

全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材

教育部艺术教育委员会审读

音乐美学基础

宋 瑾 著

Yinyue Meixue Jichu

 SMPH
上海音乐出版社

 PMPH
人民音乐出版社

3G017

全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材
教育部艺术教育委员会审读

音乐美学基础

宋 瑾著

 SMPH
上海音乐出版社

 PMPH
人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐美学基础 / 宋瑾著. —上海: 上海音乐出版社, 2008.8

全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材

ISBN 978-7-80751-086-4

I. 音… II. 宋… III. 音乐美学 - 高等学校 - 教材 IV. J601

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第094676号

书名: 音乐美学基础

著者: 宋瑾

出品人: 费维耀

项目负责人: 周洲

责任编辑: 方立平

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海市印刷二厂有限公司

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 12.5 字数 246,000

2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

印数: 1-4,000册

ISBN 978-7-80751-086-4/G · 017

定价: 28.00元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电话: 021-65419327

前 言

音乐教师教育是我国教育的重要组成部分,是中小学艺术教育赖以发展的基础,是决定艺术教育质量的关键因素。改革开放以来,我国的音乐教师教育事业得到了长足发展。本世纪初开始的新一轮基础教育课程改革,在教育思想、教育观念、课程内容、教学模式、教学方法等方面,对教师提出了新的更高的要求,也对音乐教师教育提出了新的课题。为满足我国教育事业不断发展对师资队伍建设的需要,应对新一轮基础教育课程改革的呼唤,适应高等院校音乐学(教师教育)专业改革的需要,教育部组织有关专家,经过充分调查研究和反复征求意见,研制了《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》(以下简称《方案》)和《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》(以下简称《纲要》)这两个重要的教学指导文件。

《方案》和《纲要》进一步明确了音乐学(教师教育)的培养目标和人才规格,对专业课程体系建设及主干专业课程的教学实施,提出了具体的指导意见,对于我国高等学校音乐学(教师教育)的专业建设具有重要的指导意义。

《方案》和《纲要》颁发后,与之配套的教材建设随即被提上了工作日程。这是实施《方案》的重要环节,也是为落实《纲要》提供必要的课程资源。我们本着“先主干课(全体学生的共同必修课),后选修课;由点带面,分批推出;精心组织,注重质量”的原则,对教学急需而又实际紧缺的 11 门专业主干课程,在全国范围内组织力量进行了教材编写。

这套教材由长期从事高等师范院校音乐教学工作的专家编写,具有以下三个特点。

一、紧扣音乐学(教师教育)的办学方向和培养目标,强化音乐教师教育的专业化要求。这套教材是在 21 世纪国家基础教育课程改革全面推进的大背景下编写的。“为基础教育服务”是《方案》和《纲要》着力突出的理念,并正逐步成为高校音乐学(教师教育)工作者的共识。在这一教育背景下,教材编写者根据不同专业课程的特点,在教学材料组织、范例选取、活动设计、练习要求等方面,力求突出教材的“师范性”。

二、教材体现了不同课程自身的逻辑体系,教材构架和教学内容体现了基础性与时代性的兼容。“师范性”与“学术性”不应该是对立相斥的。这套教材突出强调了教师教育的培养目标,但并不是以降低、削弱课程应有的学术含量为代价。这里的关键在于从什么角度、用什么标准来衡量音乐学(教师教育)专业课程教材的学术性。这套教材的编写者以培养高

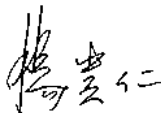
素质音乐教育工作者的培养目标为出发点,精选本课程最重要的基础知识、基本技能,同时关注本课程的发展前沿,将与本课程相关、并在学术界有定评的最新知识成果纳入教材中。

三、这套教材具有综合性的特点,体现了不同学科课程的交叉与融合。《方案》对以往音乐教师教育的传统课程做了必要的整合,这样的整合,虽然在一些高师院校已有不同的教学实践基础,但一直缺少公开出版的成型教材。这次呈现在读者面前的《乐理与视唱练耳》、《多声部音乐分析与写作》、《中国音乐史与名作赏析》、《西方音乐史与名作赏析》、《合唱与指挥》等教材,都是相关学科课程交叉与融合的产物。即使是像《钢琴》、《声乐》这样的传统教材,也新增了“歌曲伴奏实践”、“自弹自唱”等教学内容,不同课程内容相互渗透、结合,突出体现了注重教学实效性的编写理念。

“十年磨一剑”,教材编写要接受教学实践的客观验证,有一个不断修改、不断完善、不断提高的过程。这套教材的编写者已经付出了极大的努力,但是由于许多教学内容尚无成熟的先例,加之编写、出版的时间十分仓促,难免存在这样或那样的问题和不足。希望选用这套教材的教师们能从各地、各院校的教学实际(如本院校的教学传统、师资条件、生源状况、教学设备等)出发,因地制宜,创造性地使用这套教材,并及时总结和反馈教材使用的情况,提出修改、完善的意见和建议。

在这套教材出版之际,衷心感谢付出辛劳的各位编写者,感谢人民音乐出版社和上海音乐出版社的大力支持。我们相信,在广大教师和各界人士的关心、支持及编写者的共同努力下,我国普通高校音乐学(教师教育)的教材建设一定会提高到新的水平。

教育部体育卫生与艺术教育司司长

2007年7月5日

导 言

音乐美学从产生到现在,一路走来伴随着许多疑惑和争论。当今受到新发展的哲学美学思潮的冲击,面临知识系统的更新。但是提出问题已经不容易,解决问题更难。例如,没有人通晓全世界各国文化中的音乐,因此无法概括出真正具有普适性的音乐美学原理;了解了这一点,却很难解决它。尽管如此,在已经发表了众多音乐美学成果、音乐美学已经发展了的今天,要再出版一部音乐美学教材,就要努力容纳各相关学术成果。为此本书做了一定的努力。这本教材以美学的“感性学”性质为出发点,将感性的完善作为和理性的完善同等重要的人性组成来对待;对音乐的特殊性问题进行了新的分析;将音乐的形式和内容放在“音乐的意义”题下综合阐述;在揭示审美规律的同时,明确音乐审美中理性与感性的关系;强调多元音乐文化观,在可能之处适当加了一些后现代主义音乐、世界民族民间传统音乐的事例,等等。

本书内容的结构按性质不同分三个部分:绪言,是关于音乐美学学科的知识;第一章,是关于中西音乐美学思想的历史;余下各章,是音乐美学学科知识主体。显然这三个部分的内容一个比一个多。音乐美学学科知识主体部分又分三个模块:第二章到第六章,是关于音乐自身的美学规律,包括音乐的功能与价值、音乐的感性样式类别、音乐的特殊性、音乐的意义和音乐的存在方式;第七章到第十章,是关于音乐审美的规律,包括音乐审美能力与趣味、音乐审美条件与审美关系、音乐审美规律以及音乐审美标准;第十一章到第十三章,是音乐实践中的美学问题,即创作、表演、教育中的美学问题。最后一章虽然谈的是音乐教育中的美学问题,由于涉及许多美学理论,是美学的应用,因此其他各章的一些重要内容在这章中都有所“再现”。

还有一些问题如社会音乐生活中的美学问题,包括音乐批评、多样化音乐审美需要与满足、多元音乐审美资源的开发与利用、音乐产业中的美学问题以及音乐文化管理的美学基础等等,虽然没有专门列出章节阐述,但是本书各章内容已经不同程度涉及这些问题的探讨。例如审美规律方面的探讨就涉及雅俗关系、审美标准等,从而与音乐批评和音乐文化管理相关;后现代主义反美学的探讨就涉及音乐产业问题;音乐美育的探讨则涉及多元音乐审美资源的问题,等等。此外,西方音乐美学思想的历史,新近又有一些译著问世,如达尔豪斯的若干音乐美学著作、E. 福比尼的《西方音乐美学史》、S. 戴维斯的《音乐的意义与表现》等等,以

及正在翻译的一些 20 世纪西方音乐美学名著,还未在本书介绍。中国音乐美学思想的历史,20 世纪特别是 80 年代以来的成果并未详细介绍;新近又有专著或文章问世,也没来得及纳入本书梳理。更何况世界其他国家和地区的音乐美学思想的梳理与研究还存在非常多的空白。这些都需要研究者和教学人员进一步追踪、关注和不断拓展。有些重要的新作,列在“参考书目”中,供进一步研读。

宋 瑾
2008 年 1 月

全国普通高等学校
音乐学本科专业教材编委会

顾 问 周荫昌 杨瑞敏

主 任 王耀华 王安国

副主任 吴 斌 费维耀

编 委 (按姓氏笔画排序)

王安国 王耀华 尹爱青

郑锦扬 叶松荣 吴 斌

张 慧 杜晓十 陈家海

陈雅先 肖黎声 费维耀

目 录

前 言	杨贵仁
导 言	1
绪 论:学科知识	1
一、学科的建立	1
二、学科的性质	2
三、研究对象	2
四、研究方法	2
五、学科发展问题	3
第一章 中西音乐美学思想史概要	5
第一节 欧洲音乐美学思想史概要	5
一、古希腊、罗马(公元 450 年前)	6
二、中世纪(450—1450)	7
三、文艺复兴(1450—1600)	7
四、巴洛克(1600—1750)	8
五、古典主义(1750—1820)	9
六、浪漫主义(1820—1910)	10
七、现代(20 世纪以来)	11
第二节 中国音乐美学思想史概要	15
一、萌芽时期:西周末年至春秋末年(前 8—前 6 世纪)	15
二、百家争鸣时期:春秋末年至战国末年(前 5—前 3 世纪)	17
三、两汉时期(前 2—公元 2 世纪)	18
四、魏晋至隋唐时期(3—10 世纪)	19
五、宋元明清时期(10—19 世纪)	20
六、现代(20 世纪以来)	20
第二章 音乐的功能和价值	22
第一节 音乐的功能	22
一、艺术功能	22

二、实用功能	27
三、混合功能	29
第二节 音乐的价值	30
一、独有价值	31
二、特殊工具的价值	32
三、混合价值	33
第三章 音乐感性样式的类别	36
第一节 美的音乐	37
一、有序	37
二、丰富	38
三、可感	38
第二节 反美的音乐	39
一、解构主义	39
二、多元主义	41
三、广场音乐	42
四、媒体音乐	44
第三节 不美的音乐	46
第四章 音乐的特殊性	50
第一节 音乐与文学的比较	50
一、相同之处	50
二、不同之处	52
第二节 音乐与美术的比较	53
一、相同之处	53
二、不同之处	54
第三节 音乐与文学美术的进一步比较	54
一、一度创作与二度创作	54
二、物理时间与心理时间	55
三、实体存在与虚拟存在	55
四、具象性与语义性	57
第五章 音乐的存在方式	61
第一节 物质性存在方式	62
一、乐谱文本	62
二、表演文本	63
三、录制文本	63

第二节 精神性存在方式	64
一、审美理想	64
二、创作构想	65
三、审美感受	65
四、审美记忆	66
第三节 主体与客体、精神与物质的统一	66
第六章 音乐的意义	69
第一节 外观信息	70
第二节 结构信息	71
一、材料的意义	71
二、组织的意义	76
第三节 内部信息	83
一、蕴含性内容的自然方面	84
二、蕴含性内容的社会方面	86
第四节 联结信息	87
一、指向性内容	87
二、作曲家的用意	89
三、文化意义	91
第七章 音乐审美能力与趣味	94
第一节 音乐审美能力	94
一、审美能力的构成	94
二、审美能力的形成	96
三、审美能力的差异	98
第二节 音乐审美趣味	98
一、审美趣味的含义	98
二、审美趣味的形成	99
三、审美趣味的差异	101
第八章 音乐审美条件与审美关系	104
第一节 音乐审美条件	104
一、审美目的或欲望	104
二、合适的音乐类型	105
三、直接的感性接触	107
第二节 音乐审美关系	108
一、音乐审美对象	108

二、音乐审美方式	108
三、音乐审美状态	109
第九章 音乐审美规律	112
第一节 从深入理解到深刻感觉	112
一、感性与理性的总体关系	112
二、审美活动与认识活动的比较	113
第二节 审美饱和	115
一、初次饱和与再度饱和	115
二、对单一作品的饱和与对同风格作品的饱和	116
三、个体饱和速度的差异	117
四、群体饱和与审美参照	118
五、常见的误区	118
第三节 音乐美的不可比性	120
一、不同审美趣味产生不同选择	120
二、审美偏爱的合理性	121
第四节 审美等价性	122
一、各取所需的音乐审美	122
二、各人审美满足的等价性	123
第十章 音乐审美标准	126
第一节 主观标准	126
一、主观标准的概念	126
二、主观标准的形成与变化	127
三、主观标准的意义	128
第二节 客观标准	129
一、客观标准的概念	129
二、客观标准的建立	130
三、客观标准的意义	133
第三节 音乐审美评判常见问题分析	134
一、听众数量与审美评判	134
二、多元音乐文化与客观标准	138
三、科学性	138
第十一章 音乐创作的美学问题	140
第一节 音乐创作的规律	140
一、音乐创作的美学性质	140

二、制约音乐创作的因素	142
三、音乐创作行为的特点	144
第二节 音乐创作的美学原则	148
一、技术与艺术的结合	148
二、理性与感性的结合	149
三、继承与创新的结合	150
第三节 音乐创作常见的美学问题	151
一、自律他律问题	151
二、个性和民族性问题	151
三、听众和雅俗关系问题	153
第十二章 音乐表演的美学问题	155
第一节 音乐表演的功能与特点	155
一、音乐表演的美学功能	155
二、音乐表演的美学条件	157
三、音乐表演的行为特点	159
第二节 音乐表演的美学原则	164
一、忠实性与创造性结合	164
二、技术性与艺术性结合	166
三、个人体验与集体交流结合	167
第三节 音乐表演常见的美学问题	168
一、音乐表演的质量判断	169
二、音乐表演的教学难点	169
三、表演者的角色定位	171
第十三章 音乐教育中的美学问题	173
第一节 音乐美育存在的问题	173
一、重善轻美的历史与现状	173
二、唯情感论的教育	174
三、具体教学的失误	176
第二节 如何改进音乐审美教育	177
一、制约与顺应的关系处理	177
二、音乐“绿色食品”的选择	178
三、“亲历的知”与“学理的知”的结合	181
参考书目	185

绪论：学科知识

学习音乐美学,首先需要了解有关该学科的相关知识,主要包括该学科是什么时候建立的;它具有怎样的性质;它有哪些研究对象;它主要采用哪些研究方法,以及它面临哪些发展问题等等。这些就是绪论的内容。接着需要适当了解音乐美学的相关历史,特别是音乐美学思想的发展历程。然后进入对音乐美学基本问题的探讨,主要内容是音乐的美和审美的基本规律、音乐实践中的美学问题等。这些是后面各章的内容。

下面先来了解与音乐美学学科相关的知识。

一、学科的建立

音乐美学学科是在普通美学学科建立之后出现的。它们之间有着密切的内在联系。这两个学科的建立都以历史人物的专著发表为依据和标志。而音乐美学学科的成熟,则以随后专业性强的研究成果为体现。

1. 美学学科的建立。

1750年德国出版了该国学者鲍姆嘉通的著作《美学》,标志着美学学科的建立。在这部著作中,鲍姆嘉通指出以往建立的各学科都是理性认识的学科,因此需要建立一个感性认识的学科。他用“aesthetics”来命名这个学科。这个词的直译应是“感性学”或“感受学”。显然“感性”大于“美”;“美”是“感性”中的一种。抓住感性、直观中的感受,就抓住了美学的学科特点。人类普遍存在感性需要,其中典型的是对美的需要,所谓“爱美之心,人皆有之”。因此建立一个专门研究人类的感性需要及其满足的规律的学科,是非常必要的。

2. 音乐美学学科的建立。

1806年德国出版了诗人、音乐家舒巴耳特的《音乐美学的思想》一书。由于该书第一次用了“音乐美学”这个复合词,这一年就被学界当作音乐美学学科建立的时间。但实际上这本书只是音乐通论,还不是真正意义上的音乐美学研究成果。

3. 音乐美学学科的成熟。

19世纪中叶开始,从汉斯力克《论音乐的美》(1854)至里曼《音乐美学要义》(1900)等专著相继问世,标志着音乐美学学科的成熟。这些著作真正从美学上探讨音乐美与审美的基本问题,促进了音乐美学学科的发展。

4. 音乐美学传入中国的时间。

1920年蔡元培在刊物上发表介绍西方音乐各个学科的文章时列举了“美学”；萧友梅也在刊物上发表类似介绍文章谈到“音乐美学”。这是迄今查阅资料发现的中国最早出现“音乐美学”字样的年份，因此将它作为音乐美学学科传进中国的时间。

二、学科的性质

音乐美学学科性质是由它和其他学科的关系确定的，包括分支或交叉关系和特征比较关系。

1. 音乐美学是音乐学的分支，也是美学的分支；是音乐学和美学的交叉学科。

从逻辑上讲，音乐美学既隶属于音乐学，也隶属于美学，因此是二者的复合。

2. 音乐美学是基础理论学科。

相对于音乐批评等应用学科，它是基础学科。它的基本原理为应用学科提供理论依据。相对于历史学科，它是理论学科。它侧重于思辨，深入进行分析、归纳、阐释、价值判断、理想建构等。而历史学科则侧重于史料挖掘，以认识历史本真面目为理想目标。

三、研究对象

音乐美学拥有自己独特的研究对象，这些对象既是音乐美学学科出现的原因，也是该学科存在意义之所在。以下三者是音乐美学的主要研究对象。

1. 听觉感性需要及其满足的规律。

在生物进化中人类有了听觉系统，因此在一定物质和精神条件下逐渐产生了相对独立的听觉感性需要。大自然不能充分满足这种需要，因此人类创造音乐来为自己服务。在漫长的历史进程中，人们创造听觉感性世界、满足各类听觉感性需要，逐渐形成了有规律的实践，这些规律就成了音乐美学的首要研究对象。

2. 实践中的美学问题。

在音乐分工领域，音乐创作、表演和欣赏，都有和美学相关的问题需要研究。反之，美学研究成果对这些实践将产生积极影响。在音乐教育领域，“美育”的历史与现状，特别是存在的问题，涉及人类未来，关系重大，迫切需要探究其中的规律。在音乐生活领域，各类社会成员对音乐有不同需求，其中也存在许多困惑需要音乐美学给予澄清。

3. 相关历史：音乐美学思想与实践的历史；音乐美学学科的历史。

在音乐美学学科出现之前，人们已经有长期的音乐创作与审美实践，并且各个时期都有许多相关思想的表达，这些都是音乐美学需要梳理和研究的。自学科出现以来，音乐美学不断发展。研究学科的历史，对音乐美学进一步发展具有重要意义。因此，学科历史也应该作为重要研究对象之一。

四、研究方法

音乐美学的研究对象决定了它的研究方法。自学科成立以来，人们对不同对象的研究，运用了不同的研究方法；对同一对象的研究，也可以采用不同的方法，从不同角度进行探讨。

通常音乐美学的研究采用哲学的方法、心理学的方法和社会学的方法,此外,音乐美学还常常和其他学科共享音乐学分析的方法来协助研究。

1. 哲学的方法。

音乐美学研究听觉感性需要和满足的基本规律,自然要用到哲学的方法。哲学的方法也叫做思辨的方法。也就是要对研究对象进行理性分析、现象阐释、价值判断,揭示相关事物之间的联系,并用逻辑严密的书写语言构成有说服力的理论。

2. 社会学的方法。

音乐实践是社会现象,和社会、时代、民族文化、阶层或人群类别等密切相关。因此从社会学角度对社会音乐生活中的美学问题进行研究,对探讨音乐的社会功能,音乐创作、表演和欣赏的社会基础等,将富有成效。

3. 心理学的方法。

19世纪以来,心理学学科获得长足发展,人们逐渐将心理学成果应用到音乐美学的研究上。运用心理学方法,可以探究与音乐创作、表演和审美相关的心理规律,例如音乐创作的灵感、音乐的美感或审美感知与感受规律、音乐表演的心理特点、音乐与其他事物联系的心理学解释,以及音乐审美教育的心理规律等等。

4. 音乐学分析的方法。

音乐美学研究要取得理论联系实际的结果,必然涉及音乐创作的历史背景、作曲家创作意图以及音乐作品的形态特征等等。因此需要采用音乐史学、作品形态分析、音乐人类学等综合的音乐学分析方法。

五、学科发展问题

由于音乐美学学科是在欧洲建立的,欧洲音乐美学学者所研究的是西方艺术音乐(主要是器乐)的美学问题。自从19世纪全球都成为欧洲的殖民地,西方音乐传播到世界各地,并在各地产生“新音乐”,即欧洲艺术音乐与当地传统音乐结合而成的音乐类别。此外,欧洲的音乐美学也逐渐传播到世界各地,各地学者接受了西方音乐和音乐美学学科,研究对象和研究方法也往往限于西方的音乐概念和学科体系。这是历史原因造成的。

中国自20世纪以来,接受了西方音乐和包括音乐美学在内的音乐学各学科。从现有的中国音乐美学看,它主要介绍西方音乐美学研究成果;音乐美学思想的历史主要限于欧洲哲学家、美学家和专业音乐家的思想,以及中国古典文论中的音乐思想(不仅仅关于音乐美的思想)。世界上其他国家和民族的音乐美学思想、欧洲民族民间的音乐美学思想,以及音乐实践中的美学问题,却因缺乏资料而未能纳入音乐美学研究的视野。因此,将来音乐美学的研究,理当面对世界多元文化中的音乐,探讨其中的美学问题。这样,音乐美学学科也将获得新的生机和发展。

作为历史阶段的产物,本书仍然在西方艺术音乐(主要是器乐)和中国“新音乐”(含“新潮音乐”)范围探讨相关问题。因此,它概括的音乐美学规律,还不具备全球范围的普适性,特别对世界民族民间传统文化中的音乐审美现象,由于缺乏充分的和深入的研究,还不能确定是否适合。也许本书涉及的一些问题,在未来不再存在。因此,它的探讨,面对的主要是历史和现状。至于它对未来的影响,则还需要将来根据实际情况来判断。尽管如此,它至少能为学习者提供音乐美学学科的基本知识,中西音乐美学思想的历史概要,以及对目前音乐生活中常见美学问题的研究成果。总而言之,目前的音乐美学,在空间的和时间的普适性上,都存在局限;它的价值只在一定范围内实现。

学习音乐美学,要注意上述局限性,避免生搬硬套书本知识;注意理论联系实际,在音乐实践中领会和验证,发现问题,寻找答案;注意历史与逻辑的结合,将研究对象放在历史和社会文化的背景中考察,避免仅仅在逻辑演绎中谈论问题;注意拓展艺术实践的感受范围,例如美术、舞蹈、影视、文学等,并关注这些领域的美学探讨;注意将音乐美学和其他相关学科联系起来,例如哲学美学、心理学、史学、人类学等人文学科,以及声学、材料学等自然科学;注意反省自身的经验定势,特别要反思以往所受音乐教育中形成的观念、概念等,避免先入为主的学习理解。

思考题:

1. 音乐美学学科是何时出现的?
2. 音乐美学学科有何性质?
3. 音乐美学的研究对象都有哪些?
4. 音乐美学采用哪些研究方法?
5. 目前音乐美学存在哪些局限?未来如何克服这些局限?
6. 学习音乐美学应注意哪些问题?