

Approach to the Musical Mind

音乐家 是如何“思维”的

林华 著

MPH
音乐出版社
MPH.CN

Approach to the Musical Mind

音乐家 是如何“思维”的

林华 著

世界所以缤纷
皆因人各大脑不同
· 若想事业出众
思维就得下番苦功

——桑奇·乔什^①

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

^① 这是作者杜撰的人名，与他的另一本著作《教琴日记》的主人公山寂樵叟谐音——编注。

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐家是如何“思维”的? / 林华著. - 上海: 上海音乐出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5523-1415-1

I. 音… II. 林… III. 音乐教育-教学研究 IV. J60-059

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 187623 号

书 名: 音乐家是如何“思维”的?

著 者: 林 华

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 胡越菲

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 24.25 图、谱、文: 388 面

2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1415-1/J · 1308

定价: 88.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

楔子

小欣拎着一网袋大闸蟹在乐仁诗教授的家门前站住，定一定神，把短发拢了一下，按响了门铃。

她是滨海市乐团的小提琴手，两年前一个偶然的的机会认识了乐教授，之后就到学院去旁听了他的复调课程。因为觉得他讲课挺有趣，解释了许多感其然却未知其然的知识，于是第二年又接着听了他的音乐审美心理学。只是后来团里要去外省巡回演出，不得不半途停辍了。

当时走得匆忙，来不及和乐教授打招呼，让她一直觉得很不好意思。

乐仁诗穿着一件紫红色的睡袍，其实大冷天已经过去，但他仍喜欢在书房里穿得暖暖的坐在安乐椅上。此刻刚吃完晚饭，叼着一根很长杆儿的烟斗——虽然现在已经不再抽烟了，但偶而还会把玩着各种做工精致的烟斗，甚至吸上一口，喷出白烟，看它在空中慢慢地变幻着各种姿势……他看着壁炉里的火焰跳动，或许是意识到这一瞬间有些无聊了吧，每每这时就会想起泰戈尔的短诗，“……终有一天我们会很多闲暇的时间，在心里抚慰着种种往事……”。

听到铃声他即刻放下烟斗，站起来去开门。走过客厅，从镜

乌拉波拉博士

子里看到自己的模样，他不禁笑了起来。“往事……”他想起小时候读了一本叫做《乌拉波拉故事集》^[1]的书，那是一个满肚子学问的老博士，总是穿件睡袍，戴一顶薄薄软呢制成的无沿小帽，脚上趿着一双拖鞋，手里还拿一杆长烟斗，把一本厚厚的百科全书搁在台上，向自己的徒弟解释着什么。或许那形象真是深深印在自己的潜意识里了，现在自己竟然会有意无意地把自己装束成这样，就差一根普鲁士式的小辫子了呢。

这是什么情结呢？他也想不明白。

把客厅的吊灯开亮了，从猫眼里看着一张变形的脸，都看不出是谁了。“拿着大闸蟹来，总不会是什么坏人吧”，乐仁诗想。

门开了之后，小欣一个九十度的鞠躬，叫了一声“老师好”。接着问，“还记得我吧？”乐仁诗看她那小学生似的毕恭毕敬的样子，不觉笑起来了。

“请进，请进。”

“哦，不用啦，”她站在门边，把网兜交给乐仁诗，说是今天到阳澄湖去玩，顺便带几个来请老师尝尝。因为小区停车不便，朋友还在街边等着呢，所以就在门外简单聊个几句吧。

和现在许多在艺术圈里打拼的年轻人一样，小欣说在生活上还过得去，但是最大的问题是精神负担。

“我总有一种危机感，”她说，“总觉得自己现在除了会拉琴之外，什么都不懂。特别是在乐团新来的外援和海归的同事面前，更是觉得自己底气不足。”

乐仁诗一边听着一边点头。

“但是他们的学历却是和我一样的啊。”说这句话的时候，她脸上带着几分自嘲的苦笑。

[1] 德国作家柏吉尔（Bruno H. Burdel, 1804—1882）写的一本富有艺术趣味的著名科普读物。

“所以，很想再向乐老师学些什么啊。”临走的时候她充满期待地看着乐仁诗，轻轻地说。

“好啊，”乐仁诗回答得很爽气，“以后有问题，尽管来找就是，只要我弄得明白的，我们都可以一起讨论啊。”

“啊，真的！”小欣说，“那太好了！我会安排好时间来再听您的教诲的！”

小欣走了之后，乐仁诗坐在壁炉前的安乐椅上沉思起来。

像小欣那样的音乐学院毕业生，这几年他也接触了不少，闲聊之中发现他们中有相当的一部分人和她一样，有着同样的危机感，甚至觉得这几年在学院里几乎什么都没有学到。

当然有一部分人是带有几分悔恨的：那几年里不知道在忙啥去了，稀里糊涂的；有的则是当初以为只要琴拉得好、歌唱得好就行，上那些共同课不就混个学分呗，但是到了工作岗位就知道自己其实几近业余；还有一部分人读书的时候倒是盼望着多学些知识，像小欣那样的，但却碰上种种不负责任的老师：大课上不是胡扯就是显摆，认真的学生提个问题他就含糊其辞，小课上或忙着发短信互通超市减价的消息，学生弹完了就说声“再来一次”……这些都是学生告诉乐仁诗的。

齿轮螺丝钉

归纳起来，最根本的症结就是，我们的音乐教育体制，关注的只是人才的实用性，弹钢琴的、作曲的、唱歌的……却不曾想到首先应当培养的是具有健全人格和具有音乐思维能力的音乐家。

每年新生报到，看着许多家长把孩子送进校门之后还恋恋不舍地不肯离去，乐仁诗心里总在说，“唉，回去吧！回去吧！你们的溺爱也只能到此为止了”。因为他们对音乐学院大墙内的世界一无所知，既使不上劲，也出不了主意，眼巴巴地望着，有啥用呢？

但是踏进这陌生的高等学府，有谁来接手这些鲜龙活跳的高中毕业

生呢？残酷的入学竞争过后，这些天真的孩子最大的愿望恐怕先是彻底放松一下再说吧，怎知道该怎样筹划自己的学习计划啊！

乐仁诗想到这些，不禁叹了一口气。“庸人多自扰。”他站起来，习惯地踱步到窗口，看看照在街边沟渠里的月光，不禁摇摇头，然后又去写他的书了。

他突然想起前两天脑海中曾经闪过的一个念头。那天偶遇的出版社老总托他写一本乐理书籍——这倒是他曾经有过设想、又是作为一个古稀老人力尚能及的事：写一本“说乐之理”的“乐理”书，亦即从全面的、整体的视角，把学生们以往从不同课程中得到的音乐知识，加以综合、归结到最根本的问题上去。这最根本的“音乐之理”就是音乐思维之理：这是做一个音乐家都得具有的最基本的能力。因为无论音乐世界里的什么专业，它所涉及的知识和技能只是告诉我们前人是怎样做和怎么操作的而已，只有对这些知识和技能再做一番整理，才可能从根本上领悟前人的音乐之所以如此这般；也只有懂得这些真谛，才可能不惑不茫，才可能写出、奏出自己的音乐；以及，即便是作为欣赏、学习，也可以凭着这样的音乐之理，解读别人的音乐。否则，他在音乐活动中永远是被动的。

这种被动，甚至还不可避免地会涉及到今后的音乐道路。换言之，只有懂得音乐思维的规律，才能分辨在当下的音乐实践中，哪些是虚火，哪些才是真正的艺术；没有这样的认识，他（她）恐怕一辈子都只能是随波逐流的。

第二天傍晚他打电话给小欣，谢谢她送来的蟹，个个膏肥黄厚。顺便把自己的想法对她说了：她要高兴的话，有空过来聊聊，我们以音乐思维为纲，把学院里各种课上得到的知识整合起来。他说自己就准备以对她讲的话作为蓝本，写一本书。她当然很高兴，“先谢啦！”

乐仁诗说，“但在我这里的发问、感悟，可能也会出现在书里呢”。她笑着说，“没问题，只不过别在书里面把我写得很愚钝啊！”

“但是从哪儿开始呢？”小欣问。“我的意思是，我该做些什么准备呢？”

“哦，我想我会先写一章绪论，谈谈何谓音乐思维，这本应是每个音乐学习者在成长道路上首先自我关注的核心问题。可是院校分科式的教学体制并无法在整体上帮助学生们有这样的自我关注。”她不住地嗯、嗯，表示听着呢。“这本书的目的就是想让他们自我敦促，关注自己的知识结构形成，关注自己音乐思维能力发展的情况，”乐仁诗说，“现在你要想进补，当然也得首先对此有根本的认识才行。”

小欣仍然不住地嗯、嗯，没想到老先生倒挺认真的。

“接着我会带着你站在多声思维的学科教室窗边，听听课堂的讲坛上大概在说什么，我们则可在门外闲聊，交换意见、发表感想；尽管我们不会再做习题了，但如今更要探寻的是习题规则的背后蕴含了什么更重要的原理。这也就是这本书的内容：扼要审视音乐各门写作技法——包括和声、对位、曲式、配器等学科——符号操作的最基本原则，它所要训练出来的思维能力，与我们如今面临的工作实际有什么关系。”乐仁诗把“审视”两个字咬得很做作，怕是对方电话里听不清楚他带有吴语的口音。

“好啊，”小欣很高兴，“这几年来我觉得最惭愧的就是，作为一个高等学府的毕业生，对于社会、对于音乐，自己竟然一丁点的思考能力也没有，所以我的目的，其实也就是这个呀。”

“不过，那是带有漫谈性质的意思了，和你一个人上课，坦白说，我哪会备课啊！”

“噢，没关系的，我会整理的，”小欣说，“其实要的就是跟着你神游四海，精骛八极呢。”

又聊了几句，挂了电话，乐仁诗轻轻地哼了一声，“精骛八极，哪有那么容易？”他自言自语，“既要避开与学院课堂内容的重复，概括出一些根本原理；又要引导读者对音乐生活的种种现象能有自己的独立思考，领悟出一些道理，还要生动有趣”。他甚至想象小欣捧着他新写的书，看了几页就睡着的样子，又不由自主地摇摇头。

这当然是一件很难的事，但既已把它看做是此生尚未完了的一份责任，也就没法劝阻自己罢手了。乐仁诗想。

束高阁

2014/11/21

目 录

楔子	1
绪论 音乐思维	1
一般思维	3
意象思维	3
抽象思维	4
艺术思维	7
音乐思维概说	11
定义	11
组成要素	11
音乐思维的基础	15
音乐思维的运行	18
音乐思维的品质	22
音乐思维的个人发生	26
听知觉的训练	27
还原音乐表象	28
把握写作知识	30
积累音乐经验	30
音乐思维的意义	30

第一章 和声思维	37
和声是什么	39
和声形成之审美心理基础	40
和声美感的表现	43
和声学是什么	50
和声学表述的方式	55
学习和声的把握要点	56
和声学的核心问题	78
和声思维的意义	82
在西方音乐中的作用	82
对个体音乐能力的发展意义	87
和声思维的培养	93
和声感的获得	93
第二章 复调思维	107
复调音乐是什么	108
词辩	108
类型	110
沿革	116
主要体裁与织体	133
复调音乐的表现力	147
复调技法是什么	151
内容	151
技法精义	159
复调思维在音乐活动中的作用	165
复调思维的本质	165
促进艺术音乐语法的形成	171
发展个体音乐思维	173
复调思维和复调感的获得	175

复调思维	175
复调感	176
复调思维与复调感的培养	178
第三章 结构思维	183
结构概说	185
何谓结构	185
何谓结构感	188
何谓结构思维	189
何谓结构分析	189
音乐结构的萌生	191
结构的史前时代	191
结构感的缘起	192
结构感的外化	195
结构力的形成	198
何谓结构力	198
单声部音乐的结构力	200
文明背景	200
表达式特征	201
结构力特征	204
多声部音乐的结构力(一)	217
文艺复兴时代	217
结构力特征	218
多旋律合奏张力	219
多声部音乐的结构力(二)	223
工业文明萌芽时期	223
表达式特征	224
结构力特征	226
多声部音乐的结构力(三)	232

工业文明时期	232
表达式特征	234
结构力特征	239
歌剧结构力特征	244
结构思维与结构感的培养	245
对形式的关注	246
曲式分析的方法	247
结构思维与结构感的获得	254
第四章 音色思维	257
音色概说	259
音色是什么	259
音色感是什么	261
音色思维是什么	263
音色思维的意义	265
音色诉求的形成	268
音色感的萌生	268
音色诉求的不同类型	271
音色思维的酝酿	276
历史条件	276
萌动期	278
生发期	281
西方音色思维的形成和发展	284
形成期	285
发展期	292
音色思维的培养	310
配器法的设置	310
音色感的获得	311
音色思维的体现	314

用音色思维诠释	319
第五章 现代音乐思维	321
现代音乐产生背景	323
西方文化发展历史的内因	325
西方现代艺术形成的外因	325
现代音乐审美观念产生	329
现代音乐发展沿革	332
早期现代音乐	332
盛期现代主义	335
后现代主义	338
早期现代音乐思维特征	339
音乐思维的变化	339
传统音乐表象的解体	340
现代音乐思维的主要特征	343
数理思维	344
谱形思维	350
响音思维	355
现代音乐思维的意义	360
对西方现代音乐的反思	360
对诠释活动的启示	363
尾声	368
名词解释索引	370
参考文献	373

绪 论

音乐思维

小欣如期而至。她穿了一件褐色的皮夹克，显得很干练的样子。老乐还是穿着那件紫红色的睡袍，但把阳光房里的摇椅搬进书房，又弄了个圆咖啡桌，虽然小巧，可放几本书，放个笔记本电脑还行。

他让小欣坐安乐椅，问她以前有什么课上会提起音乐思维这样的内容。没等她回话，他又问小欣喝不喝咖啡，接着自己就到厨房去了。小欣赶忙站起来，跟他去看他操作，一边说：“倒真是没有呢，所以听你说准备从这个题目着手，有点惊奇。因为像‘音乐思维’之类的字眼，以前在我脑子里那只是作曲家的事。至于我们演奏者，从没想到过，我们只要跟着他们的乐谱奏出每个音符就是了。”

见乐仁诗没有接口，她又说：“真的，为什么要研究音乐思维呢？我以前并不知道我有什么‘音乐思维’能力呀，但还不照样参与各种音乐活动吗？”

正在磨豆子的乐仁诗，听了这话抬起头来向她看看，想说什么似的，但又忙着烧咖啡、找杯子，所以只说了一句话，“这个问题……说来话长了”。

小欣跟着他，又从厨房回到书房。把咖啡放到圆桌上之后，乐仁诗递了一杯给她，自己坐在摇椅上，开始慢慢说起来。

“你可听说人类有五大独特的智慧吗？”

小欣点点头：“有的书上说七种，有的说十一种……”

“那是把动物也有的能力——例如动作控制、认识空间、处理群体关系——都算上了，这些能力，动物比人还好呢，”乐仁诗说，“我问的是人所独有的！”

小欣眼睛眨巴眨巴地想了一下，那就是语言、数理、宗教——或者说信仰吧——音乐，以及自我认识的能力了。

“对啊，因此这也是人性中不可或缺的潜能。这些能力，都需要特殊的自主思维方式才可开展。尤其是其中的语言和音乐，如果没有自主思维指令，可能就落回到动物本能的地步了，比如狼群呼唤伙伴的嗥叫——那是它们的语言，鸟儿为了求偶的歌唱——那是它们的音乐啊。”

“哦，懂了，因为人类的音乐作品是通过音乐思维完成的——包括对表现意图的思考、各种写作技巧的运用。”小欣很聪明，立刻明白乐仁诗

兜这大圈子是什么意思。“不研究音乐思维，就无法理解作品意义，更不能诠释它的情感，传达给受众。”

见她懂了，乐仁诗喝了一口咖啡，于是又在摇椅里晃起来。

小欣坐下之后，看着乐仁诗悠闲的样子。“哈，他就这么一边摇摇一边随心所欲地聊聊啊，”她想，“老头也真是老有所乐呢。”这让她一下子就明白前两天看到的一段话了：

诗人写诗，画家作画，这是他们的本能的需要……

想到这一点，她心里也不觉为这样的场景感到一丝温暖，以往课堂上冷冰冰的“要我教，故我教”“要我听，故我不得不听”的心理隔阂全然没有了。“老先生和我讲课，也是精神本能的需要啊……”正想着，乐教授轻咳了一声，整理一下嗓音，算是长篇讲话的准备动作了。

“听不明白，随时可以打断，随时提问。”他说。

一般思维

人是能够思想的生灵。他的一切意志行为都受思维的操纵。作为企图表现某种意义的音乐，也同样是在思维的直接或间接的引领下完成的。只是这是一种特殊的，与我们日常的思维方式既有相同之处、又有不同之处的思维活动，因此讨论音乐思维之前，我们首先得知道一些关于一般思维的常识。

思维有几种形式：

意象思维

我们感知觉获得的信息——中文里谓之“象”，佛教里谓之诸色各相——以它的生动、个别、鲜明，以及带着我们对此的喜恶爱憎，构成为“意象”。

人的初级思维活动，就是以“象”为核心展开的思维。这是一种感性水平的认知。主要有如下的一些方式：

象征

感知觉在日常生活中设定某种事物为“象”，并揣测它的意义，或者以它说明什么问题，亦即“取象立义”“以象求证”。因此老祖宗们总以为各种天象、各种偶然事件都是征兆，必有什么涵义在其中。

比拟

这是用以往的意象，与当前事物进行比拟，从中获得认识。这多半是一种譬喻，例如“太阳像金色的马车”“那块岩石好似雄鹰展翅”，等等。这种联想活动，虽然可以说明事物的个别特征，例如说明太阳是在天空中运转的，例如说明某块岩石的外形，然而这种譬喻并不能透过现象说明事物的本质。但可贵的是，意象思维让人们有了想象能力。

组合

把几个意象串联，从而产生新的意义。例如吃面撒胡椒粉时瓶盖脱落，弄得满台都是，见餐桌上有硬纸印成的菜单，于是把它当做簸箕清理残局。纸片和胡椒粉，这两个意象的串联使我们得到解决问题的方法。又如正处身于明媚阳光的户外喝茶，身边花坛有着红艳玫瑰，迎面又不时吹来和煦春风……这些意象的互补，改变了这一瞬间原先对我们来说只不过是极其一般的、漫不经心的流逝，而有了某种价值评判——比如惬意呀、感慨呀——并让我们常常记住了。

抽象思维

抽象者，抽去象也，这是在意象思维能力水平上进行加工，从而使感性认识得以透过现象——亦即舍去具象——获得本质的一种认识能力。这是一种知性水平的认知。它可以分为如下的一些步骤：

表象

表象决不是一般人以为的“表面现象”。这是最初步的、浅层次的抽象产物，即以简单的称谓替代那些带有情感的、生动的感性意象。恋人们对常去的某个幽静之处谓之“老地方”，用不着每次相约时都要重新描述“校园的假山后”“老街的第三根灯柱下”之类的。因此，表象表述出来的是去除了特定性、情感性的一般之象——说玄一些，就是无象之象了，因为无人可以见到一般之象，正如大家都见过“玫瑰”“百合”，却没人见到