

新世纪高等院校艺术专业系列教材

音乐美学教学论稿

Draft on Music Education

孙兰鹏 著

 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

新世纪高等院校艺术专业系列教材

音乐美学教学论稿

Draft on Music Aesthetic Education

孙兰鹏 著

图书在版编目(CIP)数据

音乐美学教学论稿 / 孙兰鹏著. —昆明: 云南大学出版社, 2010
ISBN 978-7-5482-0144-1

I. ①音… II. ①孙… III. ①音乐美学—教学研究
IV. ①J601-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第105461号

责任编辑: 柴伟
王磊
装帧设计: 刘雨

新世纪高等院校艺术专业系列教材

音乐美学教学论稿

Draft on Music Aesthetic Education

孙兰鹏 著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明美林彩印包装有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 10.75

字 数: 145千

版 次: 2010年6月第1版

印 次: 2010年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-0144-1

定 价: 30.00元

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编: 650091

电 话: (0871) 5033244 5031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

作者简介

孙兰鹄，女，1957年生，云南昆明人，1983年毕业于西南师范大学音乐系。现为昆明大学音乐系副教授，云南省音乐家协会会员，中国教育学会音乐教育专业委员会会员，云南省教育学会音乐教育专业委员会委员，云南省第八届政协委员。研究方向：音乐教育学，科学声乐理论、教学和演唱等。

作者多年来辛勤耕耘在音乐专业教育教学一线，为我省学校音乐教育培养了大量的音乐教师和合格音乐人才，所教学生中获云南省青年歌手电视大奖赛高校代表队选拔声乐比赛奖和各级声乐比赛奖共30余项。多年来她悉心研究高师音乐教育理论、科学声乐理论和教学，并渗透到音乐美学的深层研究，先后在国家级、省级以及全国中文核心期刊等各级刊物上发表音乐论文共36篇，创作并发表音乐作品15首；主编《音乐基础教程》1部，由高等教育出版社出版，经教育部全国教师教育课程资源专家委员会审订，被评为全国教师教育优秀课程资源，参编《云南省特岗教师招聘考试大纲》（中学教师、小学教师卷）2本，执笔大纲中全部音乐部分。主持完成横项科研课题云南民歌《小河淌水》合唱艺术指导，并入选北京总部的春节联欢晚会，参与河北省教育科学“十一五”规划立项课题。所撰写论文、主编教材和课题等共计80余万字。先后获国家级、省级等各级声乐演唱比赛奖、音乐论文比赛奖、音乐创作作品比赛奖和声乐指导教师“优秀园丁”奖共计26项。

主要获奖经历

1. 《试论音乐触发的视觉形象》获教育部体育卫生与艺术教育司组织的全国第四届音乐教育论文评选三等奖。

2. 《建立美的声音形象》获全国教育论文三等奖。

3. 主编《音乐基础教程》由高等教育出版社出版，经全国教师教育课程资源专家委员会审订，为全国教师教育优秀课程资源。

声乐演唱获云南省电视大奖赛专业组美声唱法优秀奖。

音乐创作

四声部合唱歌曲《我们是新时代的师范生》获全省一等奖，选送北京获全国三等奖。

《托起新世纪的太阳》、《新的千年我们共创辉煌》等获云南省“红河杯”大中专校园歌曲大赛创作奖。

《试论音乐的特殊功能》获云南省第四届高师论文比赛二等奖。

《试论音乐触发的视觉形象》获昆明市人民政府颁发的优秀社科成果奖和全国教育论文三等奖。

获第二届春城歌咏节“聂耳杯”女声独唱一等奖。

获得的其他荣誉

获昆明市教育局直属单位先进工作者荣誉称号。

多次获中国民主促进会昆明市级优秀会员。

多次获中国民主促进会昆明市参政议政积极分子。

多次获原昆明师专先进工作者。

主要学术成就及业务工作简介

毕业于西南师范大学音乐系，后在云南艺术学院参加研究生课程学习，历任昆明师范学校音乐教研组长、昆明师专艺术系音乐教研室主任，现任昆明学院音乐系声乐副教授。

从事音乐教学25年，教学一贯严谨认真，深受学生欢迎，多人在省、市级声乐比赛中获奖。

先后在《中国高等教育研究》、《学术研究论丛》《云南艺术学院学报》、《昆明师专学报》、《云岭歌声》等刊物上发表论文和音乐创作20余篇。论文、声乐比赛、音乐创作获国家级奖3项，省级奖8项，市级和校级奖2项。

受国家教委师范司委托参与完成《音乐、美术选修课教学计划》科研课题1项。所主编的《音乐基础教程》由高等教育出版社出版，经全国教师教育课程资源专家委员会审订为全国优秀课程资源。主笔《云南省特岗教师招聘考试大纲》的音乐部分，招聘初中教师版和招聘初小学教师版两本由云南大学出版社出版。

兰花幽香 鹑鸟啁啾

(代序)

吴 戈

昆明学院音乐系的孙兰鹑女士辗转托请我为她的新作《音乐美学教学论稿》写序，又要约谈阐述自己的教学积累、研究心得、学术追求、人生理想等等，但是，我实在偷不出空暇。多次托人推辞，说明自己时间精力上安排的窘迫，孙女士仍然坚持：她可以等。我心存侥幸地想，也许过些日子，她就会自动撤回书稿，另外找更合适的作序者。

日子一天天在忙碌中飞快地过去，那份打印稿在我的客厅茶几上许多日子，像一位倚门等候忙碌主人款待的来访者，不时闯入我的视阈，有时甚至扰乱我的思绪，我终于妥协了。坐下来，阅读这本书稿。

给素昧平生的人写序，这在我是第一次。不了解作者，只能就书稿的内容及相关文字写下一些话，离开“知人论世”的写作评价，就差得很远，但也只能如此。

美学，是30多年前我作为一个汉语言文学系的大学生整天心醉神迷、后来持续关注、但时至今日也还没有弄通的高深知识领域。孙兰鹃女士的书稿，谈的是音乐美学问题。正好是美学总框架下艺术美学中的一个门类美学的专门研究，我可以借此机会学习到一些新的知识，补充自己的不足，捡拾一些思绪。

音乐美学，是研究和阐明音乐美的专门学问。其关注的对象，应该是整个音乐文化现象；研究的核心内容，应该是音乐创造和欣赏的“美的规律”。

音乐创造与欣赏活动中“美的规律”，应该是从大量的音乐文化现象中演绎提炼、归纳概括出来的。从古到今，推中及外，凡属音乐文化现象，都有可能、也应该成为研究者思考音乐“美的规律”的考察对象：东方音乐，西方音乐，中国音乐，外国音乐；古典音乐，现代音乐，当代音乐；宗教音乐，民间民俗音乐，流行的都市音乐；歌剧音乐，舞剧音乐，戏剧音乐，电影音乐，电视音乐；室内乐，室外乐；器乐的管乐，弦乐，管弦乐，打击乐；声乐独唱、重唱、合唱、齐唱……凡此种种。不同的时代、不同的国家对音乐的理解导致音乐观念的不同，不同的民族、地域、形态的音乐活动以不同的形式、不同的材质作为媒介、不同的表演方式去传递不同的美感，但是作为音乐文化现象的不同却又包含了音乐的共同本质，所以，被称之为音乐的那

种、那些现象，可以状貌各异，但是本质特征、创造规律和欣赏基础却是一致甚至一样的。这些，肯定是音乐美学应该关注、研究、阐释的内容。重要的是，在种种不同的音乐现象中提炼出共同的元素，找到音乐的本质所在，找到音乐艺术的“美的规律”所在，音乐美学指导音乐创作、引导音乐欣赏的现实意义，就在这里。

音乐作为一种流动性的时间艺术，以声音的速度、节奏、声波的高低起伏等等按照一定规律构成和谐悦耳或激动生命节律的延绵音响，诉诸人类听觉、影响人类心智、传达一定意义，其创造活动的主要内容就是创造不同音响、按一定规律排列组合、构成和谐音乐，自觉地利用“人”作为声音器官、“物”作为音响器皿相互配合来创造听觉美感，主动地创造不同类型、不同形态的音乐作品去满足人类的不同音乐审美需要。这些因素，是音乐美学研究的“攻坚性”地带。因为，艺术创造“法无定法”的不确定性，欣赏活动中作品与听众“相互契合”条件的流变性，器乐音色与材质研究的科学性，生理基础与音乐织体间的关系探查，音乐的主观性、情感性、情绪性与乐理的客观性、规律性、定量性的关系研究等等，都需要耗费大量的研究精力与实验证明。

孙兰鹃女士作为一个有舞台表演经验、又多年从事音乐教学和音乐研究工作的人，当然不可能像专门的研究者乃至研究团队那样，不可能有这样的精力、时间和条件去做这样的攻坚，她的《音乐美学教学论稿》，实际上是她从艺多年、教书多年的实践心

得的展示。书稿分六章，音乐的起源，音乐的功能，音乐的创作，音乐的表演，音乐的欣赏和中国音乐的美学思想。这些都是音乐学和音乐美学要研究的基本问题，也是作为一个音乐教师在培养音乐师资的常态工作中频繁接触的教学内容。知其然，更知其所以然，大概是所有教师在“教书育人”活动中“传道、授业、解惑”时的重点。音乐专业的学生在掌握一些概念、技能的时候，要清楚概念的来龙去脉，要明白技能何以如此这般，是有历史、有原因、有规律的。是按照音乐创造、欣赏、传播的“美的规律”，文化习俗与欣赏的文化积淀，生理基础和心理特征设计的。在论述时，孙兰鹃女士平实地陈述自己理解了的概念和原理，这倒是这本书的特点。

坦白说，我是很害怕阅读那种通篇半生不熟概念和到处生吞活剥理论的著述的。中国从20个世纪80年代的“美学热”开始到今天，美学研究取得了很大进步，成果累累。但是，也无法否认，我们的学风中也出现了某种偏向：名词爆炸，概念贩运，云山雾罩地介绍与生吞活剥地运用。一段时间内，从西方古典美学的始祖柏拉图，到“理性美学或理念美学”的集大成者黑格尔；从西方现代美学的开启者克罗齐，到人本主义美学、科学主义美学名目繁多的流派，再到后现代美学，其间在不同思潮下出现的令人眼花缭乱的所有流派、主义、美学观点都在中国美学研究和讨论当中杂沓登场，堂皇亮相，又遽然谢幕。实际上，其中不少生搬硬套的“山寨版”思想，绝对缺少文化建设与美学建构意义。滔滔过眼之后，留下的，只是雾一般的谜团。而中国传统美

学的研究与运用，反倒显得有些寂寞。

孙兰鸚女士的论稿写作，具有根植实践、总结教学的特点；观点表述并不惊世骇俗，却有朴素平实的态度。知道多少说多少，是真正知道的态度。做学问，做教师，做人都应该这样，这是我所看重和欣赏的。

孙兰鸚女士显然还是运用了我们较为熟悉的社会学美学研究的方法，借鉴了精神分析学美学和接受美学的观点和成果，对音乐的起源、音乐的功能等，结合她自己的实践经验，作出了自己的判断与表述。当然，谈创作，谈表演，从“教学论稿”的实用框架下，所举的例子尽管有限，但却是她在教学实践当中认为需要教师阐释清楚、需要学生了解掌握的基本概念和一般原理；这种努力在书稿中是显而易见的。还有一种努力，就是她希望用一定的篇幅借助中国音乐观念来说明音乐美学的更高境界，这是很好的切入点。但是，作为一个中国音乐教师和音乐研究者，对于中国源远流长的音乐现象、中国博大精深的音乐美学成果涉猎太少，怎么说都是有缺憾的。而且，利用中国音乐研究成果、中国美学研究成果去融会贯通地阐释音乐美学问题，要将西方和东方理论结合起来，在面对整个音乐现象的基础上展开。应该在使用尺度和考量的对象之间建立起更为可靠的联系，而非西方是西方，东方是东方，只适用于个别或部分现象的“原理”，涵盖面就有限。音乐作为艺术，音乐美学作为音乐文化的本质特征，应该是一些普适性、规律性的东西。相信她在将来的学习中会更多地思考这样的方法和角度，寻找这样的立足高度。

题目收小些，问题谈深些，聚焦更准确些，时间更从容些，精深地探讨几个核心的美学问题，其意义和价值也不小。从概念、材料到构架，无论写书还是写论文，都应该力求圆熟通透。这既是方法，也是态度，学人间应该共勉。

兰花幽香，林鸟啁啾。自然的芬芳，自己的歌唱，往往是令人醒脑、悦耳、醉心的自然自在自由的生命状态。自己浑然不觉，别人却常常看得清楚，不知道这是不是孙兰鹃女士自己生命状态的写照？

是为序。

2010-6-6 上海旅次

前 言

音乐美学问题，是从事音乐创作、音乐表演及音乐艺术教育中所涉及的，也是不能回避和不可忽视的问题。音乐作为人类的一种艺术实践活动，关乎社会生活实践中人们对音乐艺术心理感受的精神状态，尤其在音乐实践中如果对这一问题没有深层的研究，音乐实践就没有多大意义，所创作的音乐作品，你的演唱、演奏，就不会给观众留有更多的印象，特别是从事音乐艺术教育的教育工作者如果不去研究音乐美学，那教学质量、教学效果就将受到置疑，因此只有认真地去研究与把握音乐美学，我们才能具有慧眼去发现美、创造美，也才能引导我们的学生在音乐艺术实践活动中，去感受美、创造美和享受美。

探讨音乐美，笔者认为要结合本人从事的专业溯源导流、钩沉致远、全面有序地进行探索，因此本书第一章从音乐的起源入手，通过比较、分析多种音乐起源之说，提出了音乐起源于人类代偿性满足的心理需要的新观点。第二章音乐的功能。本章从几个方面揭示了音乐是人类最亲密的朋友及其特殊功能。音乐的教化、审美、宣泄等功能和作用，是其他艺术不可替代的。第三章音乐创作。在

音乐创作的本质和创作过程中，通过对一些音乐伟人的多部音乐作品的创作特征进行分析，揭示他们的作品里深切地表达出来的音乐创作思想和丰富人生情感的深刻体验，也折射出他们伟大人格魅力的精神力量，深刻地表现了人类最伟大的人文关怀。在撰写过程中笔者始终怀着对他们的无限敬意，感谢他们给予人类如此的精神食粮。

第四章音乐的表演。这一章揭示了音乐表演的本质和原则，提出声乐演唱是人们最简单、最直接的情感表达方式，为此更具有参与性、群众性。笔者从目前乐坛的四种声乐演唱方法、各自演唱的优劣和观众的审美心理表现进行仔细、深入的评述，认为只有这四种唱法各具特色美地向前发展，才能满足现代人对声乐演唱艺术多层次的心理要求。声乐表演首先要有“声音”，因此本章的撰写更多的是结合笔者的声乐教学实践和演唱实践来进行细微的剖析，探讨了提高声乐能力的具体策略。首先，在思想上要有正确的认识观念，要有“未曾开口先有美”的声音形象，逐步把思想中美的声音形象通过引导、训练、内化等方法形成和建立自我的美的声音形象；接下来还要丰富其色彩，通过联觉构建美感丰富的歌声色彩，开掘歌曲的色彩美，并将歌声、歌曲色彩运用于色彩的艺术歌唱中，这是声乐艺术色彩美感的联觉表现，它开阔了人们的欣赏和创造美的领域。在器乐表演中，要把握好演奏者的情绪情感、音乐技巧、艺术修养和艺术表现的关系，把自己的技术融入作品的艺术表现中，才能揭示二度创作音乐作品的思想内涵，才能将演奏艺术完美的表现形式展示传达给观众，创造多彩的艺术形象，这也正是音乐表演本质的魅力所在。

第五章音乐的欣赏。指出无论是声乐作品还是器乐作品的音乐欣赏，实际上都是通过感知→情感体验→触发丰富的想象→理解→再想象五个心理、生理感知和接受的过程，并进一步提出了音乐欣赏的三维结构的新观点，即由音乐作品（审美客体）、欣赏者（审美主体）和审美环境（审美场）组成的立体的、动态的三维结构，缺一不可。音乐欣赏是人们对音乐的心理接

受与反馈。马克思说：“对于没有音乐感的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义。”^①因此，必须练就感受音乐的耳朵。音乐本是听觉艺术并通过听觉形象取悦于听众，笔者通过对听觉形象与视觉形象的“通感”心理分析，并阐释通感的生理机制以及听觉触发视觉形象的条件，揭示了在音乐欣赏中音乐触发人的视觉形象的原理和过程，为此音乐艺术就为欣赏者提供了丰富的视觉联想的基础，为音乐欣赏者的再创造提供了更为广阔的艺术空间。第六章中国音乐的美学思想。本章首先通过对以“中和”、“谐和”为音乐美学思想核心的古代儒道与现当代音乐思想中的多元性、新潮性和需求性等特点进行对比分析，揭示了中国古典音乐与现代音乐美学思想的五个特征，提出了对中国古典音乐美思想的传承方略，最终使这些古典的“和谐美”与现代的“热情美”等人性自然之美并进绽放，让那些停留在文献当中的中国古代音乐美学思想得以释放。对过去的音乐思想进行研究的目的是对现代音乐的提升。最后，总结性地揭示了要以新的音乐视野来感悟现代音乐的作品美、表现美、音响美和感受美，其应该是具有深刻而丰富的思想内涵、民族性和时代感与其相适应、富于独创性特色的音乐表现形式的高度统一，是人性之美的伟大表现，是人类精神情感的粮食和曙光。我们要与时俱进地吸取各家之长来丰富我们当今的音乐美学思想，从而建立现代中国特色的音乐美学思想体系。

在笔者近40年的音乐艺术实践生涯中，尤其是在近27年来的音乐教育教学实践和声乐教学艺术实践的过程中，笔者从优秀、深刻而丰富的音乐艺术思想内涵中，深刻地体会到人生的哲理：人生的旅途有很多坎坷、陷阱和不平，也体验到音乐给予的快乐，给予的无限回味、期望和梦想，这使自己勇敢、坚韧、乐观、执著地对待所从事的音乐教育、歌唱教学，并深入地研究和总结教育教学实

^① 马克思. 1844年经济学哲学手稿[M] //马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第42卷. 北京: 人民出版社, 1979: 126.

践理论与音乐美学理论；也从深刻而厚重的中外优秀音乐艺术里领会到音乐之美的极高内涵，即人类美好的精神情感。人类的精神食粮和曙光是人性之美的伟大表现，本人经受了最为深刻的心灵的情感体验，感慨万千，从而在理论上、实践上进行反复的琢磨、思考、总结。

在本书的撰写过程中，笔者查阅了大量的文献资料，并进行了现场的考证，耗时多年，付出了艰辛劳动，终于完稿！现有无数的感慨需要在此表达：

首先，我要感谢恩师——云南艺术学院的宋嘉林教授，在我读研究生课程时给予我声乐演唱、声乐教育方面的指导，他德厚才高的品质让我受益匪浅。在本书完稿后，他放弃休息时间，对书稿进行逐字审阅并提出中肯的、卓有见地的修改意见。还要感谢中学时代给予我声乐艺术启蒙的老师——殷家鸽老师（总政歌舞团、国防文工团教员），没有他对我声乐艺术上的科学、细致、耐心的指导，我不可能踏入歌唱艺术的殿堂，在此我深深地感谢他、缅怀他。除此之外，还要感谢引见我到殷老师处学习的李训老师，没有他的引导我不可能认识殷老师，也不可能得到殷老师的教诲。同时还要感谢大学时代对我进行科学和系统的声乐艺术指导的熊进蓉教授，感谢我的中学音乐老师——李家伟老师给予我音乐艺术上的指导和鼓励。

其次，要特别地感谢云南艺术学院院长吴卫民教授在百忙之中为本书作序；还要衷心地感谢昆明学院领导对我们一线教师在科研以及著作出版上给予的关心和支持；更要真诚地感谢云南大学出版社编辑柴伟老师以及责编王磊、排版王锦玲、封面设计刘雨等，在本书的出版过程中给予的大力支持和协助。

最后，我要感谢我慈爱的父母，深深地感谢二老给予我心灵深处的关怀和教诲，还要感谢我的家人、好友给予我的支持与帮助，更要感谢在生活上、工作上，特别是在我撰写书稿的这些日子里，

给予我理解、照顾和支持的丈夫。

我坚信，对科学的探索是一个无止境地尝试错误的过程，故本书在选题、观点、论述和文字等方面上，必然存在一些值得商榷的地方，诚望亲爱的读者、专家和同行给予更多的关心、批评和指正。

孙兰鹏

2010年4月22日

目 录

作者简介 / 1

兰花幽香 鹄鸟啁啾(代序) 吴戈 / 1

前 言 / 1

第一章 音乐的起源 / 1

一、音乐起源旧说 / 1

二、音乐起源新说 / 6

三、音乐起源的分层剖析 / 10

第二章 音乐的功能 / 14

一、审美功能 / 14

二、交际功能 / 16

三、宣泄功能 / 20

四、教化功能 / 22

第三章 音乐的创作 / 24

一、音乐创作的本质 / 24

二、音乐创作的过程 / 25

三、柴可夫斯基音乐创作的美学特征 / 30

四、贝多芬音乐创作中的美学品质 / 41