

星海音乐学院

XINGHAI CONSERVATORY OF MUSIC

“创新强校”理论建设系列丛书

分析美学视野下的纯音乐理解 专题研究

王学佳 著

1

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

星海音乐学院

XINGHAI CONSERVATORY OF MUSIC

“创新强校”理论建设系列丛书

分析美学视野下的纯音乐理解 专题研究

王学佳 著

人民音乐出版社·北京

FENXI MEIXUE SHIYE XIA DE CHUNYINYUE LIJIE ZHUANTI
YANJIU

图书在版编目(CIP)数据

分析美学视野下的纯音乐理解专题研究 / 王学佳著.
— 北京: 人民音乐出版社, 2017. 10
(星海音乐学院“创新强校”理论建设系列丛书)
ISBN 978-7-103-05422-2

I. ①分… II. ①王… III. ①无标题音乐—研究
IV. ①J60

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第251224号

责任编辑: 朱文蕾 陈 昕
责任校对: 朱文蕾

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
人民音乐出版社(上海)有限公司策划
(上海市虹口区广纪路838号C座5楼 邮政编码: 200434)
编辑部电话: 021-55887227
E-mail: rymusicsh@qq.com

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

787×1092 毫米 16 开 9.25 印张
2017 年 10 月北京第 1 版 2017 年 10 月北京第 1 次印刷

定价: 54.00 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

献给我的导师张前教授

总序

2017年,是星海音乐学院办学一甲子。60年来,星海音乐学院深深植根于岭南这片人文沃土,浸染着岭南音乐文化的精魂,铸就了兼容并包、博采众长、开放创新的办学精神,形成了优良的教育教学传统。

作为高校,传统之厚重,学术之精神,学脉之延绵,既是价值与尊严,更是基石与动力。黄翔鹏先生曾言“传统是一条河流”,正是数代星海学人,潜心学术,叩问信仰,不断积淀和升华,宛如涓涓细流汇入江河,滋养这传统之魂脉,才形成如今独特的学术风景和精神气质。

60年砥砺前行,60年春华秋实。甲子之际,我校启动了“创新强校”出版资助项目建设。该项目将以系列丛书的形式陆续出版我校具有代表性的学术研究、原创作品、艺术实践及教育教学等领域成果。作为该项目的第一个系列,本套丛书集中展示了我校部分理论家与青年学者近年来的主要研究成果,内容涉及岭南音乐研究、中国音乐史学、中国传统音乐理论、音乐美学、作曲技术理论与西方音乐研究等学术领域。

文以载道,承续发展,需要久久为功。丛书的出版,既呈现我校老中青三代专家学者的学脉传承,更表达了我校打造优秀学术研究梯队的决心。以此建立学术发展的良性机制,构建完整的学科理论体系。

谨以此为星海音乐学院六十甲子献礼。

星海音乐学院院长 蔡乔中

2017年10月

王学佳是我年届 80 岁时在中央音乐学院带的最后两名音乐美学博士生之一。她于 2012 年 9 月通过入学考试被录取,经过四年的学习,于 2016 年 6 月完成全部学业并顺利通过博士论文答辩,被授予音乐与舞蹈学博士学位。

王学佳攻读博士学位期间,她专心致志、刻苦认真的学习状态在同学中是出了名的,用“如饥似渴”来形容也不为过。在学期间,她修完了音乐学方向的全部规定课程,并获得优良成绩。鉴于音乐学与作曲理论的紧密联系,她还特别选修了曲式分析、和声分析、20 世纪音乐分析等作曲理论课程。对于所学课程她不仅认真听讲,按期完成作业,而且善于独立思考、触类旁通、灵活运用,特别是她能把各科学习与论文写作有机结合起来,所取得的成绩和进步是比较突出的。

王学佳的博士论文选题是“分析美学视野下的纯音乐理解专题研究”。“纯音乐理解”是当代西方音乐分析美学学派的五大论题之一,也是我国音乐美学学界最为关注的美学课题之一。该论文以西方音乐分析学派的三位代表性学者:彼得·基维(Peter Kivy)、斯蒂芬·戴维斯(Stephen Davies)、罗杰·斯克鲁顿(Roger Scruton)的相关研究为个案,并从“如何理解纯音乐的形式”和“如何理解纯音乐的表现”(主要是音乐与人类情感之间的关系)两个维度,对西方分析美学关于“纯音乐理解”的学术成果与研究方法进行了全方位的探究、解读和批评,对于国内学界借鉴西方音乐美学的研究成果,深入开展对“纯音乐理解”问题的研究具有重要启示意义。特别是作者结合国内学者关于纯音乐理解问题的部分研究成果和自身的深入思考,在论文中以“纯音乐体验之我见”为结语,比较系统地阐释了个人见解。她富于创见性地提出“音乐音响”是纯音乐体验的真正对象,“听觉感性的满足”是纯音乐体验的出发点和目的的论点,开启了纯音乐研究的新思路。为此,论文作者把“纯音乐理解”的命题转换为“纯音乐体验”,并推出“音乐感受力”这一更符合音乐欣赏心理规律的核心概念,明确提出“音乐感受力”(而非“音乐认知力”)是听众体验纯音乐的必备能力,是纯音乐研究必须面对的问题。虽然有

些专业的音乐家可以通过对乐谱的理性分析,获得对纯音乐某种程度的认知力,但归根结底,无论是专业的音乐家,还是广大的音乐爱好者,都必须通过对音乐音响的实际聆听,才能真正获得对于纯音乐的“音乐感受力”。这一观点的鲜明提出,不仅较之先前国内关于“纯音乐理解”的研究在理论的精确性上有所推进,而且对丰富和提高音乐专业人士和广大音乐爱好者纯音乐的接受和鉴赏实践也具有实际的启示和指导意义。难能可贵的是论文作者还为读者具体推荐了几种体验纯音乐的方式:感官性的聆听,具有音乐感受力的聆听,音乐学的聆听。论文结语对“我们为何聆听纯音乐”问题做出归纳性的答案:纯音乐对听觉世界的全新缔造以及对听觉环境的极大改善,纯音乐体验对接受主体感性世界的更新与启发。这进一步展现了论文作者宏观的艺术视野和深厚的人文情怀。

作为一篇博士论文,对于“纯音乐接受”这一比较繁难和尖端的美学问题,能够从西方分析美学的视域切入,结合国内相关问题的学术研究成果,鲜明地提出自己的一些富于创造性的见解,是十分难能可贵的。当然,如果论文作者能够进一步拓宽自己的学术视野,对西方分析学派的其他学者的相关论述也有所涉及,并结合中外音乐体验的实例对“纯音乐体验之我见”做进一步的论证,那将会把论文做得更加扎实、严密。

作为学佳读博期间的指导教师,我仅以上面的一些话对她在学业上取得的进步与本书的出版表示由衷的祝贺!

中央音乐学院教授 张 前

2017年6月10日于北京

星海音乐学院教师王学佳的博士论文《分析美学视野下的纯音乐理解专题研究》出版在即,请我做个序言,欣然应允。因为从她选题到答辩再到工作,我都是其中的参与者。

学佳乃中央音乐学院德高望重的张前先生的博士。她所做的是国内音乐美学界唯一以“分析美学”作为研究对象的博士论文(另几篇相关的硕士论文也是我去中央音乐学院去答辩的),同时也是国内“分析美学”研究相关博士论文中唯一以音乐为主题的著作。

国内对于“分析美学”研究,方兴未艾,在音乐美学领域更是鲜见。从著作的角度来看,这本关于音乐的“分析美学”著作的出版,在一定意义上弥补了国内音乐美学研究的空白。

众所周知,中央音乐学院老院长于润洋先生的《现代西方音乐哲学导论》可谓覆盖相当全面,研究甚为深入,但是唯独缺少了“分析美学”这一脉。做“一般美学”研究的我们都非常清楚,20世纪后半叶至今,在国际美学领域唯一占据主潮的就是“分析美学”,而其中的视觉艺术与音乐研究恰恰是“分析美学”研究当中的两座重镇,其重要成就远远超过其他门类艺术。

作为国内首篇音乐分析美学专题研究的博士论文,这本书以三位重要分析美学家音乐哲学为考察中心,对于“纯音乐理解”问题进行了全方位的深入研究。这个选题本身具有新意,对于国内“音乐分析美学”乃至“分析美学”的研究均是积极的拓展,对于国内纯音乐的理解和接受具有一定的启示意义。

学佳的这本新书,从“理解音乐的形式”和“理解音乐的表现”两个重要维度出发,对分析美学视野下的“纯音乐理解”问题进行了相当准确的引介、探究、解读和批评。基维的认知音乐“句法论”和“情感认知主义”、戴维斯的“伴随理解聆听论”和“表面情感主义”、斯克鲁顿“隐喻感知音乐形式论”和“音乐文化主义”皆得以一一呈现,显示了她对分析美学传统的深入理解和自主批判。

在批判吸收分析美学研究方法及相关研究成果及国内相关研究的基础上,学

佳敢于提出自己的观点,认定音乐音响是纯音乐体验的真正对象;认为听觉感性的满足是纯音乐体验的出发点和目的;特别提出了“音乐感受力”(而非“音乐认知力”)是听众体验纯音乐的必备能力,这种感受力可通过对音乐乐谱及音响的理性分析获得,也可以通过大量聆听音乐音响的实践而获得。

这篇论文对于国内“纯音乐理解”的美学理论研究具有相当程度的推进,对于国内“纯音乐理解、体验、欣赏”实践具有显著的启示意义,因而具有非常重要的价值。

说起来,学佳应该是我的老乡。大概因为家乡曾受工业化的熏陶,所以从这里长大的孩子们更能接受实用主义科学传统。我的另两位男性老师,一位在复旦大学当教授研究杜威美学,另一位在华东师大任教研究维特根斯坦的美学。学佳也是如此,对深受维特根斯坦影响的“分析美学”有了兴趣。她知道我的两个美学研究方向,一个是当今欧美的“分析美学”,另一个是中国本土的“生活美学”,所以就找到我,我个人也希望有人在音乐美学界为“分析美学”研究打开缺口。

在中国社会科学院研究之余,我常年在北京的高校教授传播美学,到综合类院校如北京大学讲过现代西方美学史,专业类院校如中央美院讲过西方视觉美学。恰好那一年我在北京舞蹈学院讲授当代西方艺术理论,她每次都来听课,下课积极提问,走出校园的路上还会深聊几句,这样竟坚持了一个学期。当时她就提出以“分析美学”作为研究志向,遂选定了本书的专题。

众所周知,由于科学传统在中国的缺乏,特别是在美学领域,人文主义传统位居主流,所以在国内做一篇“分析美学”论文,何其难也?尤其是在音乐美学领域,做这个选题,就不若在中国社会科学院和北京大学那样有更好的研究基础。然而,学佳不畏艰难,持续发力,最终啃下了这个“硬骨头”。从论文架构的讨论,到初稿的不成熟,再到定稿的完善,这篇博士论文可称为优秀,难怪当初在王次炤做答辩主席的答辩会上,大家都对这篇论文给予了高度肯定。

记得那次答辩后,我和星海音乐学院的罗小平女士共到张前先生舍下,聆听另一位朋友许笑男先生的演奏,从博士论文答辩结束到晚上的“小专场音乐会”,简直是一场美的盛宴。

我也曾鼎力推荐她到某重要的音乐学院工作,但最终星海音乐学院选择了这位人才,希望她能在那里继续拓展“分析美学”研究在音乐美学研究领域的版图,我们都在期待着……

无论是分析美学界;还是音乐美学界,都需要这部新书,希望它能带给读者们诸多启示。

中国社会科学院哲学所美学室研究员 刘悦笛

2017年端午节于北京闲傍山房

分析美学在 20 世纪下半叶英美美学领域占据主流地位,它主要使用分析哲学—美学的研究方法,对各部门艺术进行分门别类的研究,视觉艺术和音乐艺术是该学派研究的两大重镇,所取得的研究成果远远超过其他门类的艺术。音乐分析美学学派由主要使用语言澄清、科学论证等分析哲学—美学研究方法研究音乐艺术基本问题的哲学家们组成。该学派兴盛于 20 世纪 70~80 年代,业已获得丰硕的学术成果,并引起英美音乐界以及美学界的广泛关注和持久研讨。遗憾的是,我国对英美音乐分析美学学派的关注和研究尚处起步阶段,相关博士论文和研究著作尚未问世。本书为国内对音乐分析美学学派进行专题研究的首部著作。

“纯音乐理解”是音乐分析美学学派研究的五大论题之一,也是音乐美学学科关注的基本问题之一。本书对分析美学视野下“纯音乐理解”问题进行了深入的探究、解读和批评。意义在于:其一,可以作为理论资源丰富国内的相关学术信息,推动国内相关研究的发展。其二,分析哲学—美学的研究方法如语言澄清、类似科学论证等对于国内音乐美学研究具有方法论的启示。其三,纯音乐理解处于音乐实践活动的终端,故本书对于专业音乐工作者和广大音乐爱好者的纯音乐接受活动实践具有启示意义。

本书的研究思路是:绪论部分陈述研究的缘起、意义、国内外研究现状。第一、二章,以彼得·基维、斯蒂芬·戴维斯、罗杰·斯克鲁顿为个案,从“理解音乐的形式”和“理解音乐的表现”(主要是音乐与人类情感之间的关系)两个维度,对分析美学关于“纯音乐理解”的成果和方法进行探究、解读与批评。第三章,首先解释本书选择基维、戴维斯、斯克鲁顿对于“纯音乐理解”的研究为个案的原因;继而以三者为例探究音乐分析美学学派整体关于“纯音乐理解”研究的重要成果及严重缺陷;最后探究和反思音乐分析美学学派的主要研究方法。结语部分,综合音乐分析美学及国内外相关成果,提出“纯音乐体验之我见”:“我见”认为,纯

音乐体验的真正对象是音乐音响,纯音乐体验的出发点和目的在于听觉感性的满足,听众体验纯音乐的必备能力是“音乐感受力”,而非分析美学家所谓的“音乐认知力”。听众聆听音乐的意义在于对听觉世界的全新缔造,对听觉环境的极大改善,以及对接受主体感性世界的更新和启发。

目 录

总 序	1
序 一	1
序 二	3
前 言	1
绪 论	1
第一章 如何理解音乐的形式	13
第一节 认知音乐的“句法”——基维的形式理解论	13
第二节 伴随理解地聆听——戴维斯的形式理解论	27
第三节 隐喻地感知音乐形式——斯克鲁顿的形式理解论	40
第二章 如何理解音乐的表现：音乐和情感的关系	58
第一节 认知音乐的情感——基维的“情感认知论”	58
第二节 音乐呈现情感的外观动态——戴维斯的“表面情感论”	71
第三节 音乐表现情感和文化——斯克鲁顿的“音乐—文化论”	84
第三章 对分析美学“纯音乐理解”研究的批评	96
第一节 个案选择	96
第二节 对分析美学“纯音乐理解”理论的反思	98
第三节 对音乐分析美学主要研究方法的总结和反思	104
结 语 纯音乐体验之我见	112
参考文献	125
后 记	133

绪 论

分析美学产生于 20 世纪 50~60 年代,主要使用分析哲学的研究方法尤其是语言分析的方法研究美学问题。由于分析美学主要关注艺术问题,“主张对音乐、美术等艺术进行分类研究,可以说是一种以‘语言分析’为方法论原则的‘艺术哲学’。”^①在这样的学派背景下,音乐艺术,尤其是作为现代性艺术种类之一的纯音乐艺术成为分析美学主要研究对象之一。

音乐分析哲学—美学的基本特征在于主要使用分析哲学—美学的典型研究方法研究音乐中的基本问题。20 世纪 70~80 年代该学派进入兴盛时期,强大的学术生命力和深远的学术影响力持续至今。音乐分析哲学—美学家们秉承摩尔—后期维特根斯坦“保卫常识”的学术理想,深入音乐实践,致力于澄清和明晰音乐中的基本问题,已取得不容忽视的学术成就。

一、研究的缘起

(一) 音乐分析美学在当代英美音乐美学界占据主流地位

分析哲学顺应“语言学转向”,使用语言分析和现代逻辑的方法研究哲学的基本问题。当代美国著名分析哲学家阿瑟·丹托(Arthur C. Danto)的界定尤为贴切:“严格地说,分析哲学并不是一种哲学,而只是一套解决哲学问题的工具。”^②从广义的界定来看,分析美学是将分析哲学的典型研究方法引入美学研究的结果,这种方法首先由摩尔、罗素引入,经由维特根斯坦等人继承。

分析美学的基本原则,其最一般特征和最显著特征是“‘关于艺术的反本质主义’(anti-essentialism about art)和(特别通过对语言的密切关注)‘追求明晰

① 刘悦笛:《分析美学史》,北京大学出版社 2009 年版,第 3 页。

② (美)阿瑟·丹托、刘悦笛:《从分析哲学、历史叙事到分析美学——关于哲学、美学前沿问题的对话》,《学术月刊》2008 年第 11 期,第 6~7 页。

性’(quest for clarity)”^①。从研究内容而言,分析美学从感性视角丰富了分析哲学的“审美之维”。分析美学主要关注艺术问题,旨在对包括音乐在内的各门艺术进行分门别类的研究。与20世纪欧美学界的其他美学流派相比,分析美学持续占据主流地位,产生了其他学派不能与之比肩的学术影响。

音乐分析美学(analytical aesthetics of music)就是在这样的学术背景下应运而生的。“音乐分析美学”也可称为“音乐分析哲学”,主要使用分析哲学—美学的研究方法,尤其是反本质主义、追求真理的明晰、日常语言分析等方法探讨音乐的基本问题。它以分析哲学家摩尔、后期维特根斯坦提倡的“保卫常识”为学术理想,深入音乐实践,使用“日常语言”对音乐中的基本问题进行细致的探讨,力求获得对于音乐基本问题的“客观”认识。除此之外,音乐分析美学还具有以下主要特征:(1)在研究论域和论述结构方面表现出惊人的一致,主要集中于:音乐作品的本体论、音乐表演、音乐理解、音乐的表现、音乐的再现、音乐的意义、音乐的价值等论题。(2)音乐分析美学家们的“正式”身份是哲学家,大多在综合性大学的哲学系进行研究和教学工作。同时,他们或者是音乐“科班”出身,或者对音乐具有浓厚的兴趣。(3)音乐分析美学家们的成果颇多,如彼得·基维关于音乐美学的著作多达十余部,几乎探讨了音乐美学各个方面的问题;再如,斯克鲁顿的论著《音乐美学》一经问世,就以风格独特、自成体系受到广泛关注,并被美国部分大学作为音乐美学教材。(4)学派内部的学术交流频繁、热烈而持久,使得学派整体充满生机。音乐分析美学家们的学术互动方式主要有撰写书评,在各自的著作中援引、认同、质疑其他音乐美学家观点,以及通过期刊的方式就某一学术论题进行公开辩论。比如彼得·基维和斯蒂芬·戴维斯是长期论友,^②基维毫不掩饰对杰罗德·莱文森学术的尊敬,^③戴维斯对基维《持有与被持:亨德尔、莫扎特、贝多芬的音乐天才的观念》的书评,^④诺埃尔·卡罗尔和玛格丽特·本特与基维的学术辩论,^⑤基维的论文《情绪与音乐:

① Shusterman, Richard. *Analytic Aesthetics*, Basil Blackwell Ltd, 1989, p4-5.

② Kivy, Peter. Armistice, but No Surrender: Davies on Kivy, *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 1994, 52, (2). pp236-237.

③ (美)彼得·基维:《音乐哲学导论:一家之言》,刘洪译,华东师范大学出版社2012年版,第106页。

④ Davies, Stephen. Review, *The Possessor and the Possessed: Handel, Mozart, Beethoven, and the Idea of musical Genius*, by Peter Kivy. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 2003, 61(1). pp73-74.

⑤ Kivy, Peter. Discussion: *Moodophilia - A Response to Noël Carroll and Margaret Moore*, *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*. 2007, 65(3). pp323-329. Carroll, Noël. Margaret, Moore. Discussion: *Not Reconciled - Comments for Peter Kivy*. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 2007, 65(3). pp318-322.

对诺埃尔·卡罗尔的几点反思》^①，《专题论丛：尼尔森·古德曼的传说——如何打造一部音乐作品》^②等。其他音乐学家与音乐分析哲学家的学术互动也为这个学派带来学术上的繁荣，比如莉迪亚·戈尔从社会学视角出发，对斯克鲁顿《音乐美学》的书评，^③尼古拉斯·库克对戴维斯《音乐的意义与表现》的书评，^④理查德·塔鲁斯金对基维《声音与外观：关于音乐再现的反思》的书评。^⑤

音乐分析哲学的主要代表人物有：彼得·基维(Peter Kivy)、罗杰·斯克鲁顿(Roger Scruton)、史蒂芬·戴维斯(Steven Davies)、杰罗德·莱文森(Jerrold Levinson)、马尔科姆·布德(Malcolm Budd)、詹妮弗·罗宾逊(Jenefer Robinson)、詹姆斯·杨(James O. Young)等人。此外，其他分析美学家如菲利普·阿尔普森(Philip Alperson)、尼尔森·古德曼(Nelson Goodman)等对音乐哲学问题也有精彩洞见。

音乐分析美学使用分析哲学—美学“正统”的研究方法，已经取得意想不到的、不可小觑的学术成就，在英美音乐美学界占据主流地位。遗憾的是，目前国内对音乐分析美学的研究成果尚不多见，且处于翻译与介绍的起步阶段。对其进行专题研究的博士论文和专著尚未出现。

(二)“纯音乐理解”是音乐分析美学学派的核心论题之一

首先，“纯音乐理解”是分析美学研究的核心问题之一。戴维斯在2001年版《新格罗夫音乐与音乐家辞典》中介绍，“1960~2000年间的英美音乐美学主要集中于以下五个问题的研究：作品的本体论(音乐作品的定义)、表演的本真性、音乐的表现、音乐的理解、音乐的价值。”^⑥泰格·罗浩特(Tiger Roholt)认为，“音乐哲学致力于澄清音乐中有代表性的、尚未认真审查的基本方面，应该从以下问题进入：‘什么是音乐体验？什么是音乐作品？音乐如何与情感相关联？’音乐哲学的内容应该包括两个主要的西方哲学传统——分析哲学和大陆哲学学派的少数思想家对于音乐哲学基本问题相对详尽的细节思考、阐释以及论述中

① Kivy, Peter. *Mood and Music: Some Reflections for Noël Carroll*. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2006, 64(2). pp271-281.

② Kivy, Peter. Symposium: *The Legacy of Nelson Goodman - How to Forge a Musical Work*. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2000, 58(3). pp233-235.

③ Goehr, Lydia. Review, *The Aesthetics of Music* by Roger Scruton. Journal of the American Musicological Society, 1999, 52(2). pp398-409.

④ Cook, Nicholas. Review, *Musical Meaning and Expression*, By Stephen Davies. Music & Letters, 1996, 77(1). pp109-113.

⑤ Taruskin, Richard. Review, *Sound and Semblance: Reflections on Musical Representation*, by Peter Kivy. Journal of Music Theory, 1985, 29(2). pp347-358.

⑥ Lydia Goehr, *Philosophy of music*, Grove music Online, 2001.

心的异同。音乐哲学并非像戈尔在 2001 年版的《格罗夫音乐辞典》所认为的那样,是由许多哲学家的简介组成的,或者是由音乐哲学的历史组成的。”^①进一步讲,“纯音乐理解”作为分析美学研究的一个核心论题,重要的音乐分析美学家们对此皆有充分的、甚至是自成体系的论述。其成果主要以著作、论文集的方式展现。需要特别指出的是,纯音乐理解是处于音乐实践的终端问题,它与音乐作品的本体论、音乐的表现、音乐的价值等问题密切相关,探讨纯音乐理解问题时往往涉及其他相关问题。

二、研究的意义

(一) 引介理论资源

本书的研究意义首先在于,引介分析美学关于纯音乐理解研究的理论资源以丰富国内学术信息。如前所述,音乐分析美学兴盛于 20 世纪 70~80 年代,强大的学术生命力和深远的影响力持续至今。该学派在英美音乐哲学界占据主流地位,学术成果颇丰。学派集体的研究论域大致相同,同时个体音乐分析哲学家的理论出发点和研究方法又各具特色。本书拟从个体到相对整体的思路,对分析美学整体关于“纯音乐理解”的研究进行解读和批评。本书认为,对我国学界而言,分析美学学派关于纯音乐理解的研究既是重要的学术信息,又是另类的理论资源,其成果对于国内相关的音乐美学研究具有重要启示价值。

(二) 方法论的启示

分析美学家们往往深入音乐实践,使用日常语言的细致辨析,类似科学的论证方法,并对与论题直接相关的观点进行论述与批评,以期对于研究对象获得比较“客观”的认识。分析美学清晰、务实、负责、求真的研究风格,对于改进国内音乐美学研究中存在的概念混乱、逻辑能力欠缺、对学术研究的随意性态度等问题具有非常重要的方法论层面的借鉴意义。正如某些学者指出的,“国内为数不少的音乐美学著作语言逻辑混乱的问题非常严重,甚至一些在核心期刊上发表的论文也让人‘不知所云’。这暴露出学界形式逻辑能力的欠缺,体现出一种缺乏对真正的思想、真理性认识的敬畏以及对学术的随意态度。”^②实际上,经过“语言学转向”的深刻哲学变革,语言分析方法作为基本的学术研究方法已经内

① Roholt, Tiger C. “*Philosophers of music*”, Grove Music Online- The Grove Dictionary of Music, 2th edition.

② 周海宏、邢维凯、宋瑾等:《走下云端——周海宏、邢维凯、宋瑾等谈音乐美学的危机与出路》,《中央音乐学院学报》2013 年第 2 期,第 85-87、93 页。

化到、普遍化到整个西方学术思维之中。相比之下,包括音乐美学研究在内的中国学界还未经历过这一普遍化和内化,甚至还没有“走进语言”。在这样的学术背景下,音乐分析美学专题研究尤其具有方法论意义。

(三)现实意义

纯音乐理解处于音乐实践的终端,与包括同文化和异文化在内的最广泛人群的音乐实践相联系。也就是说,纯音乐理解研究是关于最广泛人群音乐实践的美学理论,对该问题的研究具有极为重要的现实意义。纵观国内,改革开放以后的音乐教育、音乐生活已经和西方纯音乐深深卷在一起。与国内备受推崇的、难以计数的西方纯音乐实践活动相比,国内学界对于音乐专业人士和爱好者的纯音乐理解问题的美学研究明显滞后与薄弱。英美分析美学“纯音乐理解”的理论成果或可对国内的纯音乐接受实践有所启发。

三、国内外研究现状

(一)国内研究现状

1. 论文类

(1) 期刊论文

与“分析美学视野下的纯音乐理解专题研究”直接相关的论文包括:刘洪《音乐分析美学/哲学的基本论题和方法特征——评彼得·基维的〈音乐哲学导论:一家之言〉》,该文介绍了分析哲学的一般方法和属于基维个人的研究方法:如语义/语境分析法,直接切入问题避免宏伟叙事的方法,以及将历史意识与实证分析手法相融合的方法。^①杨燕迪《音乐的分析哲学:评彼得·基维的〈音乐哲学导论:一家之言〉》,该文认为,“基维通过‘情感形式化’,将情感内置于音乐之中。合格的聆听应辨认出音乐中的‘客观’情感。基维开掘出汉斯立克音乐形式论的内核:音乐的形式意义是一种具有秩序、逻辑和意义感的‘句法性’结构。”^②谢杨路佳《“聆听”百年争鸣的回响——评彼得·基维〈纯音乐:音乐体验的哲学思考〉》,作者察觉到聆听音乐音响的各种可能性是基维音乐理解研究的核心问题,是纯音乐的深度、神秘迷人之物、美感的来源。^③宋瑾《彼得·基维音乐美

① 刘洪:《音乐分析美学/哲学的基本论题和方法特征——评彼得·基维的〈音乐哲学导论:一家之言〉》,《音乐艺术》2008年第4期,第84~90页。

② 杨燕迪:《音乐的分析哲学:评彼得·基维的〈音乐哲学导论:一家之言〉》,《武汉音乐学院学报》2011年第4期,第343~344页。

③ 谢杨路佳:《“聆听”百年争鸣的回响——评彼得·基维〈纯音乐:音乐体验的哲学思考〉》,《南京艺术学院学报(音乐与表演)》2014年第3期,第138~140页。