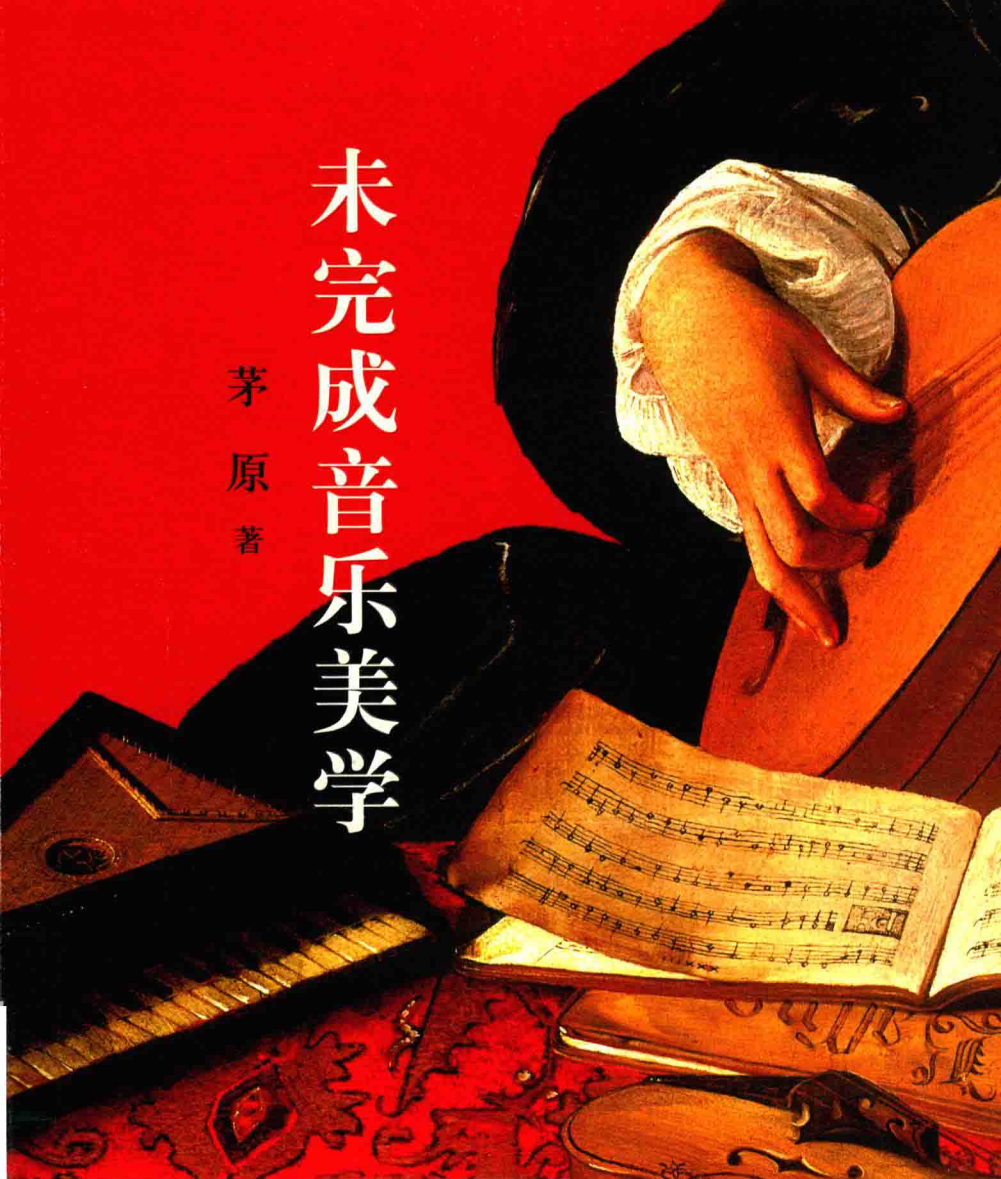

未完成音乐美学

茅原 著

上海人民出版社

未完成音乐美学

茅原著

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

未完成音乐美学/茅原著.—上海:上海人民出版社,2016

ISBN 978-7-208-13732-5

I. ①未… II. ①茅… III. ①音乐美学-研究 IV. ①J601

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第071863号

责任编辑 苏贻鸣 张晓玲

封面装帧 小阳工作室

未完成音乐美学

茅 原著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.cwcn.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 10.25 字数 219,000

2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

ISBN 978-7-208-13732-5/J·443

定价 30.00元

音乐的无穷魅力,音乐的活生生的生命,存在于历史长河之中,存在于人们的创造性活动之中。一首音乐作品,从它诞生之日起,就在不断变化中生存。不只是作者创造了它,表演它的人、欣赏它的人、研究它的人,也都参与对它的再创造,每一次的表演和欣赏,都是对它的一次“重建”。我们的重建,不等同于历史的面貌,未来的重建,也不等同于今天。对于每一次重建来说,都是已经完成了的,又是未完成的。音乐美学研究也是如此,它永远没有最后完成。当代的存在,尚不能穷尽,何况又有更新的东西在前头。本书暂时完成了,也未完成,名副其实,就叫《未完成音乐美学》。

再版前言

“拈花微笑”典故^①记载的是佛祖在涅槃前选择传人的事。如来拈花示众，众皆困惑不解，独迦叶微笑，遂选定迦叶。在揭晓之前，一言未发，纯粹依靠形象思维进行交流，可谓慧炬相烛，这场哲学测试极富艺术性。

答案或许可以解读为“美善结合”。拈花之美，似无争议。如问，微笑多义，何独作善解？盖多义由多种语境产生，思路所以引向笑面佛心，根源在于其特定语境。

有人问我：“你为什么很少笑容？”话中有话，我没反应过来。在写《忆詹师》时，搜遍记忆，却总是只见老师笑容。师生亲近几十春，今日我刚发现“他没生过气”，何其汗颜！原来，我有我，老师无我。在“一个人终生用微笑回应一切”的语境中，这笑容或可被解读为：热爱生命、包容大度、自我与宇宙同一的崇高道德的象征。如来要考问的正是僧众们的终极关怀，这才是谁证得了正果的根据所在。

人生在世第一件事就是通过表象接收信息。表象提供的语义学信

---

^① 见《大梵王问佛决疑经》及《四库全书》之《五灯会元》卷一。

息与文字语言提供的语义学信息是既相互联系又相互区别的。联系在于：语言文字就是人类给表象取的名字，就是对表象进行概括抽象的结果。文章若写得好，也能引发形象思维。区别在于：表象是感性的具体形象。语言是理性的抽象概念。两者在清晰度上存在很大差别。表象是在个别性层次上清晰(它就是这样)，在普遍性(类)层次和特殊性(种)层次上模糊(它属于哪一类东西，模糊)。概念是在普遍性(类)层次和特殊性(种)层次上清晰(它是哪一类东西，清晰)，在个别性层次上模糊(细节模糊)。人们之所以会感觉概念比表象清晰，那是因为概念精约简化，只关注主要属性，简化的清晰正是以忽略细节为代价的。

毫无疑问，若没有席勒的《欢乐颂》，仅凭交响乐就不可能把贝多芬的思想表达得那么明白。与此相关，丽莎对音乐的“非语义性”^①的论证曾获得广泛认同。音乐中确实不存在普通语言那种概念的语义性，但是“非语义性”否定一切语义性，这就超越了它的合理域。

后来丽莎又写道：“人类的每一件创造物都标志着人对现实的某种特定的关系，在某种意义上都具有语义性，也就是都意味着什么。……同样，我们也没有权力拒绝说音乐也具有一种语义性……”^②这就是说，音乐有语义性，这就对了。不仅是表象具有语义性，表象在进入人的大脑后也能转化为概念，这概念不是由音乐直接提供的，而是通过人们对表象的理解而产生的，它也具有语义性。这正是信息论美学的观点，丽莎后期显然吸收了信息论美学的研究成果。

① 《论音乐的特殊性》，上海文艺出版社1980年版，第24、32页。

② 《音乐美学新稿》，人民音乐出版社1992年版，第53页。

在艺术活动中,即使主体未能明确意识到艺术作品的信息内涵,仅凭表象的魅力,也能起到陶冶(即净化, *katharsis*)的作用。古琴音乐中那浑然忘我的正气就能提高人们的精神境界。

人类的艺术行为必须依靠形象思维与逻辑(概念)思维相互作用、相互转化。这里存在着不对称性,在缺乏概念的情况下,表象必然能够派生概念,在缺乏形象的情况下,概念却只是可能而非必然引发形象思维。

音乐表象的展示流程在这一点上与“拈花微笑”相似,没说话,该说的,都“说”了。

谨向支持本书再版的上海人民出版社及编辑致谢!

茅 原

2016年3月5日

目 录

再版前言 / 001

第一章 音乐美学的学科性质

双重属性 / 001

美学学科的诞生 / 002

真、善、美 / 005

应用型艺术美学 / 008

研究对象 / 009

指导思想 / 009

研究内容 / 010

研究角度 / 011

研究方法 / 012

参照系 / 012

研究目的 / 013

- 学科质疑 / 013
- 研究音乐美学的意义 / 014
- 知识结构 / 015
- 心理定势 / 017
- 艺术感知 / 018
- 对待传统哲学美学的态度 / 020

第二章 音乐价值论

- 价值与价值评价 / 021
- 价值构成 / 026
- 开放性系统? 封闭性系统? / 033
- 价值取向 / 036
- 价值与目的性 / 039

第三章 音乐作品的存在方式

- 现象学的理性批判 / 043
  - 两种先验 / 044
  - 可信性的起点 / 045
  - 三种直观 / 047
  - 两种内在 两种超越 / 048
  - 两种“还原” / 049
  - 意识的结构 / 051

- 对象在认识中构造自身 / 053
- 直观与理性分析 / 056
- “排除”与“再现” / 057
- 出发点、方法与结果 / 059
- 茵加尔登的研究成果 / 062
  - 把不同侧显方式区别开来 / 063
  - 不同侧显方式中的同一性 / 064
  - 怎样理解茵加尔登的结论 / 065
- 信息——音乐作品的存在方式假说 / 068
  - 信息存在方式的特点 / 069
  - 原著与文本 / 074
  - 耦合信息系统 / 076
  - 历时性存在方式 / 077
  - 耗散结构 / 079
  - 在研究的中途 / 082

第四章 音乐语言

- 普通语言 / 084
- 抽象的具象 / 087
- 音乐音调的形成 / 088
- 异质异构多一同态对应 / 091
- 音乐语言实例 / 097

第五章 音乐形式

黑格尔的形式律 / 104

感性材料的质量 / 104

结构质量 / 105

整齐一律 / 105

平衡对称 / 105

符合规律 / 106

和谐 / 106

复式结合 / 108

意象的序列 / 110

第六章 音乐体裁

体裁分类 / 115

音乐思维的具体性与概括性 / 117

音乐体裁的表现意义 / 119

音乐体裁举例 / 120

革命歌曲 / 120

舞曲 / 120

进行曲 / 121

牧歌 / 122

摇篮曲 / 123

颂歌 / 123

圣咏 / 123

其他 / 124

第七章 音乐的题材

题材与内容 / 126

音乐作品与文学题材 / 127

第八章 音乐的内容

两种研究方法 / 131

音乐的内容是怎样的 / 132

第一类作品 / 132

第二类作品 / 134

第三类作品 / 135

第四类作品 / 135

四个层次 / 137

第九章 形式与内容的关系

自律论与他律论 / 138

汉斯立克的《论音乐的美》 / 139

形式与内容的层次性 / 144

微观层次 / 145

宏观层次 / 146

- 对象不是内容 / 147
- 对象转化为内容 / 148
- 矛盾性与同一性 / 149
- 信息二重性 / 150
- 对形式就是内容的不同理解 / 151
- 从不确定性看可分性 / 152
- 警惕迷途 / 152
- 矛盾双方相互转化 / 153
- 矛盾的主要方面的转化 / 155
- 可分性与不可分性 / 156
- 自然属性与功能属性 / 157
- 卡尔·波普尔的“世界三” / 158
- 来自不同方向的反对意见 / 159
- 观察的客观性 / 161

第十章 音乐风格

- 怎样理解音乐风格 / 162
- 结构的有机性 / 164
- 风格分析实例:江苏民歌的旋律风格 / 166
- 江苏民歌中的核心音调 / 166
- 江苏民歌中的“延长”音调——非核心音调 / 171
- 三首《绣荷包》的比较 / 175

第十一章 音乐的形式美

形式美的精神内涵 / 178

多因多果 / 179

关于创造性的思考 / 180

生命现象——产生美感的根源之一 / 182

旋律现象 / 184

有意识？无意识？ / 185

节奏、和声、曲式 / 186

黄金分割 / 187

相邻高点之间的关系 / 188

偏离与回归 / 188

千篇一律与千姿百态 / 189

习惯的做法 / 190

形式美的价值 / 191

形式美的相对独立性 / 192

我们需要什么样的形式美？ / 193

第十二章 音乐意境

中国人论意象意境 / 198

我所理解的禅 / 203

禅宗无门关 / 204

空、假、中 / 205

二而不二 / 207

禅的境界观 / 209

能缘与所缘 / 209

性与相 / 210

真形与假形 / 210

感知与思维 / 210

显相与非相 / 211

实与权 / 212

禅宗的审美观 / 213

生活与艺术 / 213

禅宗与音乐 / 214

广义的美 / 214

不可思议 / 215

有情与无情 / 216

意识与无意识 / 216

功利性与非功利性 / 217

非难与推崇 / 218

音乐意境类型 / 219

清、微、淡、远 / 219

理性模式 / 223

感情模式 / 225

形式模式 / 226

- 哲学性模式 / 226
- 意境的具体化 / 228
  - 意境的内化 / 229
  - 音乐语言 / 229
  - 音乐形式 / 229
  - 音乐体裁 / 230
  - 音乐题材 / 231
  - 音乐内容 / 231
  - 实例分析 / 231
  - 意境的外化 / 234
- 意境的存在方式 / 236
  - 主体间性问题 / 236
  - 意境存在于何处 / 238
  - 开放性存在方式 / 239
  - 主观的? 客观的? / 241
  - 简短的结语 / 243

附一章 中国音乐美学概况

- 周秦时期(公元前 5 至前 3 世纪) / 245
- 两汉时期(公元前 2 至 2 世纪) / 257
- 魏晋隋唐时期(3 至 10 世纪) / 263
- 宋元明清时期(10 至 19 世纪) / 265

近代 / 272

附二章 西方音乐美学概况

古世纪时期(公元4世纪以前) / 276

中世纪时期(4至14世纪) / 278

文艺复兴(14世纪)以来 / 279

    理论形态的音乐美学 / 280

    实践形态的音乐美学 / 290