

音乐美学概論

罗小平

星海音乐学院

音乐美学概论

(提要)

罗小平

前 言

音乐美学是美学的一个分支。它着重研究音乐美的本质与特征。音乐与现实的关系。音乐审美创造的规律(包括创作、表演、欣赏)。音乐的社会功能等。它与狭义的音乐理论比较。有更多的整体性与思辨性。它不过多地研究个别作品的具体情况。而是从音乐作品的整体中找出规律性的东西。揭示出音乐美的特征。它与艺术概论也不同。艺术概论是从文学与艺术的总体入手。研究其共同规律。虽然涉及音乐却没有专门研究音乐的特殊规律。音乐美学则着重探讨音乐作为一个艺术种类在艺术中的特殊性。即音乐与其它艺术不同的个性特点。

既然音乐美学是比一般音乐理论课程更为全面。系统地阐明音乐创造的基本规律的学科。从事音乐创作。演奏及音乐教育的同志。要想在实践中认识及掌握这种规律。就要学好音乐美学。这样才能从整体上认识音乐的内外规律。在实践中有意识地运用这些规律。从而获得艺术创造的自由。

第一章 音乐与现实

第一节 音乐与现实的关系

(一) 音乐与现实生活的联系

1. 音乐与言语音调的密切联系

1) 言语表情音调为音乐音调的形成提供一定的基础。

瓦格纳在《歌剧与戏剧》中指出：“我们应该从平凡的日常口语中提炼出那种浓缩了的表情方法，只有那样才可能使诗意的音调对我们的感情有价值。”

首先言语音调具有一定的表情作用。我们可以根据语调的抑扬起伏、高低升降、强弱、快慢及陈述、感叹、疑问等不同语气，判断一个人要表达的情绪类别。

其次，言语表情音调有一定的确定性，给人较确定的表情范围。

再次，言语表情音调具有丰富的内涵，蕴含各类感情，各种情绪。

正因为言语的表情音调具有上述表情特征，音乐音调便可以^比为基础加以浓缩概括，深化提炼出典型化的音乐化的表情音调来。

2) 言语音调的韵律、节奏、形式不同对音乐音调的旋律、节奏、调式均有影响。

匈牙利音乐家佐尔丹·柯达伊就认为：“每一种语言都有它自己固有的音色、速度、节奏和旋律，总之有它自己的音乐。”我国音乐学家^杨荫浏也谈到：“语言字调的高低升降影响着音乐旋律的高低升降，语言的句逗影响着音乐的节奏。”“语言所用的音影响着音阶形式。”“语言的风格影响着音乐的风格。”

可见言语音调与音乐的旋律，言语的节奏与音乐的节奏，言语的构造与音乐的调式言语的色彩、韵味与音乐的风格都有一定的联系。

2. 音乐与现实音响的联系

除了人声以外的现实音响，如鸟鸣鸡啼，钟声牧笛，溪流海啸，风雨交加，也为音乐音调的素材提供材料。我们可以在不少音乐家的作品中听到加以音乐化的自然音响。如 乐曲《百鸟朝凤》中的鸟鸣莺转；贝多芬《田园交响曲》中的小溪潺潺；手风琴曲《我为祖国守大桥》的火车隆隆；德彪西的《大海》中的浪花拍岸。都是把自然、日常生活的声音音乐化。

3. 音乐与非音响世界的内在联系

音乐不仅与言语音调及现实中的音响有密切联系，而且与非音响世界的整个客观世界有着内在的联系。

1) 音乐创造的源泉是整个大千世界。

2) 音乐创造者与客观世界有必然联系。

3) 非音响世界中许多事物的运动状态都可转化为乐音的运动形式。

(二) 音乐与现实是一种比拟和同构的关系

1. 音乐不是对表情音调和自然音响的简单模仿

尽管音乐音调要以现实音响材料为素材来源的基础，但并不是一切自然^响音^响都可以音乐化的。即使是可以作为音乐素材基础的现实音响也不能无条件地直接在音乐中广泛运用。自然主义地以现实音响来取代音乐的创造，实质上是使音乐失去了存在的价值。

2. 音乐是对现实音响的音乐化

音乐对现实音响的音乐化就是指构成音乐物质材料的乐音是运用特定的方法，从自然界物质中选择、提炼、概括加工而成，再按照一定的关系组合起来，成为变化统一的有机整体。

我们从音乐的起源和发展中可看到这种音乐化的过程。

人类在实践中对声音不同特征的把握及再现能力使音乐的产生具

备了条件 → 随着语言的发展，曲调从口语中分化出来 →
从个别音的运用至形成乐音组织的固定模式即音阶、调式。

乐调从口语中分化出来原因是多方面的，重要的原由一是为了更好地表达感情。二是人类对形式美的追求。

3. 音乐与现实的关系是比拟和同构的关系

在概括、提炼现实音响的过程中，要注意这种音乐化的目的主要不是为了典型化地再现现实音响，把零散、不悦耳的声音有规则地、以美的形式组织起来。音乐主要是根据乐音运动形式与客观世界运动及人类心理运动之间的同构关系以比拟方式来反映现实。

至于音乐与现实存在什么同构关系，又如何以比拟的方式来反映现实，下一节即具体论述。

第二节 音乐反映现实生活的特点

一、音乐是根据乐音的运动形式与人类情感运动、事物运动的同构关系运用比拟的方式来反映现实的。

1. 什么是同构关系

同构说是格式塔派心理学同形论原理的一部份。所谓同构关系即结构形态具有相同或类似之处的事物，彼此之间即有同构关系。

2. 音乐与现实的同构关系

①音乐运动的基本因素与宇宙运动、人类社会运动的基本因素相符。

卢那察尔斯基在《音乐与革命》中指出：音乐有“两个绝对稳固而又密切相连的基本因素”。通过这些因素“音乐一方面同宇宙，另一方面同人类社会和人类本性血缘相连”由于这样的关系，音乐可以

“非凡的力量和明晰性。反映，人类社会和人类本性的某些极其重要的规律。”那么这两个基本因素是什么？一是“音乐力图使整个音响世界——趋于和谐”“……一切潜力、机械力、热力、有机力总是趋向平衡的。”二是“音乐的生命在于激起矛盾”世界的生命也在于不断破坏平衡和潜和。音乐就是在提出不平衡，解决不平衡的过程中，反映宇宙及人类社会的对立统一规律、平衡与不平衡的循环。

②音乐运动形式与人类感情运动的同构关系

音乐运动与事物运动都具有不断变化的运动过程，都具有运动中时间的延续性，反复交替的节奏性以及韵律的起伏。

③音乐运动形式与人类感情运动的同构关系

乐音运动与情感表现均是一种运动过程。人的心理活动，情绪变化不同会呈现出不同的运动状态。这包括感情运动形态，起伏的线条，感情色彩，节奏，速度等变化。这些因素在音乐中有相应的旋律线，和声，音色，节奏，速度等表现因素等组成的运动结构。

3. 比拟的方式

基于音乐运动与客观世界事物的运动，人类情感运动的同构关系，就可以通过音响运动形式中的旋律、节奏、节拍、和声、音色、音量等因素的不同形态，不同组合及变化，形象地比拟客观事物运动和人的感情运动，使听众在感知具体音响的同时，产生联想，想象领会到音乐比拟的相应的事物运动、感情运动。

4. 比拟的条件

①两者有类似之处。

②要以情感为中介

③音乐表现手法要有一定的约定俗成性

二、音乐善于表现感情及事物运动却无法具体表现感情产生的原因和事物的状貌

音乐是声音艺术，声音具有表情作用，因此，音乐是善于表现人的感情、体验、感受。但声音是非语义的，无法用明确的概念来表达内容。故无法具体地揭示感情产生的原因。作为时间艺术的音乐善于展现广大世界的各种运动、矛盾及冲突，事物发展与变化，却无法以可视形象来直接展现各种事物的具体状貌。音乐常常反映现实在作曲家心理中的折射，作曲家对各种现象的总体反应，而较少反映现实客体自身。

三、音乐常常同其它艺术相结合以综合形式来更确切反映现实。

音乐物质材料的非可视性及非语义性，反映客体的某些特征的间接性，使音乐内涵有某些不确定性、多义性。只有音乐与非音乐因素相结合，形成各种综合艺术就可以使音乐的表现具有更确定的内容和更具体的范围。

第三节 音乐对现实的作用

音乐对现实的作用主要体现在影响人的主观世界去促进客观世界的变革。波兰音乐学家卓菲亚·丽沙谈到：“如果说科学是改造客观现实，那么，艺术则是改造人，通过改造人，又改造现实本身。”可见音乐对现实的作用是通过人这个中介的。是通过对人的情感、意识及智力因素的作用，提高人类的精神素质及智力水平，塑造适应社会需要的创造者、建设者，从而促进社会的发展。

音乐的作用

一、对情感的作用

- ① 诱发和强化
- ② 宣泄和净化
- ③ 转化
- ④ 调节平衡

- 特点:
- ① 直接
 - ② 迅速
 - ③ 普遍

使人具有积极感情
↓
创造力

新型的现代化创造者

二、对意识的作用

- ① 政治意识
- ② 民族意识
- ③ 人生观
- ④ 道德观
- ⑤ 宗教观

- 特点:
- ① 间接性
 - ② 继承性

使人具有正
确的意识
↓
创造力

三、对智力的作用

- ① 感知觉能力
- ② 注意力
- ③ 记忆力
- ④ 想象、联想能力
- ⑤ 大脑两半球的平衡和发展

- 特点:
- ① 潜移默化
 - ② 长期性

良好智
素安
↓
创造力

一、音乐对人的情感的作用

①音乐可以诱发及强化人的情感

人的情感有两种因素。一种是积极性的情感；一种是消极性的情感。好的音乐可以诱发人内在的积极的感情，强化这种积极的感情。《乐记》就谈到：“志微噍杀之音作，而民思忧；单谐慢易繁文简节之音作，而民康乐；粗厉猛起奋末广贲之音作，而民刚毅；廉直劲正莊诚之音作，而民肃敬。”正说明音乐对人的情感的诱发作用。当人们处于积极情感状况下，好的音乐还可以使之强化，丰富，充实，升华，产生强大的精神力量。

②音乐可使人的情感得到宣泄及净化

音乐可使人的消极情感得到宣泄，疏导，使人的情感得到净化，从消极情绪中解脱出来，使心灵处于一种纯净安宁的状态。恩匹里克就说到：“音乐安慰人的情绪……它具有使人获得摆脱的能力。”

③音乐可以使人的消极感情转化为积极的感情

好的音乐可以通过自己的积极情感内涵作用于人的感情逐步取代其原有的消极感情使之转化，使人的感情状态转变为积极的感情。

④调节平衡

音乐还可以使人的情绪得到调节，平衡，身心愉悦，精神协调，心境良好。柴科夫斯基就认为：音乐“向我们揭示了任何其它范围内所得不到的美的因素，欣赏它不是暂时的，而是使我们永远同生活和解。它使人神智清醒和快活。”

音乐对人的情感作用的特点：①比较直接。②比较迅速 ③有一定的普遍性。

二、音乐对人的意识的作用

音乐通过与非音乐因素结合可以反映一定的时代，阶级，民族的社会意识，其中先进的社会理想和积极的思想，先进的人生观，政治

观、道德观等就可以作用于人的意识，促使其思想意识顺应历史发展的潮流。

反映进步阶级理想和政治观的音乐作品，可以影响人民的政治思想，使他们投身于变革社会的斗争中。

反映被压迫、被侵略民族爱国思想的音乐作品就可以动员全民族人民奋起斗争，反抗压迫和侵略。

正确揭示人生的意义，积极肯定人生存在的价值，歌颂人类的本质力量的作品可以激励人们正确对待人生，热爱生活，积极投入人生搏击的洪流中。

表现人民道德观的作品亦可以对人们的道德起到潜移默化的作用，使其符合人民的道德规范。

某些含有宗教意识，充满宗教感情的音乐又能够影响人们的宗教热诚，加强人们的宗教信仰的观念。

音乐对意识的作用特点在于：①间接性。②继承性。

三、音乐对人的智力作用

1. 音乐可以促进人的感觉能力的发展

感知觉能力是人们认识世界、发展智力的基础，通过音乐的欣赏和演奏可以促进人的听觉、视觉、触觉和运动觉能力的发展。

①听觉

音乐作为声音艺术，可通过有规律的音响运动培养人对不同音高、节奏、力度、音色的辨别力，对音乐结构形式的综合感受能力，以及旋律感、节奏感、多声部感。音乐的环境和音响的刺激，可以提高听觉能力的敏感性和选择性。

②视觉

音乐作为时间艺术可以有助于视觉能力的发展。演唱、演奏者在视唱、视奏时，只有一目数行地迅速感知乐谱展现的一切，才能完

整把握这首作品。通过长期音乐训练，人们就可以培养这种视觉能力。

③触觉、运动觉

音乐演奏可以促进人体触觉及运动觉的发展。演奏者手指触觉的灵敏度如何直接影响演奏时的速度、力度、色彩。运动知觉又与音高及音位置准确性有关。在演奏实践中，人的手及整个机体的运动不仅可以发展触觉，运动觉，还可以有利于人的大脑两半球的发展。

2. 音乐可以训练注意力

音乐的欣赏和演奏对于培养儿童的注意力的各种素质都有好处。音乐作为一种转瞬即逝的时间艺术，要求欣赏者、演奏者具有注意力的稳定性及紧张性。音乐作品的丰富性及多层次性，音响运动的纵横交错，又可以培养他们的注意转移能力及分配能力。

3. 音乐可以增强记忆力

音乐欣赏和音乐演奏可以培养人的听觉形象记忆、情绪体验记忆及动作的运动记忆。长期进行音乐实践的人，在记忆的敏捷性、持久性、准确性等方面均具备一定的能力。

4. 音乐可以提高人的想象、联想能力

联想和想象是人的重要思维活动。没有联想和想象，人们的思维就无法发展，人们亦不可能进行创造性的劳动。

音乐是丰富的想象力的产物，人们在欣赏、演奏音乐作品时，想象、联想能力亦能从作品受到引发，从实践中逐步提高。同时，人们在欣赏和表演创作时，只有发挥联想和想象才能理解和把握音乐反映现实的特点，领会作品的内涵。

音乐欣赏的想象、联想不受直观形象、具体词语概念的限制，天地较为自由，同一作品可以有多种联想这样不仅可以提高人们的想象能力，还可以培养联想的多端性及辐射思考的能力。

5. 促进大脑两半球发展与均衡

人的大脑两半球既各司其职又相互配合。左半球是负责语言书写等抽象思维的优势半球，又称“语言脑”。右半球是专司形象、情感、想象空间感和直觉的“音乐脑”。人们平时多用左半球，而对右半球使用不多。要充分发挥右半球的潜能，就要有意识地多训练左手，左脚。在音乐的演奏中，左手可以得到充分地锻炼，这样可以使左右半球发展较均衡。

此外，当语言脑紧张工作时，间插音乐欣赏、演奏等音乐脑的活动，也使大脑左右半球有规律地交替运动，提高工作的效率。

音乐对智力的作用特点在于潜移默化和长期性。

总之，音乐对人的作用是培养人具有积极的感情良好的情绪，正确的意识以及较好的智力素质，使人类具有正确的创造方向，积极的创造动力与实现创造的能力，真正成为促进社会及历史发展的现代化新型创造者。

第二章 音乐美的特征

音乐美是社会美与自然美的高度统一。其特征是以美的音乐形式揭示人的内心世界与客观世界的韵律与动态。

第一节 音乐适于表现现实美的动态

(一) 音乐最善于表现人的情感的律动

1. 音乐最善于表现人的情感的律动

法国作曲家、理论家莱修埃尔指出：“音乐所固有的特点，乃是表达与人心联系最紧密的感情……”德国哲学家费尔巴哈亦认为：“音乐是感情的一种独白。”音乐的确最善于表现人的情感、体验、感受，能够传达言语所无法表达的复杂的内心活动，欣赏者也能从中获取类似的体验与感受。

2. 音乐可以表现情感律^动的类别、层次

①音乐可以表现人的丰富的感情世界的动态，可以鲜明、形象地表现人类感情律动的各种类别、性质。

《乐记》在乐本篇中就提到“其哀心感者，其声噍以杀；其乐心感者，其声嘽以缓；其喜心感者，其声发散；其怒心以者，其声粗以厉；其敬心感者，其声直以廉；其爱心感者，其声和以柔。”指出人的各种感情，通过音乐的不同表现形式反映出来了。柴可夫斯基也谈到：“音乐有着无比的有力手段和最精致的语言来表现心灵千丝万缕的情结。”

②音乐在反映各种类别的感情体验和感受愿望时，还可以表现出它们的不同程度及层次。

3. 音乐表现情感的特征

①音乐展现的情感动态应有美学价值

音乐是以情感动态为主要内涵的，音乐展现的情感应具有一定的美学价值，这就是说音乐表现的情感应具有真、善、美的性质。是真、善、美的统一。

所谓真就是指情感表现的真实性，这里有两层意思，一是指音乐表现的情感是人类感情的概括，典型与集中，具有生活真实的基础。二是指作曲家在表现这些感情时要真诚，真。美和善的基础是真。不真就使人感到不美。唯有真才能使人接受，受到感染，产生共鸣。这种感情才有普遍意义。

所谓善就是指情感的表现具有积极意义，这些积极、高尚的感情是与先进的美学理想相联系的。英国经济学家、哲学家亚当·斯密就谈到：“音乐所最成功地描写的感情和激情，正是那些把人团结在人类社会里的感情和激情；即有社会意义的，有趣味的，合乎道德的，友谊的，崇高的，使人高尚的……”

所谓美就是指情感要通过美的形式来表现，否则就不是艺术，就不能使人产生美感。莫扎特就指出：“因为感情——不论是否激烈——永远不可用令人厌恶的方式表现，所以音乐即使在最惊心动魄的场面中也永远不可引起耳朵的反感，而仍应当使它入迷，换句话说，要始终成为音乐。”

②音乐可以同时表现不同情感动态的结合，交织，对比，使之具有多层次的立体感。

音乐可以通过重唱，重奏，复调手法，主调与伴奏的关系等手法刻划不同情绪的音乐形象的交织，对比，对立，结合，形成具有不同情绪结合的综合体，深刻，鲜明，多层次地^揭示现实生活中人们复杂的感情活动与交流。李斯特指出：“在音乐中不同情绪的结合就构成了一种综合的情调……它本身具有特性，因之与一切其它艺术判然有

别。”音乐对人们感情的综合揭示，使得其感情内涵不仅是丰富的，无所不包的，而且是有多侧面，多层次的立体感。

(二) 音乐可以表达人的思绪，对社会美的追求

在音乐与其它艺术相结合的体裁中音乐就能较明确地借助语言来表达作曲家的思绪以及对社会美的追求。

在纯音乐作品中通过间接的途径亦可以反映这方面的内容。

不论哪一种类型的音乐作品，要表现这种内涵都无法采取直接的方式，而要通过以下途径：

一是通过与非音乐因素相结合，与语言这种思想形式的结合来表现人的思想趋势，人们对理想的向往与追求。

二是在纯音乐中以感情为中介，通过作曲家对事物的感情态度，感情色彩，来表现作曲家对事物的认识，判断。

(三) 音乐可以展现整个大千世界的千姿百态

1. 音乐可以描绘大千世界的各种动态

音乐可以描绘大自然的运动和变化，呈现大自然生机勃勃的意境。音乐还可以展现社会生活的斑斓色彩，勾勒社会的风俗画。

2. 音乐可以表现客观世界的矛盾及斗争

音乐可以表现客观世界的各种矛盾和斗争，对立和冲突。它既可以表现两种社会力量的矛盾和斗争，如先进阶级反抗压迫阶级的革命风暴，被压迫民族抗击外来侵略者的斗争。又可以表现人类与大自然的搏斗，个人与外在环境，社会势力的抗争。它还可以表现人内心世界的矛盾，不同思想的交锋。

3. 音乐表现客观世界的手法：

① 直接摹拟——以声摹声

② 比拟

}	形态的比拟——声音运动形态类比现实运动形态
	色彩的比拟——声音色彩比拟事物色彩

③象征

以传统音调、熟悉的曲调来象征某种事物
以固定动机象征某种形象
以模仿某种音乐风格来塑造形象
其它手法

尽管音乐既可表情又可描写客观世界，但应以表情为主，造型描绘为次。描绘在很大程度上与表情相结合，作曲家笔下的客观情景是人化的世界，是带有人的感情的色彩，是人所感受的世界。

第二节 音乐的形式美

音乐包含旋律、节奏、节拍、和声、变奏、调式、调性、音色、速度、力度、织体等要素，这些要素的组合方式、结构原则和发展的程序就形成音乐的形式。音乐是注意形式美的艺术，音乐的形式美在审美中有相对独立的价值，因此，我们在创作、演奏和欣赏时，不仅要把握音乐内容的审美价值，也要掌握音乐形式美的基本法则。

音乐形式美的基本法则：

(一) 均衡和匀称

1. 均衡在音乐上是指音乐的各种表现因素在音响运动中保持一种平衡、对应的关系。

①在曲式的安排，整体的布局中各部分有某些相似或相应的因素并置，就体现了均衡的特点。

②在旋律、节奏等表现要素的平衡运动中，亦体现了均衡的法则。

2. 匀称

音乐中的匀称①是指各部分因素有次序的交替。②是指整体发展程序中各部适当的比例。如音乐高潮处，大多接近黄金分割点。

(二) 和谐与对比

1. 和谐

和谐是指每种音乐表现形式因素内部的协调，以及各种表现形式之间的协调。它的特点是各种因素之间相互交融，彼此协调，互相衬托，各种因素不存在鲜明的强烈的对比，尖锐的矛盾、冲突。

2. 对比

李姆斯基——柯萨柯夫认为艺术中最有力的手法是多样化和对比性。对比和和谐都是自然美的法则在音乐中的反映。音乐上的对比是指音乐形式包含的表现要素以及结构形式各部分的强烈比较，鲜明对比。对比是音乐逻辑思维发展的重要原则。

对比原则在音乐各种表现因素中得到广泛适用并具有独特的表现力。对比原则在曲式结构中亦得到普遍的应用。

(三) 变化与统一

在音乐这种时间艺术中，变化、统一的形式美法则有着十分重要的意义。没有统一，人们就无法从整体把握稍纵即逝的音乐，没有变化人们就会感到音乐过于单调乏味。只有多样统一的音乐才能让人产生美感。

变化是指音乐表现形式的丰富性。统一是指多样中仍有统一的基调，变化中彼此之间还存在内在的联系。从整体看，优势原则还起作用。

在音乐发展的表现手法中，重复、变化、层递、发展、变奏、循环、引伸等都体现了变化统一的原则。重复、变化是重复离不开变化，一种因素的重复总是和其他因素的变化相配合的。层递与发展是在原素材的基础上逐步深入发展，层层推进，并形成崭新的面貌。变奏是一种既有变化又有统一的发展主题方法。中国民间音乐