

音乐的结构与功能

——结构主义的音乐美学探讨

王次炤 / 著

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

音乐的结构与功能

——结构主义的音乐美学探讨

王次炤 / 著

人民音乐出版社 · 北京

YINYUE DE JIEGOU YU GONGNENG

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐的结构与功能 : 结构主义的音乐美学探讨 / 王次炤著. — 北京 : 人民音乐出版社, 2017. 7

ISBN 978-7-103-05379-9

I. ①音… II. ①王… III. ①音乐美学—研究 IV. ①J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 148690 号

责任编辑 : 邹 璐

责任校对 : 张 琛

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码 : 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

880×1230 毫米 32 开 6.25 印张

2017 年 7 月北京第 1 版 2017 年 7 月北京第 1 次印刷

印数 : 1-1,000 定价 : 56.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话 : (010) 58110591

网上售书电话 : (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话 : (010) 58110533

前 言

《音乐的结构与功能——结构主义的音乐美学探讨》一书，是在 20 世纪 80 年代初我为中央音乐学院音乐学系本科生开设音乐美学专业课的基础上进一步研究的成果。这本书的研究背景主要有两方面：其一，20 世纪 80 年代初音乐美学研究在我国刚刚起步，极需拓宽其研究思路；其二，随着改革开放的深入，西方当代哲学、美学思潮和方法论纷纷被介绍到国内学术界，为人文社会科学研究提供了丰富的资料。鉴于这两方面背景，我尝试用结构主义的方法思考音乐美学的有关问题，并把以往音乐美学研究的主要问题纳入结构主义的研究框架中，分别从音乐的本体结构、功能结构、价值结构和传统结构四方面阐述有关音乐美学的一系列问题。这些研究成果先后在《中央音乐学院学报》和《音乐研究》发表，个别也曾收集到我已出版的论文集中，同时，这些成果作为新的研究思路也都用作课堂教学实践并编入教材之中。

需要说明的是，在本书“音乐美学研究的逻辑起点”部分中，涉及“我国当代音乐美学研究的一般倾向”这一问题时，书中仅仅以当时研究的实际情况为素材。尽管时隔三十年，我国音乐美学研究已经取得了很多新的成果，研究思路也取得了很大的突破，但鉴于本书的成书背景，我认为还是要保持其真实性，因此并未把当前的新成果作为我国当代音乐美学研究的倾向纳入其中。

这本书虽然是对三十年前研究成果的重新梳理和编撰，但其中的观点和研究方法在今天看来依然可提供给研究者参考。特别是国内迄今为止仍无运用结构主义方法研究音乐美学的新成果出现，更无这个领域的系列研究，因而，将这些成果作为“结构主义的音乐美学探讨”呈现给大家只是抛砖引玉，希望有更多的音乐美学学者能够关注新方法的研究和新思路的拓展，以期我国音乐美学的研究出现崭新的局面。

王次炤

2016年10月16日

目 录

绪论：音乐美学在新文艺思潮面前的思考	1
--------------------	---

音乐美学研究的逻辑起点	13
-------------	----

一、什么是音乐美学	15
-----------	----

二、音乐美学的历史	24
-----------	----

三、我国当代音乐美学研究的一般倾向	28
-------------------	----

四、音乐美学研究的逻辑起点	58
---------------	----

音乐的本体结构	65
---------	----

一、结构和音乐的结构	67
------------	----

二、音乐结构中的逻辑手段——表现	78
------------------	----

三、音乐结构中的物质形态——音响	83
------------------	----

四、音乐结构中的精神内涵——意义	91
------------------	----

音乐的功能结构 101

- 一、功能和音乐的功能结构 103
- 二、音乐中的非倾向性功能 113
- 三、音乐中的审美功能 117
- 四、音乐中的倾向性功能 122

音乐的价值结构 131

- 一、价值和音乐的价值结构 133
- 二、音乐的价值实体 139
- 三、音乐的价值评价 147
- 四、音乐的价值形式 156

音乐的传统结构 169

- 一、传统与音乐的传统结构 171
- 二、传统的形态 172
- 三、传统的观念 175
- 四、传统的思维方式 178

后 记 185

绪 论

音乐美学在新文艺思潮面前的思考

1986年可以说是美学的“方法论”年。系统论(systemism)、信息论(information theory)、控制论(cybernetics)以及与之相应的模糊数学(fuzzy mathematics)、范式理论(paradigm)、协同论(synergetics)、突变论(catastrophe theory)和耗散结构论(dissipative structure)等作为新的方法论,在美学研究中开始广泛运用,各种新的学说纷纷越出传统的研究规范,逐步进入美学研究的前锋地带。然而,在新的文艺思潮面前,音乐理论的研究特别是作为音乐理论尖端学科的音乐美学研究却显得有些迟滞。面对这种情况,我们音乐理论工作者决不能漠视,使自己处于被动地位,而应该积极地思考,力争使音乐美学的研究走在时代的前面。

新文艺思潮之所以为新,首先是因为它在研究规范上有所突破。我们以往的研究规范基本上是由我们民族的传统规范、近现代时期从西方借鉴来的社会科学规范以及20世纪50年代苏联的社会科学规范所组成。音乐美学的研究规范也不外乎这三种,具体包括我国传统音乐思想与西方音乐本体论和苏联、东欧音乐反映论的研究规范。其中,第一种建立在考据和推理的基础上,第二种注重于思辨的方法,而第三种往往屈从于社会政治。新文艺思潮循着科学发展的新趋势,对旧的规范进行了改革。它一反多年来封闭式的发展,借鉴

新的、外来的社会科学和自然科学的新规范、新范畴、新思想和新方法，文艺研究领域由此形势空前大好。音乐美学研究迫切需要拓展规范、改革规范，只有冲破旧的规范，才能使之适应科学发展的新趋势。

研究规范的改革，其首要的精神要素是把理论研究当作一门真正的科学，在研究中必须遵循科学精神，对真理的追求和探索高于对权力和权威的屈从。这可以说是最高层次的改革，它的下属结构还包括拓展思维空间和引进科学方法。前者包括设计新的研究课题和开辟新的研究学科，即制订研究方向的结构层次；后者则为实施新课题研究的具体手段，即完成研究过程的结构层次。三者相互依存、相互联系，形成一个如下所示的理论研究的改革系统：

研究规范的改革 $\longleftrightarrow$ 拓展思维空间 $\longleftrightarrow$ 引进科学方法

研究规范的改革是通过具体的新课题、新学科来实现的，新课题的研究又需要有相应的新方法作为依据。反过来说，新方法也可以启发我们去寻求新课题，新课题又可以促使研究规范的不断更新。所以，要使我国音乐美学研究赶上时代，这绝不仅仅是一个方法论更新的问题，而是必须打破我们以往的“思维定式”，进行开拓性

的探索，从整体上更新理论观念、研究规范、研究课题和思维方法。

当然，方法论的更新是一个非常重要的问题，因为具体的研究工作是要通过具体的“方法”去实现的。有人说，所谓老三论（系统论、信息论、控制论）和新三论（协同论、突变论、耗散结构论）根本不适用于音乐美学的研究。比如“系统方法”，它真正的科学价值在于对被研究事物进行量化分析，并求出最佳状态，而音乐艺术很难做定量研究，所以，尽管你费尽心机进行系统分析，最后的结论也不能达到“系统方法”所要求的结果。但笔者认为，只要把音乐美学看成是一门真正的科学的话，那么，任何科学的方法对它来说都是适用的或基本适用的。就拿“系统方法”来说，它的各项原则不仅适用于音乐美学的研究，而且对于拓展音乐美学的思维空间有很多启示。比如结构性的原则，启发我们在研究中不能停留在经验性的描述和推断上，而要深入揭示音乐现象的内在结构。层次性的原则，启发我们在研究中避免许多各执一端的对立，从不同层次去分析诸种音乐现象和要素的结构特点以及它们之间的联系。至于音乐美学的定量研究，也不是完全不可能的。美国社会学家丹尼尔·贝尔曾经说过，20世纪40年代以后，社会科学获得新威望和影响的理由之一就是定量分析，可见，定量研究是社会科学研究中一个

不可忽视的方面，何况音乐的音响组合和排列以及音乐的结构形式，本身就含有数化性质，这从客观上为音乐美学的定量研究提供了方便。假如说，对音乐的审美分析难以量化的话，那么，模糊数学将为这种定量分析提供“模糊综合评判”的方法。^①美国控制论专家查德（L.A.Zadeh）在20世纪60年代创立的一种相对于精确数学的科学——模糊数学，它为人们认识事物的模糊性提供了一个新的数学处理方法。这种方法启发人们在认识客观世界的同时，不但要认识到事物的差异和界限有明晰性的一面，而且还要认识到事物的差异和界限还有模糊性的一面。也就是说不但要用“二值逻辑”去判断事物“属于”或“不属于”、“是”或“不是”某类，而且也可以运用“多值逻辑”去判断它们在多大的程度上“是”或“不是”的模糊关系。这种模糊逻辑为我们研究审美分析的量化提供了可能。根据一些研究的结果我们发现，作为“辩证的辅助工具和表现形式”的模糊数学，“十分有助于对人类审美活动的认识和研究，有助于人们掌握和理解随时代、历史而变化发展的美与美感问题，而且有益于认识美学这门学科本身，有益于美学早日成为一门成熟的学科”^②。

① 高从宜《美学研究与模糊数学》，《文艺理论研究》1985年第3期。

② 同注①。

所以，音乐美学的定量研究不但是可能的，而且将成为一个大有可为的研究领地。

笔者发现已经有同志开始注意用新方法来研究音乐美学了，但从少量的文章来看，他们在研究中往往追求方法上的新意而忽视对课题设计的突破。笔者认为，音乐美学研究的进展并不在于理论框架上有某种新意，而应该在于完成和推进研究课题上实质性问题的研究。我国现时的音乐美学研究的思维空间基本上是封闭性的，这表现在：第一，许多音乐理论工作者没有意识到我们研究的落后形势，所以，选择的研究课题始终没有超出传统的研究规范；第二，有一部分理论工作者已经看到音乐美学与当代文艺思潮的差距，但对此又持怀疑的态度，认为音乐美学的研究难以与新文艺思潮汇合，所以始终不敢触及新课题，缺乏打破自己以往“思维定式”的勇气；第三，有少数的音乐理论工作者对新文艺思潮采取拒绝的态度，所以，致使新课题的研究难以展开。笔者认为，产生这些问题的根源还是在于我们没有把音乐美学看成是一门真正的学科，对音乐美学的研究还缺乏足够的科学精神，所以，旧观念的大门还难以敞开，新的研究课题和新的研究方法还被关在旧的研究规范的大门之外。当然，除了观念需要更新以外，还应该尽快提高我们的学术水平。

假如我们不重视学习和吸收理论研究的新成果，不关注国外音乐美学的动向，我们的学术水平就难以提高，所谓观念更新和规范改革的改革最终也不过是夸夸其谈而已。

音乐美学的发展和改革是一个系统性的过程，方法论的更新只不过是较低层次上的改革手段。所以，我们在吸收和运用新方法的同时，必须避免“单纯方法”的观点。应该从整体着手，从改革研究规范和设立新课题着手，使新的方法与新的思维方式统一起来，与相应的新课题统一起来。对此，已有个别同志采用新方法来研究音乐美学，但从少量的文章来看，着手这方面研究的同志对这个问题认识得还不够清楚，他们在研究中一味追求方法上的新意，而忽视对课题设计的突破。我们认为，音乐美学的研究并不在于理论框架上有某种新意，而应该在于完成和推进某些实质性问题的研究。重要的不是采用新方法，而是把新方法区别于旧方法的某些特点运用到新课题的研究中。

将新方法运用到音乐美学研究中，目的应该是更好地把握音乐这门艺术的特性，而不应该把音乐本身作为论证新方法的材料，以致削弱了音乐美学的独立品格。当代美国文艺理论家斯特雷卡曾认为文学批评家最大的谬误是把作品的文学诸方面简化为心理学的手

段和目的，将其整个心理学化，这样做实际上抛弃了完全是一个独立学科的文学批评，心理学家可以这样做，而批评家则不能，尽管这绝不阻碍批评家把心理学知识用于其著作中。弗洛伊德曾经在他的心理学著作中分析过不少文艺作品，但在他的分析中所关心的并不是作品的审美特性和价值，而只是把《蒙娜丽莎》和《哈姆雷特》当作证实他心理分析的原理而已。所以，无论他的分析多么精细，也不能归类于艺术理论范畴。同样，音乐美学的研究也必须立足于对音乐艺术的分析和思考，任何科学的方法都是为了揭示音乐艺术的内部规律，而避免出现把音乐作为某种方法论原理的例证这种失误。

托马斯·门罗(Thomas Munro)曾经说过：“美学中所进行的种种讨论缺乏说服力，它不是根植于某些经过验证的和有组织的知识领域，而这些领域恰恰又是使许多抽象的学科变得有趣的因素。一个具有科学气质的人在阅读美学书籍时，往往会因为其内容的模糊不清和缺乏系统性而感到失望。而那些只对艺术感兴趣的人，又希望通过阅读美学著作解决某些令人迷惑的艺术价值问题。然而，结果总是与愿望相反，在读完美学著作之后，总感到这些著作对于‘美的含义’‘创作冲动’和‘艺术在生活中的功能’等问题所进行

的冗长而博学的讨论并没有使自己的思想变得更加清楚一些。”^①我们暂且不去讨论门罗说这段话的出发点是什么，单从此段话的内容去考察，可以发现美学研究不仅有一个方法论的问题，而且还有一个立足点的问题。方法论解决理论研究的科学性，而立足点则决定理论研究是否具有实际意义。音乐美学研究规范、课题和方法的更新，其立足点应该永远是对音乐艺术的分析和考察，对音乐内部的特征和功能的探索，它应该根植于音乐自身的知识领域。在以往的音乐美学文章中往往有这种情况，其中的理论分析相当深刻，但一涉及音乐作品的分析就感觉非常肤浅，甚至仅做一些文学性的描述，显得非常业余化，缺乏说服力。出现这种现象，应该说既是立足点问题，也是方法论问题。正因为它的立足点没有站在对音乐艺术的分析和考察上，才会忽略对音乐作品分析的具体方法。对音乐作品的分析也需要不断地用新的方法，而西方现代的音乐作品分析早已建立在新方法论的基础上。假如我们试图用新的方法去研究音乐美学，但在考察音乐作品的过程中却仍然采用旧的方法或者甚至连旧的分析水平都未达到，这应该说是十分可悲的。所以，从事音乐美

①〔美〕托马斯·门罗《走向科学的美学》，石天曙、滕守尧译，中国文联出版公司1984年版，第1—2页。