

Expectation and Style

期待与风格

高拂晓 著

迈尔音乐美学思想研究

YZLI0890108509

中央音乐学院出版社

期待与风格

迈尔音乐美学思想研究

高拂晓 著

Expectation and Style

YZLI0890108509

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

期待与风格: 迈尔音乐美学思想研究 / 高拂晓著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-81096-344-2

I. ①期… II. ①高… III. ①迈尔—音乐美学—研究 IV. ①J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 117363 号

期待与风格 —— 迈尔音乐美学思想研究

高拂晓著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 9.125

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,000 册

书 号: ISBN 978-7-81096-344-2

定 价: 25.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

献给导师王次炤教授

献给尊敬的迈尔教授

伦纳德·B. 迈尔
1918 ~ 2007

作者简介

高拂晓，1977年11月生于重庆。2001年获得西南师范大学（现为西南大学）音乐学院音乐教育专业学士学位，并获“重庆市高校优秀毕业生”称号；同年保送研究生，2004年获得钢琴教学与表演艺术专业硕士学位；同年考入中央音乐学院音乐学系，2007年获得音乐美学专业博士学位；同年留校任《中央音乐学院学报》编辑。

发表论文有《古希腊哲学发展中的音乐美学思想》、《感性与理性之间——德国古典美学中的音乐美学之思》、《时间的抽象、存在与超越——现代西方音乐美学思想特点述评》等数十篇。其中，《时间的抽象、存在与超越——现代西方音乐美学思想特点述评》荣获中央音乐学院首届“徐小平基金音乐学学术论文评奖”音乐美学方向二等奖；《迈尔音乐美学理论论述评》获得第三届中国音乐评论“学会奖”一等奖；在中央音乐学院开设有《音乐表演美学概论》等课程。

迈尔著作书名索引

EMM: Emotion and Meaning in Music. Chicago: The University of Chicago Press, 1956. (《音乐的情感与意义》，芝加哥大学出版社，1956 年版)

RSM: The Rhythmic Structure of Music. Chicago: The University of Chicago Press, 1960. (《音乐的节奏结构》，芝加哥大学出版社，1960 年版)

MAI: Music, the Arts, and Ideas: Patterns and Predictions in Twentieth - Century Culture. Chicago: The University of Chicago Press, 1967/1994. (《音乐、艺术与观念：20 世纪文化中的模式和预言》，芝加哥大学出版社，1967 年版和 1994 年版)

EM: Explaining Music: Essays and Exploration. Chicago: The University of Chicago Press, 1973. (《解释音乐：论文和探究》，芝加哥大学出版社，1973 年版)

SMTHI: Style and Music: Theory, History and Ideology. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1989. (《风格与音乐：理论、历史与意识形态》，费城：宾夕法尼亚大学出版社，1989 年版)

SMGE: The Spheres of Music: A Gathering of Essays. Chicago: The University of Chicago Press, 2000. (《音乐领域：论文集》，芝加哥大学出版社，2000 年版)

注：文中引用迈尔著作的注释都采用大写英文缩写

目 录

迈尔著作书名索引	(1)
引 言	(1)
第一章 迈尔音乐美学思想形成的背景和发展概述	(7)
第一节 迈尔的人生经历及教育背景	(7)
一、早期经历和家庭环境	(7)
二、大学教育和军旅生涯	(10)
三、学术研究和教学任职	(13)
第二节 迈尔音乐美学思想的三重背景	(17)
一、迈尔与实用主义哲学	(17)
二、迈尔与美国心理学	(21)
三、迈尔与结构主义和符号学	(25)
第三节 迈尔音乐美学思想概述	(30)
一、迈尔的六本著作简介	(30)
二、迈尔音乐美学思想的整体特征及内在联系	(33)
三、期待与风格在迈尔整体思想中的地位	(36)
第二章 音乐期待理论及相关问题	(40)
第一节 期待的基本含义及用法	(40)
一、期待的基本含义	(40)
二、迈尔对期待的理解和运用	(44)

第二节 期待的发生及过程	(49)
一、风格的介入	(49)
二、模式感知的过程和原则	(52)
三、节奏分析和旋律分析	(56)
第三节 期待与音乐的情感	(66)
一、有关情感的几个概念问题	(66)
二、迈尔的音乐情感论	(71)
三、内涵、心境与音乐的感情体验	(76)
四、从两个比较看迈尔的音乐情感论	(81)
第四节 期待与音乐的意义	(90)
一、迈尔对音乐意义的定义和分类	(90)
二、从信息的不确定性看音乐的意义	(95)
三、从句法价值和审美体验看音乐的意义	(100)
第三章 音乐风格理论及相关问题	(114)
第一节 风格的界定和含义	(114)
一、有关风格的基本概念	(114)
二、迈尔对风格的定义及含义	(119)
三、风格分析的思想	(130)
第二节 风格的特征和限制因素	(137)
一、风格的变化性和稳定性	(137)
二、风格的限制因素	(148)
第三节 从浪漫主义意识形态看风格变化	(156)
一、浪漫主义的意识形态	(156)
二、风格变化的表现方式	(168)
第四节 风格与音乐美学问题	(182)
一、风格与形式主义	(182)
二、风格的承诺——一种审美的现代性思考	(193)

第四章 迈尔音乐美学思想研究的意义	(209)
第一节 对迈尔音乐美学思想的评价	(209)
一、迈尔音乐美学思想的成就	(209)
二、迈尔音乐美学思想的局限	(219)
三、迈尔理论的影响	(223)
第二节 迈尔的音乐美学思想对音乐实践的启示	(230)
一、对音乐创作的启示	(230)
二、对音乐表演的启示	(235)
三、对音乐欣赏的启示	(246)
结 论	(251)
参考文献	(259)
附 录：迈尔的著作及论文	(272)
后 记	(276)

引言

伦纳德·B·迈尔 (Meyer, Leonard B., 1918 ~ 2007) 是美国当代著名的音乐美学家和音乐理论家。他曾任教于芝加哥大学和宾夕法尼亚大学, 并担任哈佛大学、密执安大学、伊斯曼音乐学院等北美多所大学客座教授; 曾应邀在加利福尼亚大学、斯坦福大学、印第安纳大学等地作过声誉极高的讲座; 获美国文理科学学会会员、美国科学促进会会员荣誉称号; 获美国戈登兰恩图书奖和国家图书奖。他以宽广的哲学视野、实用主义的美学思想、独到的心理学角度、专业的音乐分析, 以及多学科理论综合的能力, 把 20 世纪的音乐美学研究提升到了一个新的高度。这个新的高度表现在:

一、汲取西方现代哲学和美学的思想精华, 批判地运用 20 世纪的心理学、语言分析哲学、结构主义, 实用主义等思想方法, 为音乐美学研究开辟了新的道路。

二、对格式塔完型心理学、情感心理学、认知心理学的研究成果进行了合理的运用, 以音乐理解作为解释的普遍基础, 对音乐的情感与意义作了创造性的阐述。

三、立足于音乐形态本体分析, 注重历史发展、文化意识形态及世界音乐范围内的多种因素的考察, 甚至从社会学、人类学等方面丰富了音乐期待与风格理论的内涵。

四、把音乐美学问题从主观与客观的对立、形式与内容的矛盾, 转变为音乐接受过程中先天认知系统与后天学习培养两方面的共同作用, 在音乐审美问题上提出了诸多独特的看法, 也为音

乐史学、音乐分析等理论研究带来了新的思路,对音乐实践具有一定启发。

在迈尔的第一本著作问世之后,国外音乐学界就开始了对迈尔思想的关注。比如有汉森(Forest Hansen)的博士论文:《音乐、情感与意义:四种理论比较》^①;韦尔马真(Bruce Vermazen)的《信息论与音乐价值》^②;洛兰(Renee Cox Lorraine)的论文:《迈尔的美学:20世纪的音乐形式主义》^③;斯温(Joseph P. Swain)的《迈尔的新风格理论》^④;凯维(Peter Kivy)的《从意识形态到音乐:迈尔的音乐风格变化理论》^⑤;卡明(Naomi Cumming)的《迈尔的音乐意义理论类推》(出自卡斯勒(Jamie C. Kasser)编《隐喻——一种音乐的维度》)^⑥;柯尔特(Melissa E. Korte)的《迈尔:音乐符号学的先驱》^⑦;以及不少出现在国外权威刊物中的书评。这些研究大多是对迈尔的某一著作中的观点进行评述,而不是从整体上对迈尔思想的理解。在浏览大量英文文献时,我注意到,在众多的音乐美学、音乐分析等著作中,引用迈尔的观点是极为普遍的现象,虽然也有一些持部分反对意见,但这无疑表明,迈尔的思想对之后的音乐理论研究产生过重

① Hansen, F. "Music, Feeling and Meaning: a Comparison of Four Theories." (diss., Johns Hopkins U., 1967)

② Vermazen, B. "Information Theory and Musical Value." *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, xxix (1970~1971), 367~370.

③ Cox, R. "The Aesthetics of Leonard Meyer: Music Formalism in the Twentieth Century." (diss., Ohio State U., 1983)

④ Swain, J. P. "Leonard Meyer's New Theory of Style", *MAN*, xi (1992), 335~354.

⑤ Kivy, P. "From Ideology to Music: Leonard Meyer's Theory of Style - Change." *CMC*, no. 49 (1992), 66~80.

⑥ Cumming, N. "Analogy in Leonard B. Meyer's Theory of Musical Meaning." *Metaphor - a Musical Dimension*, ed. J. Kasser (Sydney, 1991), 177~192.

⑦ Korte, Melissa E. "Leonard B. Meyer: On the threshold of musical semiotics." *Semiotica* (2002), 142~144, 447~660.

要的影响。在国内，中央音乐学院的王次炤教授和李迎红率先翻译发表了迈尔的有关文献《音乐的感情与意义》^①。之后，何乾三教授翻译出版了迈尔的代表性著作《音乐的情感与意义》^②，并对该书的重要观点作了评述，连续发表了《迈尔的〈音乐的情感与意义〉西方音乐美学代表著作之一》及续文^③。其他主要的文献有：陈超南在《二十世纪西方美学名著选》的“格式塔心理美学”章节中对迈尔《关于音乐中的价值和伟大的一些评论》的译介^④；朱狄在《当代西方美学》中摘选的《音乐、艺术与观念》艺术中有关“音乐的重复聆听”的观点^⑤；福比尼在《西方音乐美学史》第六章“20世纪形式主义”中对迈尔的美学和心理学概论^⑥；于润洋教授在《现代西方音乐哲学导论》^⑦一书中讨论的有关迈尔的音乐情感意义理论的心理学倾向；上海音乐学院杨燕迪教授的《实证主义及其衰落》^⑧、《迈尔的分析理论：心理学的角度》^⑨，以及译文《音乐中的意义与信息论》^⑩；张文娟的

① 迈尔：《音乐的感情与意义》，王次炤、李迎红译，载于《音乐研究》，1987年第4期，第86～94页。

② 〔美〕迈尔：《音乐的情感与意义》，何乾三译，北京大学出版社，1991年。

③ 何乾三：《迈尔的〈音乐的情感与意义〉西方音乐美学代表著作之一》及《续文》，载于《中央音乐学院学报》1990年第1期，第30～39页、第2期，第53～59页。

④ 蒋孔阳主编：《二十世纪西方美学名著选》（下），复旦大学出版社，1987年，第351页。

⑤ 朱狄：《西方音乐美学》，人民出版社，1984年，第447～450页。

⑥ 恩里科·福比尼：《西方音乐美学史》，修子建译，湖南文艺出版社，2005年，第306～309页。

⑦ 于润洋：《现代西方音乐哲学导论》，湖南教育出版社，2000年，第353～386页。

⑧ 杨燕迪：《实证主义及其衰落》，载于《中国音乐学》，1990年第1期，第99～114页。

⑨ 杨燕迪：《20世纪西方音乐分析理论述评——（五）迈尔的分析理论：心理学的角度》，载于《音乐艺术》，1996年第1期，第51～57页。

⑩ 迈尔：《音乐中的意义与信息论》，杨燕迪译，载于《黄钟》，1990年第4期，第41～50页。

译文《文艺复兴的终结?》^①；邢维凯教授的《迈尔的音乐情感意义理论》^②；姚恒璐教授的《迈尔和库伯的节奏分析标识体系》^③，并在《现代音乐分析教程》^④中对迈尔的节奏分析的概述等。这些研究主要是对迈尔的早期思想的介绍和论述，且多少有些以偏概全的嫌疑，还有更多迈尔后期的文献和思想有待进一步发掘和深入思考，这种思考不仅具有理论价值，而且具有实践意义。笔者在仔细阅读迈尔原著的基础上，试图从局部深入迈尔的思想精髓，又从整体上把握迈尔的思想发展，并透过迈尔的思想，加深我们对音乐的情感与意义的认识，启发我们进行音乐美学研究的思路，联系理论与实践，加深我们对音乐的理解。

思想是有历史的；思想与思想之间是关联的；思想是发展的。这是笔者试图遵循的一种研究方法。迈尔的理论并没有师承的谱系，可以从前辈哲学中追溯出一个连续的思想体系，但他从不同的思想家和思想流派中汲取营养，“为我所用”，融会贯通。他的著作多是发表的论文或演讲稿结集而成，并不构成严格的体系，要想从他的著作中理出一条清晰的思路并不容易，但是他的整个思想又并非漫无边际，而是具有内在的统一。迈尔具有宽广的理论视野，这是许多理论家都难以企及的。他的思想具有创造性，并且形成了连续而连贯的统一性，其中有一条展开他整个思想的线索，这条线索是“期待与风格”。如果我们把问题的视域向更远处延伸，我们将会看到，迈尔试图论述的问题正是音乐美学中一直讨论的根本问题，即在音乐审美中，主观认识和客观对

① 迈尔：《文艺复兴的终结?》，张文娟译，载于《黄钟》，1992年第1期，第39～49页。

② 邢维凯：《迈尔的音乐情感意义理论——20世纪西方哲学、美学领域有关音乐情感意义的探讨（之四）》，载于《乐府新声》1998年第4期，第16～19页。

③ 姚恒璐：《迈尔和库伯的节奏分析标识体系》，载于《音乐艺术》，2002年第2期，第60～64页。

④ 姚恒璐：《现代音乐分析方法教程》，湖南文艺出版社，2003年。

象之间是怎样统一起来的，这个过程发生了什么，又如何解释其中的关系。令我们兴奋的是，迈尔的论述不落俗套，别具一格。

詹姆斯曾经说：“一切哲学家都以特别引起他们注意的世界的某一点类推出他们想象到的整个世界”^①。笔者在认真阅读迈尔原著的基础上，选择了“期待”与“风格”这样两个点来展开全文。我认为，“期待”与“风格”正是迈尔的整个思想得以建基的那两个点；同时，这两个点也属于同一个问题的两个方面。由于迈尔在后期思想中延伸了自己的学说，因此，我们把“期待”与“风格”作为两个问题来考察，从而由点带面，又由面到点，形成聚焦与发散相结合的思考方式。当然，迈尔思想中涉及到的美学问题远不止这两个，但是，由这两个问题，我们能够更好地理解所涉及到的诸多其它问题。“期待”是迈尔音乐美学思想中的核心范畴，也是他对音乐的情感与意义的具有特色的解释。音乐的期待是在音乐风格的语境中发生的，期待只有在风格关系中才能得以研究，音乐风格模式的形成和接受者对风格的反应直接影响了音乐的期待。期待问题的提出是形成迈尔思想的精神支柱，风格理论的发展使迈尔的思想具有了更加丰富的内涵。

在本书内容的安排上，笔者十分重视对迈尔思想产生的背景进行考察，特用了一章篇幅，从迈尔的生活经历谈起，在一个比较宽的哲学视域中讨论了迈尔美学思想的理论来源（不仅仅是通常强调的心理学角度）。这不仅能为迈尔思想的跨学科性质提供依据，也能使迈尔思想的内在逻辑联系逐渐清晰可见。在对迈尔的六本著作和整个思想进行总体介绍之后，引出笔者选择的视点和理由。本书的第二章和第三章，都是从概念入手进入迈尔的思想视野。第二章结合音乐分析，阐述了迈尔的音乐期待理论的发生过程，以及期待涉及到的主要问题——音乐的情感与意义，其

① James, *A Pluralistic Universe*, New York: Longmans, Green, and Co. 1909, p. 8.

中对音乐的情绪和情感的区别是澄清迈尔思想的重要论述，把迈尔与汉斯立克和朗格进行比较，突显了迈尔的理论特色。第三章论述的是迈尔的音乐风格理论，其中对风格的变化性与稳定性的论述是风格理论的核心，相关的音乐美学问题都与此具有紧密联系。最后，笔者以审美的现代性审视了迈尔的风格观念，提出了自己的思考和认识。本书第四章实际上具有结论的性质，是对迈尔思想的评价，从理论到实践，指出了本研究的意义所在。

第一章 迈尔音乐美学思想形成的背景和发展概述

迈尔 (Meyer, Leonard B.) 几乎是 20 世纪的见证人, 他每每时每刻都在观察和思索。不管是他那些先于音乐而产生的奇思妙想, 还是他在音乐理论中的独特创见, 都具有鲜明的时代感。他把时代哲学的精华和丰富的个人体验纳入他的研究范围, 而不是去热衷于构筑庞大的理论体系。正因如此, 他的音乐美学思想具有了当代性。他融各家理论之长, 又用批判的眼光诠释着现代音乐美学。怀特海 (A. N. Whitehead) 曾说: “每一种哲学都受着一种无形的思想背景所濡染。”^① 迈尔的思想也不例外, 因而, 研究迈尔的经历和背景, 对于了解他的思想具有直接的意义。

第一节 迈尔的人生经历及教育背景^②

一、早期经历和家庭环境

迈尔 1918 年生于纽约。他从小热爱自然、亲近自然并享受

① [英] A·N·怀特海:《科学与近代世界》, 何钦译, 商务印书馆, 1959 年, 第 8 页。

② 这个有关迈尔的人生经历的主要内容参考的是迈尔妻子珍妮特·M·利维所写的《关于迈尔: 一幅传记性的小插图》, 载于尤金·纳莫和 R·A·索里编:《在音乐、艺术和观念中探索: 献给迈尔的纪念文集》的第 429 至 452 页, 该书出版于 1989 年, 同时也是迈尔的学生及同行献给他 70 岁生日的礼物。珍妮特·M·利维表示, 为了给迈尔本人一个惊喜, 许多内容都是她悄悄收集, 或是通过一些特别的渠道打听, 或是家庭谈话中的闲言碎语, 希望这种探人隐私的行为能够得到原谅。这是如此珍贵而又必不可少的资料, 是我们进入迈尔思想的一个准备。然而, 正如迈尔自己所说, “人并不只有一面。”所以, 生活的那些闲言碎语与学术成就没有必然联系, 但是有些思想和爱好在他的教育背景中暗示出来还是有一定说服力的。