

期待与风格

——迈尔音乐情感理论简介

伦纳德·B·迈尔

- 美国当代著名的音乐美学家和音乐理论家，宾夕法尼亚大学教授。
- 曾在哈佛大学、芝加哥大学、密执安大学等多所大学任教；
- 曾应邀在加利福尼亚大学、斯坦福大学、印第安纳大学等地作过声誉极高的讲座；
- 获美国文理科学学会会员、美国科学促进会会员荣誉称号，戈登兰恩图书奖和国家图书奖。
- *把音乐美学问题从主观与客观的对立、形式与内容的矛盾，转变为音乐接受过程中先天认知系统与后天学习培养两方面的共同作用*

➤ 迈尔理论主要的不同之处

- 情绪的参照性（苏珊·朗格理论）
- 音乐决定情绪
- 音乐单纯作为一种形式
- 情绪的非参照性（迈尔理论）
- 音乐激起情绪
- 情绪被体验成情感——内涵
- **内涵具有差异性**
- **内涵因为期待的偏离而出现**

➤ 内涵的起因——期待的偏离

- 期待——对将来之事的期望和展望
- 迈尔理论中的期待——音乐中的趋向
- 这种趋势分为意识趋向和无意识趋向

➤ 内涵的起因——期待的偏离

- 无意识的期待（潜在的期待）
- 有意识的期待（主动的期待）
- 偏离
- 装饰音，弦外音等等
- 自然产生的期待
- 后天学习的期待

➤ 内涵的差异性——风格的介入

- 期待的约定情景——音乐风格
- 音乐风格是某种声音关系的组合系统。
- 这个组合系统为某一特定时代具有相同音乐文化背景的人们共同理解和运用
- 风格与期待的促进

➤ 迈尔的音乐情感理论

- 同时具有参照性和非参照性
- 非参照性：音乐唤起人的情感
 - 一种想象，尽管开始是与音乐特定的刺激物有关，但是当连续的想象出现时，后一种想象就可能与音乐刺激物的后续过程无关，而是由听者头脑里的想象与想象之间产生的联想。这样，真正的刺激物就不是音乐结构的一步步展开，而是听众头脑中的主观的内容
- 参照性：作品所属风格的范式一旦确定，那么对于作品的感情内容的研究和分析就可以被客观地讨论

附：节奏旋律分析

- 五种节奏组与结构等级
- 旋律的“间隙——填充”

First system of a musical score in 3/8 time. The treble clef staff features a complex, rapid melodic line with many beamed sixteenth and thirty-second notes, including triplets. The bass clef staff has a few notes and rests. A dynamic marking of *f* (forte) is present at the beginning. Below the staves, there are some markings including a '3' and an asterisk.

3/8

Second system of the musical score. The treble clef staff continues the rapid melodic line, marked with a dashed box and the number '8' above it. The bass clef staff has a few notes and rests. A dynamic marking of *ff* (fortissimo) is present at the beginning.

Third system of the musical score. The treble clef staff has a few notes and rests. The bass clef staff features a melodic line with triplets. Above the system, the tempo marking **Largo** is present, followed by *Lo stesso tempo*. Below the system, there are markings including *(pesante)*, *f*, and *molto dimin.*

➤ 迈尔音乐情感理论的启示

- 创作：期待与未被期待之间的平衡
- 演奏：演奏者将要带来的情感体验要与期待可能引起的情感体验保持一体
- 迈尔指出，当一个声部的旋律趋于结束时，另一个声部的旋律是继续的，或者当旋律趋于完成时，节奏与和声还在继续进行，等等，这就是音乐的等级不连续性，是音乐内在关系的丰富性所在。如何处理其中纵横交错的关系呢？演奏者应该对音乐的进行有一个清晰的认识，找出音乐进行中的关键点，最重要的是主要目标与次要目标的位置。

谢谢大家！

