

从若干崭新的视角
观察音乐世界

[德] R·弗兰德厄
H·劳厄

开启

音乐之门

aigiyinyuezhimen

视角观察音乐世

著

人民音乐出版社

开启音乐之门

——从若干崭新的视角观察音乐世界

[德]R. 弗兰德 著
H. 劳厄
金经言 译

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

开启音乐之门——从若干崭新的视角观察音乐世界 /
(德) 弗兰德等著 ; 金经言译 . — 北京 : 人民音乐出版
社, 2005. 9

ISBN 7-103-02950-4

I. 开… II. ①弗… ②金… III. 音乐史-世界
IV. J609. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 077757 号

责任编辑: 王 华

责任校对: 李景刚

著作权合同登记

图字: 01-2001-3393 号

SCHEßSEL ZUR MUSIK

本书根据德国肖特出版社 1998 年美茵茨版译出
由德国肖特出版社授权出版

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5 10.125 印张

2005 年 9 月北京第 1 版 2005 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,045 册 定价: 15.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

中 文 版 序

欧洲音乐的经典著作的作者们,大多以直线式的方法来展示音乐历史的发展。当然,这种视角和方法往往会让人产生某些误解。在音乐史的每个新时期来临之前,都会出现深刻的危机。凡在事后被称做进步的一切,在当时首先都只是有人在未知领域中进行的各种大胆的试验而已。当时有谁会预言,最早的、独立的音乐记谱法会从那些毫不起眼的教学用符号(纽姆符号)中发展而来?要知道,所说的这些符号当时只是教会的神职人员记写在圣咏的唱词上面,作为帮助记忆的手段而已。还有,当时有谁敢预先断定,从那些简单而又笨拙的、以平行四度和五度来演唱某些旋律的尝试中,会发展出四声部的非凡艺术?

为了更好地理解欧洲的音乐史,本书向读者提供了一些崭新的视角。这里,我们有意识地排除了编年史的方法。为了理解欧洲音乐史中多层面的音乐现象,我们除涉及专门的曲式和体裁的发展线索外,还从社会学和哲学的角度加以阐述。本书共分14个章节,并以此展示了理解音乐这一复杂现象的关键所在。这些章节分别解释了其中的各个组成部分,正是他们对欧洲音乐的整体现象负有全责。

本书以一个十分简单的问题开篇。该问题就是:人为什么需要音乐?在教堂和在音乐厅,在电台或在电视台,音乐是否到处都在履行着多种多样的社会功能和心理功能?

其他一些章节涉及的题目是变革、交流、标题音乐、戏剧形态等。当然,这所有的不同参数都从时间(Zeit)这一角度来加以概述。无论

是一个民族的音乐,或是某一个人的、还是哪一大洲的音乐,都是这样一种艺术:它感受时间,组织时间,塑造时间,从宗教或哲学的角度解释时间。欧洲音乐是在从客观的角度可加以测定、并用乐谱可加以固定的时间的基础之上,始终反映着主观感受的时间。所以,人们是在创作与表演、书面传承与口头传承、感性与理性的辩证关系中实践并使用着欧洲音乐。

[德]莱因哈德·弗兰德 赫尔曼·劳厄

2003年4月6日于汉堡

目 录

第一章 人为什么需要音乐——论音乐在现代工业 社会中日益增长的重要性	(1)
第二章 音乐是如何发挥作用的 ——原动力和动因；放松和静思	(14)
原动力和动因	(17)
放松和静思	(21)
第三章 用三种不同的方式欣赏音乐和体验音乐	(26)
音乐与听觉	(26)
语言性音乐欣赏	(27)
生物性音乐欣赏	(29)
伦理性音乐欣赏	(33)
第四章 音乐文化的胚细胞——口头传承	(37)
口口相授、代代相传	(37)
无文字部落社会的音乐	(40)
古代高文化音乐	(43)
古代以色列音乐	(48)
民间音乐——从摇篮曲到送葬曲	(50)
20 世纪的传播音乐	(55)

第五章 音乐史的胚细胞——书面传承	(65)
从文字到乐谱	(68)
复调音乐的记谱	(73)
寻找记录节奏的方法	(82)
西方记谱法是科学与艺术间的共生现象	(90)
第六章 从管风琴到合成器——偏爱键盘乐器的秘密	(93)
第七章 革新——欧洲音乐史的前进动力	(105)
新艺术与格里高利圣咏危机	(109)
佛罗伦萨的卡梅拉塔会社与复调音乐的危机	(114)
19 世纪的音乐革命者——柏辽兹、李斯特和瓦格纳	(120)
反意志的暴动者——勋伯格	(125)
世界主义者和“野蛮人”——斯特拉文斯基面面观	(129)
第八章 什么是教会音乐——从基督教教会精神中 诞生的西方音乐	(133)
教会音乐的源头——希伯来人的诗篇颂唱和希腊人的“乐”	(134)
旋律的独立——花腔式的唱颂	(141)
从附加段和继叙咏到新教音乐	(144)
第九章 《邀舞》——音乐是如何让我们翩翩起舞的	(149)
部落文化祭典礼仪中的舞蹈和心醉神迷	(149)
古代高文化寺庙中的宗教舞蹈	(152)
狄俄尼索斯崇拜中的丰产舞蹈	(153)
舞蹈与基督教	(154)

中世纪的舞蹈音乐	(156)
文艺复兴时期舞蹈音乐的大繁荣	(158)
小步舞曲的胜利进军	(162)
圆舞曲	(163)
玛祖卡舞曲与民间音乐的解放	(166)
20 世纪的舞蹈音乐——从步态舞曲到摇滚乐是否回到了 “野蛮状态”	(169)

第十章 壮丽辉煌的音乐戏剧世界——从“有音乐的

戏剧”到音乐剧	(175)
音乐被逐出教会	(175)
从牧歌到歌剧	(177)
文艺复兴时期个性的发现	(186)
17 世纪时歌剧的大繁荣	(187)
莫扎特进行的管弦乐革命	(189)
瓦格纳的戏剧性乐剧	(192)
威尔迪使意大利歌剧达到了尽善尽美	(195)
音乐剧	(196)

第十一章 作曲大师

作曲家——为艺术服务的创造性音乐家	(204)
巴赫——为教会服务的最后一位作曲大师	(209)
贝多芬——音乐天才的完美化身	(217)

第十二章 交流——成功地接受音乐

爱情歌曲——歌中之歌	(228)
------------------	-------

从应答式歌唱到协奏曲	(235)
器乐协奏——独奏者与乐队的对话	(243)
弦乐四重奏——四个表演家之间的交互作用	(246)
莫扎特的钢琴协奏曲——独奏、管乐和弦乐之间的交互作用	(248)
贝多芬的交响曲——音乐交流的微观世界	(256)
应答式的音乐活动在布鲁斯中再生	(262)
音乐与媒体	(262)
 第十三章 音乐与个性发展	 (267)
儿童和青少年生活中的音乐	(267)
媒体时代的音乐教育	(270)
音乐是塑造有意义生活的一种样板	(272)
 第十四章 音乐或者艺术与时间共舞	 (275)
附录一 部分参考书目	(283)
附录二 人名表	(292)
译后记	(312)

第一章 人为什么需要音乐

——论音乐在现代工业社会中日益增长的重要性

历史上从来没有像今天这样,有那么多人那么经常地从事音乐活动。音乐不仅被青年人、也被成年人称做最喜爱的业余活动。所以,社会学家勒斯纳把当今的社会称做“音乐社会”。由于视听技术在记录和传播方面正呈现出革命性的大发展,未来音乐的传播将日益扩张。与音乐打交道似将取代持续增长的、对于物质产品的消费,并将防范人们的需求总量的泛滥。由于录制和保存音响的技术条件日臻完善并日趋合理,无论哪个时代、哪个阶段、哪种风格和哪种门类的音乐,均以前所未有的规模,向包括经济条件并不很好的各类听众开放。

与音乐的这种在数量方面不断增长的重要性相同,音乐在质量方面的重要性也日渐增强:音乐在人们的生活中占据有越来越重要的位置,当我们考虑到人类面临着各种经济、生态和社会问题时,情况尤其如此。音乐越来越成为不可放弃和必不可少的东西,因为音乐面向了所有的人,因为音乐能够抵制人们精神、思想和身体的分裂,能够防止人们个性的崩溃,而技术的急剧发展将大大加快人们个性崩溃的速度。音乐有助于认知、情感和心理活动方面各种发展过程之间的协调一致和完整统一,所以,音乐能够促进人思想的成熟,能够促进人的个性结构的稳定。就此而言,音乐能让人与自己、与他人和解,音乐能克服人

的内心分裂。由此,音乐能平衡人与自身的关系和与他人的关系,能使这些关系变得正常并巩固这些关系。音乐能化解心理冲突和社会冲突,并因此能维护和平和促成和平。

就此而言,音乐是否得到了文化政策和教育政策方面的扶持,对于当今的工业社会而言,确是一个至关重要的问题。

音乐对于人的这种特殊意义,从学术角度可从以下几个方面加以说明:

1. 音乐的人类学意义,音乐的独立于社会现实、并可在人的特定结构中找到根据的意义,一方面源自人类的历史(种系发生学),另一方面源自个体人的发展(个体发生学)。要是没有声学现象和音乐现象,无论是种系发生学,还是个体发生学,都不可想像,对于这两者而言,音乐是一种必不可少的要素。无论在行为研究领域,还是在文化人类学或者民族学界,对这一观点均无争议。

2. 音乐对于当今社会和环境的重要意义,亦即音乐的社会生态功能与人类的历史,与种系发生学有关。也就是说,从历史的角度可以证实,在众所周知的人类历史上,还不曾出现过没有音乐的社会。教育学家、环境学家皮希特依据这一无可辩驳的事实,在他的一篇名为《社会为什么需要音乐》的文章中,得出了这样的看法,就人文生物学角度而言,没有音乐的社会是没有生存能力的,因为音乐是人类生存所必需的文化环境之一,而且它还有利于维护和恢复生态平衡,皮希特论证道:“就人而言,完全受制于文化领域的环境(该文化领域由人自己创造,而且它是人类生存不可或缺的条件),亦即完全受制于所谓的‘第二自然’的环境,正在走向自然的、从生物学角度形成的动物环境。文化成了人类‘自然的’生存条件。例如,文化充任了‘生态小生境’^①,尤其

^① 小生境系指一种生物在生物群落中的生活地位、活动特性以及它与食物、敌害的关系等的综合境况。——译注,下同。

在大城市,由于具有生态平衡的自然风光遭到破坏,就出现了这种生态小生境。”

所以,在我们的这个工业社会和“业余时间社会”里,文化的重要性正在不断增强。

美国未来学家奈斯比特认为,将出现一种“文化繁荣,一个新的文艺复兴。”他还引用了纽约大都会艺术博物馆前馆长霍温的看法:“我们正生活在一个对艺术入了迷的时代。我们的文明已将艺术和不朽相提并论。”奈斯比特的预测走得更远,他认为,在今后几十年间,艺术将成为一种占统治地位的业余活动,它将替代体育的地位。

应联合国教科文组织的约请,里德等人曾为《人与艺术》(Der Mensch und Kuenste, 1970年日内瓦版)一书撰写了《艺术在社会中的作用和任务》一文。海曼在他的导论中,把艺术概括成下述概念:“艺术是发现,是深化,是表达,是叙述,是转告,是阐释,是变化,是提高,是组合,是条理化。”

在活页集《文化经理人:成果构想与工作帮助》(Der Kulturmanager; Erfolgskonzept und Arbeitshilfen, 1992年施塔特贝根版)中,作者是以下述几个方面来表述艺术作用的:

艺术能帮助高技术取得成果;

艺术将成为扩大意识的一种方法;

艺术能构建新的认同;

从审美的角度对生活世界和艺术做出评判,能帮助人们在日益复杂的环境中生存;

艺术与生活将融为一体;

生活将复制艺术;

艺术家将成为社会一体化的形象;

创造艺术将创造各种崭新的现实;

艺术将成为经济的开路先锋；

艺术将成为经济与社会之间的、具有创造性的缓和剂。

正如问卷调查所证实,已经有越来越多的人认识到,对于提高生活质量而言,文化和艺术是十分重要的因素。音乐、戏剧、美术和博物馆等领域的繁忙景象,已经充分说明了这一点。文化领域所出现的重大事件,也充分证明了人们正在越来越多地从事文化活动的趋势。文化不是一种可以放弃的装饰物,文化具有其存在的价值。所以,这一看法不仅涉及个人,而且涉及人类的整个社会:“文化成了关系到我们当今社会前途的重要问题。……没有文化、没有思想道德价值、没有有价值的创作、没有理想,那就不会有社会的存在”(克贝尔,1992)。

最后,文化作为一种形象因素、一种标准因素,作为一种创作潜能,在大中型企业的哲学中成了基本的因素。

目前,人们加强了对于文化和艺术活动的积极参与,加强了企业文化,尤其加强了职工与企业的相互认同。所以戴姆勒奔驰汽车公司的克莱纳特认为,“对于一个不断进步的企业而言,积极参与文化和艺术活动是绝对必要的。”

要把文化艺术理解并看做个人“生存关照”(Daseinsfuersorge)的工具。艺术是一种不可或缺的“食品”。维尔瑙尔曾提到过“这一多余物的不可或缺性”。

文化能产生经济效益,因为文化领域是一个具有扩张能力的市场。文化能创造劳动岗位,因为文化领域的就业者是劳动力市场的重要政治因素。

所以,在危机时期偏偏再要节省文化方面的支出,也是不负责任的:“文化不是奢侈,它既不是那种我们可以放纵享受、也不是可以随意勾销的奢侈。文化是保障我们内心生存的精神基础”(魏茨泽克语)。所以,恰恰在危机时期,要有反向的运作,因为这时不能节省,尤其不能节

省文化方面的开支。因而文化政策是更好的经济政策和社会政策,同时,它也是对未来的投资。例如,这表现在国家与国家、城市与城市之间的相互竞争上,诸如在对有兴趣落户的企业和对高素质员工的吸引力,对各种会议、对博览会和对休假者和旅游者的吸引力等方面。这里的“软性”标准因素(文化也在此其中),正发挥着越来越明显的作用。所以,“城市的文化市场”日益重要。鉴于上述原因,各个领域里的文化需求都在不断增长。

音乐环境必然是文化生存条件之一,这是毫无疑义的。因为正是由于音乐的物理特性,它成了一种几乎无处不在的环境因素。因为人的听觉系统始终“处在接收状态”,所以他就一直与声学环境保持着联系。声学环境包围着无法逃避的人,它从四面八方全方位地对人产生作用,而人无法摆脱这一环境;因为人可以闭上眼睛,却无法关闭耳朵;人可以转移目光,却无法转移听觉。

3. 不仅行为学家、人类学家、民族学家、社会学家和环境学家,都指出了音乐对于儿童所产生的重要作用,而且神经科医生和神经生理学家也都证实,基于人的植物神经系统的特殊结构及其特点,它对声学 and 音乐的刺激有着极其特殊的敏感反应。与其他感觉器官相比,人的听觉系统的敏感度要高得多:正如神经生理学研究已经表明,听觉细胞对极其细微的刺激能(Reizenergie)都会做出反应,其微弱程度大约是引起触觉细胞做出反应的刺激能的千万分之一。所以,听觉的敏感性 with 触觉的敏感性是不可比较的。此外,基于人类知觉系统的神经生理学特点,与视觉相比,听觉与情感有更强的联系。所以,耳朵比眼睛有更多的渠道通向情感。这一观点的基础主要是,在耳朵与大脑的情感中心(亦即所谓的边缘系统)^①之间存在着直接连接。可从种系发声

^① 边缘系统系指脑的一组皮质下结构(如丘脑下部、海马和杏仁核),尤与情感和动机有关。

学的角度来论证人类听觉的这一特殊敏感性:如果我们从人类史的角度进行考察,那么可以得知,耳朵最初曾履行过性命攸关的“报警感官”功能,因为即使在睡眠状态,人的听觉也必须做好接收准备,以便能够知晓即将临近的危险。

尽管环境状况发生了变化,但是听觉的这一基本素质并未发生变化,听觉依然是“唤醒感官”,它作为“预警器官”,会对唤醒刺激和其他警报信号做出特别强烈的反应,以便在瞬间激活人的整个肌体,这也就是说,它处于预警状态之中。一方面,由此形成了人类听觉的极端敏感性和巨大区分性;另一方面由此产生了一种强烈而又深刻的影响,该影响源出自声学印象,而且,它从精神、思想和身体等方面把握着人。这一人类学认识,对音乐的巨大威力做出了科学的解释和论证,应该利用音乐让儿童健康发展和实现自我,而不应该用音乐为实现外来控制服务、为经济利益服务。

即使从个人发展的角度(亦即个体发生学的角度)看,听觉也具有特殊的意义,人的听觉在出生之前的阶段就得到了发展。目前已经证实,婴儿在出生之前对声学刺激已有明显的反应。

克劳泽关于“出生之前形成的语言”的研究表明,婴儿在未出生之前,“就已经在母亲行走时有节奏的摆动中、在她声音很大的呼吸时有节奏的一上一下中、在她的心脏有节奏的跳动中”,听到和体验到了母亲。“当分娩以后,婴儿与母亲的分离则意味着这一原始体验的丧失。新的生活空间不可缺少相应的‘声学—节奏刺激’。在一些仍与大自然密切联系的民族中,母亲们至今把孩子抱在怀里或背在背上。即使在母亲劳动时或在舞蹈时,孩子们也紧靠着母亲,听着母亲心脏的跳动,参与着母亲运动的节奏。婴儿的摇篮就是这一习俗的一种虽已枯萎、但仍在发挥作用的遗存。许多人都认为,这种声学—节奏的原始体验,对人的一生都有决定性的影响。”与听到弱音比较,新生儿对强音

的反应是加大动作,加快眨眼,而且此时他的呼吸急促。几日龄的婴儿就能区别音高。而视觉一定要在出生几周后才有可能具备区分物体的能力。

在利用“节奏—音乐事件”来克服新生儿“分离恐惧”的试验中,音乐的这种发展心理的功能,得到了强有力的体现。

新近的经验性研究,也证实了音乐对于开发智力和想像力的重要意义。雷韦尔斯在他的《音乐—智力—幻想》一书中公布了有关的成果。研究表明,无论在婴幼儿时期、还是在学龄阶段的原本性音乐(Elementare Musik)教育和运动教育,都会对儿童产生能从理论上得到证实的正面影响。

克劳斯迈尔在他那部出版于1978年的著作《从音乐角度进行表达的乐趣》中,从弗洛伊德理论的层面上,阐述了有关音乐的心理分析意义。其中,他研究了几月龄婴儿的行为方式。按照克劳斯迈尔的观点,人借助歌唱和音乐活动,能够“形成他的欲望冲动”,能够“表达他的情感潜能”。因而,音乐履行着一种完全是原本性的、必不可少的人类学功能。没有音乐,人就失去了他的身体平衡和身心和谐。

最近,贝伦特在《面向梵天——世界就是音响》一书中也指出了这一点。他尤其提到了非欧音乐及其在现代工业社会中对人的重要作用。“音乐无国界”。这一口号意味着,世界任何地方的人,都具有相同的人类学素质去面对音乐的作用,正如祖潘在其《音乐人类学》一书中对此所做的断言,因为“音乐最强烈地表达了人在其文化中创造的情感冲动”。(克劳斯迈尔语。)

在任何时代,表达情感冲动的愿望或者欲望都是相同的。

但是,如果一个人让他自己的部分活动融入技术结构(technische Apparate)之中,那他的活力就会降低,他在情感冲动方面的表达可能性就会因此而丧失。如果人的情感不能得到释

放,表达的愿望因此将长期被抑制,他的行为就会失去平衡。但是,如果中央情感领域始终或多或少受到压抑,那么,人将会变成什么样?社会将会变成什么样?如果感情被窒息了,人性是否也就死了?或者,欲望表现是否会在某时某地以破坏和攻击性欲望的发作而爆发?在一个技术化程度已经达到敌视生活的世界里,难道不必把音乐看作是自我实现的一种源泉和达到社会和谐的一种机遇,而加以重新发现和进一步开发?(克劳斯迈尔语。)

克劳斯迈尔从人的基本运动需求中推导出演奏乐器的行为学意义,而我们可在人类早期文化,当然也能在儿童身上观察到人的这种基本运动需求。运动伴随着歌唱。而这类运动则通过有节奏的拍手、跺脚等方式,以后又通过噪声乐器和打击乐器从声学角度得到强调。由此又发展形成了演奏乐器的各种动作,克劳斯迈尔把这些动作解释成:在表达或多或少有区别的、专业化的、通过其进程又得以标准化的运动需求。“就管乐器而言,这一点主要通过呼吸得到充分发挥,而就弦乐器而言,则通过肢体的运动得到实现,当然,就管风琴而言,四肢的运动必须十分协调才行。”

克劳斯迈尔把“表达愿望”称做“演奏乐器的能量源。而该能量源的源头来自一种过度的、无法被引往其他地方的欲望能。当然,这种欲望不能直接进入器乐演奏之中,而只能作为‘我的能力’进入其中。”

游戏^①理论的意义与音乐行为学的意义具有密切的关联。克劳斯迈尔和里希特曾尝试把游戏理论的知识运用于音乐领域之中。

游戏是存在于人类中、包括存在于许多动物中的一种前社会事实,亦即一种全人类的、人类学意义上的事实。“游戏是任何文化的一个

① 此处“游戏”一词的原文为“Spiel”,该词有玩耍、娱乐、表演、演奏、演技、比赛等多种含义,读者阅读时请稍加注意。