

关于音乐美学中的他律论与自律论

汪 静¹, 韩 帅²

(1. 贵州大学 人文学院, 贵州 贵阳 550025; 2. 西南大学 历史文化民族学院, 重庆 400715)

【摘要】在对音乐美本质的讨论中,学术界一直存在着他律与自律之争。其实音乐美学流派中他律论与自律论各有其存在的合理性,又各有其自身客观存在的缺陷。笔者认为应对音乐美的本质进行主客交融、全方位的整体把握,他律与自律存在着对立的统一,应走向他律与自律二元的综合。

【关键词】他律论;自律论;情感;形式;音乐美的本质

【中图分类号】J601 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2008)01-0154-03

一 他律论与自律论的哲学来源

在西方音乐美学研究史上,不同的美学家、哲学家对音乐美的本质持有不同的解释。其中18世纪末19世纪初出现的以黑格尔、康德等人为代表的哲学体系下的音乐美学思想,对后来西方音乐美学的发展产生了重要影响。

18世纪末叶,康德在他的《判断力批判》中从自己的哲学美学体系出发,排除了纯器乐的内容因素,认为音乐本身并无意义,并指出无标题的纯音乐是纯粹美,这种作为纯粹美的音乐,它不涉及概念、欲望,没有目的,而只是“一个对象的符合目的性的形式”^[1],它同花卉、图案一样,“本身并无意义:它们并不表现什么,不是在一定的概念下的客体”^[2]。对李斯特的音乐美学思想产生深远影响的是黑格尔的《美学》,黑格尔的音乐观是建立在其客观唯心主义哲学体系基础之上的,他在《美学》中写道:“在这个领域里音乐扩充到能表现一切各不相同的特殊情感,灵魂中的一切深浅不同的欢乐、喜悦、谐趣、轻浮任性和兴高采烈,一切深浅不同的焦躁、烦恼、忧愁、痛苦和怅惘等等,乃至敬畏崇拜和爱之类情绪都属于音乐表现所特有的领域。”^[3]受黑格尔影响,李斯特于1850年在他的《柏辽兹和他的“哈罗尔德”交响曲》中大力宣扬“情感在音乐中独立存在,放射光芒,既不凭借比喻的外壳,也不依靠情节和思想的媒介。”^[4]

在受黑格尔哲学美学影响的李斯特高扬情感的同时,深受康德影响的以汉斯立克(Hanslick Eduard)为代表的高扬形式的音乐美学呼之欲出,于是音乐美学领域产生了内容美学和形式美学的尖锐对立。汉斯立克在其《论音乐的美》中进一步发挥了这种思想,并指出“音乐美是一种独特的只为音乐所特有的美。这是一种不依附、

不需要外来内容的美,它存在于音乐以及乐音的艺术组合中。优美悦耳的音响之间的巧妙关系、它们之间的协调和对抗,追逐和遇合,飞跃和消逝,——这些东西以自由的形式呈现在我们直观的心灵面前,并且使我们感到美的愉快。”^[5]他还进一步发挥了康德的思想,认为“‘美’是没有目的的,因为美仅仅是形式,它可以用于不同的目的,但它本身并没有其他目的,只有它自己是目的。”^[6]20世纪德国音乐美学家菲力克斯·卡茨(Felix Gatz)在《音乐美学的主要流派》一书中,借用康德哲学的他律、自律概念来概括情感派与形式派的斗争,第一次为音乐美学引出了他律论和自律论两大术语。所谓他律论,即认为制约音乐的法则和规律来自音乐之外,也即音乐是受外界法则来支配的,音乐本身体现了某种外在于音乐的客观实在——人类的情感,而这也就是音响之外的内容,也正是这一内容的性质决定着音乐的形式,决定着音乐的音响结构和整体发展。所谓自律论美学则认为音乐的规律和法则来自音乐本身,而不是来自音乐之外的其他东西,音乐的本质只能在音响结构自身中去理解,音乐的内容就是音乐自身,而不是独立存在于音乐之外的他物,音乐不能反映任何外在的客观实在,包括人类的情感,音乐的内容就是音响和结构。

二 他律论与自律论的内在合理性与缺陷

就他律论其合理性而言:它强调了情感的重要性,更重要的是它还在“情感内容”与“思想内容”之间划清了界限,把握了音乐的社会属性。他律论者强调音乐的内容美,认为只有把精神内容付诸于声音,表达出情感的因素,音乐才能提升为真正的艺术。当代美学家莫·卡冈也认为音乐的声音“能够最准确地体现和传达以情感为主的信息”^[7]。李斯特特别指出:“在纯音乐中,

收稿日期:2007-12-25

作者简介:汪 静(1983-),女,仡佬族,贵州道真人,在读硕士研究生。研究方向:文艺美学。

感情的体现并不通过思想,并不像他多数其他艺术——尤其是文学艺术一样,必须通过思想”,“只有在音乐里,在那自由自在的,充满着温暖的力量的感情的激流里,才能使我们从思想的魔鬼势力下解脱出来”,“只有在音乐中所表现的感情能使我们在理性及其支配下的表现手段中解脱出来”^[8]。从这些观点看,他律论强调的情感极具其合理性。他律论者在以情感为逻辑起点,否定情感内容就是思想内容的同时,还看到了社会因素对音乐本质的影响。音乐它有其客观存在的物质构成——音响,同时它也不能脱离欣赏者的主观情感而独立存在。

自律论强调了音乐艺术自身的独特的美——乐音的组合,奠定了音乐艺术在各部门艺术门类中的独特地位。自律论者在强调形式的同时,还强调了内容与形式的结合。以汉斯立克《论音乐的美》为例,在具体谈到音乐的内容和形式时,他不仅反对从具体的简单的形式要素上来确定乐音的运动形式及其音乐的美,而且还坚决反对在音乐中把内容与形式分割开来的任何企图,认为这样会造成矛盾或带来主题的任意性。他说:“所谓‘为音乐所特有的东西’,不能只理解为一种均衡的对称——这些都是它的附属部分——更不能说他是‘刺激耳朵的音乐游戏’,或诸如此类的通常用来强调乐曲缺乏精神意义的说法。我们一再着重音乐的美,但并不因此排斥精神上的内涵,相反地我们把它看作必要的条件。因为没有任何精神的参加,也就没有美。我们把音乐的美基本放在形式中,同时也指出:音乐形式与精神内涵是有着最密切的关系的。‘形式’这一概念在音乐中的体现是非常特殊的。以音乐组成的‘形式’不是空洞的,而是充实的;不是真空的界限,而是变成形象的内在精神……”^[9]。

三 他律与自律的对立统一

他律与自律存在着对立的统一,音乐美的本质应走向他律与自律二元的综合。

音乐美的本质兼有他律论与自律论的双重性,音乐有其自身固有的逻辑结构,即和声、旋律、节奏的组合,它不完全受欣赏者被唤起的想象、情感或联想的影响。从音响材料自身的物理属性上看,既有客观存在于音乐作品中的内容成分(也即乐音的运动形式),又带有主观的因素,如体现为音乐的情感性、社会性等。各门艺术,无论文学还是音乐,如果单纯去追求他律或是自律,其结果必然会为它的另一面所否定。艺术始终浸染着情感因素,且与社会关系紧密联系,从这个层面上说,艺术是社会的产物,具有一定的他律性。同时,各门艺术又有其自身特定的形式构成,如用于绘画艺术的色彩、线条;作为文学艺术的语言;音乐艺术的音响、旋律等等,它们均具有自律性的一面。然而自律与他律作为对立着的两面,很难将它们合而为一。要解决这一难题还得回到二者的合理性和缺陷上来,从二者的对立性上来求统一,肯定他律与自律的合理因素,二者对立着的合理性统一了,二者的缺陷也就消失了。笔者认为,他律论与自律论这两种音乐理论都有一定的单一性,而音乐是多重复杂的,它不但有创作者个人情感的倾注,更能唤起欣赏者因个人或社会的原因而产生的情感,而且这种情感因作品时代、地域所处的不同而改变。然而,在注重音乐表情功能的同时,更应关注音乐自身的形式美——乐音的艺术组合。音乐不可能是无情感的艺术,而情感的充分表现更需要音乐的艺术组合,音乐的丰富内涵就体现在乐音的组合中。正如马尔库塞在《审美之维》中的一句话,“我认为,艺术因其审美形式主要是自律的,它对应于既定的社会关系。在艺术的自律王国中,艺术既抗拒着这些关系,同时又超越它们。”^[10]也可以这样说,马尔库塞的这段话为音乐美学他律与自律纷争问题的解决找到了一个契合点,与其说音乐的本质是对立的他律或是自律,不如把二者合而为一。音乐既是人类情感的充分表现,又是乐音形式的艺术组合。

注释及参考文献:

- [1]康德.判断力批判(上卷)[M].商务印书馆,1965:74.
- [2]康德.判断力批判(上卷)[M].商务印书馆,1965:68.
- [3]黑格尔.美学(第三卷上册)[M].商务印书馆,1979:345.
- [4]李斯特.柏辽兹的‘哈罗尔德’交响曲[M].音乐出版社,1962:27-28.
- [5]汉斯立克.论音乐的美[M].人民音乐出版社,1980:49.
- [6]汉斯立克.论音乐的美[M].人民音乐出版社,1980:17.
- [7]卡冈.艺术形态学[M].三联书店,1986.
- [8]李斯特.柏辽兹的‘哈罗尔德’交响曲[M].音乐出版社,1962:27-28.

[9] 汉斯立克.论音乐的美[M].人民音乐出版社,1980:51-52.

[10] 马尔库塞.审美之维[M].李小兵译.广西师范大学出版社,2001.

Self-Discipling and Discipling by Others in Musical Esthetics

WANG Jing¹, HAN Shuai²

(1. *Institute of Humanities, Guizhou University, Guiyang, Guizhou 550025;*

2. *Institute of Nationalities' Histories and Culures, Southwest University, Chongqing 400715*)

Abstract: In the discussion about the essence of music, there always exists one dispute on Self-Discipling and Discipling by Others. In fact there are both rationality and shortcomings for their existence. It is believed that the essence of musical esthetics should be mastered completely, self-discipling and discipling by others are both opposite and united and they two should be comprehensive in the essence of musical esthetics.

Key words: Self-Discipling; Discipling by Others; Emotion; Style; Essence of Musical Esthetics

(责任编辑:周锦鹤)

(上接153页)

including the blending of emotion and scene, the combination of falsehood and truth and the concealing of deep meaning in something superficial. These three mingle with one another, greatly enriching the essence and connotation of artistic conception. Artistic conception takes up a central place in Chinese taste consciousness. So every generation of Chinese film directors pursue the taste embodiment of image and artistic conception in their production to a different extent and pay much attention to creating the artistic conception with blending and limitlessness by the assembling of images, the plaint of things to express emotion and the blending of emotion and things.

Key words: Movie; Artistic conception; Image; The blending of emotion and scene; Falsehood and truth.

(责任编辑:周锦鹤)