

COGNITIVE MUSIC
IN RATIONAL WAYS

以理性的方式
认知音乐

孙佳宾音乐美学文选

中央音乐学院出版社

以理性的方式认知音乐

孙佳宾音乐美学文选

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

以理性的方式认知音乐: 孙佳宾音乐美学文选 / 孙佳宾著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2014.6

ISBN 978-7-81096-518-7

I. ①以… II. ①孙… III. ①音乐美学—文集 IV. ①J601-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 044365 号

以理性的方式认知音乐 —— 孙佳宾音乐美学文选 孙佳宾著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 9.75

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,200 册

书 号: ISBN 978-7-81096-518-7

定 价: 38.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

写在前面的话

本书所收集的文章从时间跨度上大约有二十余年。如果按照音乐美学研究方法分类的话，其中既有从哲学角度、亦有从心理学角度研究音乐美学问题的，当然也包括从社会学角度分析音乐的作用与社会价值的，其中关于音乐创造精神、音乐存在方式、音乐的哲学本性等相关文章是为参加全国音乐美学学术研讨会而写的；另外与音乐心理学有关的文章则是参加三届全国音乐心理学学术研讨会而完成的；《谿山琴况》这篇文章是本科毕业论文；而对《声无哀乐论》的研究则是在中央音乐学院音乐学系进修时听蔡仲德老师课程结业时的习作；关于音乐欣赏的文章是为参加第一届全国音乐欣赏教学学术研讨会而写的；而20世纪中国的音乐审美问题研究则是为“20世纪中国音乐美学问题研究”的研究课题而完成的专题研究；其它几篇从音乐感觉到音乐评价的文章则是上个世纪90年代自己基于学术兴趣而完成的系列论文。

文集所收的东西大多已在学术期刊公开发表过，有些文章获过奖，此次结集出版是想了却一个心愿，即在我曾经学习过的中央音乐学院出本书，因为那是我从事音乐美学学习和研究起步的地方。

孙佳宾

2013. 11. 5

目 录

写在前面的话	(1)
1. 论人的音乐创造精神及其思想文化价值	(1)
2. 论音乐创造思维中的哲学意识及其思想属性	(9)
3. 论音乐话语事实的哲学本性 ——由路德维希·维特根斯坦《逻辑哲学论》引发 的音乐美学思考	(19)
4. 音乐——作为人的精神意愿与美的经验之存在	(35)
5. 论音乐感觉	(47)
6. 论音乐想象	(69)
7. 论音乐理解	(82)
8. 论音乐诠释	(95)
9. 论音乐表现	(117)
10. 论音乐评价	(135)
11. 论音乐欣赏的感性方式与理性目标	(150)
12. 论音乐审美记忆结构中的感觉记忆	(165)
13. 论心理知觉在音乐审美中的意义	(176)
14. 论音乐认知心理能力构建的性质与规律	(186)
15. 《谿山琴况》音乐美学思想研究	(196)

16. 论嵇康《声无哀乐论》的美学价值·····	(206)
17. 20 世纪西方音乐美学主要流派略述·····	(213)
18. 20 世纪中国的音乐审美问题研究·····	(229)
后 记·····	(303)

论人的音乐创造精神及其思想文化价值

20 世纪即将过去，站在新世纪的门槛，回顾中西音乐的历史，尤其是一百年来中西音乐文化交流的历史都发生了巨大的变化：中国音乐在继承中华传统优秀音乐文化的同时，一大批音乐前辈引进、吸收西方音乐的创作思想和创作方法，在辛亥革命以及新文化思想的影响下，使中国音乐的面貌焕然一新。其变化的标志是出现了一批新型的音乐创作人才，产生了数量可观的新型音乐作品，在专业音乐教育的培养下，造就了许多专门音乐人才，提高了大众的音乐审美能力，形成了中西音乐相互交融的良好局面；西方音乐则伴随着政治、经济、科学和技术的发展，以及两次世界大战后思想文化价值观念的转变，音乐创作观念、创作手法、创作风格亦发生了深刻的变革，全新的音乐层出不穷，标新立异，不断变化的音乐作品一方面影响改变着人们的审美观念；另一方面使人们在全新的音乐面前产生困惑并动摇着人们传统的音乐价值观念。本文无意就中西音乐关系，对近现代中西音乐的交流和发展做历史回顾以评说其中的意义与得失，而只想就中西音乐发展中人的音乐创造精神的研究，从一个侧面开掘中西音乐发展中具有共性的、积极的因素，进而认清人的音乐创造精神在音乐发展中的意义和作用，并以此发现人的音乐创造精神，在音乐历史发展中的思想价值与文化价值。

一、人的音乐的创造（原创）精神 是推动音乐发展的动力

美国当代美学家苏珊·朗格曾指出：“艺术家的工作习惯上被称之为“创造”^① 这句话表明了艺术家工作的根本性质。就音乐而言，提到音乐创造，人们很容易将音乐创作——作曲与之相联系，其实音乐创造既包含音乐创作——作曲，也包含音乐艺术的其它方面，比如乐器的制造、记谱法的出现、音乐创作技法、音乐表演技法、音乐律制、音乐体裁、音体系、音乐思想甚至音乐厅的环境设计、录音设备制造、录音技术等等，都体现着音乐创造精神。因为作为一门综合艺术，音乐发展的每一时期都伴随着与之相关的人的音乐创造水平的发展，可以说人的音乐创造能力和水平，制约、影响着音乐的发展，也可以说人的音乐创造决定着音乐的发展，音乐创造的历史，就是音乐发展的历史。这一点可以从中西音乐发展的历史获得证实：中国古代出现的乐舞形式，如《大夏》、《韶》、《大武》等既反映了当时的社会生活，同时又表明当时音乐创造和发展达到了一定的水平，这些乐舞的演出有相当规模，集诗、歌、舞于一体，表演者身着服饰“手持乐器边唱边舞，颇为质朴、粗犷”^② 乐舞的表现形式和内容有着很强的艺术感染力，古代文献记载的“季札观乐”、“孔子闻韶”所发出的赞誉之词，说明当时音乐的创造水平足以表达人们的思想感情，又具有完美的艺术形式。此外，古老乐器“埙”的出现及音乐的构成；曾侯乙钟鼓乐队的出现，尤其是“编钟”其规模之

① [美] 苏珊·朗格，艺术问题，滕守尧、朱疆源译，中国社会科学出版社，1983年6月版，第26页。

② 吴钊、刘东升，中国音乐史略，人民音乐出版社，1983年3月版，第6页。

宏大、乐律之发达，制造工艺水平之精湛，令人叹服。最能代表中国古代音乐创造水平的当然还包括古琴音乐的发展，唐代音乐的繁荣与发达，琵琶音乐的发展，民间音乐的繁荣，朱载堉的平均律理论，戏曲、说唱音乐的发展，历代琴论、唱论以及著名的音乐美学著作《乐记》、《声无哀乐论》、《谿山琴况》等等，都从不同角度将中华民族的音乐创造能力、音乐创造水平及音乐创造精神集中地反映出来。可以说，中华民族几千年丰富的音乐艺术遗产，为人类音乐艺术的发展和中华文化的繁荣留下了宝贵的精神财富，它对后来中国音乐的发展仍具有很大影响。西方音乐（通常指欧洲音乐）的发展如果从音乐创造角度看，其历史之悠久，成果之显著，体系之完善足以同中国音乐的发展相媲美。自古希腊开始，西方音乐以基督教音乐作为轴线，从单声音乐到复调音乐，从记谱法到音体系，从乐器制造到音乐体裁形式，从音乐思想到音乐风格流派均得到了全面发展。几个最有代表性的历史时期：如中世纪复调音乐的萌生和发展，文艺复兴时期和巴洛克时期复调音乐的繁荣，巴洛克时期歌剧及声乐艺术的发展，巴洛克后期、古典主义盛期音乐巨匠巴赫、亨德尔、海顿、莫扎特、贝多芬的音乐创作以及各种音乐体裁的迅速发展，浪漫主义音乐的人文主义精神及其丰富的音乐样式，民族音乐的兴起和繁荣以至20世纪的所有新音乐的出现，都反映了西方音乐发展的巨大艺术成就。应该说，中西音乐每一个时期所出现的音乐艺术成果，都凝结着当时音乐家创造的智慧，代表着那一时期、那个国家、那个民族包括每一位音乐家的音乐创造能力和音乐创造精神，同时融入整体文化发展的音乐艺术，无疑为当时大文化的发展注入了生机与活力，并且以其独特的艺术魅力影响、提高着那一时期人们的艺术判断力和审美鉴赏力。

重视人的音乐创造精神，一方面可以使我们珍视中西音乐优秀的艺术成果，另一方面我们在人的音乐艺术创造及其艺术成果

中，可以分析总结音乐艺术发展的经验，探索音乐发展的规律，认识人的音乐创造的价值，以促进当下音乐的发展。与此同时在总结中西音乐创造的历史经验的过程中，我们可以清醒、冷静地思考我们现实音乐艺术发展中存在的问题，认识中西音乐发展中彼此的优长与缺陷，吸纳各自音乐文化中的精华，以使自身的音乐文化得到改善和发展。

应该说人的音乐创造精神并不是凭空而来的。通常，具有创造性的精神产品与人类制造物质产品是有区别的，能称得上精神创造的产品总是与人的创造性思维、创造意识密切相关。当然，这里还应包括社会政治、文化思潮的影响，艺术风格、艺术传统以及各门艺术自身发展规律的影响，艺术家个人的能力水平，艺术追求等等。这些都直接或间接地影响着艺术家的艺术创造。就音乐作品而言，称得上优秀作品的必须是一个完整的“造物”，即这一作品符合音乐本身的创造逻辑，其构成形式因素与结构因素的东西，是经过音乐家（作曲家）缜密思考和选择的，其情感的表达是经过音乐家心灵体验和感受强烈的东西，其精神意愿的陈述体现着音乐家的理想和追求，而最可贵的是音乐家在其中将这一切融合成具有新意、特征鲜明、形式新颖、情感朴实、生动感人的完形的音乐作品，以使其真正具有创造的意义和审美价值。能够做到这些，对一个音乐家来说，不是一件轻而易举的事情。中西音乐历史上，考察每一位音乐家的创造，尤其对作曲家而言，无论是对音乐发展作出巨大贡献的音乐家，还是具有点滴成就、在某一领域具有创意的音乐家，都需要有丰富的音乐修养、驾驭形式的能力、强烈的创造欲望、艺术创造的激情、对人生意义的理解、思想境界的脱俗和审美趣味的高尚等等。因为一部完善的音乐作品其创造精神体现在构成音乐作品的诸多因素中，单一特征的音乐作品可能在某一方面具有价值，而相对音乐审美来说，我们更倾向于承认那些思想深刻、形式完美、情感丰

富具有音乐感染力的音乐作品。

考察中西音乐发展的历史，一个共同的特征是音乐创造精神贯穿于音乐发展的整个过程，虽然中西音乐有着不同的发展道路，但它们确实都体现出人的音乐创造意识、创造能力、创造水平的进步与完善。与之相对应的中西音乐史上，那些优秀的音乐创造的成果——优秀的音乐作品，都是人类智慧的结晶，它带给人类的审美愉悦足以使我们获得巨大的精神满足，同时使我们认识到音乐的思想价值、创造价值与文化价值并提升着音乐艺术本身的意义和价值。

二、人的音乐创造精神体现着人的思想价值 和音乐的文化价值

音乐是由人创造的，音乐体现人的思想意志、思想趣味、思想方式乃至思想逻辑，同时音乐创造也反映了音乐作为文化形态在整体文化发展中所表现出来的独特的价值。一个作曲家构思其音乐作品时，有对形式结构、情感表现的思考，也有对个人的审美意愿的思考，这些都建构着作品的思想价值和文化价值。比如，西方音乐史上，巴赫的音乐具有构思的严谨、宗教般的虔诚、有节制的情感表达、缜密有序的音乐结构、富有哲理的思想意味，体现出巴洛克时期、古典音乐早期的音乐精神，其音乐与巴洛克艺术一起，构建出时代文化的风貌，成为具有广泛影响的、风格独特的、有着极高艺术价值和审美价值的音乐并为后人所敬仰。中国古琴音乐经过历代的发展，形成一整套的演奏方法，表演流派，记谱方式和琴学理论。历代琴家所创造的古琴作品既展示了古琴本身的音乐表现力，同时弘扬了中国古典艺术古朴、超逸、文雅、含蓄、虚静的文化精神。而古代文人、雅士通过古琴音乐，表达了他们的人生信念，道德信仰、审美情趣和思

想境界，古琴音乐从某种意义上讲，体现着中国艺术的精神，《高山流水》也好，《广陵散》也好，体现出琴家托物言志、以乐表情的艺术追求，其文化价值与人文精神已超越古琴音乐要表达的范围而成为中国艺术的典范代表。

提到人的音乐创造精神具有极高的思想价值，不能不使我们想起西方古典音乐大师贝多芬的音乐创作。正如大家所知道的，贝多芬的音乐语言、创作方法和表现手段与以前的西方音乐家相比都有许多独特的东西。这其中最引人注目的是音乐创作思想的先进性。由于受启蒙主义思想和欧洲资产阶级革命思想的影响，贝多芬力图使其音乐具有追求人类自由、平等、博爱的精神，而这些精神正是启蒙主义思想和资产阶级革命时期所追求的东西。贝多芬恰恰在其音乐中将其音乐创造与其思想追求相结合，我们在《第三交响曲》、《第九交响曲》以及他的许多作品中可以深切地感受到其思想价值的可贵之处，同时贝多芬以音乐形态反映出的人文主义精神，直接影响着那一时代的人们并使其思想融入到当时的时代精神之中。这种时代精神以其进步性对以后西方音乐的发展也有着深刻的影响，其标志是音乐的创造精神和这种创造精神所构成的思想价值和文化价值。贝多芬及其音乐正是以上述精神确立了他在西方音乐史和思想文化史的地位而成为人们所崇拜的音乐精神的偶像。

如果说贝多芬的音乐是西方音乐创造精神体现人文进步思想的楷模的话，那么受过西方音乐教育的中国近现代音乐家冼星海在系统掌握了西方作曲方法之后，将其音乐的创造精神体现在创作中时，既有作曲形式方面的创造性表现，又有机地将其形式的创造与作品的思想性结合在一起。应该说，比起西方音乐大师的创作，冼星海在音乐体裁方面可能涉猎的领域并不多，但就其几部大合唱（《生产大合唱》、《九·一八大合唱》、《牺盟大合唱》、《黄河大合唱》）作品而言，尤其是《黄河大合唱》应该是这一体

裁具有中国思想特征和风格的典范作品。我们知道由九个乐章构成的《黄河大合唱》结构宏大、气势雄伟、音乐布局紧凑、音乐语言朴实、感情真挚，音调具有民族风格、表现形式既有独唱、重唱，又有齐唱、轮唱和混声合唱，创作手法以主调旋律性主题为主，附以复调写作方法，每一乐章都突出音乐表现手段与表现内容的统一。而最为关键的是作者在作品中以黄河为背景，讴歌民族精神，反映民众自由解放的呼声，颂扬中华民族不屈不挠反抗外来侵略的坚强决心，刻画民众热爱祖国，赞美大自然的思想情感。可以说《黄河大合唱》代表着中国近现代音乐创造的水平和发展方向，同时又很好地体现出其作品所具有的思想价值、时代精神和文化意义。一部《黄河大合唱》成为鼓舞民族士气，增强民族自豪感，再现民族精神风貌的历史宣言，其思想价值，艺术价值和审美价值一直被人们所珍视。当然，冼星海的音乐创作还包括其它体裁的音乐作品，比如他的2部交响乐、4部交响组曲、管弦乐作品和大量的声乐作品，无不体现其音乐方面的创作精神和创造才能。而大合唱可谓最充分地将其创造精神和创造思想表现出来，从而成为其音乐作品中最具代表性的作品。

人的音乐创造精神不仅以作曲家的创作为标志，还应该包括与之相关的其它方面的音乐艺术成果，比如乐器制造的发展，尤其是现代科技条件下的乐器制造不仅使已有的乐器制造工艺水平有了显著的提高，新型乐器（主要是指电子乐器以及电子音乐制作技术和设备）的出现又极大地开拓了乐器音响新的领域。同时，乐器制造水平进步与提高，也可以极大地激发作曲家的创作想象力和音乐表现力。乐器制造的精湛，同时要求音乐表演艺术家有更好的表演才能和驾驭乐器的全面技术，以使表演艺术成为音乐精神的直接传达者。此外，人的音乐创造精神还体现在音乐形式和表现手段的创新与扩张，可以这样认为，中西音乐史上每一新的音乐形式表现手段的出现都意味着某种新的音乐风格流派

的产生,同时预示着某种新的音乐思想和审美思潮的出现,而这些又恰恰是推动音乐进步的重要因素。当然,音乐作为一门特殊、综合性艺术,还与社会政治经济、科学技术的发展有关,如歌剧院、音乐厅的修建,其内部符合声学原理的设计,音响感觉方面的清晰、舒适,录音技术的高品质,记载音乐音响的数字光盘的发明等,都与人的精神创造能力和创造水平有关,而这些对人的音乐创造精神也会产生直接或间接的影响。

大力提高和发展人的音乐创造精神,对于当代中西音乐的发展有着极为重要的意义和作用。当我们认真审视中西音乐发展的历史时,不难看出,一个国家、一个民族、一个时代其音乐发展的进程和水平如何,是与这个国家和民族音乐创造息息相关的。只有具备创造力和创造精神的音乐家才能推动着音乐艺术的发展。因此说,人的音乐创造精神是音乐艺术最具有价值的东西。就中国当代音乐而言,有的学者认为“在中国现代音乐文化的所有问题中,最根本的就是创作问题”没有中国现代音乐创作及其发展,就没有本质意义上的中国现代音乐文化及发展”^① 这一观点的提出不仅对中国音乐的出路和发展有警示作用,对认识西方音乐的发展亦同样会有所启示。而这一观点的提出,无疑与本文的论题相关,即人的音乐创造精神及其创造成果是音乐发展的关键所在。

(本文原载《吉林艺术学院学报》2000年第2期)

^① 魏廷格,分歧与出路,人民音乐,1999年第2期,第5页。

论音乐创造思维中的哲学意识及其思想属性

音乐创造是人类思维活动中最为活跃、最具魅力和最具想象力的思维活动，同时，音乐思维与创造最能体现人的内心深处的真实情感与精神意愿。这种活动将人类对外部世界的观察、体验、感悟、判断转化成独有的艺术方式——音乐创造，表现为丰富多样的音乐作品，表达着人类在这一艺术领域独有的精神风貌。如果将音乐创造思维纳入到人类的精神活动这一范畴加以考察的话，我们不难看出这种精神活动所具有的性质与人类的思想意识有着重要的关联，而人的思想意识的表达往往体现出人的生命意识、人生态度、人生境界。所有这些从根本上讲都源于人的哲学意识，因为哲学意识是人类对于范围广泛的世界事物和人类活动基本性质的思考，这种意识是由人类文明的属性和性质决定的。因此，可以这样认为：哲学意识影响和支配着人类思维活动的方方面面，并且人的思想意识和思维活动离不开哲学意识的制约。将哲学意识同音乐创作思维活动联系在一起加以考察是基于人的精神所具有的普遍意义加以考虑的，因为作为音乐创造活动，音乐固然是以纯然的艺术方式实现自身的表现方式和价值，但是当艺术创造体现出艺术固有的属性的时候，它同时亦体现着人类精神活动具有的普遍意义的东西。艺术表现方式的差异与特性代表着那一类艺术自身的特点和规律，而艺术创造的根本属性是人类思想情感和精神的体现。因

此，可以说：“普遍的东西是精神，当一种行为系统被采用时，精神就会渗入这种系统中”。^① 如果将音乐作为一种特殊的艺术系统的话，那么从这种意义上讲，音乐就必然渗透着人类精神的光芒，放射出人类思想的光辉，代表着人类精神创造的某种境界。

由于“思维与它的各种表达活动是相互制约的”，^② 所以哲学意识在音乐艺术中是以潜在的、动态的方式加以体现的，因为人类的艺术创造活动往往是人类精神活动的自觉的、积极的、主动的和深刻的思想活动的体现，于是在这种活动过程中，人的世界观、人的生命意识，人生态度、人生信念、人生理想、人生价值都会以不同的方式渗透到艺术家的创造中。尽管艺术家艺术创造的方式、手法、风格会各有不同，但这并不会影响在艺术创造中，艺术家以直接或间接的方式表达人的精神意愿和艺术理想，而所有这些都为展现人的艺术想象力和艺术创造力及其精神追求提供可能。如此说来，承认音乐创造思维和人的精神活动有密切的关联，并由此将其引伸为人的某种哲学意识在艺术中的体现是有一定道理的，而且，哲学意识在音乐创造思维中的具体实现方式可以在以下相关视域获得证明：

一、音乐创造思维体现人的智慧

音乐创造思维通常被认为是一种特殊的思维方式，其特征源于音乐思维既是人类基本思维能力的体现，更重要的是音乐思维是运用声音材料及其构成规律，将思维与声音的物质特性有机地

① [美] 怀特海，思维方式，刘放桐译，商务印书馆，2004年版，第15页。

② 同上，第33页。

融合并转化成具有表现意义的音乐作品。可以说，音乐思维在人的创造性思维中反映人类思维进化的水平和能力，并且在这种进化中，体现出不同时期人们音乐思维的水平，而高度完善和发达的音乐思维具体体现在人的创造中，即人类历史上创造的那些音乐作品足以证明这种创造的丰富、完美和有效。值得指出的是，音乐创造思维的成熟形态其实是人的智慧的反映，因为人的思维能力、思维水平、思维态势和思维深度无不体现出人对物质世界的认知水平，同时亦体现出人对这些认知结果的重新思量，即对思维的反思，而不断提升的思维能力，在重新认知物质世界的变化以及人的思维品质的改进时，会在新的高度完善我们对物质世界和人的精神世界的认知。而思维的改进、知识的增长、创造力的提升、认知水平的进步都体现出人类的智慧的发展。应该说人类一切创造都是人类智慧的体现。与人的创造智慧有关的是人的意识活动的性质，因为创造思维和智慧的基础是人的意识，意识本身既是精神的、同时又与物质相关，就意识的属性而言，意识在精神层面实现其自身的“意识”，而同时意识又是人对外部物质世界反映的结果，进而意识可以重构精神世界与物质世界某种新的东西，即意识既是从外向内的，又是从内向外的，意识消融在物质中，又重新穿越物质回到自身，并且意识把物质和人的精神有机地联系在一起，使意识变得有意义。就人的创造思维和智慧而言，从意识的角度看，这是人的意识被激活的一种表现形式，而人的创造意识一旦被解放，其内在的潜在能量便会有效地释放出来，进而对思维和创造活动产生巨大的影响，这一点在许多经典的艺术创造中均得到了有效的验证。其根本原因就在于意识、思维、创造和智慧是人类综合能力尤其是艺术创造能力的集中体现。