

西南大学人文社科青年论坛
xinnan daxue renwen sheke qingnian luncong
总主编：黄蓉生

郑茂平 著

音乐审美 的心理时间

YINYUE SHENMEI
DE XINLI SHIJIAN

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

西南大学人文社科青年论丛

xinan daxue renwen sheke qingnian luncong

总主编：黄蓉生

郑茂平 著

音乐审美 的心理时间

YINYUE SHENMEI
DE XINLI SHIJIAN

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

音乐审美的心理时间/郑茂平著. —重庆:西南
师范大学出版社, 2010. 12
ISBN 978-7-5621-5114-2

I. ①音… II. ①郑… III. ①音乐美学 IV.
①J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 244856 号

音乐审美的心理时间

郑茂平 著

责任编辑:任志林

书籍设计:周娟 刘玲

照排:夏洁

出版、发行:西南师范大学出版社

(重庆·北碚 邮编:400715

网址:www.xscbs.com)

印刷:四川外语学院印刷厂

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:14.5

字数:260千字

版次:2011年5月第1版

印次:2011年5月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5621-5114-2

定价:30.00元

总序

呈现在读者面前的这套丛书,是西南大学青年学者优秀研究成果的展示,是庆祝中国共产党成立 90 周年的献礼之作。希望以此激励青年学者潜心研究,为繁荣发展哲学社会科学,为经济社会发展贡献智慧。

党的十七大提出:“繁荣发展哲学社会科学,推进学科体系、科研观点、科研方法创新,鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用,推进我国优秀哲学社会科学成果和优秀人才走向世界”。作为我国哲学社会科学发展主力军的高校,是优秀人才汇聚地,是新知识、新思想发源地,是传承人类文明、传播先进文化的重要阵地,肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的重要职责,理应为哲学社会科学发展作出应有的贡献。高校哲学社会科学的繁荣发展,人才队伍建设是关键。努力造就一支政治强、业务精、作风正的高素质哲学社会科学队伍,特别是培养一批富于理想、勇于创新、治学严谨的青年学术骨干,成为队伍建设的重点。

青年是十分宝贵的人才资源,是事业的希望、民族的未来。一个有前途的民族,总是把关注的目光投向青年,一个有远见的政党,总是把青年看作推动历史发展和社会前进的重要力量。中国共产党正是这样的政党,中国共产党从成立的第一天起,就将关心青年、团结青年、引领青年成长成才作为自身的重要历史使命。毛泽东说过:“世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上。”邓小平同志指出:“青年——是我们的未来,我们的一切事业的继承者。”江泽民寄语青年:“青年兴则国家兴,青年强则国家强;青年有希望,未来发展就有希望。”胡锦涛这样评价青年:“青年时期是最富生命力和创造力的时期,青年是最富有创造热情和创造潜力的群体。”这些思想,深切地表达了中国共产党对青年一代的热诚关怀和殷切期望。实践证明,谁赢得了青年,谁就赢得了未来。学校高度重视发展繁荣哲学社会科学,关心、帮助哲学社会科学青年学者健康成长。通过设立哲学社会科学青年基金项目、博士基金项目、育苗基金项目和中央

高校基本科研业务费专项资金项目等,鼓励并资助青年学者积极投身科研,产出优秀成果,促进青年学者的成长发展。

为进一步深化哲学社会科学研究,展示学校哲学社会科学青年学者的良好形象和学术水平,鼓励更多青年人才脱颖而出,创造出更多有高显示度的精品力作,推出这套《西南大学人文社科青年论丛》(共5册)。《论丛》既是学校广大青年学者多年苦心耕耘的学术成就的代表,也是学校推动哲学社会科学繁荣发展的阶段性成果,更是学校在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新方面不懈探索和追求的一个缩影。

毕重增著的《青年人格理想与主观世界改造研究》,是2005年度国家社会科学基金青年项目(05CZX004)最终成果。该著作系统地界定了人格理想,全面梳理了主观世界改造的内涵,论述了青年人改造主观世界的特殊性,探讨了当代青年人格理想的结构与特点、主观世界改造的动力与行为特点以及以人格理想改造主观世界的限定性,对于理解人格理想与主观世界改造的关系,探索人格的功能具有十分重要的理论价值和实践意义。

郑茂平著的《音乐审美的心理时间》,是2008年度教育部哲学社会科学研究后期资助重点项目(08JHQ0007)和国家教师教育创新平台资助项目(100030—2120100115)的阶段性成果。该著作立足理论与实践的结合,力图以时间属性为切入点,以不同特征的音乐材料与审美者个人认知加工过程的关系为主轴,探讨音乐材料——时间属性的认知加工——音乐审美的心理时间三者之间的关系,旨在通过对音乐材料时间属性的认知加工研究,揭示音乐审美普遍存在心理时间的特点、原因和心理规律,为音乐审美艺术化时间的掌握与体验,以及音乐教学艺术性时间的认知提供一定的音乐心理学依据。

熊辉著的《两支笔的恋语:中国现代诗人的译与作》,首先,从理论上论述了中国现代诗人的翻译与创作的关系,阐明了现代诗人的翻译对创作的影响;其次,以梁宗岱为例论证中国现代诗人的翻译对创作的影响,以孙大雨为例论证中国现代诗人的创作对翻译的影响,以穆旦为例论证中国现代诗人的翻译与创作的互动;最后,探讨了翻译与创作的其他关系类型,以期人们能进一步认识中国现代诗人译诗与创作的关系,认识翻译在现代诗人创作中扮演的重要角色以及诗人译诗所受创作的制约,等等。

温涛著的《农村资金配置绩效评价与制度创新研究》,是2006年度国家自然科学基金项目(70603022)、重庆市哲学社会科学规划重点项目(2006—JJ10)等最终成果。该著作在总结国内外相关文献基础上,科学界定了农村资金配置绩

效的基本内涵;通过构建基于城乡二元结构的数理模型,分析了重庆农村资金配置模式的理性选择;立足于行为经济学分析范式,明确了农村资金供需主体的行为及特征;基于制度经济学视角,深入剖析了重庆农村资金配置绩效偏差的成因;结合机制设计理论从吸引资金回流与提升配置效率双重层面,设计了农村资金配置绩效的优化机制与制度创新框架,为进一步深化农村经济体制改革,大力推进社会主义新农村建设和城乡统筹进程提供了理论与实证支持。

李明晓等著《散见战国秦汉简帛法律文献整理与研究》,是2007年度全国高校古籍整理研究项目(0720)和教育部人文社会科学一般项目“战国秦汉简牍虚词研究”(08JC740030)成果。该著作吸收了当前古文字与文物研究的最新成果,对简帛法律文献进行了全面收集、释读、校勘和考辨。著作中所述的收集对象为迄今为止公布的20多批简帛法律文献,其中不少为最新公布的简帛文献,是近20年简帛法律文献研究最新进展的完整体现,为战国秦汉法制史研究提供了重要的坐标参照,为现代立法、司法语言的规范化提供了重要的参考。

“青年者,人生之王,人生之春,人生之华也。”青年,蕴藏着蓬勃的生机,包含着无限的追求,凝聚着不竭的活力,是激情、信念和创造力的汇积,更是责任、使命和追求的聚合。青年,肩负着时代发展的重任,是全面建设小康社会的生力军。伟大的时代召唤着理想远大的青年,宏伟目标激励着奋发有为的青年。西南大学的青年学者们作为学校哲学社会科学工作队伍的重要力量,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕当代中国社会主义现代化建设和改革开放的伟大实践,准确把握时代特征和中国国情,运用马克思主义的立场、观点和方法,发现新情况、解决新问题,提出新理论,创造新成果,在推进学校各项事业发展、提高高等教育质量中建功立业,为实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量,谱写出无愧于时代、无愧于人生的壮丽诗篇!

序

一、研究对象

“心理时间”是音乐审美中存在的普遍现象。其含义是:审美者通过音乐作品所感受到声音所具有的时间与音乐作品符号本身所代表的时间具有不一致性,表现为延长或缩短了作品符号所代表的时间。这种在审美意义上时间的延长与缩短具有什么心理特征与心理机制呢?它与音乐材料本身的时间属性具有怎样的联系呢?

综观国内外的研究,有关音乐审美心理时间的研究目前主要集中在三个方面:一是针对心理时间的含义和存在的普遍性进行研究;二是对心理时间存在的原因提出了三种理论假说:“知觉假说”、“音乐表现假说”和“知觉——操作联结观点”;三是对心理时间存在原因的实证研究:节奏、节拍与心理时间的关系研究,音乐材料的结构(难度和复杂度)与心理时间的关系研究。

音乐审美的心理时间问题既属于时间心理学研究范畴也属于音乐心理学研究的重要领域。时间心理学主要研究了人们在时间的知觉(时序知觉、时距知觉)、时间的估计(时序估计、时距估计)、时间的表征(时序表征、时距表征)等方面具有的心理机制和特点。这些研究可间接性的解释音乐审美的心理时间,其中比较有代表性的且对本研究(主要从音乐材料的时序和时距两个方面对心理时间进行了研究)具有重要理论启示和方法学借鉴意义的有:层次组织理论、时间标记理论、存储容量模型、变化/分割模型、分段综合模型和时间内隐表征理论。音乐心理学主要从音乐的时间知觉特征、音乐时间的运动方式、音乐时间的产出特征等方面研究了音乐审美领域心理时间与心理特征、心理过程的内在关系,为音乐审美心理时间的研究提供了重要的切入点,其中比较有代表性的理论有音乐审美的知觉期待理论、音乐审美的时间运动理论、音乐审美的分组与同化理论。

从音乐审美心理时间现有直接研究和间接研究中可以发现,有关心理时间的心理学研究很少采用音乐的材料对刺激的时间属性进行认知加工研究;

有关心理时间的音乐心理学研究则主要从时间知觉的角度对旋律知觉、节奏的知觉与产出、调式和调性知觉进行了研究,但没有从音乐材料的角度对音乐材料本身的特征与个体的时间认知加工过程的关系进行针对性的研究,也没有系统研究个体的时间认知加工过程对音乐审美心理时间的影响。即使是音乐审美心理时间的直接研究也主要探讨了音乐心理时间存在的审美普遍性和节奏因素对心理时间的影响,而没有从音乐材料角度系统研究音乐材料本身时间属性与心理特征的内在关系。

音乐艺术是时间的艺术,其存在的方式首先取决于它感性材料的时间属性以及由感性材料引起的审美主体对时间属性的接受方式,从而产生的音乐审美的心理时间(而非纯粹的音乐物理时间)。音乐材料是音乐艺术存在的审美起点,本书旨在通过对音乐材料时间属性的认知加工研究,揭示音乐审美普遍存在的心理时间的特点、原因和心理规律,为音乐审美艺术化时间的掌握和音乐教学艺术性时间的认知提供一定的心理学依据。

二、研究过程

I “导论”(第一章)。简要阐述了音乐审美的心理时间、音乐材料的时间属性、音乐材料时间属性认知加工三者之间的内在关系,提出了音乐材料时间属性的认知加工是影响音乐审美心理时间的观点,然后明确了本书的目的、设定了研究范围、展望了研究价值。

II “理论研究”(第二章——第四章)。这一部分主要从现有理论的研究中进一步探寻本书研究的理论基础。首先对音乐审美心理时间的相关概念进行了界定,对概念相互间的关系进行了梳理。然后详细分析了心理时间直接理论和实证研究的范畴、研究特点、研究结论和存在的问题,确立了本书研究的对象——音乐材料。再者通过对时间心理学关于心理时间研究文献的分析与概括,确定了音乐审美心理时间的研究思路和研究方法——时序表征、时序知觉、时距表征、时距估计,得到了理论上的启示。最后,通过对音乐心理学关于心理时间的理论和实证研究的分析与概括,明确了研究的理论基础——音乐审美的知觉期待理论、音乐审美的分组与同化理论、音乐审美的时间运动理论。

III “实证研究”(第五章——第八章)。在现有理论研究和实证研究的基础上进一步探寻本书研究的实证切入点,提出实证研究思路、理论假设和研究方法。分为三个研究 8 个实验。第六章三个实验属于时间的表征研究(时序表征),第七章三个实验属于时间知觉研究(时序知觉),第八章两个实验属于时间

表征与估计研究(时距表征与时距估计)。时间表征采用表征动量研究范式,研究不同音乐材料的时间表征特性及其对音乐审美心理时间的影响;时间的知觉与估计研究采用回溯式研究范式,研究不同材料的时序知觉和时距估计的特性及其对音乐审美心理时间的影响。

IV“讨论”(第九章、第十章)。对本书所提出的重要观点——“音乐审美的心理时间具有强迫性”进行了多方面、多层次的探讨。首先在前人的理论研究和本研究的实证基础上进行了音乐审美的心理时间具有强迫性的构想、归因、思路、方法等方面的总结与反思。其次对本书的研究结果进行了音乐审美层面的分析与讨论,以及对本研究的价值、创新之点及不足进行了归因分析。

三、研究结论

本书在理论分析与实证研究结果基础上,得出了如下结论:

1. 音乐材料时序的内隐表征具有方向性、方向一致性;强度性、强度层次性、强度变化状态性。它们与音乐审美心理时间的关系是:从音乐运动的角度看,音乐中相同的客观时间在音乐审美的过程中音乐运动上行时间少,下行时间多;与音乐运动方向一致的音符时间少,不一致的音符时间多;从音乐强度呈现的角度看,音乐中相同的客观时间在音乐审美的过程中强动力性音符的时间少,弱动力性音符的时间多;音符的动力性越强时间越少,音符的动力性越弱时间越多;渐强的音符时间少,渐弱的音符时间多。

2. 音乐材料时距的内隐表征具有对比性。它们与音乐审美心理时间的关系是:音乐中相同的客观时间在音乐审美过程中,短音符由于连续的长音符变长,长音符由于连续的短音符变得更长。

3. 音乐材料的时序知觉具有期待性和动力性。它们对音乐审美心理时间的影响表现为:音乐中相同的客观时间在音乐审美的过程中前进方向率的音程用时少,后退方向率的音程用时多;音程前进方向率越小,所使用的时间越少;音程后退方向率越大,所使用的时间越多。相同方向率音程音乐上行用时少,音乐下行用时多。音乐上行时前进性方向率音程中音符的操作时间前短后长,后退性方向率音程中音符的操作时间前长后短;音乐下行时前进性方向率音程中音符的时间变化较大,后退性方向率音程中音符的时间仍然前长后短。

4. 音乐材料的时距估计具有同化性。它对音乐审美心理时间的影响表现为:音乐中相同的客观时间在音乐审美的过程中长音符通过短音符操作时间减少;短音符通过长音符操作时间增加。

5. 音乐审美的心理时间具有无意识性和内隐的认知可渗透性。

四、研究创新

1. 本书采用学科交叉(时间心理学和音乐心理学)的方法来研究心理时间,在理论上、方法上、研究的对象上拓展了相关学科的研究领域和研究内容,为这一问题的研究提供了新的思路。音乐审美心理时间存在的强迫性对音乐教学和音乐审美在实践上具有重要的启迪,它主要表现在教学环境、教学策略、学习方式、表演规则等方面的变革。

2. 本书揭示了音乐审美普遍存在的心理时间现象与音乐材料时间属性认知加工的内在关系,在学科发展上为音乐审美心理时间的后续研究(人格模型和情景模型)积累了经验和资料,为最终从音乐艺术时间存在的角度构建音乐审美心理学的学科奠定了基础。

目 录

总序	(1)
序	(1)
第一章 音乐心理时间的审美追问	(1)
第一节 存在现象的审美描述	(1)
一、音乐心理时间的审美含义	(1)
二、音乐心理时间的审美视阈	(3)
第二节 存在特性的审美分析	(7)
一、音乐心理时间存在的二重性	(7)
二、音乐心理时间存在的普遍性	(9)
三、音乐心理时间存在的认知加工特性	(11)
第三节 心理模型的审美构建	(12)
一、音乐心理时间存在的元点——感性材料	(12)
二、音乐心理时间存在的结构——三维模型	(13)
第二章 音乐心理时间的审美特性	(16)
第一节 音乐材料感知的审美特性	(16)
一、旋律审美的线条感	(16)
二、节奏审美的运动感	(18)
三、和声审美的动力感	(19)
第二节 音乐认知过程的审美特性	(20)
一、音乐审美的认知期待性	(20)
二、音乐审美的认知分组性	(21)
三、音乐审美的知觉动力性	(22)
第三节 音乐时间属性的审美特性	(22)
一、音乐时间属性的运动形态	(22)

二、音乐时间属性的认知加工	(25)
三、音乐时间属性的相关关系	(26)
第三章 音乐心理时间的结构性	(29)
第一节 音乐审美材料的结构性	(29)
一、音乐节奏形式中的心理时间	(29)
二、音乐结构形态上的心理时间	(32)
三、心理时间的结构性“音乐假说”	(35)
第二节 音乐知觉期待的结构性	(36)
一、音乐知觉期待的渊源	(37)
二、音乐知觉期待的构成因素	(39)
三、音乐知觉期待的研究范式	(41)
四、音乐知觉期待的研究领域	(43)
五、音乐知觉期待的心理时间效应	(49)
第三节 音乐知觉的编码结构性	(52)
一、音乐时间的知觉分组特性	(52)
二、音乐时间的知觉同化特性	(53)
三、音乐时间的知觉动力特性	(54)
第四章 音乐心理时间的加工方式	(65)
第一节 音乐心理时间的认知倾向	(65)
一、音乐心理时间的领域倾向	(65)
二、音乐心理时间的方法论选择	(66)
第二节 音乐心理时间的知觉特性	(67)
一、层次组织理论与音乐时间呈现的层次性	(67)
二、时间标记理论与音乐时间检索的个体差异	(68)
第三节 音乐心理时间的估计特性	(70)
一、存储容量模型与音乐时间估计的针对性	(70)
二、变化/分割模型与音乐时间认知的主、客观性	(72)
第四节 音乐心理时间的表征特性	(74)
一、内隐表征理论与音乐时间的无意识性	(74)

二、分段综合模型与音乐时间研究的系统性	(77)
第五章 音乐心理时间存在的客观性	(79)
第一节 音乐心理时间的客观性描述	(79)
一、基本组织形式中的时间客观性	(79)
二、曲式中的时间客观性	(81)
三、体裁中的时间客观性	(82)
四、音乐变革中的时间客观性	(83)
第二节 音乐心理时间的客观性构想	(84)
一、音乐表现需要客观性	(84)
二、音乐研究缺失客观性	(85)
三、客观性构想的思路	(87)
第三节 音乐心理时间的客观性测量	(88)
一、客观性测量范畴的选择	(88)
二、客观性测量工具的选定	(89)
三、客观性测量标准的确立	(90)
第六章 音乐心理时间的时序表征	(92)
第一节 时序表征研究的现状分析	(92)
一、时序表征的研究现状	(92)
二、时序表征研究存在的问题	(94)
第二节 音乐时序表征的方向性	(96)
一、音乐时序方向性的材料构成	(96)
二、音符时序表征方向性的量性证据	(97)
三、音符时序表征方向性与心理时间的关系	(100)
第三节 音乐时序表征的强度性	(103)
一、音符时序强度性的材料构成	(103)
二、音符时序表征强度性的量性证据	(106)
三、音符时序表征强度性与心理时间的关系	(111)
第四节 音乐时序表征的强度变化性	(113)

一、音符时序强度变化性的材料构成	(113)
二、音符时序表征强度变化性的量性证据	(115)
三、音符时序表征强度变化性与心理时间的关系	(120)
第七章 音乐心理时间的时序知觉	(122)
第一节 时序知觉研究的现状分析	(122)
一、时序知觉的研究现状	(122)
二、时序知觉的实验假设	(124)
第二节 不同方向率音程时序知觉	(124)
一、音程时序材料的构成	(124)
二、音程时序知觉的量性证据	(126)
三、音程时序知觉与心理时间的关系	(130)
第三节 不同方向率音程时序位置知觉	(131)
一、音程时序位置的材料构成	(131)
二、音程时序位置知觉的量性证据	(132)
三、音程时序位置知觉与心理时间的关系	(135)
第四节 不同动力性和弦的时序知觉	(138)
一、和弦时序的材料构成	(138)
二、和弦时序知觉的量性证据	(140)
三、和弦时序知觉与心理时间的关系	(143)
第八章 音乐心理时间的时距估计与表征	(146)
第一节 时距估计的现状分析	(146)
一、时距估计的研究现状	(146)
二、时距估计的实验思路	(149)
第二节 相同性质音符的时距估计	(150)
一、音符时距估计的材料构成	(150)
二、音符时距估计存在的量性证据	(153)
三、音符时距估计与心理时间的关系	(157)
第三节 音符时距的表征特性	(158)
一、音符时距内隐表征存在的材料构成	(158)

二、音符时距内隐表征存在的量性证据	(161)
三、音符时距内隐表征特性与心理时间的关系	(165)
第九章 音乐心理时间的审美客观性反思	(168)
第一节 音乐材料时间属性的本质特征反思	(168)
一、本质特征的时间心理学反思	(168)
二、本质特征的音乐心理学反思	(170)
第二节 音乐心理时间客观性的归因分析	(171)
一、音符时序内隐表征的方向性影响心理时间	(172)
二、音符时序内隐表征的强度性影响心理时间	(173)
三、时距内隐表征的连续性和对比性影响心理时间	(174)
四、时序的知觉期待性影响心理时间	(175)
五、时序的知觉动力性影响心理时间	(176)
六、时距估计的同化性影响心理时间	(176)
七、音乐心理时间的两大审美特性	(177)
第三节 音乐心理时间的客观性方法反思	(178)
一、音乐心理时间的客观性思路适合性考量	(178)
二、音乐心理时间客观性的范式适合性考量	(179)
第十章 音乐心理时间的审美价值反思	(181)
第一节 音乐心理时间的理论与实证价值反思	(181)
一、音乐心理时间的理论价值反思	(181)
二、音乐心理时间的实证价值反思	(183)
第二节 音乐心理时间的客观性反思与前瞻	(186)
一、音乐心理时间“材料模型”的提出	(186)
二、音乐心理时间的客观性前瞻	(187)
参考文献	(189)
附录	(198)
后记	(214)

第一章 音乐心理时间的审美追问

第一节 存在现象的审美描述

一、音乐心理时间的审美含义

“音乐是一种在时间中展现的,诉诸人的听觉的艺术形式,其本质属性是它的时间展现方式与诉诸听觉的主体感知方式。”^①从这种对音乐的基本定义中我们发现,音乐具有的最本质属性就是它的时间属性,并且它的时间属性与音乐材料本身的呈现方式(时间展现)和审美者的心理接受方式(主体感知,实质上这里的感知还应包括诸如心理表征、记忆、表象、思维等心理现象和心理过程)密切相关。从音乐审美的角度看,音乐艺术作为时间艺术的主要含义,不只在于审美者对音乐作品的符号所代表时间的机械反应,而是在特定心理特征的加工方式下在时间维度上存在的一种具有张弛、收放、紧缩、快慢等普遍性特征的艺术美。即音乐作为艺术审美存在的时间不能仅用物理性的时钟来机械地测量,而是受心理的审美认知所支配,表现为延长或缩短作品符号所代表的时间。因此,叔本华说“音乐是活的时间”,苏珊·朗格说“音乐所揭示的正是那个由生命活动本身所标示的时间”^②。可见音乐审美的心理时间与审美对象和审美者的心理特性密切相关。

在审美意义上,我们经常会把速度像节拍器一样呆板、精确的演奏讽刺为“机械的、毫无表情的、没有美感的”的演奏。虽然在平时的音乐教学和音乐表演的初期阶段,为了从技术层面准确掌握音乐的基本节奏类型、节拍的基本律动特征、乐句的基本呼吸特征、乐段之间的速度对比特征、音乐起音与收音的基本特征、音乐高潮的基本特征、旋律的基本走向特征、音乐与语言配合的基本特征等,

① 周海宏. 音乐特殊性及其音乐艺术的本质与功能. 中央音乐学院学报, 1995(1)

② 苏珊·朗格. 艺术问题. 北京: 中国社会科学出版社, 1986. 39

同时也为了让音乐审美者完全依照作品的规定速度和节奏类型,全面、清晰地体验到音乐在时间呈现方面的音响特征和情绪情感特征,我们常常强调速度的平稳和节奏的准确,但事实上在真正杰出的、具有美感的音乐表演中,速度几乎在任何观察尺度上都是一个极其活跃的变量,哪怕是在那些最为严肃的作品中也不例外^①。

如下图:

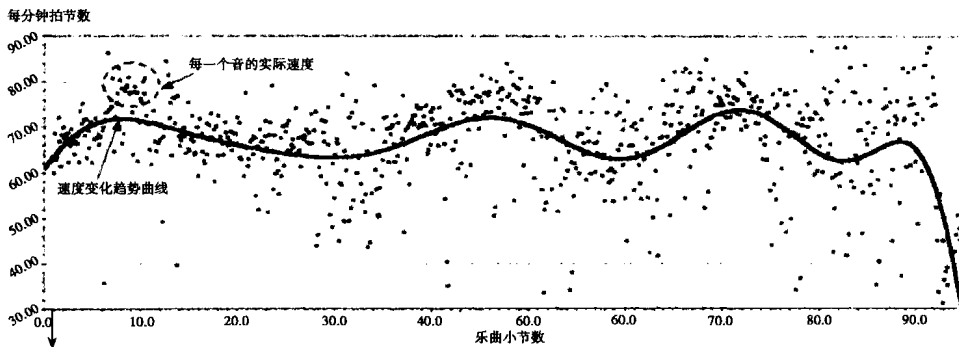

图 1-1 巴赫赋格 Bwv1001 第二乐章宏观速度分析

从图 1-1 中我们可以发现,在由号称巴赫无伴奏小提琴奏鸣曲最严谨的阐释者谢林演奏的这首赋格的录音中,速度的变化之剧烈和频繁令人惊讶:每个音的实际速度几乎都在每分钟 30 拍到 90 拍之间震荡(图 1-1 中那些散乱的灰点)。不过,如果对照乐谱我们会发现,图 1-1 中黑线所代表的速度变化的趋势,和乐曲各个段落间情绪的增长和消退较为吻合。我们把这种站在乐曲全局来观察的,乐曲总的速度和段落之间的速度波动(在这个尺度上的波动往往不容易直观感受到)称为宏观速度。宏观速度对乐曲表情的影响通常是十分显著和基础性的。在进行录音的版本比较时,我们往往会把宏观速度的比较放在首位,即评价谁演奏得较快。但是,大量研究表明,即使在宏观速度设定后,演奏家对乐曲细节的时间处理也会随着时间、地点、空间、情绪等因素而发生变化。比如演奏家通常在现场演奏时比在录音棚里录音速度会快一些;同一个演奏家对同一曲目在不同场合下的录音,乐曲的时间处理也经常会有较大出入。

那么,是哪些因素在影响音乐审美中的时间变化呢? 音乐审美中的时间变

^① 杨健:《音乐表演的情感维度》,南京艺术学院硕士论文,2004 年 5 月