

张宇辉
著

音乐批评学 概论

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

张宇辉
著

音乐批评学 概论

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐批评学概论/张宇辉著. —北京: 文化艺术出版社, 2010. 10

ISBN 978 - 7 - 5039 - 4739 - 1

I. ①音… II. ①张… III. ①音乐—艺术评论—研究
IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 184570 号

音乐批评学概论

著 者 张宇辉

责任编辑 周进生

责任校对 崔建文

装帧设计 刘玲子

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2010 年 10 月第 1 版

2010 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 9

字 数 192 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 4739 - 1

定 价 27.80 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

出版说明

音乐批评又称“音乐评论”，是一种以一定的标准，对音乐创作、表演和其他一切音乐现象（包括音乐学术、音乐思潮、音乐教育和音乐流派等）进行认识、分析、研究和评价的学术性活动，是音乐艺术实践中的重要环节，是连接音乐创作与音乐欣赏之间的桥梁。音乐批评学是以音乐批评及其相关要素作为研究对象而形成的一门学问。

本书系辽宁省高等教育2008人文社科研究规划立项课题、沈阳音乐学院2008重点课题。在写作上力求全面系统，学理严谨、体例科学，笔法简练、通俗易懂。可以成为专业音乐艺术院校和综合大学、师范院校中音乐学、音乐教育、艺术管理等相关专业“音乐批评”课程的教材或参考性教科书使用。

序

由于工作的关系和专业与学术方向的原因，张宇辉同志将他的新作——《音乐批评学概论》的书稿送来征求意见，并诚邀我为其作序。由于政务的繁忙以及教学与学术研究工作都比较紧张，本不想应承此事。但碍于盛情还是接下了书稿。不过，在简单地翻阅之后，确实受到了触动，我倒是真有了要添写几笔，谈谈想法的冲动了。

音乐批评又称“音乐评论”，是随着音乐生活的丰富和音乐艺术实践的展开而产生的一种文化行为。一般以为，凡是人们对音乐文化各种事项阐明观点、发表看法的行为都可算是音乐批评。可见，它是一种古来有之、人皆可为的活动。然而，世间之事就是这样，越是看似简单的事物，越是难以把握，越具有深奥性。比如，现代摄影艺术，常人以为只要会操作照相机就人人都会摄影，个个都能成为摄影家。照相机也由此而愈发地智能化，渐渐成为连“傻瓜”都能“玩”的物件了。可是要想拍出那种真正动人心魄的好照片，能够表现出那种无法释怀的永恒瞬间却是难上加难，非是等闲之人所能为。所以，人皆可为未必人皆能为。最容易的事情也是最难的事情，也就愈加需要深入地探索它的本质和规律。音乐批评既是如此。音乐批评伴随音乐艺术实践不断发展，千百年来，无论是中外的思想家、艺术家、文

学家，亦或是专业的音乐批评家，乃至普通的音乐爱好者，很多人都对音乐艺术进行过批评，都有一些相应的批评“活动”。其中有的批评话语已成为音乐艺术史上的经典之作。但由于主客观的多种原因所限，这些批评话语似乎都只是将音乐批评停留在“批评”的层面上，如何将音乐批评作为一门学问，建立一个学科，从而在科学的层面上认识音乐批评的本质，把握音乐批评的本体结构及其外部关系，明晰音乐批评的标准，分析音乐批评的观念形态，掌握音乐批评的基本方法，探究音乐批评的基本规律，构建起音乐批评学的理论体系，等等这些，并没有真正顾及到。新时期以来，我国音乐学术界开始了对建立音乐批评学学科体系的尝试和努力。一些音乐艺术院校开设了音乐批评课程，很多学者投身到音乐批评实践和音乐批评学的研究中来。特别是步入21世纪后，已有一些成果相继问世，为建构音乐批评学学科做出了大量实实在在的工作，使音乐批评由一般的音乐评价行为，初步地具有了人文社会科学的一般学术理论系统，成为了音乐学学科中一个重要的分支学科。张宇辉同志的这本新著正是音乐批评学学科建构中的一个令人瞩目之举，作为他的老师和同行，我为此感到欣慰。

宇辉同志原来是学习民族器乐（板胡）演奏专业的，在艺术表演团体从事舞台表演实践工作多年。由于工作需要，转向了理论研究，先后在沈阳市艺术研究所和辽宁省艺术研究所从事音乐学和戏剧戏曲学的研究和艺术评论工作，并于2000年奉派到中国艺术研究院研究生院进修，2006年回到母校沈阳音乐学院工作。宇辉同志谦逊好学，敏于思考，甘于寂寞，勤奋执著，笔耕不辍，一直为同事们所乐道。出于学术上的不懈追求和一个音乐理论工作者的使命感，宇辉同志在教学与实践相结合的基础上，写出了这本专著。这足以见证宇辉同志对艺术、对学问扎实勤勉，厚积薄发的奋斗精神。这本《音乐批评学概论》把音乐批评及其活动的诸成分、要素，提升到理论的高度来认

识，综合运用音乐系统理论和美学、文艺学、社会学、人类学、心理学等人文社会科学成果，以章、节、条、目的体例，用十章二十六节的篇幅，对包括音乐批评的本体、音乐批评的主体、音乐批评的对象、观念、价值、标准、种类、方法、流派等内部结构以及音乐批评的活动、音乐批评的写作、音乐批评的氛围、争鸣、传播的外部关系等等问题，进行了细致地规律性的概括和总结。在写作上做到了全面系统，学理严谨、体例科学，笔法简练、通俗易懂。称得上是一部很好的音乐批评学教科书。

我期望宇辉同志这本专著的出版，能够为音乐批评学的学科建设发挥出应有的作用，为广大音乐批评工作者、教师及学生们，在工作和学习上提供帮助与借鉴；也希望能有更多的专家、学者关注音乐批评学的学科建设，深入研究音乐批评学的本质和规律，写出更多更好的音乐批评学著作，为构建音乐批评学学科做出更大的贡献。

张力伟

2010年5月10日于沈阳音乐学院

目 录

序	张力伟 / 1
第一章 绪论	1
第一节 音乐批评学是一门亟待建立的学科	1
一、音乐批评古已有之	2
二、音乐批评学的学科属性	4
第二节 音乐批评学的学科建设	6
一、什么是音乐批评学	6
二、音乐批评学的学科定位	7
第三节 音乐批评学的学科任务	8
第二章 音乐批评本体论	13
第一节 音乐批评的本体	14
一、音乐批评的本体内涵	14
二、音乐批评的本质	20
三、音乐批评的基本特征	25
第二节 音乐批评的对象	28
一、音乐作品	28

二、音乐家.....	30
三、音乐欣赏者.....	31
四、音乐现象和音乐思潮.....	33
五、音乐理论和音乐批评及音乐批评者.....	34
第三节 音乐批评的主体.....	35
一、音乐批评主体的基本任务.....	35
二、音乐批评主体的社会责任.....	42
三、音乐批评家的素质与修养.....	47
第三章 音乐批评活动论.....	56
第一节 音乐批评的活动构成.....	56
一、音乐批评的视角.....	56
二、音乐批评的文化惯例.....	59
三、音乐批评的传播.....	61
第二节 音乐批评的氛围.....	65
一、音乐批评氛围的构成.....	66
二、音乐批评的争鸣.....	71
第三节 音乐批评的受众.....	81
一、受众对音乐批评的意义.....	82
二、受众的音乐批评立场.....	85
三、受众对音乐批评的影响.....	88
第四章 音乐批评作用论.....	91
第一节 音乐批评的功能.....	91

一、与创作对话	92
二、与欣赏互动	93
三、与自我交流	94
第二节 音乐批评的标准	95
一、音乐批评标准的基本性质	96
二、音乐批评标准的种类	98
第三节 音乐批评的价值	113
一、音乐批评对音乐创作的价值	113
二、音乐批评对音乐文化建构的价值	115
三、音乐批评对音乐欣赏的价值	120
第五章 音乐批评观念论	127
第一节 音乐批评的观念	127
一、音乐批评的观念系统	128
二、音乐批评的观念类型	131
第二节 音乐批评的系统结构与形态	135
一、音乐批评的系统结构	135
二、音乐批评的基本形态	139
第六章 音乐批评方法论	147
第一节 逻辑思辨的研究方法	148
一、归纳与演绎相结合的方法	148
二、分析与综合相统一的方法	150

三、假说与理论相验证的方法	152
第二节 一般自然科学的研究方法	153
一、比较研究方法	153
二、系统论、信息论、控制论 相结合的方法	156
第三节 边缘学科研究方法	158
一、音乐美学方法	159
二、音乐社会学方法	159
三、音乐心理学方法	160
四、音乐人类学方法	161
第七章 音乐批评类型论	162
第一节 音乐的艺术类型	162
一、以音乐产生的声源性质分类	163
二、以音乐的时代性和风格性分类	165
三、以音乐的美学性质分类	167
第二节 音乐的美学类型	173
一、美的音乐	173
二、反美的音乐	175
三、不美的音乐	175
第三节 音乐批评的类型	176
一、评介类的音乐批评	177
二、学理类的音乐批评	178

三、政论类的音乐批评	179
第八章 音乐批评写作论	180
第一节 音乐批评的样式	180
一、论文体	181
二、论著体	183
三、随笔体	185
四、书信体	185
五、对话体	185
六、序跋体	186
第二节 音乐批评的模式	187
一、描述式的音乐批评	188
二、分析式的音乐批评	189
三、论辩式的音乐批评	191
第三节 音乐批评的操作	193
一、选题的确定	193
二、材料的准备	194
三、具体过程	197
第九章 音乐批评风格论	203
第一节 风格的批评与批评的风格	203
一、风格的批评	204
二、批评的风格	207
第二节 影响音乐批评风格的因素	209

一、批评风格的主观因素	209
二、批评风格的客观因素	210
第三节 批评风格的辩证法	211
一、批评风格的主观性和客观性	212
二、批评风格的稳定性和变动性	213
三、批评风格的一致性和多样性	214
第十章 音乐批评流派论	217
第一节 音乐批评流派的产生和发展	217
一、中国音乐批评的发展	218
二、西方音乐批评的发展	220
第二节 音乐批评流派简述	222
一、社会历史音乐批评流派	223
二、表现主义音乐批评流派	224
三、格式塔心理美学音乐批评流派	226
四、精神分析学音乐批评流派	228
五、形式主义音乐批评流派	230
六、结构主义音乐批评流派	233
七、阐释与接受音乐批评流派	236
八、后殖民主义音乐批评流派	239
附录：音乐批评选读二则	
劫夫音乐创作思想解析	242

一、劫夫音乐创作思想中 强烈的人民性意识	243
二、与时俱进的时代特征	247
三、人本主义的情感关怀	251
在民族文化的基石上发展中国的民族器乐	257
一、中西音乐文化不同特质的比较	258
二、当代民族器乐发展中的得与失	263
三、以文化相对论的观点发展民族器乐	266
参考书目	271
后记	273

第一章 绪 论

音乐批评又称“音乐评论”，是社会音乐生活中一种常见的、具有专业性、学术性和重要性的文化阐释活动。其主要责任是针对当下社会音乐生活中的音乐现象、音乐事实中具有普遍意义的问题，进行研究、分析和认识，发议论、讲道理并做出是非优劣的评价与判断。音乐批评学以音乐批评及其活动的相关要素为对象，对音乐批评活动进行全面的总结和概括，研究其本质特征，探索其基本规律，因此成为音乐学术系统中一种专门性的学问。

第一节 音乐批评学是一门亟待建立的学科

音乐艺术作为人类的一种精神文化形态在人类社会的历史演进中得到了不断地发展，人们对音乐的认识、把握和评价也在随之深入，并从不同的角度和立场对其发出诘问，从而为音乐文化的发展起到了积极的促进作用。这种以现实音乐现象为对象，融感性于理性之中的科学认识和判断活动就是音乐批评。千百年来，有多少中外思想家、理论家、文学艺术家和音乐家都曾对音乐艺术进行过有真知灼见的批

评,很多批评作品成为经典理论在音乐发展史上熠熠生辉。在音乐学的学科体系范畴里,音乐批评学是其重要的组成部分,自20世纪以来,由于音乐艺术的人文价值愈来愈受到人们的普遍重视,音乐批评活动亦越发活跃,尤其是随着科学研究的日益精细化、专业化,音乐批评学的学科建构问题逐渐为人们所关注。然而,音乐批评学具有理论性与实践性高度统一的特点,是一种需要综合运用多种理论进行研究的边缘性学科。在其基本观念、本体特征、理论体系和操作方法等一系列学科建构问题上都有相当大的难度。近年来,我国一些音乐学学者对此进行了卓有成效的探索,产生了一些有价值的研究成果,在一定程度上推动了音乐批评学的学科建设。但这对于音乐批评学的学科建构来说还只是初步的,它需要有更多的人参与其中,进行更多的尝试和探索,用更多的成果来架构起音乐批评学的学科“大厦”。

一、音乐批评古已有之

20世纪80年代伊始,随着我国改革开放的不断深化,人文社会科学事业得到了全面振兴。其中,包括了音乐学,舞蹈学,戏剧戏曲学等学科在内的艺术学学科得以迅速地发展。艺术学的学科内容主要由艺术理论、艺术史和艺术批评构成。音乐学的主要内容亦当如此。新时期以来,音乐学在音乐系统理论建设和音乐史学研究方面取得了显著的进步,而特别值得关注的是音乐批评的发展与丰富。无论是从学科理论体系构建的探索,还是从与音乐艺术密切结合的批评实践来看,音乐批评都产生了一大批质量较高,影响较好,理论性较强,指导性较大的成果。由此而彰显了音乐学这种人文学科的发展与进步。

音乐批评是音乐艺术实践活动中的重要环节,它与音乐文化的发展和社会音乐生活密切相关。从中外音乐艺术发展史来看,早在人

类文明的萌芽时期，音乐批评活动就与当时的社会音乐生活相伴随行了。有关音乐批评的文献记载，在先秦时期的经典《尚书·尧典》中就有这样一段记述：

帝曰：“夔，命汝典乐，教胥字，直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲。诗言志，歌永言，声依永，律和声。八音和谐，无相夺伦，神人以和。”

这段记载被人们普遍地认为是最早的音乐批评文献。其大意是：舜帝叫夔去掌管乐舞，用乐舞这种文艺形式以审美的方式教导年轻人，可以使他们为人正直温和，心胸宽广，庄重严肃，性格刚强而不暴虐，简朴而不傲慢。而文艺形式中，诗能够表达情志，歌唱能够抒发心中的情怀。音乐则要依照咏唱的内容发展，音律则要符合声调的要求。音乐应当是和谐的不要冲突杂乱，这样才能够实现人和神通过音乐的作用来进行沟通的目的^①。这一记载表明，上古时期先民们运用诗、乐、舞综合的音乐实践活动已经非常普遍，与之相伴的音乐批评活动和对音乐审美的本质认识都已达到了相当的高度。其后，以孔子为代表的儒家思想学派和以老子为代表的道家思想学派，以及法家、墨家、杂家等各学派的历代思想家、批评家和音乐理论家，在不同的历史时期都对音乐艺术进行了大量的、经典的批评与论述。这对于中国音乐文化本质的形成起到了决定性的作用。

无独有偶，人类的音乐生活和音乐批评活动在西方也有同样悠久的历史。其音乐艺术的形态特点也是诗乐舞“三位一体”的综合形式。公元前六世纪，古希腊著名的哲学家、思想家毕达哥拉斯和他的门徒们，就认识到“音乐是对立因素的和谐统一，把杂多导致统一，把不和谐导致一致”^②并认为“音乐作为一种外界的和谐，能够对人的身体和心灵产生影响，使之趋与和谐，免于混乱”^③。继毕达哥拉斯之后，