

您现在的位置：中国音乐学网 > 音乐论文 > 音乐学学科理论 > 正文

“艺术音乐”的文本解读

2011-11-30 来源：《艺术评论》2010（11） 作者：张巨斌 人气： [Emus论坛](#)

摘要：本文对“艺术音乐”一词在国内外的实际所指和语义学角度对其概念范畴和特征作出辨析。认为：艺术音乐是相对于民间音乐、仪式音乐、流行音乐而言的一种音乐类型及其文化模式；艺术音乐的基本特征是具有强烈的艺术性和审美性，是专业作曲家按照一定的理性思维模式和较复杂的技术创作的；“古典音乐”、“严肃音乐”、“西方音乐”、“欧洲音乐”等术语尽管都与艺术音乐有着内在的、题材的、历史的、地域的等方面的联系，但它们都有其基本所指，其含义都不能准确概括出艺术音乐的本质特征。

关键词：艺术音乐；艺术性；审美性；古典音乐；严肃音乐；西方音乐

“艺术音乐”（art music）是19世纪以来出现的一个音乐涵盖性术语和音乐类型术语。主要指相对于民间音乐、流行音乐而言的一种音乐类型及其文化模式。然而，国内对“艺术音乐”一词的使用具有模糊或多义性。下面仅从该词的实际所指和语义学角度对其范畴和特征作一简要辨析。

在西方，“艺术音乐”一词习惯上指用较复杂的结构和一定的创作理论创作（书写）音乐的传统以及与民间音乐（folk music）、流行音乐（popular music）相对而言的一种音乐类型。[\[1\]](#)这类音乐的特征是注重形式风格和创作技术的复杂，与通俗音乐相比，听众要完全领会需要花费更大的努力。[\[2\]](#)艺术音乐也称严肃音乐（serious music）或博学音乐（erudite music），主要指西方历史上的古典音乐（classical music），同时也包括现当代的电子艺术音乐（electronic art music）、实验艺术音乐（experimental art music）和极简抽象派艺术音乐（minimalist music）以及“一些更具挑战性的爵士、摇滚音乐类型，”[\[3\]](#)但不包括通常被认为是通俗音乐的形式。尽管有某些作品处于艺术音乐和通俗音乐二者边界或者被包括在两种类型中，但是它们通常不同；[\[4\]](#)同样尽管有某些类型的作品处于艺术音乐和传统民间音乐之间，但是艺术音乐被认为和传统民间音乐不同。[\[5\]](#)在国内，“艺术音乐”一词的使用与西方一样，主要指一种音乐类型或音乐模式。主要出现在以下学者的文论中。

田耀农在《民族音乐与艺术音乐的最后分野》[\[6\]](#)一文中认为，“艺术音乐指的是人类以声音为物质材料所进行的充满激情与活力的创造性劳动，是按照美的规律创造表达自身感受的声音世界的实践活动。”“超越实用的非功利性和供人赏听的目的性是艺术音乐的本质特征”，“它从民族音乐中脱胎而出，也是民族音乐不断发展的结果。”并认为这种音乐开始出现于欧洲12世纪，但一直到巴洛克时期才开始“真正获得和绘画、文学等其他艺术形式相等的位置”。即“1600年，以佩里(1561-1633)作曲的歌剧《尤丽狄西》的正式演出为标志，开始了艺术音乐的新时代。在经历了巴罗克150年的积累之后，19世纪上半叶逐渐形成了以维也纳古典乐派作曲家的个人创作作品为典范”的艺术音乐模式。这里作者在强调艺术音乐在欧洲19世纪上半叶以前的历史演变的同时，也指出了艺术音乐的“按照美的规律创造”、“非功利性”、“供人赏听”等特征。作者进一步认为，艺术音乐是一种音乐的思维和行为模式，当“艺术

中国音乐学网 V 上海 徐汇区

+ 加关注

中央音乐学院EOS乐团来南艺演出_中国音乐学网：“用音乐点亮人生”交响音乐会，指挥：胡咏言，南京艺术学院音乐厅，2013年12月27日（星期五）下午2:30，免票入场，欢迎各位光临！ <http://t.cn/8kYpF0x>

12月23日 05:09

转发(2) | 评论(2)

第二届“太极传统音乐奖”申报征集_中国音乐学网，太极传统音乐奖是由中国音乐学院和太极传统音乐基金会共同发起主办的学院奖，该奖每两年颁发一次，每次设四个奖项，每个奖项奖金为5万美元。 <http://t.cn/8kjt2s>

TA的粉丝(3818)

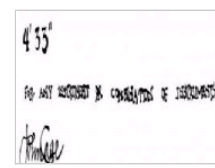
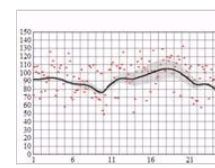
全部

热门

- 1 论钢琴音乐之力度形态与风格的联系
- 2 理论、实践和历史
- 3 以批评为导向的分析 以分析为基础的批评
- 4 传记文体审思
- 5 探索理论与实践相结合的生长点
- 6 从牛津大学看英国音乐学教学与研究现状
- 7 西方音乐研究的“中国视野”可行性探讨
- 8 音乐与舞蹈在表征内在生命情态过程中的…
- 9 音乐符号与舞蹈符号的互渗互阐
- 10 音乐符号行为中的身体间性
- 11 音乐符号、舞蹈符号律动形式与生命情态…
- 12 关于西方音乐史学学科定位的思考

热图

音乐的思维和行为模式确立后,如同现代教育模式和科学技术一样,迅速传遍了世界各个民族或地区,就像没有必要把大学、汽车称作西方大学、西方汽车一样,也没有必要把艺术音乐的这种音乐模式称为“西方音乐”。显然,作者所谓的艺术音乐主要指一种音乐文化模式。

杨燕迪在《音乐的“现代性”转型:“现代性”在20世纪前期中西音乐文化中的体现及其反思》[7]一文中谈到西方音乐的“现代性”转型时指出,“随着现代工业文明和城市文化在20世纪的不断成熟,音乐的品种开始明确分化为彼此有别但又相互依存的三大种类:艺术音乐、民间音乐和流行音乐。……艺术音乐以专业作曲家的创作为中心,着力于具有深刻人文思想内涵和严肃审美意趣的开掘,在音乐表现上讲究创新意识和个性追求。但其严重的危机在于,其明确的社会功能趋于减弱,对社会的文化影响力趋于衰微。另一方面,听众与新创作之间缺乏沟通和交流,趣味趋向保守,由此造成日常音乐生活中传统的保留曲(剧)目占据支配地位。”这里作者所指的“艺术音乐”也是一种与民间音乐、流行音乐相对的音乐类型,是产生于西方近代以来的“以专业作曲家的创作为中心,着力于具有深刻人文思想内涵和严肃审美意趣的开掘,在音乐表现上讲究创新意识和个性追求”的音乐类型。

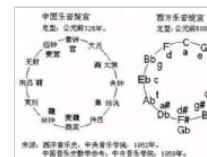
张伯瑜在《中西音乐关系讨论中概念与内涵的错位》[8]一文中认为“世界音乐文化复杂多样,但各国在三个大的音乐类别上体现出较强的一致性,即专业艺术音乐、民间传统音乐和社会流行音乐。”人们一般所谓的“‘西方音乐’是指西方各国的专业化的艺术音乐,即17至20世纪间由专业作曲家创作的音乐。”“专业艺术音乐作为一种众多个体创作的结果主要体现着艺术与技术的结合,满足的是社会审美的需求”。这里作者在“艺术音乐”前加了“专业”二字,从名称上就突出其“专业”特征。作者认为,这种音乐产生于西方,即它的“中心”在西方,但在它的影响下,世界其它地区也都有了专业艺术音乐,“可以说,西方专业艺术音乐已成为人类所共有的财产,成为各国音乐文化的一部分。广泛一点说,已经是世界的了。……西方的专业艺术音乐承载着人类共有的审美因素,被世界各国人们所接受,成为了人类的共有财产。另一方面,世界选择西方专业艺术音乐时除了全盘引进,常常予以民族精神和民族音乐因素的注入。至此,它还是西方的吗?源于西方的专业艺术音乐承载着人类的共性因素,以同一种语言传递着不同的话语。”这里作者也是基于三大音乐类型而言的,和田耀农一样,更加强了艺术音乐思维模式的普适性。

在其它一些文论中出现“艺术音乐”一词时,也有一定的所指。如杜亚雄在《数字“三”在西方艺术音乐中的象征意义》[9]中称“本文中的‘西方艺术音乐’是指由欧美国家专业作曲家创作的音乐,和西方国家中狭义的‘音乐学’(Musicology)调研的范围相一致”;高士杰在《基督教精神与西方艺术音乐传统》[10]中的“艺术音乐”概念也是指从格里高利圣咏发展而来的由专业作曲家创作的音乐;古宗智在《“艺术音乐”的传播者—姜筑》[11]一文中说“‘艺术音乐’指受过专门训练的专业作曲家创作的作品,这个概念的科学内涵虽不那么缜密,但其外延指向约定俗成,故袭用之。”等等。

以上可看出,“艺术音乐”一词在国内外的使用中虽有表述和范畴的不同,但主要指与民间音乐、流行音乐相对的一种音乐类型及其文化模式。这类音乐的主要特征是专业作曲家按照一定的理性思维模式和较复杂的理论技术创作的。这种音乐类型主要产生于西欧17-19世纪,到19世纪中叶,这种音乐的创作思维、创作手法、创作理论以及表现形式等成为一种“范式”渗透在音乐教育、音乐表演、音乐评论、音乐研究、音乐欣赏等各种音乐活动中。

二

19世纪中叶以后,艺术音乐的范式向世界各地传播,世界多数地区都不同程度地接受了这种音乐类型,并产生了具有本国或本地区特色的艺术音乐作品。相对而言,西欧以外的东欧、北欧和美国在19世纪就较早地接受了这种音乐类型。[12] 其次是日本等现代化启动较早的国家或地区。20世纪以后,世界多数地区随着社会现代化的开

挤一挤“朱载堉泡…

基督教传教士与中…

推荐

- 1 论钢琴音乐之力度形态与风格的联系
- 2 理论、实践和历史
- 3 以批评为导向的分析 以分析为基础的批评
- 4 传记文体审美
- 5 探索理论与实践相结合的生长点
- 6 从牛津大学看英国音乐学教学与研究现状
- 7 西方音乐研究的“中国视野”可行性探讨
- 8 音乐符号与舞蹈符号的互渗互阐
- 9 听吧,那五个人的对话——弦乐四重奏
- 10 乐谱文本在音乐符号行为链条中的中介作…
- 11 和声教学的阶段性、指向性和学科理念
- 12 刘文荣: 丝绸之路石窟艺术的形成与历史…

博客

始都已不同程度的借鉴或接受了艺术音乐的文化模式。20世纪下半叶以来，“学习西方专业艺术音乐已成为世界各国人们的选择之一，如钢琴是显示受到良好音乐教育的标

牌；世界大多数国家的中小学音乐教育中含有西方音乐内容；西方式的音乐学院在世界各国处处可见。” [13] 这种音乐类型向中国的传入始于19世纪末20世纪初。由于这种音乐类型的传入冲击了我国原有的音乐理论、创作方法、表演形式、音乐风格、音乐格局等，因而，我国接受这种音乐文化的过程带有曲折性。在20世纪初和20世纪末产生过两次大规模的有关“中西音乐问题”的争论或讨论。尽管这一接受过程曲折，也无论这种接受对我国音乐文化的建设与发展是好是坏，但现实是，到21世纪初，“中国目前有九所专业的音乐学院，有数十所大学的二级音乐学院，有上百所大学或艺术学院中的音乐系，它们构成了一个庞大的音乐教育体系。然而，这个体系无论在其形成的过程中，还是在其教学模式的设计上无不受到西方专业艺术音乐的影响。” [14] 这在某种程度上说明我国已经接受并发展了这种音乐文化模式。

从语言学的角度看，无论是英语的“art music”还是汉语的“艺术音乐”，都是由两个词组成的短语。按照语言习惯，前面的词是“修饰语”，它的功能是对后一部分的修饰或限制，后一部分叫“中心语”，它才是整个短语的核心，即“艺术”是用来修饰或限定“音乐”的。按照这一逻辑，“艺术音乐”，实指有艺术性的音乐，虚指艺术中的音乐。那么，何谓艺术性？一般的理解是“艺术作品通过形象反映生活、表现思想感情所达到的准确、鲜明、生动的程度以及形式、结构、表现技巧的完美的程度。” [15] 作为艺术组成部分中的音乐，和绘画、戏剧、舞蹈、雕刻等一样，是一个概括性的泛指概念，它包括所有的音乐，只要能被认为是音乐，那就是艺术的组成部分。然而，并不是所有的艺术类型或作品都具有鲜明的艺术性，为此，一些理论家又将艺术划分为美的艺术、流行艺术、民间艺术等几个范畴。如英国当代艺术社会学家亚历山大在其《艺术社会学》一书中就这样划分艺术。其中美的艺术中的音乐部分，正是我们前面所说的艺术音乐，包括歌剧、交响乐、室内乐等艺术性强的音乐。 [16] 尽管这样的划分就未必准确、令人信服，但至少说明美的艺术与民间艺术、流行艺术之间是有区别的。

按照“艺术性”的基本理解，音乐的艺术性是指通过有意识、有目的的创造的声音形象来表达人的思想感情、反映社会生活的一种程度，以及这种声音形象的各种形式给人的美感程度。而音乐的审美性则是指音乐的内容和形式给人的心理带来愉悦的程度和给人的生理带来快适的程度。艺术音乐与流行音乐、民间音乐相比具有鲜明的艺术性和审美性，这是艺术音乐的特征之一。

要创作艺术音乐，使其具有鲜明的艺术性，就需要专业化的创作人员，在总结前人创作的基础上，按照一定的理性思维模式和较复杂的创作技术。艺术音乐与流行音乐、民间音乐相比大多是专业人员按照理性思维和较复杂的技术创作的。因此，创作人员的专业化、创作思维的理性化、创作手法的复杂化、创作理论的系统化是艺术音乐的特征之二。

要使音乐具有强烈的审美性，需要挖掘音乐表现的各种形式，而且这些形式是符合人的审美需求和审美规律的，使形式本身就能带给人强烈的审美感受。艺术音乐与流行音乐、民间音乐相比大多具有形式多样和形式美的特点，这时艺术音乐的特征之三。

三

由于艺术音乐是按照人类传统的音乐思想、音乐理论、音乐实践的基础上发展起来的，并且和古代（主要是古希腊）音乐在某些方面有渊源关系，到18世纪的“古典主义”时期，似乎达到了历史的高峰，因而，人们又时常把艺术音乐称为“古典音乐”。但是“古典音乐”一词是“泛指过去时代具有典范意义或代表性的音乐（不包括民间音乐）。有时专指西方资产阶级上升时期的音乐，特别是维也纳古典乐派的音乐或师法于该乐派的音乐。亦常用作现代派音乐或爵士音乐的对称。” [17] “古典”一词所强调的是两个层面：“古”是指与“今”相对的时间概念；“典”指一种标准

或法则。按照这一含义，“古典音乐”的基本含义应是古代流传下来的一定时期则为正宗或典范的音乐。应该说，这种音乐多数民族或国家都有。这一含义中的“古”字又把今天的具有古典特征的音乐排除在外了。因而，在汉语范围内，用“古典音乐”一词来称谓艺术型和审美型音乐时并不能简明涵盖其本质特征。

由于艺术音乐主要形成于西欧社会转型期，这时期产生了许多影响人类历史进程的文化运动和思想潮流，如“文艺复兴”、“人文主义”、“启蒙运动”、“理性主义”、“古典主义”等。在这些文化运动和思想潮流的影响下，当时的文学艺术都力求反映和表现这种“时代精神”——人类的精神、文化、思想，社会的进步与发展等。当时的艺术音乐在题材内容上也具有严肃性、思想性和社会性等特点，所以，人们又时常把艺术音乐又称为“严肃音乐”。但是，“严肃音乐”一般是从题材内容的角度对音乐所作的一个分类概念或术语。它是相对于娱乐性质的音乐而言的“泛指题材内容严肃、艺术形式严谨、在较大程度上具有认识、教育和审美意义的音乐。”^[18]这一概念强调的是音乐题材内容的严肃性与社会性，“诸如颂扬民族的光辉历史，赞美祖国的壮丽河山，讴歌崇高的革命理想，描写被压迫人民的苦难，倾诉个人的不幸遭遇等，均属严肃音乐表达的范畴。”^[19]但并不突出音乐的艺术性和审美性。因而，在这一概念下，“不仅包括众多的音乐体裁，如交响曲、康塔塔、清唱剧、歌剧、舞剧、室内乐，也包括大量的民间歌曲，如劳动号子、叙事歌曲、史诗；同时包括与政治、宗教有关的典礼仪式音乐、军乐、革命歌曲、宗教音乐等。”^[20]尽管艺术音乐中的多数作品在题材内容上具有严肃性和社会性的特点，但是，题材内容的严肃性和社会性只是艺术音乐的部分“灵魂”，而不是全部。艺术音乐及其理论与形式之所以能向世界各地流传，既有题材内容严肃性的因素，但更重要的是艺术音乐具有强烈的艺术性与普适的审美性及创作和表现艺术音乐的普适性的理论与各种形式。此外，题材内容严肃的音乐在世界各地和各个历史时期都有。因而，用“严肃音乐”来指称艺术音乐时，也不能准确涵盖其基本特征。

由于艺术音乐在空间上产生于西欧，盛行于欧美，在传入中国后，国人又时常把这种音乐称为“欧洲音乐”、“欧美音乐”、“西方音乐”等。但是，“西方”、“欧洲”、“西欧”三个词原本是相对和具体的地理概念，但在使用中却发展为包含有政治、文化、地理等多方面的含义，甚至带有“先进”、“优秀”、“中心”的含义。随着“文化多元”^①和“文化相对论”^②等概念的提出，“西方”一词中的“先进”、“中心”含义遭到越来越多的质疑，这种含义也越来越少。但仍然是一个文化、政治、地理等多方面的概念，主要指欧美地区具有相似文化、政治、经济模式的一些国家或地区。但在普通中国人看来，“西方”、“欧洲”、“西欧”三个词就是相对和具体的地理概念，并不具有其他含义。把这三个词放在“音乐”前，最基本的含义是表示该地区的音乐，其中既包括该地区历史中的音乐，也包括当今的音乐；既包括该地区的主流音乐，也包括该地区非主流的民间音乐；既包括该地区艺术型和审美型的音乐，也包括该地区娱乐型和实用型的音乐。尽管艺术型和审美型音乐模式主要确立于西欧，但这并不表示世界其它地区不存在艺术音乐。即便西欧没有确立这种音乐文化，其他地区或民族迟早也会确立这种音乐文化的。而且，这种音乐文化在向世界其它地区的传播中，结合了各民族或国家的特点，又有了新的发展，如俄国和北欧19世纪下半叶的“民族乐派”和我国20世纪上半叶的“新音乐”等都是对这种音乐文化的新发展。因而，无论“西方音乐”，还是“欧洲音乐”与“西欧音乐”来指称艺术音乐时，并不能准确概括出这类音乐的特征。

综上所述，“艺术音乐”一词的所指是与民间音乐、仪式音乐、通俗音乐等相对的一种音乐类型及其文化模式；艺术音乐最本质的特征是具有强烈的艺术性和普适的审美性；尽管艺术音乐的文化模式产生于近代欧洲，但已被世界多数地区接受并发展，已经成为一种世界性音乐文化；“古典音乐”、“严肃音乐”、“西方音乐”、“欧洲音乐”术语等都有其基本所指，尽管它们都与艺术音乐有着内在的、题材的、历史的、地域的等方面的联系，但它们的基本含义都不能准确概括出艺术音乐的本质

特征。

注释：

^① “文化多元”是相对世界多民族、多文化彼此尊重和谐共存的概念。

^② “文化相对论”与“文化多元”相同，主张文化没有先进与落后之分，不同的文化具有不同的社会属性和社会功能，文化是民族、地区、国家的一种身份标志。

参考文献：

[1] Tagg Philip "Analysing Popular Music: Theory, Method and Practice" in Popular Music, 2,1982, p.41.

[2] Catherine Schmidt-Jones What Kind of Music Is That? from the website Connexions, last edited by Catherine Schmidt-Jones on Jan 10, 2007 8:58 am US/Central, retrieved on 12/12/2008 .

[3] 同[2]

[4] Arnold, Denis (1983). "Art Music, Art Song" in The New Oxford Companion to Music, Volume 1: A-J. Oxford University Press, p. 111.

[5] [http://cn.bing.com/reference/semhtml/Art music,12/03/2010](http://cn.bing.com/reference/semhtml/Art%20music,12/03/2010).

[6] 田耀农《民族音乐与艺术音乐的最后分野》，载《中国音乐学》2008年第1期。

[7] 杨燕迪《音乐的“现代性”转型：“现代性”在20世纪前期中西音乐文化中的体现及其反思》，载《音乐艺术》（上海音乐学院学报）2006年第1期。

[8] 张伯瑜《中西音乐关系讨论中概念与内涵的错位》，载《音乐研究》2005年第4期。

[9] 杜亚雄《数字“三”在西方艺术音乐中的象征意义》，载《中国音乐》（中国音乐学院学报）2008年第3期。

[10] 高士杰《基督教精神与西方艺术音乐传统》，载《中国音乐学》1998年第3期。

[11] 古宗智《“艺术音乐”的传播者—姜筑》，载《贵州大学学报·艺术版》2002年第4期。

[12] 参见[美]保罗·亨利·朗：《西方文明中的音乐》，杨燕迪译，贵阳：贵州人民出版社2009年，第19章。

[13] 同[8]。

[14] 同[8]。

[15] 《现代汉语词典》，北京：商务引书馆，1996年第3版(2000年第256次印刷)，第1490页。

[16] 详见[英]维多利亚·D·亚历山大：《艺术社会学》，章浩、沈杨译，南京：江苏美术出版社，2008年，第一章：“艺术是什么”。

[17] 《辞海：艺术分册》，上海：上海辞书出版社，1980年版，第136页。

[18] 缪天瑞主编《音乐百科词典》，北京：人民音乐出版社1998年，第688页。

[19] 同[18]。

[20] 同[18]。

作者简介：

张巨斌：1965.2-）男，海南师范大学音乐学院教授、硕士生导师，历史学博士。

137

顶一下

分享到：

关于 的论文

没有相关论文

网友评论：（评论内容只代表网友观点，与本站立场无关）

数据载入中，请稍后……

[关于我们](#) · [联系我们](#) · [广告服务](#) · [免责声明](#) · [诚聘英才](#) · [投稿指南](#) · [网站地图](#)

Copyright © 2004-2010 Musicology.CN. All Rights Reserved 立足学术，面向公众，推广和传播高雅艺术与和谐文化。

上海音乐学院音乐研究所 南京艺术学院音乐学研究所 联合主办 中国音乐学网版权所有

[快速荐稿通道](#) 沪ICP备05005711号