

音乐创作中的不确定性及其成因探析*

刘亚男

(西华师范大学 音乐学院,四川 南充 637002)

【摘要】不确定性是音乐的根本美学属性之一,存在于音乐的各种要素和各个环节当中,音乐创作亦不例外。音乐创作的不确定性主要源自三个方面:一、创作主体独特的认识方式带来的不确定性;二、创作主体内在情感的不确定性;三、创作过程具有的不确定性。

【关键词】不确定性;音乐创作;成因

【中图分类号】J604 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2009)02-0151-02

所谓音乐创作,即指作曲者谱写音乐的活动。除了某些现代派或先锋派音乐,作曲者创作音乐作品总是有感而发,想告诉人们一些什么,或通过音乐抒发自己的胸臆,将自己的意图做出导向性的阐释,最终把整个乐思用各种音乐要素加以组合,并在乐谱中呈现出来,为表演进行“严格”的规范。

人们已越来越多的认识到,不确定性是音乐的根本美学属性之一,存在于音乐的各种要素和各个环节当中。音乐创作活动作为音乐存在的前提基础和重要环节,当然也不例外。

然而长期以来,很多作曲家都认为在他们的创作过程中,他们想要塑造的音乐形象、营造的音乐意境、表达的音乐情感是十分明晰的。音乐大师门德尔松就曾说过:“语言,在我看来是含混的、模糊的、容易误解的……那些我所喜爱的音乐向我表述的思想,不是因为太含糊而不能诉诸语言,相反,是因为太明确而不能化为语言。”^[1]在门德尔松看来,音乐不光能够清晰地表达思想和感情,甚至比普通的语言文字表达效果更加明显。音乐创作是一件非常准确的传情达意活动,没有丝毫的不确定性。

音乐创作过程就真的如门德尔松所说的那么清晰、确定吗?回答是否定的。尽管创作主体力图准确地把自己的意图和感受传达出来,但是,因为诸多主观客观条件的限制,这种目标实际上难以达到。音乐创作中的不确定性主要来源于以下几个方面:

一 创作主体独特的认识方式带来的不确定性

自然界作为现实的现象世界,应当是十分明确的,如自然界的各种动物、植物,高山、大海,山川、小溪甚至我们生活中的一切行为,都是在一定的时空中运动着的有形的实体,都有着具体可见的外部特征,能够容易地为人们所认识和把握。作为音乐创作主体的作曲者、音乐家,如果不将它们看作音

乐创作的对象,而是当作日常观察或科学研究的对象,无疑能够准确认识和把握它们。然而一旦进入音乐创作,将这些有形的实体作为音乐的审美对象时,结果就大不一样了。

音乐本身不是实体,因为音乐与其表现对象之间不存在绝对的“同构”关系,仅存在“似原型同构”。创作主体只能以感性的方式来认识世界和把握世界,它既不需要科学严密的逻辑思维,也不需要如何准确地描述外部事物所具有的客观特征和具体形态,只需要经由形象思维对客观世界作整体性的认识和把握,以及通过特定的自然现象或社会生活来表现人类共同的最深层、最普遍的情感。因此,创作主体的这种对审美对象不求明晰的独特的认识和把握方式就具有强烈的模糊性和不确定性。正是这种模糊而不确定的对审美对象的整体认识过程,才会在创作主体的情感世界里激起一层层的情感波澜,激发创作的灵感,从而创造出令人回味无穷的美妙的音乐。当然,这美妙的音乐也因此而具有极大的模糊性和不确定性。

二 创作主体内在情感的不确定性

科林伍德曾言:“当说起某人要表现情感时,所说的话无非是这个意思:首先,他意识到有某种情感,但是却没有意识到这种情感是什么;他所意识到的一切是一种烦躁不安或兴奋激动,他感到它在内心进行着,但是对于它的性质一无所知,处于此种状态的时候,关于他的情感他只能说:‘我感到……我不知道我感到的是什么。’”^[2]对于这种难以言传和明确把握的心理状态或精神现象,从创作实践角度来说,就是创作主体内在情感的不确定性的一种体现。华彦钧(阿炳)创作的二胡曲《二泉映月》,阿炳本人称之为“依心曲”。有人曾问他这首曲子的曲名是什么时,他回答说:这首曲子是没有

收稿日期:2009-04-05

*基金项目:西华师范大学科研启动基金资助项目,项目编号05B152。

作者简介:刘亚男(1978—),女,音乐学硕士,西华师范大学音乐学院讲师,主要从事音乐美学教学和研究工作。

名字的,信手拉来,久而久之,就成了现在这个样子。这说明阿炳本人在创作这部作品时,对于音乐表现了什么?表现了什么样的情感?自己也感到难以言说,阿炳所说的“依心曲”、“信手拉来”也正说明作为创作主体的他,其自身内在情感是表现为一种“只能意会,不可言传”的模糊性与不确定性。

音乐是情感的艺术。但作曲家的“情感”绝不仅仅就是作曲家个人的情感,作曲家的情感往往与他生活的特定的时代、环境、及所属的特定的社会群体的社会情感有关——音乐家的内心“比普通人更迫切地趋向于时代的精神”^[3]。因此,他所表现的情感应当是他所生活的那个特定的时代、环境、特定的社会群体的普遍情感。另外,由于生活中某些特殊的事物、现象而触发作曲家对社会、对人生的思考和理解,有时也会使得作曲家超越自我,从而上升到对整个人类共同情感的真正理解与领悟。但是,纵然作曲家对于人类普遍情感的本质的理解与领悟能够达到准确明晰的把握,尽管作曲家可以将他所理解的人类普遍的情感寓于特殊的音乐形象之中,但他也仍然难以用确切、明晰的表现手法把它表达出来。这是因为:一方面,正如前文所说,作曲家不是以严密的、理性的、逻辑的思维方式去观察事物,体验生活,而是以一种较为直接的、感性的思维方式来认识和体验的。因此,由作曲家这种认识事物的方式所带来的创作主体的内在情感必然是模糊的、不确定的;另一方面,情感本身具有模糊性和不确定性的特征,它只可意会,不可言传,更遑论予以准确的表达。

霍夫曼曾说:“音乐则向人敞开了了一片未知域界,这片域界若依靠包围着人的外在的感性世界,那是什么也无可名状的,人把一切以概念来规定的情感遗留在这个感性世界里,以便使全身心沉浸于不可言传之中。能认识到音乐这种特有本质的器乐作曲家是多么少啊!这些作曲家只知道去描述那些确定的感情,或者竟是确定的故事,照这样,等于是以形象的方式去对待这种本来跟形象决然对立的艺术。”^[4]从霍夫曼的这段话可以看出:如果以“确定的感情”来解释音乐,那么音乐便“无可名状”,换言之,音乐是不能用确定的感情来解释的——情感本身是模糊的、不确定的。正因为这样,作曲家为了表现某种情感,就只能借助象征、比喻、暗示等手段进行创作,表达情感。由于象征所具有的人所共知的不确定性特征,这就使得作曲家所表达的情感更加不确定。再者,作曲家也常常运用某些与原型具有相似性特征的技法来表现主体体验到的情感。但是,这被表现的情感也仅仅只是相似于原型,它毕竟不是

原型。实际上,当这种不确定的主体的内在情感被表现出来时,它就与表现对象构成“似原型同构”,我们从音乐中感受到的情感所体现出来的音乐艺术魅力,正是来源于创作主体内在情感的不确定性特征。

三 创作过程具有的不确定性

音乐创作是一个灵感迸发、充满激情、充满想象、联想以及各种创作意识忽隐忽现的玄妙而复杂的过程,其中,具有不确定性的潜意识在作曲者的音乐创作过程中起着极其重要的作用,并且伴随着音乐创作的全过程。潜意识是音乐思维中的一种,模糊性、朦胧性、不确定性是潜意识最典型的特征。莱布尼茨认为,人的认识以及审美趣味或鉴赏力,正是由这种模糊的、不确定的感觉构成的。他说:“画家和其他艺术家们对于什么好、什么不好,尽管很清楚地意识到,却往往不能替他们的这种审美趣味找出理由;如果有人问他们,他们就会回答说,他们不喜欢的那件作品缺乏一点‘我说不出的什么’(je ne sais quoi)。”^[5]画家尚且如此,更何况作曲家!

通常,作曲家在开始创作之前,往往都会构思一个想要表达的主题、想要塑造的形象或是想要传达某种特定的情感等,但这个想要表达的主题、想要塑造的形象以及想要传达的特定的情感,在创作过程中却往往会被或隐或显的模糊、朦胧的潜意识和内在不确定的情感以及对外部客观世界的不确定性认识和把握所包围,尤其突出的是:伴随创作全过程的潜意识具有极其不确定的特征。因此,这就更增加了整个创作过程的不确定性。此外,作曲家在创作过程中是将其的各种感受转化为音乐的,而由于音乐艺术的特殊性——音乐本身不能用准确的概念说清楚,只能以一种无意识的、朦胧的、模糊的状态呈现,这就使音乐创作过程中创作思维的不确定性特征突显了出来。

另外,对作曲家来说,他想要表达的思想、情感以及要塑造的音乐形象、营造的音乐意境最后都只能以音符的形式落实到乐谱上,但由于记谱法的局限性,乐谱上的符号再精确也不可能准确、具体地记下作曲家所要表达的所有细微的东西。况且,“一件艺术品就是一个符号,艺术家的任务自始至终都是制造符号,而符号的制造又需要抽象。”^[6]因而所有的音乐作品,都只是抽象的艺术符号而已。组织起来的音乐材料、形式构成,其原始的形态是经由作曲家先在头脑中组合后才产生的。也就是说,作曲家实际谱写乐曲,最初是在他的头脑里经过了无数次的想象、构思、发展并完成的。真正创作出来,用乐谱记录下来的音乐作品,不过是在头脑中完成的构思的并不精确的再现而(下转156页)

- [3]钟明善.中国书法史[M].石家庄:河北美术出版社,1991.
- [4]颜中其.苏轼论文艺[M].北京:北京大学出版社,1985.
- [5]梁巘.历代书法论文选(下)[C].上海:上海书画出版社,1983.
- [6]殷娜.“晋尚韵”与“宋尚意”比较[J].洛阳师范学院学报,2004,6.
- [7]马宗霍.书林藻鉴·书林记事[C].北京:文物出版社,1984.

On Mi Fu and His Calligraphy Art View under the Influence of the Aesthetic Spirit of the Calligraphy in the Song Dynasty

SUN Shao-juan, LIU Qing-yang

(Fine Arts Institute, Xihua Normal University, Nanchong, Sichuan 637009)

Abstract: Calligraphy as an art had a greater innovation in running handwriting after the peak period of the Tang Dynasty ' regular handwriting, Calligraphy style was also transformed from Rule Advocating of the Tang Dynasty into Nature Adoration of the Song Dynasty. In particular, four calligraphers of the Song Dynasty played an important role in this transformation. Mi Fu, as one of the four calligraphers, created a new form of calligraphy and hold high the banner of individual character. His calligraphy art view shows distinct personality and produced the further influence for future generations.

Key words: Mania; Calligraphy Aesthetics; Nature Adoration; Calligraphy Art View (责任编辑:周锦鹤)

(上接152页)

已。因此,乐谱本身并不就是音乐,它必须以音乐的音响这一特殊的物质材料为媒介。“音乐的音响”先在作曲家内心形成,再从作曲家内心“翻译”过来,变成并不能精确“再现”的乐谱。亨利·伍德说:“没有什么方法和记号能够准确记下作曲家心理的东西的。”^[7]可见,乐谱的这种“翻译”、“再现”,又成为增加音乐作品不确定性的一个重要因素之一。

综上所述,由于音乐创作主体认识方式的不确定性、内在情感的不确定性、音乐创作过程具有的不确定性以及传达手段的局限性,从而导致音乐创作中存在很强的不确定性。只不过相对于音乐表演和音乐接受而言,音乐创作中的不确定性,因其隐藏于创作者的内心和潜意识之中,不易为外人乃至创作者自身觉察而已。

注释及参考文献:

- [1] [美] 萨姆·摩根斯坦.作曲家论音乐[M]. 茅于润等译.北京:人民音乐出版社,1986: 77.
- [2] [英] R·G 科林伍德.艺术原理[M]. 王至元,陈华中译.北京:中国社会科学出版社,1985:112.
- [3] 王次炤.音乐美学[M].北京:高等教育出版社,1994:117.
- [4] 转引自蒋一民.音乐美学[M].北京:人民出版社,1991:59-61.
- [5] 朱光潜著.西方美学史(上卷)[M].北京:人民文学出版社,1979:295.
- [6] [美] 苏珊·朗格.艺术问题[M].北京:中国社会科学出版社,1983:168.
- [7] 亨利·伍德.论指挥[M]. 章彦译.北京:人民音乐出版社,1984:21.

On the Uncertainty in the Music Composition and it's Causes

LIU Ya-nan

(School of Music, China West Normal University, Nanchong, Sichuan 637009)

Abstract: Uncertainty is the fundamental aesthetic properties of music, which exists in a variety of elements and all links of music. The composition has no exception. Uncertainty in composition is mainly from the three aspects: the unique understanding of the composer, the internal feelings of the composer and the process of composition.

Key words: Uncertainty; Composition; Causes (责任编辑:周锦鹤)