,如何理解音乐艺术的本质属性,这显然是十分重要的基础性问题。

音乐是情感的语言

从音乐的本质属性和交流功能来看,音乐可以被看作是一种情感的语言。对此,人们早已有相关论述。

艾涅斯库曾说:

音乐是发自人们内心深处的语言……是不加任何掩饰地反映人们心灵情感的语言。

玛克斯·德索曾说:

科学语言中若有“一般概念”这种说法的情感对应物,那我们便可以说就是音乐所表达的东西。^①

此外,英国音乐学家戴里克·柯克还曾写过《音乐语言》一书。

将音乐与人类的一般语言相比,二者的确存在一定的共性或相似之处。

音乐与人类的一般语言都以声音为外壳,都具备一套书面的符号系统(当然,音乐的乐谱不能叫做“音乐”),都具有相似的结构形式,都能够供人们传递信息。

不过,音乐与人类的一般语言有本质的不同。二者的区别是:

音乐是人的一种情感体验形式,是人的一种形象思维方式和过程,它以乐音承载情感,不以传递信息为主要目的,它所反映的是人的审美意识和心灵体验。

人类的一般语言则不同,它反映的是人的一种逻辑思维过程,其基本的载体是一系列的抽象概念,其主要的功能是满足人的信息交流需要。语言主要是表义的,是一定语音与一定语义的结合体。

音乐是非空间造型、非语义符号性的语言。音乐语言反映的是人的精神生活。贝多芬曾说:音乐王国就是人的心灵,人的内心情感体验。

^① 玛克斯·德索:《美学与艺术理论》,中国社会科学出版社1987年版。

尽管有人也曾质疑音乐的情感性,甚至认为音乐不是表情的,但是,从整个世界音乐史来看,音乐的确主要是反映人的情感的,音乐是人类情感的一种声音形式。

很多人听音乐主要是听歌曲,而听歌曲又主要是听歌词。其实,单纯地审美歌词等于没有听音乐,因为歌词并不等于音乐,歌词属于文学的范畴。

在声乐创作中,歌词与音乐应当是一种互为阐释的关系。歌词如果很好地阐释了音乐,人们便能更好地体验音乐的美;音乐如果很好地阐释了歌词,人们便能更好地理解歌词的美。好的歌曲应该是歌词与音乐的完美统一。

音乐是一门情感的艺术

德国哲学家黑格尔说:

音乐是透过人心与主体合而为一的最情感的艺术。

苏联音乐学家万斯洛夫曾说:

音乐是一切艺术中最接近抒情的。

美国美学家苏珊·朗格曾说:

音乐是情感生活的音调摹写。^①

我国音乐家钱仁康曾说:

音乐可以用旋律的起伏、节奏的张弛、和声和音响的色调变化,在运动中表现感情的变化发展,这是任何语言艺术所不能企及的。^②

匈牙利钢琴家李斯特说:

在纯音乐中,感情的体现并不通过思想,并不像在大多数其他艺术——尤其是文字艺术中一样,必须通过思想……它(音乐)能够不求助于任何推理的形式,而复制出任何内心运动来。^③

波兰音乐学家卓菲娅·丽莎说:

在音乐中,由于缺乏具体的、实在的、单个的客体,感情反应的因素便能比较强烈地发挥作用,并占据了首要地位——这便是音乐在反映现实的方式上的特殊性。^④

万斯洛夫还说:

当我们“承认感情在音乐中的特别重要的作用,这就意味着,同其他艺术相比,音乐在表现现实的全部多样性中首先是通过感情的表现”。

① 苏珊·朗格著,刘大基等译:《情感与形式》,中国社会科学出版社1986年版。

② 钱仁康:《音乐的内容和形式》,载《音乐研究》1983年第1期。

③ 李斯特:《李斯特论柏辽兹与舒曼》,音乐出版社1962年版,第26—27页。

④ 卓菲娅·丽莎:《论音乐的特殊性》,上海文艺出版社1980年版,第36页。

由于人类生活方式的共性因素,人类一般具有相同的通感或联觉能力,因此,人们在思想情感上一般能根据一定的音响组织形式去天然地与一定的自然、社会、精神等现象产生直觉类比或同构,并因而产生一系列相关的情感体验。这样,人们可以通过音乐所模拟的鸟鸣、流水、晚钟、惊雷、风、汽笛等的声响体验到音乐所表现的春光、早晨、日暮、暴风雨、火车等。

不过,在音乐创作和审美中,创作者和审美者都并不以塑造或体验视觉的东西为主要目的。因此,在全部的音乐作品中,具有模拟或描绘性质的音乐只是极少数。而人们通过具有模拟或描绘性质的音乐作品去体会的所谓音乐形象,大多只是审美者个人因自身经历和联觉而产生的对作品情感内容的一种情感性体验过程。

贝多芬在对自己的《田园交响曲》进行评价时就说:“《田园交响曲》不是绘画,而是表达乡间的乐趣在人心所引起的感受。”^①

与大多数文学艺术相比,音乐具有更直接地表情特点。

我们知道,所有的文学艺术都是表情的,都是创作者通过塑造生动鲜明的艺术形象来反映社会生活的,所有的电影、小说、雕塑、书画、建筑等艺术作品都可以以自己独特的艺术形象给人以生动的美感。

但是,电影、小说、雕塑、书画、建筑等艺术作品所塑造的艺术形象却往往并不能直接传达出创作者的具体情感形式或内心情感体验。

然而,音乐作品所塑造的音乐形象及所表现的情感形式,一般与创作者内心的情感体验是一致的,也就是说,音乐作品的情感形式与音乐创作者的创作情感往往是一致的。因此,在审美音乐作品时,审美者大多都能直接透过音乐作品的情感形式体会到音乐创作者的内心情感体验,并能很容易地与之产生情感共鸣,甚至会感到自己的内心情感已被音乐作品所复制了。

从这个意义上说,音乐的确是一门直接表情的艺术。

关于音乐作品的情感内容与情感内涵

根据前面的讨论我们可以看到,音乐主要不是反映现实生活中的具体事物或事件,音乐主要是反映创作者的情感体验或创作情感。也就是说,音乐作品的情感形式或情感表达本身就是音乐作品的内容。

不过,音乐创作者的情感体验或创作情感常常并不等于音乐创作者个人的情感体验或创作情感,它常常还折射出音乐创作者所处时代的社会历史文化和思想情感背景,能反映出音乐创作者所处时代、国家、民族或阶级的基本情感,能折射出一定群体的群体人格。当然,音乐作品的情感内容还一定会折射出音乐创作者个人的人格个性、人生态度和情感态度等。

可见,音乐作品的情感内容蕴藏着丰富的社会内容,这也就是我们所说的音乐作品的情感内涵,其所具有的美学属性也就是音乐作品的美学属性。

作为音乐审美者,通过一定的方式理解音乐创作者的创作情感和情感内涵,这无疑关系到对音乐作品情感内容客观、深入的把握,是音乐审美学习者审美观照力的具体体现。

关于上述问题,本书将在第四章、第五章中专门讨论。

^① 《音乐译丛》第四辑,人民音乐出版社1968年版,第149页。

关于音乐作品情感内容的空筐性与音乐作品情感内涵的把握

音乐作品是不直接表达人的思想的,音乐作品的情感内容或情感形式主要反映音乐创作者的情绪。因此,一般来说,音乐作品的情感内容具有极大的空筐性。不同的人在面对同一部音乐作品时,往往会有各不相同的情感体验或情感理解,会出现所谓“一千个读者就有一千个哈姆雷特”之感。

也就是说,在面对音乐作品时,音乐审美者如果完全依赖自己的直觉去感悟音乐,那么,其所获得的审美理解便往往会有极大的主观性,甚至会很肤浅,会有严重的误读。

法西斯头目希特勒就曾利用音乐的空筐性欺骗人民,他说:我们在给士兵播放了贝多芬的音乐后,士兵们的士气大增。显然,他公然地歪曲和利用了贝多芬的音乐。

这也说明,为了尽可能把握音乐作品本来所具有的情感内涵或人文内涵,为了不把哈姆雷特当成堂吉珂德,人们必须研究如何去相对客观地把握音乐作品的情感形式、音乐创作者的基本创作情感和音乐作品情感内涵这三者的关系。

否则,在音乐审美中,我们不仅会出现像我国音乐学家张前先生所指出的“如果欣赏者的感情活动和原作没有什么关系,甚至和原作的感情性质相悖,那就不成其为音乐欣赏了”^①的情况,同时,我们也不能正确把握音乐作品的美学属性、基本社会功能和价值。

对此,本书将在后文中作系统探讨。

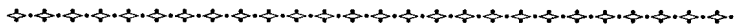

音乐因生活的苍白而发现了自己的言辞,因爱情的需求而具备了鲜活的生命。

在爱里,无论你怎样,你都能听到歌声中的情真意切。

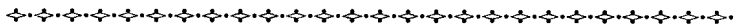

音乐的形式——人类情感的声音载体

“我为自己不曾现身于人的眼前而羞愧。”——音乐对人说。

“可我一听闻你,便明白我是多么的依恋你!”——人对音乐说。

在普通人眼里,音乐是看不见摸不着的。

^① 张前:《音乐欣赏心理分析》,人民音乐出版社1983年版。