

中央音乐学院图书馆藏书

书号 G1/ECGA-28

总登记号 154101

音乐自学丛书·音乐学卷

音乐美学基础

张前 王次炤著

人民音乐出版社

音乐美学基础

张前 王次炤著

人民音乐出版社

责任编辑：吴 朋

音乐美学基础

张 前 王次炤著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 254千字 11.25印张

1992年5月北京第1版 1992年5月北京第1次印刷

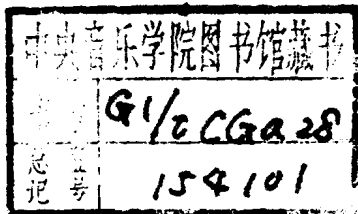
印数：0,001—2,935册

ISBN 7-103-00860-4/J·861 定价：7.15元

出版说明

为了满足没有机会和条件就读音乐学院，但又有意学习有关音乐基础知识的读者的要求，我社编辑出版了《音乐自学丛书》（包括《作曲卷》和《音乐学卷》两个分卷）。这套丛书的作者，均系在音乐学院任教多年并且有着丰富的课堂教学经验的教授、讲师及有关专家。

《音乐自学丛书·音乐学卷》共10册。内容包括中外音乐史、音乐美学基础、民族音乐理论等音乐学院开设的主要理论课程，既有一定的理论深度，又通俗易懂。除作为自修教材外，亦可作为音乐院校及音乐师范院校师生的辅导教材和必备参考书。

目 录

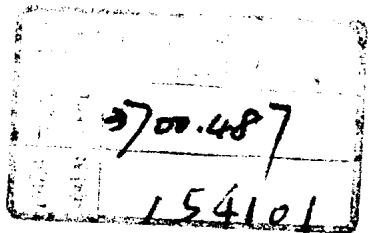
绪 论 音乐美学概述	(1)
一、音乐美学是一门古老而又年轻的学科	(1)
二、音乐美学的研究对象	(2)
三、音乐美学的研究方法	(12)
第一章 音乐的感性材料	(21)
第一节 音乐感性材料的基本属性	(23)
一、非自然性——创造性(与自然声音比较)	(23)
二、非语义性——表情性(与语言比较)	(25)
第二节 音乐感性材料的非对应性特征	(27)
一、音乐感性材料的模仿性	(28)
二、音乐感性材料的象征性和暗示性	(30)
第三节 音乐感性材料的现实基础	(34)
一、音乐音响现象的现实基础	(34)
二、音乐音响运动的现实基础	(39)
第二章 音乐的形式	(44)
第一节 音乐形式的构成	(44)
一、音乐形式的基本要素	(44)
二、音乐形式的组织手段	(47)
三、形式要素与组织手段之间的中介环节——形式美的法则	(48)
第二节 音乐形成的存在方式	(53)
一、时间的表象	(53)

二、虚幻的空间·····	(59)
三、想象中的运动·····	(63)
第三节 音乐形式的规律及其相对独立性·····	(67)
一、音乐形式的现实基础·····	(67)
二、音乐形式的规律·····	(69)
三、音乐形式的相对独立性·····	(73)
第三章 音乐的内容·····	(76)
第一节 音乐内容的基本含义·····	(76)
第二节 音乐中音乐性的内容·····	(80)
一、基本情绪·····	(82)
二、风格体系·····	(84)
三、精神特征·····	(87)
第三节 音乐中非音乐性的内容·····	(91)
一、音乐中的画面和视觉形象——绘画性内容·····	(91)
二、音乐中的文学性内容·····	(101)
第四节 音乐与感情·····	(118)
一、音乐是善于表现感情的艺术·····	(118)
二、音乐怎样表现感情·····	(121)
三、音乐表现感情的民族性与时代性·····	(127)
四、音乐表现的感情是类型与个性的统一·····	(129)
第四章 音乐创作·····	(135)
第一节 音乐创作的本质·····	(135)
一、表现时代精神和思想的艺术实践·····	(136)
二、表达自身和他人内心的精神活动·····	(139)
三、受音乐审美经验支配的创造性劳动·····	(142)
四、把内心体验改造成音响结构的创造性想象活动·····	(145)
第二节 音乐创作的过程·····	(146)

一、对音乐创作过程的基本认识·····	(147)
二、精神创作·····	(149)
三、物质创作·····	(153)
第三节 音乐创作中的想象 ·····	(158)
一、音乐想象的本质及其方式·····	(158)
二、音乐想象的源泉·····	(163)
三、音乐想象的动力·····	(168)
四、音乐创作中的灵感·····	(174)
第五章 音乐表演 ·····	(182)
第一节 音乐表演的本质与作用 ·····	(183)
一、作为二度创造——音乐表演的本质·····	(183)
二、作为音乐创作与音乐欣赏的中介 环节——音乐表演的作用·····	(186)
第二节 音乐表演的美学原则 ·····	(189)
一、真实性与创造性的统一·····	(189)
二、历史性与时代性的统一·····	(194)
三、技巧与表现的统一·····	(197)
第三节 音乐表演心理 ·····	(200)
一、音乐表演中的投情·····	(201)
二、音乐表演中的想象·····	(205)
三、音乐表演中的直觉·····	(209)
四、音乐表演临场心理·····	(213)
第四节 音乐表演者的培养与训练 ·····	(218)
一、音乐表演者必备的特殊素质·····	(218)
二、音乐表演的技术与技巧训练·····	(219)
三、思想、人生体验与文化修养·····	(221)
第六章 音乐欣赏 ·····	(224)
第一节 音乐欣赏的性质和特点 ·····	(224)

一、音乐欣赏是对音乐的接受与反馈·····	(224)
二、音乐欣赏的主体性与创造性·····	(225)
三、音乐欣赏的审美体验与综合效应·····	(227)
第二节 音乐欣赏的不同方式·····	(228)
一、纯音乐式与综合体验式·····	(229)
二、侧重作品式与侧重表演式·····	(231)
三、刺激式与背景式·····	(233)
四、各种欣赏方式的相互关系及其比较·····	(234)
第三节 音乐欣赏心理·····	(236)
一、音乐欣赏的心理因素·····	(236)
二、音乐欣赏的心理过程·····	(240)
第四节 音乐欣赏能力的培养·····	(242)
一、多听是获得音乐欣赏能力的关键·····	(242)
二、学习一些音乐知识·····	(244)
三、文化修养、生活体验与音乐欣赏的关系·····	(245)
第七章 音乐的功能·····	(247)
第一节 音乐功能产生的条件及其过程·····	(247)
一、实现音乐功能的主、客观条件·····	(248)
二、艺术知觉的沟通作用及音乐功能产生的过程·····	(252)
第二节 音乐功能的三个层次·····	(256)
一、音乐中非倾向性的功能·····	(256)
二、音乐中的审美功能·····	(259)
三、音乐中倾向性的功能·····	(262)
第三节 音乐功能的历史持续性与可变性·····	(268)
一、持续性与可变性在非倾向性功能中的体现·····	(268)
二、持续性和多变性在审美功能中的体现·····	(271)
三、持续性和可变性在倾向性功能中的体现·····	(273)
第八章 音乐的美与审美·····	(276)

第一节 音乐美的本质与特征.....	(276)
一、音乐美是音乐所具有的品味.....	(276)
二、音乐美产生于主客观的完美结合之中.....	(278)
三、音乐美体现于形式与内容的高度统一之中.....	(285)
四、音乐美的特征.....	(295)
第二节 音乐美的形态与范畴.....	(302)
一、音乐美的形态.....	(303)
二、音乐美的范畴.....	(316)
第三节 音乐审美的若干问题.....	(329)
一、音乐审美意识.....	(329)
二、音乐审美体验.....	(333)
三、音乐的审美趣味.....	(337)
四、音乐审美评价.....	(340)
后 记.....	(350)

绪论 音乐美学概论

一、音乐美学是一门古老而又年轻的学科

提起音乐美学,许多人感到陌生,甚至有一点神秘感,不知道它是怎样的一门学科,是研究什么问题的。的确,以音乐美学命名的这门学科的性质并不是那么容易说得清楚的,而且它本身也有一个发展过程。如果把音乐美学看作是一门对于音乐艺术的认识和思考的学问,亦即音乐思想,那么它是自古就有的。从某种意义上甚至可以说,它的历史和音乐本身的历史一样久远,因为人们在创造音乐的同时,也就开始了对它的认识和思考。远古时代关于音乐的种种传说暂且不论,仅就有著述可考的,在我国就可以追溯到公元前8世纪到公元前3世纪的春秋战国时期,在西方则可以追溯到公元前5世纪到3世纪的古希腊时期,距今都有二千几百年的历史了。但是,把它作为一门独立的学科来看,并且称做音乐美学,那还只不过是近一、二百年的事情。我们知道,美学(Aesthetic)作为一个特指概念,最初是在1750年由德国哲学家鲍姆嘉通提出的,而音乐美学作为美学的一个下属概念,它的出现当在此之后。据考证,第一个使用音乐美学这个概念的是德国诗人、音乐家舒巴尔特(Daniel Schubart, 1739—1791),他写过一本题目叫做《论音乐美学的思想》的书,在作者辞世之后于1806年出版。虽然这本书实际上不过是一本音乐通论式的著作,但是其中提出的音乐美学这个概念却为人们所沿用。此后,音乐美学

这门学问便有了一个正式的名称，德文写做Musikästhetik，英文写做Aesthetics of music，都是由音乐和美学这两个概念组成的复合词，顾名思义，说明音乐美学这门学科是音乐和美学相结合的一门交叉学科。然而，名符其实的音乐美学专著，却是从19世纪后半叶逐渐问世，到1900年里曼(Karl Wilhelm Julius Hugo Riemann, 1849—1919)出版他的《音乐美学的要义》，才可以说音乐美学已经真正成为一门独立的学科，由具有高度哲学和美学修养的音乐学家，或由具有精深音乐修养的哲学家和美学家来从事专门的研究和著述。

至于说音乐美学这个概念在我国的使用究竟始于何时，目前尚无精确的考证。不过可以肯定的一点是，只是在本世纪50年代我国翻译出版了苏联克列姆辽夫的《音乐美学问题》等著作之后，音乐美学才逐渐为人所知。然而由于种种原因，我国自己的音乐美学研究却长期裹足不前，真正开始起步还是在1978年以后，到现在只不过十多年的时间。因此，人们对这门学科感到陌生，甚至有点神秘感也是很自然的事情。那么，音乐美学究竟是怎样的一门学科，它是研究什么问题的呢？下面，我们准备就它的研究对象、具体研究课题，以及研究方法等问题分别加以探讨。

二、音乐美学的研究对象

自从音乐美学取得作为一门独立学科的地位以来，人们就不断地对它的研究对象进行探讨，企图为这门学科找到某种比较确切的定义。这正如黑格尔所说：“就对象来说，每门科学一开始就要研究两个问题：第一，这个对象是存在的；其次，这个对象究竟是什么？”^①下面，首先从本世纪出版的一些比较权威的音乐辞典

^① 黑格尔：《美学》第一卷，商务印书馆出版，第29页。

的音乐美学条目中，了解一下当今各国学者对于音乐美学研究对象的看法。

“音乐美学，是一般美学的一个分科，是特别把对音乐的内容和形式的探讨，以及关于音乐的表现力和表现方法的问题作为自己的课题的。”

——德国《大赫尔德辞典》1931年版

“关于音乐美的科学，是一般美学的一个部门。它的对象范围一方面包括音乐的艺术作品及其丰富而全面的价值内容(作为客观的方面)，另一方面包括音乐听觉的接触(体验的方式)(作为主观的方面)。”

——德国《里曼音乐百科全书》1976年第12版

“美学通常被解释为美的哲学或者对于美的研究。因此，音乐美学，应该是对于音乐中的美的研究，这种研究的最终目标是建立标准。这种标准是让我们去说某个作品是美的或是不美的，或者为什么这是美的而那个是不美的。对于上述观点的主要异议是：对于那种可以被粗略地描述为‘价值’或‘艺术价值’的东西来说，美决不是唯一的(甚至可能不是最主要的)标准。音乐，和其他艺术作品一样，可能是审美地满足而未必是‘美’的。因此下列定义对研究这个问题提供一个更好的基础：音乐的美学是研究音乐与人类的感官和理智的关系的学科。这个定义符合希腊字 *aisthesis* 的原始意义，即：知觉·感觉。”

——美国《哈佛音乐辞典》1972年版

“一般地说，‘音乐美学’是指解释音乐意义的企图：音乐与非音乐之间的区别，音乐在人类生活中的地位及音乐与理解人类天性和历史的关系，音乐演绎与鉴赏的基本原则，音乐的卓越性的性质和基础，音乐与其他艺术及其他有关实践的关系，音乐在现实体系中的地位。在这种意义上，美学要与音乐作品的心理学与社会学相区别，与音乐的特殊作品及传统的分析和描述相区别，并与其他一切经验的调查相区别；虽然有效的美学讨论在实践中可能与某些这类的调查是分不开的。‘美学’这个名词也常从广义上使用，包括以上我们所说的一切理性的事业；较狭义地说，‘美学’仅仅应用于企图为鉴赏和评价建立一个合理的基础。”

——美国《新格罗夫音乐与音乐家大辞典》1980年版

“音乐美学，作为关于音乐的美学方面的研究与一般美学相对而言，可以算是一种特殊的美学。另一方面，当人们把音乐学按体系和历史进行划分时，则又可以将音乐美学看作是按体系划分的音乐学中的美学部门。但不论怎样划分，音乐美学都是以美学的态度来解决音乐中美学问题的学术工作的总称。正如美学中有各种不同的倾向一样；音乐美学中的倾向也是形形色色的。所谓美学的问题，是指美的基本结构、美的实际形态，和把它们贯穿起来的美学逻辑和美的存在方式，以及艺术的本质与价值、支配艺术创作与欣赏的美学原则、风格问题等等。所谓美学的态度，则是指对于这些问题给予理论方面的关心，找出他们科学上和哲学上的根据。如果关于什么是美学的问题和美学的态度可以这样概括

的话，那么也就可以说：音乐美学是以如上所说的美学姿态来研究音乐的一种学问。”

——日本《标准音乐辞典》1966年第1版

“音乐美学这门学科，研究作为一种艺术的特殊的特殊性，它是哲学美学（论述人在感性形象上、思想感情上掌握现实世界以及论述作为这一掌握最高形式的艺术的学说）的一个分支。”

——苏联《音乐百科全书》1982年版

把上面引证的条目稍做比较就会发现，它们的提法虽然各不相同，但还是有一些共同点的。第一，它们基本上都是把音乐美学看作是美学——艺术哲学的一个分支，是相对于一般美学的一门特殊美学，是关于音乐的美学研究。第二，它们同时也都把音乐美学看作是音乐学的一个部门，着重于研究音乐艺术总体性的基本规律，特别是音乐的本质和特殊性。第三，在音乐美学的具体研究课题上也存在着一些共同的认识。参照上面所引条目的提法，特别是它们的一些共同点，并且结合我们自己这些年来的研究体会，试图对音乐美学是怎样的一门学科以及它的研究对象做出如下的概括，即：

音乐美学是美学——艺术哲学的一个分支，同时又是音乐学的一个部门，是以研究音乐艺术的美学规律为宗旨的一门基础性的理论学科。它特别把音乐的本质与特性，音乐的形式与内容，音乐的创作、表演与欣赏，音乐的功能，音乐的美与审美作为自己的研究对象。

下面对这个基本概括作一些解释。

首先，音乐美学是美学——艺术哲学的一个分支，同时又是音乐学的一个部门。音乐美学的这种双重属性，说明它是美学与音乐学之间的一门交叉学科，其基本特点在于美学与音乐学的结合。音乐美学就其性质来说，既可说是用美学的观点和方法来研究音乐艺术的美与审美的部门美学，也可以说是音乐学中侧重于研究音乐艺术的基本规律的一门基础性的理论学科。

音乐美学作为美学——艺术哲学的一个分支，需要运用美学——艺术哲学的原理与方法来研究音乐中的美学问题，使自己具有美学——艺术哲学的品格。另一方面，音乐美学的建设和发展又会使美学——艺术哲学更加充实和完善，这是由于，美学的研究虽然是以艺术为主要对象，然而它主要的还是对诸种艺术的共同规律进行概括性的研究，而不可能对每一门艺术都进行深入细致的研究。而这深入到各个艺术领域中的分门别类的研究，就成为部门美学，其中包括音乐美学的任务。就我国美学研究的情况来看，在对美学与艺术美的一般规律做过一些概括性的研究之后，许多人越来越感觉到深入研究各门艺术特殊规律的必要性。朱光潜先生在谈他研究美学心得的一首打油诗中说道：“不通一艺莫谈艺，实践实感是真凭”，这可以说是他几十年的经验之谈。这种情况对于音乐美学来说尤其如此。一般人对文学、戏剧、美术，甚至舞蹈和建筑或多或少总能谈出一些看法和道理，但是对于音乐却普遍地感到生疏，有时是只可意会不可言传。这主要是由于音乐所使用的声音的感性材料，是人们既看不见也摸不到的，它虽然可以凭借听觉加以感知，然而人们听到的却又是一种与日常语言完全不同的另一种“音乐语言”。这种音乐的语言传达的是什么？音乐的艺术规律又是怎样的？这一切对于许多人来说是难以把握的，即使是搞美学的人也不能例外。因此，深入系统地研究

音乐美学，不仅会有助于人们认识音乐艺术的美学规律，而且也会丰富美学——艺术哲学的内涵，使其更加完整和具有概括性。

另一方面，音乐美学又是音乐学的一个部门。音乐学(Musicology)作为对音乐这门艺术进行理论研究的总称，西方一般把它划分为三个大的门类，即：系统的音乐学(Systematic Musicology)或称体系的或分类的音乐学，它是从不同的角度对音乐艺术进行系统性的研究，例如：音响物理学、音乐生理学、音乐心理学、音乐美学、音乐社会学、音乐教育学以及分门别类的音乐技术理论，例如作曲法、和声学、复调、配器法等；历史的音乐学(Historical Musicology)是按着时间的顺序，研究音乐历史的发展过程及其规律；民族音乐学(Ethnomusicology)或称比较音乐学，主要是对不同的民族音乐进行系统的和比较性的研究，在西方，更多地是指对欧洲以外的民族音乐进行比较研究。

音乐美学从分类上虽属于系统的音乐学，然而它与其他的系统音乐学科却有着不同的特点，这种特点就在于它是从美学与艺术哲学的高度，对音乐艺术进行总体的基本规律的研究，是系统化、理论化的音乐观，因此它不仅仅是一门系统的音乐学，而且是整个音乐学中基础性的理论学科。(音乐美学一方面必须依靠和广泛吸收其他学科的研究成果，作为自己的思想资料，以使自己的研究能够具体地深入到音乐的特殊性之中，并且具有广泛的概括性，另一方面，音乐美学又必须把音乐实践经验和各音乐学科的具体研究成果上升为具有普遍意义的规律性的认识，为音乐实践和各音乐学科提供哲学——美学的理论基础，从音乐观的高度上发挥其影响。正是在这个意义上，我们说音乐美学是音乐学中的一门基础性的理论学科。看一个国家、一个民族的音乐学的发展水平，很重要的一个方面就是要看它们的音乐美学的研究水平，

以及这门学科对其他音乐学科以及整个音乐实践的影响和作用。

其次，对于基础理论研究的重要意义还有必要加以强调。现代的科学的研究，无论是自然科学，还是社会科学，基本上都可以归属为基础理论研究和应用研究两大类。前者是以研究和发现该门学科的基本规律为宗旨，后者则以研究和解决该学科实践中的实际问题为主要目的。从科学发展的总体上说，二者相辅相成，缺一不可。同样，对于音乐学来说，它的研究也可以分为这样两类。即以音乐美学和音乐评论之间的关系来说，就可以说是基础理论和应用研究之间的关系。音乐美学作为基础理论，它的作用在于为音乐评论提供原理，而亲自做评论并不是它本身的任务。而音乐评论则要对现实音乐实践中的问题进行公开评论，它要求及时、准确、具体的针对性和透辟的说理，它的论点虽然可以作为音乐美学的思想材料，然而它本身却并不是音乐美学。（音乐评论者最重要的条件之一就是要有较高的美学修养，自觉地把美学作为音乐评论的理论基础）音乐美学和音乐评论就是这样一种相互依存、然而又是不能相互替代的关系。音乐美学和音乐史学的关系也是这样。音乐史学从它的基本宗旨来说，并不仅仅是对于历史资料的发现和编排，更重要的是对于历史发展的内部原因及其规律的揭示。这就要求音乐史学必须建立在理解历史，而不仅仅是知觉历史的基础上，要求把音乐美学作为理解历史的理论支柱。另一方面，音乐史学的成果又为音乐美学提供了丰富的思想资料和历史的依据，极大地丰富和扩展了音乐美学所赖以建立的学术理论基础。

理论联系实际，是我们的一条重要的思想原则。然而，过去在对这个原则的理解和贯彻上却常常发生偏差。其中之一就是在强调理论必须联系实际的时候，却在某种程度上忽视甚至否定了