

音乐修辞学原理

朱传迪◎著

and

Rhetoric !

Music

“添加剂”的介入，不就为您铺平了走进音乐的道路？
这样一来，在原理上，音乐就成了修辞型的音乐，而
修辞则又变为音乐化的修辞，故易领悟其内涵的奥妙。

音乐修辞学原理

朱传迪◎著

 长江出版传媒
Changjiang Publishing & Media

 湖北科学技术出版社
HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐修辞学原理 / 朱传迪著. — 武汉 : 湖北科学技术出版社, 2019.8

ISBN 978-7-5706-0522-4

I. ①音… II. ①朱… III. ①音乐理论—研究 IV. ①J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 231983 号

音乐修辞学原理

YINYUE XIUCI XUE YUANLI

策 划: 李大林

责任校对: 傅 玲

责任编辑: 李大林 张波军

封面设计: 喻 杨

出版发行: 湖北科学技术出版社

电 话: 027-87679485

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

邮 编: 430070

(湖北出版文化城 B 座 13~14 层)

网 址: <http://www.hbstp.com.cn>

印 刷: 荆州市天园印刷有限公司

邮 编: 434000

700×1000 1/16

16.75 印张

1 插页

230 千字

2019 年 8 月第 1 版

2019 年 8 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

(本书如有印刷问题, 可找市场部更换)

目 录

绪 论

修辞梗概·····	003
音乐修辞·····	004
走进音乐·····	008

A 卷 语言习惯

第一章 乐语·····	013
音乐之声·····	013
声之点线·····	016

线之纵横·····	031
第二章 语法 ·····	035
基本语法·····	035
语法范畴·····	041
音响法则·····	051
第三章 主题 ·····	057
结构形式·····	057
主题类型·····	072
特殊称谓·····	075

B 卷 修辞通则

第四章 警句 ·····	081
从“噫”说起·····	082
以类相归·····	083
轶闻趣事·····	091
第五章 比喻 ·····	095
基本概念·····	096
三种类型·····	098
明暗论辩·····	108
第六章 借代 ·····	113
换个名字·····	114
双重特征·····	116
一字之差·····	121

第七章 引用	125
音乐成语	125
震怒之日	132
民间曲调	134
第八章 摹绘	137
飞禽走兽	137
大河的水	143
天上的雨	144
第九章 比拟	148
别开生面	149
观赏拾零	152
借题发挥	154
第十章 讽喻	158
事理之比	158
古典别解	159
生前禁演	162
第十一章 移觉	165
戏的故事	165
诗的新变	169
画的升华	172
第十二章 示现	174
追述示现	174
预言示现	177
悬想示现	181

第十三章 物候	187
春夏之阳.....	188
秋收时节.....	193
冬咏雪橇.....	194
第十四章 反复	199
两种反复.....	199
配器反复.....	209
形象反复.....	213
第十五章 变序	217
语序之变.....	217
倒装再现.....	218
两种省略.....	223
第十六章 映衬	227
漫话映衬.....	227
主次之分.....	228
不是对比.....	232

C 卷 纯乐例话

第十七章 体裁	239
勋伯格说.....	239
贝多芬改.....	240
门氏新风.....	242
第十八章 神思	245
幻象之声.....	245

印象之声.....	247
意象之声.....	248

结 语

试验报告.....	253
听鲁迅说.....	253
耳学修养.....	254

附录 参考书目.....	257
--------------	-----

绪论

对于非音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义。

——马克思

这是一本讲解听乐常识的书籍。它着眼于音乐修辞，即为欣赏音乐奠定了理论基础；它落脚于音乐感知，则为转化“非音乐的耳朵”指出了必由之路。但是，这本书，作为一种听乐入门的普通读物，还得从基本概念说起。

修辞梗概

1 在探讨怎样欣赏音乐时，我们引入了“修辞”这个大家并不陌生的概念。这是从语言学的研究对象之一的修辞学中借用而来的。

什么是修辞？

修辞是语言上的事。在这里，如果要先从汉语的概念入手，那就正如陈望道的《修辞学发凡》所说：

修辞原是达意传情的手段。主要为着意和情，修辞不过是调整语辞使达意传情能够适切的一种努力。……无论作文或说话，又无论华巧或质拙，总以“意与言会，言随意遣”为极致。在“言随意遣”的时候，有的就是运用语辞，使同所欲传达的情意充分切当一件事，与其说是语辞的修饰，毋宁说是语辞的调整或适用。即便偶有斟酌修改，如往昔所称道的所谓推敲，实际也还是针对情意调整适用语辞的事，而不是仅仅文字的修饰。

古往今来，概莫能外。

陈先生这段话，把修辞的定义及其目的要求讲得深入浅出，着实耐人寻味。这些独到的见解，对于音乐修辞也很有借鉴意义。

2 我们知道，语言（包括音乐语言）是一种社会现象。就其基本职能来说，语言不但是人类特有的交际工具，同时也是“进行思维、形成思想”^①的工具。如果没有思维，就谈不上交流；而若无交流，就不会也不可能产生语言，那还有什么思维可言呢？所以，无论是诉诸听觉的口头语言，还是诉诸视觉的书面语言，交际和思维这两个职能，都是须臾也

^① 详见高名凯、石安石主编的《语言学概论》第34页，中华书局1963年版。又，原注：“思维”与“思想”是不同的，简单地说，思维就是动脑筋，进行思考，思想就是动脑筋的结果、思考的内容。

不可离开的。

因此，写与说作为一种社会现象，“一种写说者同读听者的社会生活上情意交流的现象。从头就以传达给读听者为目的，也以影响到读听者为任务的。对于读听者的理解、感受，乃至共鸣的可能性，就不能不顾到”^①。这就有个如何充分地利用语言文字的一切可能性以适应表情达意之需的问题。

于是，语言的修辞之法也就应运而生。应该说，它是语言发展并臻于成熟的标志，因而为写说者所重视。

3 修辞是一种语言现象。如果说，修辞是人们在使用语言过程中的产物，那么，研究语言如何运用修辞的学问，也就是“修辞学”。

众所周知，在世界语言中，汉语作为使用历史最为悠久的语种之一，其博大精深的修辞，确实是可资借鉴的。

在汉语修辞学里，最引人注目的是那丰富多彩的修辞格（亦称辞格）。

值得注意的是，在中国文学史上，唐钺于1923年就明确提出了“修辞格”这一概念，他在《修辞格》一书中说：“凡在语文中因为要增大或者确定词语所有的效力，不用通常语气而用变格的语法，这种地方叫作修辞格（又称语格）。”迨至1932年，陈望道的《修辞学发凡》付梓问世，遂将辞格看作是一种积极的修辞手法，认为它是“造成超脱寻常文字、寻常文法以至寻常逻辑的新形式”，即“修辞上几种重要的模式或代表”。据此，可以说，积极修辞的各种格式（亦即修辞方式）即修辞格。

正因为如此，我们在研究音乐修辞时，不仅要引用汉语修辞的概念和修辞原则，更要借助于汉语多种多样的修辞格来探讨音乐语言相应的修辞方式，从而领悟、想象和理解作曲家表情达意的奥秘。

音乐修辞

4 或许有人会问，音乐怎么能跟修辞扯在一起呢？回答是肯定的。因为这绝非空穴来风，而是音乐传情达意的需要使然。在这里，

① 见陈望道《修辞学发凡》，上海教育出版社2001年第3版，第6页。

我们不妨将修辞之于音乐的实际情况，略举数端。

其一，现实中：可谓老生常谈。

通常，在繁花似锦的乐苑里、言语中、书面上，诸如反复、对偶、排比、层递、顶真、倒装等，确实屡见不鲜。这些说法不就是章句上的修辞方式？只不过说来道去，却未曾以此相归罢了。

其二，历史上：曾经有过此说。

在西方音乐史上，早就有被称作“音乐修辞学”的著述，盛行于巴洛克时期（1600—1750）。而且，据邢维凯的研究^①，当时“把修辞学原理同音乐的表达方式联系在一起”的理论与实践，无疑是为“适应巴洛克音乐的情感表现需要”的产物。这是在一定文化背景下革新音乐观念及其审美活动的反映。它清楚地表明，在西方歌剧兴起的巴洛克时代，“正是借助于人们对音乐修辞的了解，作曲家们才得以使那些习惯听有词音乐的听众‘懂得’了器乐作品的意义”^②，进而引起无限的遐思和联想。这与其说是巴洛克时代的音乐潮流，不如说是人们把修辞学原理用来解释音乐的理念奉为圭臬，彪炳于世，蔚然成风。

所以，从这个意义上讲，巴洛克时期出现的“音乐修辞学”，不仅开创了修辞学与音乐学结合的先河，同时，亦由此而跨入了“交叉学科”的领域，产生极其深远的影响。

其三，作曲家：也在不断探索。

要知道，作曲家的探索是多方面的，同时也是与时俱进的。别的不说，仅就用什么样的方式给听众感知其音乐内容以提示而言，作曲家的探索，大抵可归纳为三点：

一是借助于语言文字。比如，在总谱上，或采用标题，或附上短诗，或加注内容解说，等等，以便把听众的想象引到自己的创作构思上来。——殊不知，这便是修辞的目的：让人听懂，尽情感受。

二是借助于视听通感。比如，以人们所熟知的戏剧、小说、诗歌、名画、

①②详见其专著《情感艺术的美学历程》，上海音乐出版社2004年版，第62、65页。

神话、童话、民间故事和传说为题材，重新构成同名序曲、组曲、交响诗之类的音乐作品。——殊不知，这种改变艺术样式的做法便是修辞上所说的“视角移植”。

三是借助于声响造型。比如，大凡“百鸟朝凤”的声音形象，以及电闪雷鸣，狂风巨浪的音响效果等，无一不是以所谓造型手法来体现的。——殊不知，这种造型性的表现方法又何尝不是修辞学里讲的“摹声格”？

窥斑见豹，无须再引。实际上，就是这“一鳞半爪”也足以说明：音乐中确实存在着修辞现象，而且比比皆是。我们的任务就是去研究它。

5 现在的问题是，首先得弄清音乐修辞及其相关概念，看它有哪些含义？

简单地说，音乐修辞就是修辞之于音乐的关系。按交叉学科的原理来解释，二者之间的关系则可以这样说：汉语修辞的概念移植到音乐之中，便产生音乐修辞的概念。于是，谈论这种关系，又不能不涉及“学科之间的研究共域”^①的问题，也就是说，“学科的研究领域”是“互相重合”还是“部分重合”？很显然，音乐修辞与汉语修辞的研究共域，盖因二者在辞格上有其相通、相关之处，故而只有部分重合。所以这种重合，当属一种“交叉共域”。

修辞之于音乐，正是靠这种“交叉共域”的关系，才使它与汉语修辞既有相似又有区别，而且，更为重要的是，它还“有自身解释问题能力的概念、原理和方法”^②，从而成为一门独立的学科。既然如此，那么音乐修辞的基本概念，也就可以这样来表述：

所谓音乐修辞，就是利用音乐语言的一切可能性，构成以音乐方言与辞格术语交叉复合为其特征的声响模式，使之具有特定的“情绪及其具体性格”（勋伯格语）的表现意义。

6 这一概念在此后的实例论析中将会得到印证。然而，概念中的某些说法，还得做点补释。

①②详见《交叉科学导论》（李光、任定成主编）中吴青撰写的《交叉科学的形成机制和发展模式》，湖北人民出版社1989年版，第157～158页及第161页。

——关于“语言文字的一切可能性”，按照陈望道《修辞学发凡》的说法，就是：“语言文字的习惯及体裁形式的遗产。”换言之，所谓语言文字的可能性，一半是语性，一半是遗产。这正是语言文字的特性所在。音乐语言亦然，故于概念中借用此说。

——关于“音乐方言”，系指学科所固有的独特语言，亦即专业性的“行话”。在通常情况下，作曲家就是用这种“方言”来进行思考和交流的。当它与修辞相联系时，自然要利用“方言”的一切可能性，像汉语修辞学那样，势必“造成超脱寻常文字、寻常文法以至寻常逻辑的新形式，而使语辞呈现出一种动人的魅力”（陈望道语）。再说音乐修辞格的结构、功能、方法也都体现了这一点。

——关于交叉学科的语言，正如任定成所说：“传统学科的语言是普通语言和学科术语两个子系统的集合；而交叉学科的语言则是这两个子系统再加上交叉学科术语构成的系统。交叉学科术语是交叉学科语言中最有特色的部分，它可能还有母学科的某些印证，但本质上已完全独立了。”^① 以此比照音乐，如果把一般旋律看作是“普通语言”，那么，在乐曲中，诸如作为主要乐思的主题，以及和声、复调、曲式、配器等专业性的“行话”，便是“音乐方言”了。至于“辞格术语”，从音乐的角度看，倒有点像汉语中的“外来语”；从修辞的角度看，可以说是“交叉语”；从方言的角度看，则是方言概念的“外延语”。

如此几个成分的集合，遂成音乐修辞学的语言系统。这也是音乐表现方法的总和——音乐语言的系统。

7 柴科夫斯基说得好：“当语言不能表达某种情感时，更雄辩的语言——音乐就‘全副武装’地登台。”音乐修辞学的语言系统便是如此“全副武装”的音乐语言。

从交叉学科来看，既是此，又是彼，可以说是集音乐与修辞于一身的双

^① 详见其《交叉科学的形态及其元研究》，载《交叉科学导论》（李光、任定成主编）一书第59页，湖北人民出版社1989年版。

重复合体，因而带有相互交融的特性：音乐，可称为一种修辞型的音乐；修辞，则为一种音乐化的修辞。二者互渗互补，相得益彰。

值得注意的是，正是在这种双重性的基础上，我们才得以集合音乐学、修辞学的有关知识组成一个相须为用的欣赏体系，借以回答“怎样理解音乐”的问题。

走进音乐

8 音乐是可以感知的。然而，欲理解得深一点，也就不能不登堂入室了。

那么，怎样走进音乐的殿堂？

简而言之，尽管各自意向不同，取道迥异，但兴之所至却殊途同归，那就是爱乐与听乐。因爱而听，因听而爱；循环往复，耐人寻味。

不用说，正是这一爱一听，便自然而然地为你开启音乐之门，任其遨游那奇妙的音乐世界。不信？你试试。

9 中国有句老话，说是“百闻不如一见”。可在音乐艺术中，这句话则要倒过来说：百见（指“看”谱）不如一闻（指“听”乐）。此话怎讲？

这与音乐的特点有关。

众所周知，“音乐不是空间存在的实物，既看不到也摸不着”（日本属启成《音乐史话》），而是在抒情的过程中，以人声或乐器所发出撩拨心弦的声音，它是一种音响的艺术，也是一种时间的艺术。换言之，音乐存在于随时间而流动的音响之中，所以必然是诉诸人的感受领域，而成审乐之美的—种听觉艺术。

一句话，音乐是听的，不是看的。

10 人说见多识广，音乐却要“听多识广”。因为，只有多听，才能走进音乐，博学多识；而且，也只有多听，才能不断完善并发展自己的听觉，从而学会理解优美的音乐。

当然，从某种意义上讲，听过之后，还得倒回到“百闻不如一见”上来，即再找谱来看，作点分析研究，或者边看、边听、边感受，这是大有裨益的。

但不能就此而浅尝辄止。听乐，要有所感悟；看谱，要看出门道。其间，重要的是，在用眼去看、用耳去听的同时，还要用心去感受并体会音乐所表达的思想和情感，遂以偿知音之愿。

这时，只是在这时，才真正走进了音乐，不是吗？