

音乐

北京大学艺术教育
与美学研究丛书
之八
音乐
生命的
沉醉

生命的沉醉

曾田力 著

北京大学艺术教育与美学研究丛书

之八

北京大学艺术教育与美学研究丛书

北京大学艺术教育与美学研究丛书(8)

音乐:生命的沉醉

曾田力 著

北京大学出版社
北京

DA11 / 4
图书在版编目(CIP)数据

音乐:生命的沉醉/曾田力著. —北京:北京大学出版社,1994.12

(艺术教育与美学研究丛书;八一杨辛主编)

ISBN 7-301-02194-1

I. 音… II. 曾… III. ①音乐-基本知识②音乐名作-音乐欣赏-世界 IV. J605

760
27
3
2
书 名: 音乐:生命的沉醉

(北大艺术教育与美学研究丛书之八)

著作责任者:曾田力

责任编辑:汪又红

标准书号:ISBN 7-301-02194-1/J·0045

出版者:北京大学出版社

地址:北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电话:出版部 62752015 发行部 62752018 编辑部 62752032

排印者:北京大学印刷厂

发行者:北京大学出版社

经销者:新华书店

787×1092毫米 32开本 7.125印张 145千字

1994年12月第一版 1996年6月第二次印刷

印 数:3001—8000册

定 价:8.50元

总 序

90年代是20世纪和21世纪交替转折的年代，也是一个科技文化飞速发展、人类精神与智慧高扬的时代。

中国社会主义现代化建设在90年代进入了一个崭新的历史阶段。随着人民群众物质生活水平的不断提高，对精神文化生活日益提出更高的要求。人们从实践中越来越深切地感受到，美育和艺术教育对于进一步加强社会主义精神文明建设，对于为21世纪培养德、智、体、美全面发展的一代新人，对于提高全民族的精神素质，对于繁荣文艺创作和提高大众的审美能力，都有着不容低估的重要意义。“北大艺术教育与研究丛书”的出版，正是为了适应这种时代的要求和社会的需要。

这套丛书的问世，也是为了更好地系统地整理、发掘和研究中华民族光辉灿烂的艺术宝藏。在中华民族五千年的文明史上，涌现出无数杰出的艺术家和不朽的艺术品，需要我们认真仔细地加以整理和研究。继承和弘扬这份宝贵的文化遗产，对建设未来的中国文化，对广大青少年进行爱国主义教育，对提高民族的自尊心和自豪感，都有重要的现实意义

和深远的历史意义。

北京大学在艺术教育和研究方面有着优良的传统。早在本世纪 20 年代蔡元培先生担任北大校长期间,就非常重视美育和艺术教育,他强调应当把美育列为国民教育的宗旨之一,并且规划了一幅全民艺术教育的蓝图。从世界各国的高等教育来看,近几十年艺术教育更是有了很大的发展,欧美发达国家的综合大学基本上都设立了艺术院系,许多新的艺术学科和艺术研究方法不断涌现,这种趋势目前还在不断发展。世界著名的未来学家奈斯比特在新近推出的《2000 年大趋势》中,认为决定未来世界走向的十大发展趋势之一就是“艺术在 90 年代将会有空前的发展”。艺术的繁荣发展,必然向艺术的教育和研究提出更高的要求。我们的教育要面向现代化、面向世界、面向未来,就必须加强这方面的教育 and 研究。因此,这套丛书的出版,也是为了继承和弘扬北大重视美育和艺术教育的优良传统,是为了适应教育“三个面向”的需要。

这套丛书在选题上,既注意研究中外传统的艺术,又注意开拓艺术教育和研究中的新学科、新领域,以全新的面貌来传播 90 年代艺术教育和研究的新成果,将艺术生产与物质生产和其它精神生产密切结合,将学术性、知识性、趣味性、可读性熔于一炉,力求深入浅出,文笔优美,图文并茂,使读者在艺术的天地里陶冶情趣,得到美的享受,提高自身创造美和欣赏美的能力。丛书主要面向大专院校学生和广大青年读者,作为大学进行美育和艺术教育的教学读物或参考书籍,同时也可供广大文艺工作者和文艺爱好者从事艺术研究之用。丛书的作者是在艺术教育与研究领域里颇有声望的专

家以及近年来在学术上颇有成就的中青年学者。

“北大艺术教育与研究丛书”分辑出版，计划在5年内陆续出版20余种。丛书的出版，得到了北大艺术教育委员会、北大出版社的领导和其它有关方面的支持和帮助，在此，我们谨向所有关心和支持本丛书编写工作的同志们表示感谢，向本丛书责任编辑同志们致以谢意。

杨 辛 彭吉象 张文定

1991年3月

目 录

总 序.....	(1)
前 言.....	(1)
第一章 绪论：音乐与现代人	(5)
第一节 围绕“后贝多芬音乐”的后现代意识.....	(6)
一、“后贝多芬音乐”	(6)
二、“后贝多芬音乐”的后现代意向	(8)
第二节 当代中国的选择	(13)
一、向个性化音乐趋进	(13)
二、多元化的审美趋向	(14)
三、面临重新阐释的传统音乐	(15)
第二章 隽永奇妙的旋律线	(17)
第一节 音乐起伏的轮廓——旋律线的进行方式 ...	(18)
一、简单中的复杂	(19)
二、沉稳的级进	(24)
三、跃动的跳进	(29)
四、环绕的涟漪	(33)
五、浪波的涵量	(34)
第二节 音乐本体中的艺术自由	(36)

第三章 在节奏的脉动中	(40)
第一节 节拍与数	(40)
第二节 生命脉动的音乐符号——节奏型	(45)
一、衡量的运动	(46)
二、向强拍的进击	(47)
三、轻重的倾斜	(49)
四、躁动的“金蛇”	(51)
五、睿智的顺分	(52)
第三节 节奏中的哲学与美学启示	(53)
第四节 节奏——生命的撞击	(62)
一、西方历史中的节奏重量	(63)
二、20 世纪的节奏轰炸	(72)
三、以不变应万变的东方时空观	(81)
第四章 人化的和声空间	(87)
第一节 音乐中的哥德巴赫猜想	(87)
一、天籁与人籁	(88)
二、基本音与十二平均律	(89)
三、一不等于一	(91)
四、小宇宙的引力中心	(92)
五、为什么是七个	(93)
六、心理需要在历史中的选择	(95)
第二节 声音的重量	(97)
一、当和弦发出之后	(98)
二、和声中的“四原色”	(100)

三、在复杂与模糊中寻求真实·····	(106)
第三节 功能圈周围的巨匠们·····	(110)
一、和声功能圈·····	(110)
二、功能圈周围的巨匠们·····	(111)
三、巴赫的神与人的圣殿·····	(112)
四、德沃夏克的“传奇和声”·····	(113)
五、柴科夫斯基的“恸哭”·····	(115)
六、瓦格纳的“辉煌死亡”·····	(118)
第四节 对宇宙观和世界观的启发·····	(120)
一、失去中心之后·····	(120)
二、新秩序带来的深度和领域·····	(123)
三、现实力量与观念的启发·····	(127)
四、中国艺术精神的超越性转化·····	(133)
第五章 曲式思维的奥秘·····	(137)
第一节 展开的时间——音乐思维的叙述性·····	(137)
一、“音乐语言”的元形及逻辑关系·····	(137)
二、音乐的结构原则及思维模式·····	(139)
三、音乐思维模式及其内外趋向·····	(141)
四、生命与逻辑的冲撞·····	(146)
1. 运动的魅力·····	(146)
2. 强意志堡垒中的理性激情·····	(149)
第二节 悟化的时间——音乐思维的“模糊性”·····	(153)
一、有意味的“模糊”·····	(154)
二、魂游的逻辑·····	(155)

1. 以柔寓刚的“天问”	(155)
2. 永恒的时空绵延	(160)
第三节 拼贴的时间——超现实的音乐逻辑	(162)
一、时间色块的游戏	(163)
二、倒置叠构的趣味	(165)
第四节 音乐思维的本质	(167)
第六章 生命的沉醉与人生的完成	(170)
第一节 人与音乐的本体沉醉	(170)
第二节 音乐意义的阐释	(179)
第三节 音乐的审美意义生成	(185)
第七章 音乐新感性的审美生成	(192)
第一节 音乐本质存在的核心问题	(193)
一、音乐作品是审美主体的意向性对象	(193)
二、意向性对象的客观性	(195)
第二节 音乐的审美铸灵性	(196)
第三节 审美本体的存在意义	(200)
第四节 音乐新感性的生成	(202)
一、音乐新感性审美活动的本质界定	(203)
二、音乐新感性的构成	(206)
1. 人自身感官的人化——音乐化	(206)
2. 人的音乐知觉与音乐音响的相互作用	(207)
3. 体现感性自由的直觉	(208)
三、音乐新感性生成的当代意义	(210)

前 言

音乐在我心中的位置超过我对她的理解。

十几年的音乐院校生活，几乎是泡在音乐中长大的；如泣如诉的旋律，澎湃潮涌的激情，在手指尖流过，在全身心震荡过，当时我以为这就是懂音乐了。

如果只由社会给予，只在别人创造的环境、财富（包括精神财富）中学习生活，理想主义就像一个光圈，照耀着但缺少份量。那时对音乐的体会更多是在乐谱的王国里。生活帷幕的揭开，我们这一代更多地伴随着迷惘、痛楚和失落。待从那没有温爱、没有信念、缺少理解沟通的心灵废墟中走出来时，竟已弄不清忘却了什么，失去了什么，心中的依持在哪里。

那场音乐会、那首肖邦《降B小调钢琴奏鸣曲》给了我一个新的生命的契机。现在回想起来，那时大概是封闭了所有的酸甜苦辣坐在听众席上，以致于没有什么期待。哪会想到乐曲刚演奏两分钟，在那短小、不断悸动的冲击波中我兴奋进而战栗起来，只觉得浑身被一股热浪推拥着，眼泪夺眶而出，接着更多的泪水就在心里狂奔起来，我尽情地、无声

地哭泣着——在音乐里。这情形就像是被意外撞击之后，失去了记忆，几近呆痴，突然又被另一次强烈的撞击恢复了意识，苏醒过来一样。居然在音乐里，我重新感受到良善、真诚、美好的真实的存在！麻木冷却的心在那喷射着火花的生命之流里一下子燃烧起来，似乎又见到那已失去的东西，那过去的自己。对于过去不曾珍惜、不曾留意却又的确美好的东西，在经历一切之后才在这具有鲜活感的音乐中真正体味到它们的价值。不仅是回忆，一种对新生活的新的感受和向往一下子占满了心灵的空间。从此，音乐从乐谱的王国里跳出来，成为我生存的需要。

音乐给予人的究竟是什么？虽然它在寂寞和绝望中一次次给予我慰藉，唤醒我许多沉寂的意识在横贯纵驰中感悟着这个世界，我却仍然说不清。1980年登上大学讲台，这个问题非常现实地逼近我，无法回避了。

当我站在讲台上，面临着的是给予学生什么。这些学生是要懂音乐而不是去做专门家。一种矛盾的现象常常使我苦恼：嘴里讲着从各种教科书上摘编的有关音乐的知识，心中却希望学生们越过这些知识进入到音乐境界中去。特别是当发现有些学生热衷于记下音乐知识的概念，而听音乐时倒不十分在意，我心中很奇怪，渐渐地发现了症结所在：那些现成的音乐知识教科书多数是一种封闭的知识体系，主要为音乐专门家训练之用，仅仅延用这些知识来启动学生去感悟音乐是不够的；而在社会普通观念的影响下，学生们把能够记忆的术语、可以用语言表述的技术理论当作了衡量懂音乐的标准，这就在根本上颠倒了音乐与人的关系。这样我就面临

着两种挑战：一、要为不学音乐专业的人走进音乐领地建构桥梁，其中音乐知识是必用的建筑材料，构造却要从人们内在的审美需求中寻求支架；二、要对社会上颠倒了音乐与人关系的种种观念进行切实有效的驳斥、批判，以唤起人们内心的艺术自觉。在接受挑战的路途中，我愈益深深领悟到：音乐属于所有的人。就这样，“音乐与人”成了十余年来我魂牵梦系的主题。

我——音乐——人——音乐——我，这是一个魔圈，让我痴迷。当我与音乐独处时，她给予我的更多是慰藉，即使面对肖斯塔科维奇那极富个性、极富现代哲学忧患意识的交响乐，我也只是感叹“这个地球上我居然并不孤独”。然而当我作为一个探险者，游弋于音乐世界和人的世界时，我才感受到生命创造的伟大和崇高。

十多年的讲台生涯，就是这样一个探险的历程，它将我置于历史的恢宏和人类文化创造的对话中去观照音乐与人类的关系，并渐渐让我体会到一种音乐文化精神的存在。音乐文化精神能通达到人们的生理层，从那里启动生理感官的敏感性，将人的原始生命力在心理的潜意识领域激活，又在一次次艺术体验的冲击中激发出多维度多层次的创造欲望、创造意识，对于培养创造性思维有不可估量的作用。也正是这种音乐文化精神能够拓展人的文化理解能力，它使人与大自然的对话、人与人之间的对话、人与历史的对话成为现实。更令人神往的是，它将这一切协调契合得如禅境一般浑然一体，清明透彻而又生机勃勃。

教育将音乐世界中所有文明发现（知识）生命化，教育

将人从愚昧、麻木中唤醒，教育是贯通音乐世界与人的世界的一座桥。任何一个人一旦踏上这座桥就意味着人生旅程中一次灵魂的冒险。这是一场将音乐文化的养分逐渐吸收，渗入肌肤的奋斗，是将个人的体验不断融入人类历史，融入时代民族，融入宇宙自然的一次次涅槃，它将以反思、体验与生命创造贯穿始终，人在其中逐渐健全、丰满，逐渐透明、宽宏、睿智。音乐给予人们的是整个世界，是被大自然、被人类历史创造的自身。

第一章

绪论：音乐与现代人

音乐，是人的灵魂的象征。

音乐，决不是一串单纯的音符，而是一种深蕴着人的精神的文化现象。无论在古典音乐还是浪漫音乐中，我们都感受到音乐精神的脉动：渴望无限的精神空间和寻觅精神的故乡。无论在巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬，还是在舒伯特、韦伯、肖邦、李斯特、门德尔松、柏辽兹、瓦格纳、比才和威尔弟的音乐中，我们都可以泠然感受到音乐大师们在五线谱纸和琴弦间对天地人的命运的慨叹，并在琴键上奏出展望未来新生活的音响史诗。

也许，生命永远在瞬间与永恒之间希冀着。音乐在生命的希冀中，给人以充满生命之爱的温馨和与命运搏斗的悲壮，使人在诗意化的人生图景中沉醉在希望和梦幻所交织的朦胧潜意识心理状态中。音乐大师以音乐语言创造了辉煌的音乐世界，在破除有限的生存空间中获得无限心灵超越自由之境。通过音乐作品，我们获得的不就是对世界和人生的新奇神秘

体验和刻骨铭心的感受吗？从而在音乐冥想和震撼中，与音乐大师进行真正的心灵对话，并透过音乐的对话呈现出自己的生命本色和精神意向。

音乐深蕴着一种人类怀着乡愁寻找精神家园的本真情怀。这种情怀在 20 世纪文明的喧哗和骚动中，化成“甜美的忧伤”弥漫于人们醒着的梦的回归中。

第一节 围绕“后贝多芬音乐”的 后现代意识

历史永远是流动的，同时也是审视的。

无论如何，当代中国音乐都是难以平静的。人们刚刚从封闭中走出来，进入到一个宽敞的文化氛围中，20 世纪的新潮音乐便扑面而来。在现代音乐大潮中，有人惊呼，“后贝多芬音乐”时代来临了。我们不禁要问，以贝多芬为代表的古典音乐和浪漫音乐真的“终结”了？难道“后贝多芬音乐”真的已经在历史与时代的天平上测出自己的重量并稳操胜券了吗？

事情还没有如此简单。真正的音乐是超越时代的，因为那是灵魂的磨难和创造。

一、“后贝多芬音乐”

贝多芬第五《命运》交响乐，随着他那雄狮般的怒吼：“我要扼住命运的咽喉！”在 80 年代中国青年学生的心中铮铮作响，这首显示着资本主义上升时期伟大革命、创造力量的精神纪念碑式的作品，在经历了中国民族虚无主义的贬压和政治

狂噪的棒喝之后，终于堂堂正正地站在现代中国人面前显示出它恢宏的历史深度。

然而，正当人们在改革开放的大潮中，与《命运》交响乐那无坚不摧的意志力掀起的汹涌澎湃的冲击波一次次“通电”，建立起博大的历史话语之时，又突然遭到了另一个从西方卷来的后现代现象的冲击——“气死贝多芬音乐”以它的反文化脉动和节律，如一阵狂风席卷过来。

最初，人们惊鄂、迷惑。被肢解了的“命运”动机音调在摇滚节奏中沉浮、伸展，宛若一座崇高巍峨的大厦顷刻间消失，大厦上的砖石却蹦蹦跳跳神气活现地与人们嬉戏玩耍。我们无法不感染到它那轻松、活跃而生动的气氛，然而也无法忘却它曾怎样以史诗般的宏伟力量震撼过我们的灵魂。的确，那命运搏击者带着光与火的愤怒咆哮、那燃烧的生命向一切生存屏障的冲击、那归依于大地养息生机的巨大喘息、那雄浑壮伟的历史行进怎能转瞬忘怀，但我们又无法阻止身上的生命细胞随着被称为“气死贝多芬音乐”的乐声轻松地雀跃。

《命运》主题在爵士轻骑上的跃动，是否与西方美术界达达主义者们在著名的“蒙娜丽莎”画上胡须同出一辙？达达主义者将这样的恶作剧宣布为“破坏就是创造”，他们要破坏什么，创造什么，又创造出了什么，历史也许并不急于回答这些问题，但经过一阵喧哗和鼓噪之后，却在某种程度上廓清了他们的行为界限：画上胡须的蒙娜丽莎无法遮蔽带着“永恒的微笑”的蒙娜丽莎所体现的人类艺术追求的历史印迹；但蒙羞的蒙娜丽莎也以自我消解的极端方式表明了与传统决绝的西方现代艺术思潮的生存挣扎。