

音乐美学漫笔

李

G11.0

音乐美学漫笔

余英时

余英时

中国音乐史论丛（第1卷）

音乐史论丛（第1卷）

音乐美学漫笔

中央音乐学院
图书馆

李改

音乐美学漫笔

李 凌 著

广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 灵山县印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 14.625印张 插图2 314千字

1986年9月第1版 1986年9月第1次印刷

印 数 1—8,300 册

书号: 8113·1177 定价: 2.20元

前 言

学院要我担任音乐美学的讲课，我感到这一责任的重大。

是的，我在《音乐杂谈》、《随谈》、《漫谈》、《乐谈》中常常涉及一些音乐美学上的问题，也曾对中央音乐学院音乐学系，及上海作过关于美学的讲话，但对于音乐美学，的确没有系统、认真的研究。如今来进行讲课，是很不胜任的。

我曾考虑过，讲课怎样讲？如果按照一般教课书式的内容系列编写，很可能是方方正正，比较有系统的论述，甚至涉及美学历史上各种学派的论战。那样做，对专门研究音乐美学的人是意义，有必要的。但对一般学者，每每显得艰深、枯燥、沉长、乏味，篇幅也会占很多。因此，我依照我一向写杂谈的方式，采用漫笔、短笔的笔风，比较平易的来阐述，并结合表演、创作上有关的美学问题，提出些意见，就把讲稿称做《音乐美学漫笔》。

讲课中所说的意见，只是有感而发，很不成熟，只是作为我对这方面的感想，提出来和大家一起研究，也希望得到大家的指正和补充

李 凌

1985年7月8日北京

目 录

前 言

音乐短笔

什么是美.....	(1)
美的形象是丰富多采的.....	(3)
美的性格、品格.....	(4)
美的真、善.....	(10)
美和阶级意识的关系.....	(14)
美的浮泛(摘语).....	(18)
民族美.....	(40)
乡音.....	(46)
个人风格.....	(52)
风格和格调.....	(58)
菊有多种,颜色不同.....	(62)
刚、柔、动、静.....	(64)
歌音的色彩.....	(70)
通俗与媚俗.....	(75)
艺术离政治越远越好吗?	(80)
要敢于探索.....	(86)
意境.....	(92)

<u>谈“情”</u>	(96)
给天真的小鸟儿一盆冰水	(100)
另一个小鸟儿的苦恼	(105)
于平淡中见深沉	(113)
色彩性杂谈	(118)
传神	(123)
巧变	(129)
熔裁	(130)
满身是胃	(135)
相称	(136)
声中无字，字中有声	(137)
<u>准确与适体</u>	(140)
做料和火候	(143)
不足与犯法	(148)
<u>高潮</u>	(149)
<u>艺术处理上的对比</u>	(153)
“法”无死“方”	(156)
大体须有，定体则无	(158)
桃花不及李花白	(160)
<u>层次感</u>	(162)
<u>快不要赶，慢不要散</u>	(168)
不要过甚	(172)
喧宾夺主	(174)
“字正腔圆”和“字正腔园”以外	(177)
平庸	(179)
<u>一个演员的自持力</u>	(183)

要情、声并茂	(185)
关于风	(188)
不能容忍说谎和歪曲	(191)
演唱(奏)中的差别问题	(193)
谈拙朴	(197)
状物与描情	(201)
小谈音乐曲体的特色	(204)
中国风	(207)
音乐的喜好	(213)
艺术趣味	(220)
识错了“性”了	(223)
是谁“误解”?	(226)
一封准备同时刊印的信	(232)

随谈记语

『绿汀同志和他的作业	(241)
『周子燕漫谈声乐美学	(255)
『芝兰的作业和见地	(276)
红线女的艺术创造	(294)
一颗光芒闪耀的歌坛新人	(304)
一个有见地的比较成熟的歌者	(312)
用其所长	(320)

理论浅谈

音乐艺术的社会功能问题	(325)
-------------------	---------

音乐理论（美学）问题·····	（ 342 ）
-----------------	---------

读书偶记

关于批评·····	（ 395 ）
纯音乐能不能注入一定的思想内容呢？·····	（ 398 ）
关于天使之音·····	（ 401 ）
音乐想象问题·····	（ 404 ）
新的因素每每是受到阻抑的·····	（ 407 ）
两种各走极端的发展·····	（ 409 ）
不得不严格地对待自己的创作·····	（ 413 ）
走过了荒沙大漠，才登上光荣的高峰·····	（ 416 ）
应不应反对追求革新和独创呢？·····	（ 419 ）
艺术的奥妙在哪里·····	（ 421 ）
最危险的是·····	（ 423 ）
不要雷同，要有自己的个性·····	（ 424 ）
美声唱法的来龙去脉·····	（ 42 ）
每个人都应保持自己的民族的特点·····	（ 43 ）
新的发展·····	（ 43 ）
民族化是发展的·····	（ 435 ）
关于和声的现代特点·····	（ 439 ）
乐如其人·····	（ 442 ）
夸饰要适当·····	（ 444 ）
叶公好龙·····	（ 445 ）
美是不断发展的·····	（ 446 ）
对于赶时髦和随波逐流者·····	（ 451 ）

欣赏一首陌生曲子的经过.....	(452)
关于“让音乐作品自己说话”	(453)

附 录

解放前出版的重要音乐理论书籍目录.....	(459)
-----------------------	---------

什 么 是 美

什么是美？最浅近的说法，凡是看之悦目，听之悦耳，嗅之芳香，食之可口都是美的东西。这是声、色、口、鼻之美。托马斯说：“对之欣赏而发生愉快的东西则称之美”。就是这个意思。

但美的天地，除了比较低浅的声、色、口、鼻的欣赏、享受之外，还有比较艰深、高尚、复杂的美。有内在和外形的美，有容貌美和灵魂美。象理想、品德、善良、为人类幸福而牺牲……这些都属于精神美，心灵美。

× × ×

马克思说过：“社会进步就是人类对美的追求的结果”。古来无数革命家，社会革新者，都是为着一个美好的理想而奋斗，作为自己对美好的世界而献身。无数音乐家，象莫扎特，贝多芬，肖邦……也都是为了人类对音乐的美在追求，在创造。

人们常说：“凡能促进使人类向上发展的，都是美的，都是善的，也都是诗的。”

× × ×

美的天地是宽广无边的。“不但是雄伟的峨媚，妩媚的

西湖，幽雅的雁荡，与夫“秀丽甲天下的桂林山水”，可以傲睨一世，令人称羨；其实中国是无地不美……这好象我们的母亲，她是一个天姿玉质的美人，她的身体的每一部分，都是令人羡慕之美。”（方志敏）

“美”是遍布在人类生活、社会，文化艺术……的一切方面，江山美、花草美、人的容颜美；说得美、唱得美、画得美、演得美……。契珂夫说过：“人的一切都是美好的，心灵、面貌，衣裳。”

音乐上的美也是非常广阔的。从音乐的思想内容、形式，到表演艺术的各个方面，都有美。

凡能促进人类社会向前发展，鼓舞人们向更新的社会探索，使人们生活更加幸福的题材，都是美的。而凡是能使上述的内容更加打动人心，使人们获得鼓舞，安慰的音乐形式，都是美的形式。

当然，人们除了追求社会的进步和工作以外，也要休息，也要爱情，身心健康，心情和谐，还要欣赏自然的美，要生活得更丰富，更有趣。

高尔基说过：“我所理解的美是各种材料——也就是声音、色彩和语言的一种结合体，它赋予艺术的创作——制造品——以一种能够影响情感和理智的形式，这种形式就是一种力量，能够唤起人对自己创造的才能感到惊奇，骄傲和快乐的力量而作用于感性的理性。”

美的形象是丰富多彩的

美的形象是丰富多彩的，听觉艺术中的音乐，有声乐，有器乐，还有综合艺术的歌剧和舞剧音乐。

声乐艺术，借助诗词，内容比较具体，纯器乐艺术比较抽象，但也能刻画人们的志趣和情绪，能体现心灵美，唤起人们对美好的想象的向往。

歌谣的美是精细、轻巧。艺术性较强的独唱曲，比较优美、复杂。合唱艺术的美，深厚，丰富，形象也更为具体。而器乐艺术，由于品种的丰繁，技术上也较为复杂，它所能达到的艺术境界是更为深沉、广阔了。

歌剧艺术、舞剧艺术，是戏和音乐、舞蹈和音乐、及舞台美术的综合艺术，它比单纯的声乐和器乐，更为复杂，它所能表现的东西，也比前者更为广宽，更为具体。

美的性格、品格

美的性格、特色，也是多种多样的。艳丽的是美，淡雅的也是美，红火热烈的是美，幽静舒适的也是美，豪雄壮丽的是美，含蓄隐秀的也蕴藏深沉的美。

司空图曾把古典诗歌的美，列为二十四品。清代姚鼐传则简约为阳刚与阴柔两大类。他说：“其得之阳与刚之美者，则其文如霆，如电，如长风之出谷，如崇山峻崖，如决大川，如奔骐驎；其光也，如杲日，如火，如金镠铁；其于人也，如凭高视远，如君而朝万众，如鼓万勇士而战之。

其得于阴与柔之美者，则其文如升初日，如清风，如云，如霞，如烟，如幽林曲涧，如波，如漾，如珠玉之辉，如鸿鹄之鸣而入寥廓；其于人也，谬乎其如叹，邈乎其如有思，涣乎其如喜，愀乎其如悲。”

× × ×

音乐艺术中的自然，流畅，是最受珍视的。矫揉造作，装腔作势的音乐，每每使人难以忍受。伏尔泰谈到：“艺术中坏的审美趣味，在于只知喜欢矫揉造作的雕饰，感觉不到美的自然……乖戾的审美趣味在于喜欢正常人一见到就要作呕的题材，把浮夸的看作比高尚的还好，把纤巧的装腔作势

比简朴自然还要好。”

一些卖弄风情，挤眉弄眼，以至薄纱的裙子内装电灯、脱衣，在观众头上荡秋千……的歌声，在某些人中盛行，和上面谈到过的恶劣的审美观是很有关系的。

美术家达·芬奇说：“你们不见美貌的青年穿戴过分反而折损了他的美吗？你们不见山村的妇女，穿着朴质无华的衣服反而比盛装的妇女美得多么？”

× × ×

音乐中的声、色是有作用的，它能触动人们的美感，一首动听的歌曲，一支悦耳的曲调，每每能很快把人吸引住。但，声、色、口、鼻之美，是比较低、浅的，是偏重于感官刺激的。许多有修养的音乐艺术家，对于这种是给以一定的评价，却不是最高的评价。更不是醉心于这种类型的美而满足，更不是沉迷于这种美之中而不愿自拔。

我国古琴艺术之可贵，是在于它越过这些表面的单求感官刺激的美，走向深沉，使琴音表现人们的心灵，情操。

× × ×

时髦的音乐的美，可以使缺乏音乐鉴别力的青年神魂颠倒，而深刻的崇高的音乐却使人的心灵升华。

× × ×

媚俗和通俗有些相近，而本质上是有所区别的：媚俗是将就群众，趋时媚俗，迎合一时的风向，迎合群众，哗众取宠，把群众引到不健康的音乐趣味上去；通俗则为了使群众能够理解，并把群众的音乐欣赏力逐渐提高。

艺术的美，有些是一见就能把人吸引住，一听就把人抓住，而有些则骤听并不觉怎样，但逐步理解，反而觉得很有

意趣。

别林斯基说：“在艺术中有两种精美，恰恰象人的面孔有两种美一样。一种是立刻打动人心，意外的、也可以说是强迫的。另一种美是逐渐地，不显著地深入心灵中并且掌握住心灵。”

第一种美的感染力是迅速的，但不持久，第二种美的感染力是缓慢的，但是持久的。第一种依靠新颖、出乎意料之外、外部效果的炫耀及花样翻新，第二种美以自然和简朴引人入胜。”

× × ×

芳香的花大多没有显眼的颜色，不一定好看；脂粉只能美化外貌，不能美化灵魂。

避免接触美的品格问题，是有害的。好看，动听之下，美是有高、下，格调有崇高与庸俗之分。

× × ×

崇高的健康的音乐的美，使人向上。它是优美的、大方的、质朴的、明朗的。而庸俗、颓废、萎靡、下流的虽具有悦耳功能的音乐，却使人迷惑，以至于沉沦。

× × ×

有人说：“相貌的美高于色泽的美，而秀雅合适的动作，又高于相貌的美。”我想补充说：“内在的美，灵魂的美，比一切外在的美，更富于生命力的。”

许多人都说：“虽有外在美，但灵魂失去光泽，留给人的印象只有庸俗可鄙。”外在美与内涵的美是有差异的。

× × ×

美要有性格，有个性，美忌单一，雷同。

自然界有百花，百花中千种仪万种态，它装饰大自然的美好，艳丽。

音乐中有重音乐、轻音乐，有各种情趣、各种风格的优美曲调；演奏演唱上有各个民族、各种流派；各个作曲家、演员各有自己的特色，正是这样使音乐百花园中创造出众艺争春的景象。

枝头新蕾，诗人把它当作春的信息，但这仅是信息，只有万紫千红，颜秀争艳的时际，才是真的“春”。

人们热爱有崇高的思想内容的，有高度艺术性的艰深的交响乐，合唱艺术，独唱独奏，室内乐。也需要通俗，轻巧的小唱，也需要陪随人们休息的娱乐音乐。

× × ×

美要有个性，罗丹对这问题是非常强调的。他说：“在艺术中，有‘性格’的作品，才算是美的。”赶时兴，人云亦云，赶浪头，也许一时的应景有些市场。但这是不能久长的，时过境迁，就成剩货。

× × ×

艺术的性格，特色，包括国家、民族、地区、流派和个人的；而音乐家（包括创作和表演）的个人的特色特别可贵。这是一切音乐艺术家和他的创作取得存在的根基；没有性格，缺乏特色，在创作和表演中，什么都具备了，只是没有自己，这是“时兴”艺术，大路货的通病。

× × ×

美忌雷同，“千音同声，万声同形”，雷同是艺术美的坟墓。

× × ×