

由《谈美·第二封信》启发的音乐哲学思考

张 倩

北方民族大学 音乐舞蹈学院, 中国·宁夏 银川 750021

【摘要】《谈美》是朱光潜先生于1932年创作的散文作品,用15篇书信结构,以朋友般的口吻、隽永通俗的语言提出美学研究的终极目标是人生的艺术化。本文以《谈美》中的第二封信《当局者迷,旁观者清——艺术和实际人生的距离》为切入点,论述现实人生与艺术的此岸彼岸关系以及声乐演唱中的哲学内涵。

【关键词】谈美;朱光潜;艺术;音乐哲学

《谈美》是我国著名美学家朱光潜先生建立早期美学理论体系的重要著作之一,作者以15封信给予青年人关于“美”的解释和人生经验方面的建议,期许青年人不要有急功近利之心,要有情趣、宏远的眼界和旷达的胸襟。

《谈美》中的第二封信《当局者迷,旁观者清——艺术和实际人生的距离》论及艺术和实际人生有距离,也指出艺术家和审美者能跳开利害的圈套,观赏事物本身。艺术和实际人生是有距离,且是彼岸此岸之关系。艺术是每一个艺术家和审美者的彼岸世界。拿音乐这一门类来说,音乐的流淌能够伴随着源源不断的能量补给,层出不穷的微妙动态。音乐美所具有超验性的浪漫,这份特殊感受的产生环境可能是某灵感突袭的时候,也或许是无数个百思不得其解的漫漫长夜。彼岸世界的观望语境是心灵的涅槃,超验性的浪漫正是音乐的力量使得音乐神性在凡俗中得以体现。回归到同样面对彼岸世界这一问题,那么审美者与艺术家之间的区别又是什么?艺术家一定是审美者,而审美者不一定是艺术家,痛苦的、思辩的、艰难的形而上的过程是审美者与艺术家之间的鸿沟。凡是美都需要经过心灵的创造,绝非俯拾即是。经艺术家创造而呈现的“美”,已然是呕心沥血,伟大的作品自然会使人类的心灵充盈而智慧。

书中这一部分以树的倒影迷人而正身平凡来举例,所表达即是正身象征的是实际生活与实用世界,倒影象征幻境与艺术。对于音乐专业学习者,很多时候我们需要放弃爱生活中的自己,而去热爱艺术中的自己。从哲学的角度谈声乐演唱,声乐与文学、美学、哲学息息相关。声乐学习的过程本身就是打磨一件以自己身体为原型的艺术品的过程。首先,音色是每个歌者天生的,同时又是可重塑的,寻找并塑造自己的音色以及辨析不同歌者的演唱本身就是建立我们听感审美的过程。其次,在歌唱过程中,吸气与兴奋的预备状态、上挂与下叹建立的“拉挂”的线条感,身体松弛与紧张的对立统一关系,在腔体里咬字的准确与朦胧的对立统一关系……都体现着马克思主义的哲学思想。再次,声乐演唱过程是全身配合歌唱过程。在思想意识的作用下,身体的诸多器官有机组合。简言之,以大脑为“总司令”,以情(情感、想象力)为依托,以喉为发声器官,在三者的统一配合下不断磨合出有修养且有技术的声音。在此过程中,任何单方面强调某一个步骤亦或是某一方面,从而忽略了整体,都不能实现1+1>2的结果。在整体与局部的辩证关系中达到结构张力,在结构张力中输出美的声音。哲学与音乐是对同一世界真相不同方式的发现和表达,其目的都是对真善美之追求,他们让生命变得充满意义。

知识是需要内化的,如果只有输入没有输出它将无法转换。在输入内容的时候,会觉察此书读来通俗易懂、清新隽永,但是输出时候会发现——我们认识了美和艺术,认识了如何移情、联想、模仿、创造,而美和艺术的界限却不明晰,于是不由产生新的思考:艺术和美的不同与共通分别在哪里?当然,这又是一个大问题了,这个问题已经庞杂到困惑了学术界很多年,以至于国内研究者在2011年才为“艺术学”这门学科辩证名分。在此之前,我们的学科体系有哲学、美学、文艺学,每个学科虽有交叉的部分但至少各自是一门独立的学科,而最大的误解是把文艺学误当成一门研究文学和艺术的学科,而这门学科的本质是文学学。对于艺术学这门学科的建立,许多值得探究的问题都能被更清晰的讨论。这也就是中国艺术研究院研究员李心峰所呼吁——尽快确立艺术学的学科地位,大力开展以整个艺术世界为研究对象的艺术学研究。他提出研究艺术可以凭借心理学、社会学等方法,但绝对离不开本体论,离不开“元”的思维即以自我本身为反思对象的“反身思维”。

艺术是无用之用,艺术是一种追寻,对于不明就里的人而言可能毫无意义,但是对浸入艺术的人来说,却是智识的本身,也包括牵涉其中的一切困难和所能给人的一切快乐。审美低能的人所创造的必将是一个低美感社会,朱光潜的写作要义及目的是告诫青年人能够使得自己的人生艺术化,情趣化,创造高美感的“脱俗”的社会。靠近你心中所认为的艺术,靠近彼岸世界,召唤主体和存在。希望我们都不要辜负自己对艺术的感知。

参考文献:

- [1] 邱健著. 音乐哲学对历史结构主义的重思[M]. 北京: 商务印书馆. 2018.
- [2] 朱光潜著. 谈美[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店. 2014.
- [3] 李心峰著. 元艺术学[M]. 桂林: 广西师范大学出版社. 1997.

作者简介:

张倩(1995.02-), 性别: 女, 民族: 回族, 籍贯: 宁夏, 学历: 研究生, 职称: 无, 研究方向: 声乐表演与教学研究。文学硕士毕业(中国当代文学研究方向), 北方民族大学 音乐舞蹈学院声乐硕士在读(声乐表演与教学研究方向), 发表论见《黄河文学》、《宁夏大学学报》、《长江丛刊》、《北方文学》、《大众文艺》等刊。