

黄自音乐美学思想的基本观点及其本质探微

王海涛

辽源职业技术学院

[摘要]黄自是我国近代音乐史上一位极为重要的作曲家与音乐教育家。本文是对黄自音乐美学思想的考察与研究。全文分黄自对音乐的本质的认识、黄自论音乐的美与审美两大部分，对黄自音乐美学思想的理论来源、基本观点与思想实质进行了深入的论述。

[关键词]黄自;音乐美学;音乐的本质;内容与形式;自律主义;他律主义

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.1367

一、黄自对音乐的本质的认识

音乐的本质是什么，这是一个为人们所不断思考、讨论，然而却难以有一个绝对答案的命题。黄自也没有明确表明他对音乐的本质的看法，但是在他的一系列关于音乐与现实生活的关系、音乐的意义、音乐的内容与形式及其二者的关系的论述中，我们似可梳理出他对此问题的认识与所持观点。这也是黄自音乐美学思想中最难以把握因而也最值得研究的主要内容。

二、音乐的内容与形式

“在绘画、雕塑、戏剧与诗歌中，内容与外形都是判然为二；而内容总不得不取题于人类或自然。独纯正音乐则不受外界任何约束与支配。她象叔本华（Schopenhauer）说的：‘别自有一番天地’。音乐的材料——乐音——并不是自然界中之现象，乃由人类自由创造与选择的。她的内容完全由乐音的各种综合而产生。换言之，音乐的意义就是音乐本身。”

“音乐的内容是音题，我们可以依据它而探求作者的思想、情感与作品的意义。在标题音乐中，音题每附有文字的注释，这样可以指示听者们一个思索的范围。但在纯正音乐中，他无非是几个乐音的特殊组织而已，我们不能藉语言来申述它的意义。由音题的结合与变化，便产生了曲体结构——音乐的外形。外形是技术上讲求音题的联络、调和与对比，使它们的意义明显，而同时使全篇的组织精密和合理。这样看来，在纯正音乐中，内容与外形是一而二，二而一，不可分辨的。”

三、音乐的美

考察黄自关于音乐的美的认识，不能不来看一看他对于美的基本认识。黄自说：

“‘美’本来没有一个固定的标准。从历史上来看，它是常变的。因为各时代人类‘美’的观念不同，所以表现‘美’的技术也随时而异。”

很显然，黄自认为美是相对的而非绝对的。可以说，关于美的标准问题，从人类开始对美的思考之后就一直是众说纷纭，然而又从来没有一个绝对答案的命题。但是不管怎样，在人类从相对真理到绝对真理的漫长认识的历史长河中，世界上是不存在一个放之四海而皆准的、恒久不变的关于美的标准的。因为，人类对于美的认识，离不开人们的社会实践、审美实践这一现实基础；而且，人们的审美实践是在一定的历史条件下进行的，它必然受特定历史条件的制约，同时，每个个体审美的角度与深广度的不同，也将导致美感的相对性。也正是因为这些审美实践与审美感受的差异性，导致了黄自所谓“美的观念的不同”，由于“美的观念的不同”，因而人们在创造美的手段的选择上也是不同的（“所以表现‘美’的技术也随时而异”）。因此可以说，不同的历史时期、不同的民族、不同的人文地域乃至不同的阶级立场，都会导致人们对美的标准的不同认识。黄自不是对“美”进行哲学沉思的哲学家或美学家，他认为美是相对的而非绝对的，可以说是从他的生活经历中总结而来。黄自从小即接受了良好的中国传统文化的熏陶，后又负笈美国接受西方文化的教育，他是能明显地感受到不同民族、不同社会制度下而产生的不同文化的差异的；加之黄自本身作为一个作

曲家，对音乐审美标准的相对性有着切身的体会，所以他对于美的标准的相对性的认识应该是情理之中的事。黄自在谈到音乐欣赏的时候就曾说：

“各人的嗜好不同，各国的嗜好更异。譬如吃东西，江苏人的菜多甜，湖南人的菜多辣。湖南人初到江苏必苦腻；而江苏人初去湖南必急得出汗……大概西洋人初听中国音乐，总以为它单调；中国人初听西洋音乐都觉得紊乱……以听惯一个曲调的中国人的耳朵，去听数声综合的西洋音乐，自然觉得它紊乱；以听惯和声的西洋人的耳朵，来听中国音乐亦条条一个曲调，无怪其说我简单。各人的嗜好既如此不同，我们听音乐应该很虚心，听了不好听的音乐，我们不应该说音乐不好。我们应当先问问自己：我懂不懂这音乐？”

黄自显然在音乐的欣赏中看到了音乐传统的影响，以及审美经验对主体的制约，从而使人们对音乐美的标准产生不同的感受与认识。而且，从这番话中我们亦可窥见黄自流露出的音乐文化价值相对论的理论取向。这种认识在当时无疑是极为可贵的，他既没有将西方音乐捧上天，也没有丝毫贬低中国音乐。黄自对于美是相对性的认识，在下面这段话中表述得最为明确：

“‘美’本来相对而不是绝对名词。一代有一代之标准，一地有一地之典型，而各个人亦有所好尚。”

可以说，黄自对于美的相对性的认识，也影响了他对于音乐美的标准的认识。

黄自认为浪漫时期的舒伯特与叔曼的作品不紧凑，肖邦的结构能力只足胜任小品，门德尔松亦嫌软弱而不雄伟。也因此，黄自比较推崇勃拉姆斯，以为他是“集古典与浪漫音乐之大成——兼有前者稳妥的技术与后者热烈的情感”的作曲家。他还说：

“我以为音乐的滋味有两种：一种如糖，先甜而后腻；另一种如橄榄，先涩而后甘。Grieg属第一类，勃拉姆斯属第二类。喜欢哪一种本是个人的好尚——乡下人是不懂得赏识橄榄滋味的。”

黄自定是不属于乡下人的。

结论

当我们站在二十一世纪的门槛上，重新审视黄自的音乐美学思想时，我想，它所带给我们的启示决不仅仅是一种老照片式的怀旧情结的体现，黄自音乐美学思想的价值也决不在此。作为一份珍贵的音乐文化遗产，黄自音乐美学思想的得与失，黄自音乐创作中所体现出的美学特征，仍会给我们带来新的思考与启发。尊重历史，学习历史，从历史中反观今天，展望未来，这不仅是本文的最终目的，也是中国音乐美学以及中国音乐发展的一个必由之路与自觉追求。

参考文献

- [1] 张军. 华镇音乐美学思想研究[J]. 北方音乐. 2019(06): 54-56.
- [2] 马晓萍. 论艺术歌曲美学价值与传播研究——以黄自艺术歌曲为例[J]. 新闻研究导刊. 2018(16): 216.