

音响美学初探

徐文武 著

音响美学初探

徐文武 著

中国广播电视出版社

(京)新登字 097 号

音响美学初探

徐文武 著

中国广播出版社出版发行

(北京复外广播电影电视部灰楼邮政编码 100866)

北京文化艺术印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 32 开 7.125 印张 152(千)字

1993 年 3 月第 1 版 1993 年 3 月第 1 次印刷

印数:1—3,000 册 定价:5.50 元

ISBN7—5043—2239—3/C·25

目 录

我的音响美学观(代序)	(1)
音响美学和艺术起源	(7)
音响美学与有声语言艺术	(46)
音响美学与人体旋律——音乐	(88)
试论广播编辑的音响意识	(139)
艺术语言音响一席谈	(151)
“效果音响”求证	(160)
哭和笑的艺术	(169)
“口吃”的艺术	(175)
略论骂的价值和骂的艺术	(178)
歌唱艺术和话筒朋友	(184)
音响艺术的“性”表现	(188)
从“霖芬桥”看广播剧的音响美学原则	(193)
诗的语言 语言的诗	(203)
评《真与假》	(206)
广播剧界说探微	(214)
广播剧的要素在哪里?	(219)

我的音响美学观

(代 序)

请你静心、闭目、合十，让想象振羽翬飞，寻索红尘晦森，烟霭云霓，河汉雷霆，还有那太阳的记忆，月亮的向往，神游150亿年前的天地朦胧；匍匐然，一声其大无比的音响，使混沌初开，风吼雨泣，裹挟着一个无生命的神秘宇宙。这辐射般巨大的音响，射出了地球、月球、太阳和星系。带来了光、带来了雷、带来了电、带来了气、带来了水……好一个七彩环绕的音响世界，好一派山西醉鼓般热闹盛景。只可惜独缺呆头呆脑的你、我、他。不知在哪里窃窃窥盼着音响的开拓和创造。假若没有生命，宇宙真的毫无意思。然而，宙斯并不晦气，也不懈怠，依然酿造着音响之魂，企盼着主人的来归，以展示他后备文化意义的崔嵬。大约又经过110亿年，地球上的“原始汤”在阳光、雷电、风雨的暴怒鞭挞，温情抚慰下；在自身内部激荡的音响煎熬中，宇宙间第一个生命细胞，在母亲——“原始汤”音响里，神奇地诞生了。宇宙——音响母亲培育儿女的摇篮。30多亿年前，脊椎动物演变成功，3000万年前，人科动物昂然站立；800—1300万年间，人类唱着跳着走上圣坛。永不忘，音响母亲的孕育之恩。不信，请看今世母腹中的胎儿，不就是精子和卵子碰撞音响的造化吗？那母腹中的胎盘，不正象创造

第一个生命细胞的“原始汤”吗？今天，科学家证实，对后几个月的胎儿，用一个袖珍耳筒式录音机固定母亲腹部，按时给胎儿播送舒缓轻柔的音乐音响，出生的孩子聪明绝顶。悲哉！胎生人类，背叛了祖先——法力无边的音响之神。由于缺乏音响的胎教和音响的婴幼儿教育，所以今人尚未达到人类50%的聪敏。在文学史上，从山石崩裂的音响中，降生的大智大勇者孙悟空，却被压在大山之下，后来虽然复出，又怕他智慧超人，便给他死死套上个紧箍咒。横溢的才华，被愚蠢压抑，魑魅魍魉，得以逞强，能工巧匠，被嫉贤妒能者煎了烧饼，历史，可悲的现实！

回归吧！——回归！

回归到原始公社的无私，回归到人类那一段漫长自由的音响世界，那里正是音响美学的处女地，辉煌的人体旋律的大展厅。

自从人类把温柔多情的“音响语言姑娘”嫁给“文字符号”这小子，他的大男子主义可就害苦了贤淑的“音响语言姑娘”。无异于作茧自缚，把自己的思想连同手脚一起网住，且心甘情愿闷在瓮里，自以为躺在那安乐窝中。警钟猛然敲响，欲求生存、求出路、求发展，必须狠心咬破那密密层层网丝，象蚕蛹那样，冲出去，冲出希望！寻找上古黄帝之大臣雷公公教，接受他醒世觉悟的洗礼，迎迓开天辟地时那遥远年代第一声春雷，回归崭新的电声音响世界，让毛脚小子“文字符号”的作用大大衰退，解放人类的音响思维。让人类文明的能量，超过雷霆，让缪斯的光辉，连同昼夜一起照亮！愿人类的情侣，都作萤火虫之恋，没有伤害，没有淫乱，没有强从，在热烈闪光的音响语言的三揖三福中喜结良缘。

我们人类发展到今天,本应该有本领作银河游。然而,蠕蠕可怜的万物之灵们,依然没能消除爬的低能,今日刚刚尝试着走出地球。因为他犯了一个篡改历史的错误,创造了文字符号,埋没了音响语言,从而削弱了活跃的思维。所以,至今在数学方面,还未能解决那个“ $1+1=?$ ”的问题;在神经科学上,还未能揭示大脑的全部奥秘;对于艺术,总在表象上耍把戏,忽视了音响内涵的伟大艺术魅力。根本不承认先有音响艺术,而后才派生了属于音响的画面和雕塑艺术。特别是那些符号派,视觉主义者们,硬把音响艺术的父母辈,贬黜为艺术的儿孙辈。把主宰作用的艺术音响,作为画面的任意填补。情节不够,音响来凑。殊不知,任何艺术,都是音响的伟大建筑。反证亦然。就象雨果所称:巴黎圣母院是“一个巨大的石头交响乐。”

人类历史,其实就是一系列宏伟而妙微、典雅而清铄、壮丽而乖巧、玲珑而秀实、幽眇而博大的音响建筑史。从人类创作的第一支歌、第一个舞蹈、第一首诗、第一幅画、第一尊雕塑,第一座建筑……到今天的交响乐、民族史诗、大型歌舞、电影剧、广播剧、电视剧、舞台剧……各种不同风格,不同流派的绘画、雕塑和摩天大厦等等艺术品,无不是艺术音响玉树上结出的诱人果实。所以,我认定艺术起源于音响。艺术的根寻到音响,再无根可寻。音响不但是艺术之源,而且是开天辟地之神力。音响造就了宇宙,音响造就了人类、音响造就了自我意识,音响造就了艺术。艺术,是音响(语言音响、社会音响、大自然音响)群体审美组合再现人类心灵的社会现实生活的典型表现。它可以是形象的,也可以是非形象的(象诗歌和音乐等)。艺术绝对不可能是符号组织起来的生活再现。语言符号——文字,在整个艺术创造过程中,只起一个记录员的作

用,而且是永远不那么称职的。因而,从本质上讲,艺术不是通过塑造感性形象,反映社会生活的,也不单是表现作者对生活的审美评价。因为只停留在感性形象的塑造上,不可能是真实的艺术,更不可能是深邃的艺术,只停留在作者对生活的审美评价上,不可能是大众的艺术,更不可能是整个社会人生的艺术。艺术不单是音响群体审美组合再现人类心灵的社会现实生活的典型表现,而且是作者集中人民群众连同自己对社会生活进行审美评价的反思和享受。失去音响,艺术便一命呜呼!

我深信,人类艺术和人类生活,必然回归那崭新的音响世界——高保真立体声音响的世界。

音响可以创造人类最高级的物质文明和精神文明。现代高科技,都是音响神话的现实;

音响可以使植物茂盛,蔬菜鲜美,六畜肥壮,庄稼丰收,听音乐的苹果、西红柿……可以长成足球大;

音响可以使人长寿,让人俊美,乐音使歌唱家的生命之树长青,比不唱歌者寿长 20 岁,世界本应该属于音乐的人类;

音响可以翦除癌症、艾滋病和尚未发现的一切疾患病疴,《江南丝竹》可医治神经官能症,贝多芬《第九交响乐》,可治情绪不安、疼痛病。这决不是吹嘘猎奇,我国春秋战国时期,就有音乐治病的记载;

音响可以使人类与动物进行“语言”沟通,让我们共同维护生态环境的平衡,和睦相处在这个美好的大自然界的家庭中;

音响可以丰富人类智囊,使其聪颖敏慧,强化思维功率,给予飞天的本领,凭添审美情趣,创建丰富多彩的音响人生;

音响赋予花以花魂、花语，“我真心爱你”就是玫瑰的花语。花钟情，人可意，从而让你滋生爱的执著，性的高洁，不知老之将至，永葆青春；

音响的“原始汤”中，酿造了世界上所有动物的血液，所以血红素都是一样的，所以高级动物能够听懂虫界的情话，鱼界的欢乐，鸟界的对歌……

大凡举世闻名的艺术巨匠，无不是音响艺术造型的大师。人类对于音响艺术的创造和认识，尚处于童稚的年龄，不幸，又被魔法般的符号所困惑，因而，人类的艺术品，至今缺少惊世之辉煌！

虔诚地祈求音响之神，给我们人类灵气吧！引导我们回归轻柔舒展，管弦嘈切，色彩绚丽，灵魂圣洁的音响世界。我们必须挣脱符号的羁绊，宏图大展。让音响信函、音响文件、音响书报、音响名片、音响小说、音响诗歌、音响绘画、音响雕塑……代替符号的蹙脚和折磨，节省黄金般珍贵的时空，创造高能的音响艺术，定能走进音响的自由的必然王国。就连我们手中的笔，再不是专门制造束缚人类思维的符号的工具，而成为录、放、收、存各类音响的忠实朋友。“输入千言万语，奏出一片深情。”人们一天的工作和生活，写作和思考，再不必担心符号的困扰，而变成一只魔笛，储存在笔管，语言符号，自觉退居二线。回归音响世界，是人类社会发展的必然！正如马列主义所断言，人类要摆脱自然的奴隶地位，必须认识不依赖人的意志为转移的自然规律，一经认识这一规律，便成为自然界的主人。

这就是鄙人研究音响美学的要旨。

掌握音响美学，会使你的太阳更神武；

掌握音响美学,会使你的月亮更飘逸;
掌握音响美学,会使你的梦幻更温馨;
掌握音响美学,会使你的恋情更甜蜜;
掌握音响美学,会使你的人生更惬意……

音响美学,音响物质运动规律的审美评价学,定会在人生的道路和艺术的旅途中大放异彩!不要怕世界的末日就会到来,音响——主啊!自会拯救你!如果真有那么一天,世界上只有一个人存在的时候,不论他是男人还是女人,都不必悲伤,庆幸你,是幸运者,唯有你独享音响的真谛和妙趣。就象一篇25字的精巧的科幻小说所讲:

“地球上最后一个人独自坐在房间里,这时忽然响起了敲门声……”

啊!门声!响彻寰宇的门声,情真意笃的门声,震撼心灵的门声,唤醒绝望的门声,拯救人类的门声!正是这门声的音响,给就要坍塌的地球支起金刚砥柱,给即将灭绝的人类带来昂扬的生命!

呜呼——音响!呜呼——艺术!——永恒的美好心灵!

鄙人十年寒暑,研究音响美学,不敢说成熟。让谬种燃烧发光,照彻真理的太阳!

辛未春月古彭德馨斋

音响美学和艺术起源

(一)

窃以为，人世间若没有音响，一切便成为空幻。独有音响，可真正称得上人世间最美的客观存在，独有音响艺术，才是人世间最美的艺术。一切艺术品，都是由音响艺术派生的。也可以说，音响是艺术的接生婆。笔者如此说。绝非因为对音响艺术的偏爱，而故弄玄虚。请您静静地去思考、细细地去品味，如果人世间从此灭绝了声音，艺术是不是也会从此窒息而亡？音响，人类时时享用着它，但却不屑一顾。她不占有，辛勤地播种美、耕耘美——她是美学的老祖宗。因为她看不到，摸不着，所以被人类视为“虚假”的象征。

轰鸣的雷声，劈开乌云，洒下甘霖，展示了凛然正义；徐徐东风婀娜走来，呼唤着春光的明媚；潺潺流水，透明晶莹，带给你纯洁的柔情；鸟儿的婉转，情愫依依，拨响你心灵的琴弦；婴儿降生，第一声哭啼，是新生命的展现；工厂的机器，运动的交响，是社会生产力的蓬勃……然而，“眼见为实，耳听为虚”的偏见，至今仍被一些人欣赏。试想，你的情人，那会说话的眼

睛，毕竟代替不了眼睛的说话——眼睛是不能说话的呀！那甜言蜜意，绕千周而万匝，到头来，只有心中蜜汁欲滴的串串透鲜的话语（音响）来表达。假若你欺骗你的情人——装聋作哑，直在那玩弄滴溜儿牌子的技巧，定会把你的情人吓煞！所以我们聪明的音响艺术家（不止是音响艺术家）绞尽脑汁，追求语言（音响）的高境界和纵深感，一句话可唤醒死神，同时也能把一个纯洁的生命打杀。一首江南丝竹，带给你轻松愉快；一曲绛州鼓乐，表现了中华民族勇敢、豪放和战无不胜的英雄气概。1949年10月1日的礼炮，一下子把960万平方公里沉睡的土地唤醒；一声“红卫兵万岁”，把10亿精灵感染得如痴似傻……这不就是“音响”的神奇吗？这不就是“音响”的迷醉吗？

对音响美学研究对象来说，很多事物是“眼见为虚，耳听为实”的。比如看到一把提琴，对视觉来说，只是一个片面的实体（如果摆着不动，就连背面也看不到），它的颜色，它的方位，它的形状，甚至可以看到它的投影，这些都是一些视感觉，而要捕捉它的本质，了解这琴的质量和它发出的音质、音量和音色如何，那是非通过“音响”的美学鉴定不可。由此看来，耳听比眼视的实在——实在事物的质点上。比如人的活与死，不是看他表面的能不能动，而是测定他还有没有一口气，也就是说，由测定心脏的搏动声来决定的。

一把椅子，一根钢管，一个碗，一只茶杯等等，都是这样。但在生活中往往忽视了物体的内在本质的音响个性，而只注重其可视的实体就满足了（所以容易受骗），就连视知觉的极端崇拜主义者，美国有影响的美学家阿恩海姆也不得不承认：“眼睛与眼睛之间，所能交流的意义，毕竟是有限的。”（《艺术

的视知觉》第2页)然而,我们并不否认眼睛的伟大发现,问题是,单纯追求视知觉的结果,很难对事物求其精深。特别对艺术而言,这样的结果,就不易理解事物的内涵,因而,艺术的创造必流于肤浅,甚至扭曲了艺术。艺术是什么?艺术是人类心灵再现中的表现。所谓用形象反映社会现实的典型性的艺术定义,是片面的,不够准确的。归根结底,艺术不是以反映形象为主,而是人类心灵的再现。古今中外凡不朽的作品都称其为民族魂——心灵。心灵决定形象,而不是形象决定心灵。惟此,艺术就自然贴近生活,演员的形象是随着艺术人物心灵的美丑而变化的。而最有力地揭示人物心灵的艺术手段,就是音响物质的运动。它能探索心灵的秘密,在心灵深处酿造艺术佳醇。这是视知觉无法办到的。舞台剧、电影剧、电视剧、舞蹈、绘画、雕塑等艺术形式,从表象上判断,似乎是通过典型形象反映现实的艺术品,而实质上是语言音响通过心灵再现的表现。音乐的艺术形象并不是直接通过具体形象反映社会生活的艺术品,而是通过饱含感情的心灵音响来反映社会现实的。音乐是心灵之声。

我们人类,由于对艺术认识的片面性,几千年寻根不见根,可寻到自身又不相认。艺术心灵之泉的源头到底在哪里?那不正是汨汨流淌的心灵之声的“音响”吗?

由此看来,感情认识视觉形象,理性创造听觉形象,而视觉又借助于音响的物质运动,共同创造一个总体艺术形象,它就是社会人类心灵和作家艺术家心灵的回光返照,这是何等的重要啊!

例如,一个小伙子看中一个美丽的姑娘,那姑娘迷人的眼睛频频向他传送秋波,使他如痴如醉。为了彻底了解这姑娘,

诡秘的小伙巧施一计，通过现代医学高科技，测定这姑娘的大脑和五脏六腑都是健康的，就连骨子里的骨髓也测出了分量。小伙子可谓最真实地了解到这美丽的姑娘，然而，却没有得到姑娘一句话。一个偶然的机会，他听到姑娘在房间里哭泣，一个满脸胡子的彪形大汉，从她房间里走出来，一声哭泣，使他明白了一切。由此看来，音响对于认识事物，创造艺术形象的重要了。

“音响”具有认识事物的穿透性，特别是对心灵的穿透性。她可以巧妙地通过耳膜，进入灵魂的深处和幽处。视觉是永远达不到这个境界的。所谓“看透”，甚而至于“入木三分”，是虚而又虚的。眼睛的光线是很娇弱的，一张薄纸就制服它。它只有借助于太阳和其它发光体，方能发挥其作用的。而音响，是禁锢不住的，因为他的穿透力，是由声源的自身音强产生的，目前尚未有音响穿透力的克星。

因为一声巨大无比的音响造就了宇宙，试想，还有什么巨大的力量，能够和这一声音响相比拟？因为至今宇宙还随着那一声 ∞ 的音响在辐射着、穿透着，使宇宙扩大着。宇宙和音响是地地道道的孪生兄妹。

(二)

正由于产生了宇宙和音响，所以也才造就了人类。在五花八门的音响放射中，来自闪电、太阳、地球自身的放射性能量，使无机分子变成有机分子，使它在地球上的湖泊、海洋提供的“原始汤”中定居。这世界上第一个生物细胞的产生，离不开音响的作用。“原始汤”是接受万物的音响，加之自身的和水的激荡的音响，第一个生物细胞诞生了，逐渐发展成原始的生命，

到后来发展成脊椎动物，就有了较大的分化，有的成了鱼类，有的成了鸟类，有的成了爬行动物类，有的就发展成人科动物，一种没有尾巴、可以直立行走的动物，以至到人。正如恩格斯所指出的：“从最初的动物中，主要由于进一步的分化而发展出无数的纲、目、科、属、种的动物。最后发展出神经系统获得最充分发展的那种形态，即脊椎动物的形态，而最后在这些脊椎动物中，又发展出这样一种脊椎动物，在它身上自然界达到了自我意识，这就是人。”（《马克思恩格斯选集》第三卷第456页）

我深信，生物是在音响的孕育中诞生的，由生物发展而成的人，也离不开音响的孕育。我怀疑猿猴变人，并非羞于祖先的奇丑。因为生物的演变过程是复杂的，且具有规律性。就是同科属的生物演变，也都严格遵循着自身规律，而不是突然从这一种属变成另一种属。何况那时尚未有今人改变性别的医学高科技。人由生物发展而成，本来就是既能爬行又能双足行走的动物。他们很可能成批成批从海里走出来（或大海转移而留在陆地），喜欢上了绿茵茵的大陆，有的动物对他们是友善的，有的动物是怯生生的，而那凶猛的动物或许向他们发起攻击，出于防卫本能，这时他们会直立起来向敌人发出威严的警告。那凶猛的动物由于从来未看到过直立的动物，便立刻害怕起来。他们取得胜利之后，从此“人科动物”便常常直立起来行走以壮其胆。或是因为生活的需要，站立起来摘取树上的果实，要么同伴嬉戏而站立。由于直立的功能大于爬行的功能，人科动物便站了起来，而爬行渐渐退化了。可是直到今天，高智能的人，也会爬行的，不过它从一种需要转化为一种丑行。从最近乌干达的森林里发现的一群与当地孩子差不多相同的

一群 12 个猴孩中，也可断定，人并不见得是猿变的，而有这一起过渡作用的人科动物演变而成。这又是一个佐证。

我为什么断定“人”是从大海里走出来的呢？因为任何生物都是离不开水的，人也不例外。从现代人的习惯和特征看，人和海里的哺乳动物有很多相似之处。首先人是离不开盐的，而人是喜欢水的，洗澡是一大乐事，生下的婴儿都喜欢水。法国有位医生米歇尔·奥当，在巴黎建了一个水下产科医院，许多婴儿就象海豚那样水下出生。他出版的《水与性》一书认为：人与海豚比类人猿更相近，人类的直接祖先也许是设想中存在于类人猿与人类之间的过渡生物——水生灵长目。他实验的结果是，海豚流泪，乳汁、皮下脂肪层、曲伸自如的脊柱，通过声音交流复杂的信息都与人同，而人猿都不具有这种特点，只不过表面与人相象些罢了。就象符号派的艺术学那样，追求的是形式的相同，而忘记了本质的内在区别。特别是忘记了音响语言符号的本质所在。

在历史传说中，人的产生，亦是离不开音响的。有一种说法，人类是被风从月亮上吹落到地面上来的。这一吹一落，不就产生了音响吗？还有一种说法，人是由一只怪鸟的卵孵化而成的，那破壳而出的婴儿不就产生了音响吗？天神女娲造人，不是把泥摔得巴巴响，使其达到一定粘度，才捏成人的吗？古希腊学者中，有人认为，人是由鱼变来的，美人鱼登上大陆，鳞片脱落了，尾巴脱落了，就变成了人。这一变，也是离不开音响的。因为鱼是唱着、跳着变成人的，所以今人又会唱歌又会跳舞。

神话传说虽然不尽是事实，但也有它偶然言中的可能性。最近英国一位人类学家大胆设想，地球上三分之一的人类是

外星人与地球上的原始人交媾的果实——蓝眼睛人。去年西德有一位人类学家劳·沃费滋博士,他和他的10名探险队员在印尼婆罗州的原始森林内,发现了一个史前人类部落,那里的婴孩,全都是卵生后而孵化出来的(1990年2月23日《羊城晚报》)。如此看来,人类起源的历史恐怕要重新改写。照邓福星同志的“艺术起源与人类起源同步”说,蛋壳里变出来了人,那么蛋壳里也应该变出各种艺术品来了。

当代,在艺术领域里,人们把视觉的作用提高到主宰的地位。如此,艺术的大灾大难就临头了。

试问,被艺术家捧得天花乱坠的视觉,如果不通过音响(语言音响以及大自然音响、社会音响),思维是无从认识事物的。阿恩海姆的“视觉思维”说无异于生编硬造的邪说。视觉是外在世界信号的一个接收部门,它一无语言的组织功能,二无想象的创见功能。文字语言也是不具备思维能力的,唯独音响语言 and 大脑浩如星辰的思维细胞的活动才产生思维物质,所以是非常抽象的。思维是大脑思维系统通过音响语言材料认识事物的活动。视觉无法完成这一活动任务。视觉无非是一种反映物体影象(很难反映实质)的机械,就象一部照相机,还要靠光源才起作用。视觉一不产生感情,二不产生理性。人们认识事物,判断事物,表现感情,是在语言音响信号的基础上进行的。这一根基是人类祖先创造语言音响时就打下的。后来创造了语言符号(文字),似乎把语言音响的实质忘掉了。语言符号是什么?是文字。是言语的记号。文字符号的内核是音响,文字符号是音响物质运动的特殊表现方式,没有语言音响便不会产生文字符号。人类祖先几乎经过上百万甚至几百万年,方从言语生活发展到文字符号表现言语的社会生活。所