聲音、音樂及其應用思考

蕭振邦*

摘 要

本文試圖釐清,與音樂有關的專業探討,宜置於音樂學範疇;音樂美學的探究,由於涉及感性因子的考量,而與生活祈嚮(invocation)有一定程度的嵌結,則當置於價值學(axiology)範疇,這是探討音樂美學的首要區分。

本文創意揭露,音樂美學的重點在於考察音樂何以具有吸引力(attraction),以致人們會因而親近音樂,且讓它在人的生活中發揮重要功能,並成為人類的主要文化象徵。總之,音樂在我們的生活中扮演著極為重要的角色。是以,考量這種「吸引力」,本文也建議把音響(含器材)的探究置入音樂美學範疇。

本文最後揭示,「音樂」是人類聲響創作的登峰造極之做,而「美學」則是人類對「最優價值」(optimal value) 祈嚮的無悔追求,兩者的嵌結則呈現為人對「太和」——聲音元初狀態 (initial state) 之和比——的期許與吟哦,而音樂正是把人類語言表述未竟之處,透過一種「悦『樂』形式」(或發洩情緒模式) 加以補足;音樂美學即把這整個符碼化 (codified) 之程序加以解碼 (decoding) 的陳構 (formula)。

關鍵詞:聲音、音響、音樂學、音樂美學、音樂治療

E-mail: sjb@cc.ncu.edu.tw

^{*} 國立中央大學哲學研究所教授。

Thoughts on Sound, Music and Thire Application

Jenn-Bang Shiau*

Abstract

This paper attempts to clarify the categorical differentiation between musicology, to which professional inquiry into anything related to music appropriately belongs, and the aesthetics of music, to which inquiry into axiology appropriately belongs, due to the latter's involvement of aesthesis factor and connection with the invocation of life. Any study of aesthetics of music should begin with the understanding of this primary categorical differentiation.

This paper creatively reveals that the emphasis of the aesthetics of music lies in the investigation of the *how* of music's attraction that brings people close to music, so as to exert a significant function in people's life as well as to become a major cultural symbol of human beings. Since music plays a very significant role in our life, our consideration of its attraction, this paper suggests, should include the inquiry into the audio (including equipment) in the category of the aesthetics of music.

This paper finally reveals that music is the masterwork of the voice of human beings' creativity and aesthetics is the invocation of the optimal value of human beings. The connection of music and aesthetics presents human beings' expectation of "Taihe," the coincidence of the initial state of the sounds. By means of "Yuele" form (or emotional release), music expresses what language cannot express. The aesthetics of music is the decoding formula of the whole process of codification.

Keywords: voice, audio, musicology, aesthetics of music, music therapy

^{*} Professor, Graduate Institute of Philosophy, NCU. E-mail: sjb@cc.ncu.edu.tw

聲音、音樂及其應用思考

蕭振邦

前言

一般人每天都會接觸聲音,但極可能對聲音所知有限;大多數人也都喜愛音樂,但對「音樂」的涉獵也僅止於樂曲/歌謠的聆賞,很少再深涉其事。要之,聲音有其物理特質,它是一種聲波的律動,有它一定的振動頻率,而在動力場中的各種物體也會產生振動或共震,且有近似的頻率,根據科學家的研究,這些「頻率」自身的性質及其帶引出來的效應,才是致使人們喜愛聲音之組合——「音樂」的真正原因。

本文基於人們喜愛音樂,以及不斷在生活世界製造與保存音樂的事實,嘗試由後現代變遷與科學發展交集的視角來探討此中的梗概及其蘊涵的感性實義 (signification of aesthesis),以便能夠為音樂美學進一解。

一、聲音與音響

大凡,談論「音樂」,我們在日常用語中最先碰到的卻是「聲

音」這個字,但這畢竟是一個複合字,「要之,一般我們所謂的「聲音」,泛稱為「聲」;「聲音」的效果則稱為「響」,是指人耳可以聽到的頻率範圍在 20 赫茲 (Hz)到 2 萬赫茲之間的聲效;高於這個範圍的波動稱為「超音波」(ultrasound,又稱超聲波,是指任何聲波或振動,其頻率超過人耳可以聽到的最高閾值〔threshold,又稱為「臨界值」或「門檻值」,是令對象發生特定變化所需要條件的值〕20K 赫茲者),而低於這一範圍的稱為「次聲波」(infrasound,是指頻率小於 20 赫茲,但高於氣候造成的氣壓變動的聲波者),基本上,人耳對次聲波沒有感應,但頻率極低的次聲波本身卻可以傳播非常遠。²

如洪嘉馡指出:

「聲」與「音」兩詞彙最大的差別在於,「聲」是強調聲音的來源 (production);「音」則是強調聲音的接收 (perception)。並且,依此原則,得知其詞彙共現度的不同,如:歌聲、應聲;音噪、錄音;以及詞彙分佈的不同等現象,藉此,辨析「聲」與「音」的區別所在。3

¹ 譬如,在日文裡「聲」和「音」是分開來用的:(1) 只要是人或動物所發出的聲音,使用「声(こえ)」來表達;(2) 由物體所發出的聲音,則用「音(おと)」來表達。例如,「彼女の声がきれいです」(她的聲音很好聽)、「テレビの音がうるさいです」(電視的聲音很吵);人發出的聲音用「声」,而電視發出的聲音就只能用「音」。相關討論,見:王可樂,2010/05/10,〈日語裡的「声」與「音」〉,王可樂的日語教室,URL = http://colameme.pixnet.net/blog/post/52714218。

² 相關說明,見:維基,〈聲音〉,2018/05/28,自由的百科,URL = https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B0%E9%9F%B3。

³ 洪嘉馡·黄居仁,〈「聲」與「音」的近義辨析:詞義與概念的關係〉,中央研究院語言學研究所,URL=http://cwn.ling.sinica.edu.tw/churen/%C1n%BBP%AD%B5%AA%

此論述有其一定之道理,也大致具有可信性,譬如,「大音希聲」(《老子道德經·第 41 章》)——若依據「『聲』是強調聲音的來源(production);『音』則是強調聲音的接收(perception)」來看,那麼,「大音希聲」可解為——由道來顯現而可以聽到的聲音,是無法知道其「來源/根源」的。若是,這種「大音」——原初的聲音(來源/根源)——也就是使音響得以呈現的「根本」,有此「根本」才有進一步之音樂的誕生。4不過也有例外,譬如,Gérard Grisey 的樂曲——頻譜音樂 (spectral music)5,就常常以人們難以聽見的「泛音」進行創作,試圖拓寬眾人聽得到的音域。6

BA%AC%E3% A8s.pdf °

⁴ 關於《老子》「大音希聲」的美學探究,可以交互參照:劉健平,〈論老子「大音希聲」的音樂美學〉,《弘道》第1期總第38期(2009),頁105-109。

^{5 「}頻譜音樂」是指一種藉助儀器分析,以樂音的基音與泛音作為思考出發點的作曲技法,是 Gérard Grisey 於 1946 年創立的。簡言之,就是在作曲時,先把每個樂器發出的聲音還原到其最基本的物理性質(基音與泛音)以進行思考,再經由樂器組合的精細安排,緩緩調整人耳難以察覺的泛音比重,讓整個聲響的色彩有所轉變,同時也模糊掉各個聲音本來的質感、聲響和諧與不和諧的界線,所以 Gérard Grisey 的曲子往往就是聲音慢慢流轉變化的世界,便是他所謂「聲音的誕生、伸展與死亡」的過程。扼要言之,頻譜音樂是一種強調連續性、整體性、與漸進變化的音樂創作。相關看法 ,請 參 閱 : 章 朝 盛 ,〈 Gerard Grisey 與 頻 譜 音 樂 〉,豆 瓣 網,URL=https://www.douban.com/note/215416194/。以及,周昭均(譯),Gérard Grisey (著),〈格理賽〈音樂:聲音的變化生成〉〉(Gérard Grisey's "La musique: le devenir des sons, 2008"),《音樂研究》第 20 期 (2014/06),頁 105-141,109。

⁶ 除此之外,有關「大音希聲」的另一些聯想,也可能引發我們留意到禪宗或道家人物對「無聲」的關注,在這裡「無聲」可以意指:(1)「寂」(silent);(2)「啞」(mute);(3)「靜」(quiet);(4)「無言」(voiceless);(5)「悄」(noiseless);(6)「息」(breathed) [非聲],果爾如是,即可發展出很多有趣的論述。不過,若要再與音樂嵌結,那麼,相關想法可以參閱:楊小華,〈「無聲」(Silence)的音樂詮釋:以武滿徹《十一月的腳步》為例〉、《藝術學研究》第14期(2014/09),頁1-44。

是此,我們通常以三種辨別依據來區分「聲音」:(1)響度——顯示聲音的強弱;振幅大,響度大,單位是「分貝」(dB),但響度增大時,聲速不變;(2)音調——顯示聲音的高低,單位「赫茲」,但音調變高時,聲速也不變;(3)音色——聲音的特色,波形的主振動頻率可能相同,但波形的小振動各有不同。⁷

再者,「音響」若以複合字看待之,則可析解成「音」和「響」,其中「響」一定是顯態 (type of emergence),是呈現在外在世界可以被人感知者,而在「響」中又能分辨出各種「音」(是自然形成,具有一定之律則〔謂之「音律」〕而被人類分類者),是以「「音」本身也具有顯態,但是,大部分的「音」是以「隱態」 (type of submergence) 存在的,換言之,尚未被人感知,或者以無法被人感知的形態存在。

如是,在我看來,「聲」比較指涉的是自然物理對象,而「音」則是與人為造做緊密相干者,多半呈現出種種人文特色。⁸是以,「音樂」的初始義,正是由「聲」過渡到「音」的創發過程,而「響」則是其結果或再現物;此中,還包含了人對「聲響」所傳達之感動的評價,以及相干技藝的推崇與追求,遂成就「音樂」美事。

由是推想,那麼「音樂」固是由「聲」發展為眾「音」之組合

 $^{^7}$ 天使保鑣, 2018/06/02,〈多變的聲音〉,科學的家庭教師, URL = http://www.phyworld. idv.tw/ Nature/Jun 2/htm/13.htm。

⁸ 甲骨文「音」,在「言」字上加幾點指事符號,表示所言說的內容,即「言」語裡的心聲。而《說文解字》載:「音,聲也。生於心,有節於外,謂之音。宮商角徵羽,聲;絲竹金石匏土革木,音也。從言,含一。凡音之屬皆從音。」相關內容,見:象形字典,2010,〈音的甲骨文〉,VIVI網,URL=http://www.vividict.com/WordInfo.aspx?id=745。

而呈現,從而能令人悅樂、激賞者(或有所釋放者)。容或,音樂 正是示現了人自身生命律動的形態,以及相應的喜好,而且果然喜 之即深,那麼,人就會運用一些工具或手段去製做它,並透過特定 的裝備去保存它,而所謂的「音響」(器材)也就因應而生了。這 是論及音樂時不可忽視的一環。9

二、關於「音樂性」

當我們果真熱愛音樂而開始探究其特質時,「音樂性」 (musicality) 這個字隨即浮現臺面。面對這個概念,可以循音樂學 (musicology/Musikwissenschaft)10 的取徑進行專業探討,11 也可以循 生活體驗的取徑考量之,以下即循「生活路數」論之。

大凡,「音樂性」要與生活有所銜接,第一步,必須是「音樂 性」與「生活特質」(「生活性」) 嵌結,其中介勢必為「感性的啟 動」,如是,再追問感性何以會啟動,答案大致是欲求出現而需要 採取特定的行動以求滿足,兩者即以「感性啟動」作為中介而形成 下述中介嵌結關係 (intermedium connections):

⁹ 重視這方面的想法者,詳細論述可以參閱:聲軌,2017,〈關於台灣現代聲響文化資 料庫〉,文化局, URL=http://soundtraces.tw/about/。

¹⁰ 關於「音樂學」的說明,王美珠教授由 18 世紀以迄當代,分「歷史音樂學」、「系統 音樂學」兩目,非常詳細地把「音樂學」綱領 (taxonomy) 架構出來,其縝密內容, 請參閱:王美珠,《音樂美學:歷史與議題》(臺北市:國立臺北藝術大學, 2017/12,初版一刷)。

¹¹ 相關說明,請參閱:王麗娟,2011/10/14,〈西方音樂作品分析中的音樂學分析與音 樂技術分析〉,免費論文下載網,URL=http://big.hi138.com/wenxueyishu/yishulilun/ 201110/352024.asp#. W2kgp9X-jIU °

欲求浮現 ————— 採取相應的滿足行動 感性啟動 +↑

然而,是什麼「因」促使「感性啟動」?或者,是什麼「緣」讓我們做如是想?涉及這類議題,我們必須回答「感性」所以「啟動」的「因」和「緣」,而這也就碰觸到美學研究的核心領域了。

果爾如是,如果我們想要以「音樂」本身作為觸發感性啟動之「因緣」的候選項,那麼,吾人必項先釐清「音樂性」的內涵,以 判定它何以能成為「感性啟動」的因緣之內涵。要之,一般所謂的 「音樂性」指的是:

對於大部分的音樂學者或音樂心理學家來說,「音樂性」的評定標準主要建立在個人的節奏音感判斷與旋律反應等音樂聽覺能力上,或指音樂上特別具有才華的人。(Zatorre, 1980: 295)¹²

容或,以上是基本要件,亦即,是一種促使「音樂性」有以突現 (emerge) 的基本條件,屬於人類天生本具的一種聽覺能力。然而,聽覺能力所接收者畢竟只是聲波而已,還必須由人的心智加以重新整合成可感的音樂形式,若是,「音樂性」除了「聽覺能力」之外,還需要具備特定的創發力,才能把聲音中的節奏與旋律整合以呈現之,因此,這種「音樂創發能力」也是必須具備的條件。

根據蔡育昇的代表性研究,美國當代音樂心理學學者 Diana

¹² 轉引自: 蔡育昇 (國立臺北藝術大學音樂系博士研究),〈關於「音樂性」的思考〉, 《藝術評論》第 20 期 (2010), 頁 153。

Deutsch 提出一種關於音樂性的「多灶性理論 (multifocality Theory),其探討範圍包括:

聲音的物理本質、空間聲學、音樂與聽覺系統、音響心理、音色的分析研究、歌唱的感知、音程與音律、絕對音感、聲音的分群、音高的組合、神經網絡、分層認知與音樂風格、音樂的節奏與時間、音樂演奏、音樂感知與認知的發展、音樂能力、音樂感知與表現的神經學(大腦的聽覺區、聽覺病變)、比較音樂感知與認知(心理學)。(Deutsch, 1999: v-vii)¹³

如引文所示,可見「音樂性」是一個內容極為複雜的研究對象,需要依賴團隊研究,非個人之力能克竟全功。總之,唯有透過與音樂相關的行動,才能夠據以推想「音樂性」的內涵。然而,依上文所述推想之,研究者極可能因為側重的面相不同,而得出完全不同的看法,但可以肯定的是,「音樂性」必定是聲音的物理特質與人的存在特質交互作用所突現的特定存在性與表現性。

美國音樂心理學家 Carl Emil Seashore 則認為,「音樂性」是一種以聲音表達自己情感要求的現象,「14但是,有些專家則認為他講的並不是「音樂性」,而是人的一種音樂潛能。蔡育昇另指出,Géza Révész 所認定的「音樂性」,則非音樂所引起的感官知覺,而是能夠感受音樂美感的能力,且期待個人能夠透過聆聽與瞭解,深入音樂作品的藝術結構中。這是心理學與美學融合的過程,做為一

¹³ Diana Deutsch, 1999, *The Psychology of Music* (San Diego: Academic Press, 1999), pp. v-vii. 轉引自: 蔡育昇,〈關於「音樂性」的思考〉,頁 154。

¹⁴ 相關論述見: Carl Emil Seashore, *Psychology of Music* (New York: Dover Publications Inc., 1967). 轉引自: 蔡育昇,〈關於「音樂性」的思考〉,頁 157。

個具有「音樂性」的人,並不只在找尋音樂的愉悅作用,還必須能 夠察覺與感知音樂做為形而上精神層次的特徵。¹⁵

再者,Herbert Bruhn 等人認為,¹⁶「音樂性」的定義「必須是包含對於每一個文化音樂概念的定義」,對應不同的音樂文化需要不同形式的音樂能力,不論是在音調系統、旋律觀念、節奏系統、音色觀念與發聲方式等,這也意味著「音樂性」將產生不同的形式。

最後,蔡育昇指出:

具有「音樂性」的人對於音樂形式與樂句結構掌握了深度的理解,並對風格與組織的音樂思維有著精熟的理解。他有能力去追隨作曲家(創作者)的意圖,可以把自己融入音樂的氛圍中(不一定是音樂的意義),讓音樂影響他的整個心靈與感知。藉由親身經驗藝術工作與環境,對作曲家(創作者)感同身受,獲得精神層次吸收與創造性的成果。這個「創造性」的行動對具有「音樂性」的人不僅是單純的美感體驗、音樂作品的詮釋與再創作,並且能夠體現在他們對於音樂藝術作品的評價上。17

他並根據相關研究提示了學界當前提出的「音樂性」定義:

¹⁵ Géza Révész, 1972, *Einführung in die Musikpsychologie* (Bern: A. Francke AG Verlag), p. 164. 轉引自: 蔡育昇,〈關於「音樂性」的思考〉,頁 159-160。

¹⁶ Herbert Bruhn, Rolf Oerter, Helmut Rösing, *Musikpsychologie* (Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1993), p. 72. 轉引自:蔡育昇,〈關於「音樂性」的思考〉,頁 160-161。

¹⁷ 蔡育昇,〈關於「音樂性」的思考〉,頁 161。

「音樂性」是指理解音樂的需求與能力、體驗音樂本身的影響力、從美學的面向來評價音樂所要表達的思想內容。¹⁸

以上陳述,特別凸顯了「音樂性」的生理面相、知性面相,以及人對音樂的需索及其伴隨之價值評估的實踐面相。¹⁹不可否認的,這種「定義」在一定程度上突顯了體驗論 (experientialism) 的取徑,若是,則「音樂性」其實只是人本身的一種體現 (embodiment)。

如上所述,基本上可以歸結,第一,人本身很難說「擁有」音樂性,而是人與聲音有關的特定互動才可能突現出音樂性,簡言之,它是被體現的 (embodied);第二,音樂性多半是大腦的一種運作產出,譬如,我們對特定的聲音具有音樂感,或者可以喚起我們既有的「音樂記憶」,而這些都是大腦本身的運作機能;第三,當音樂性呈現時,它是一種突現性,否則它就是人的一種潛能會被激發的特質;第四,音樂性也可以是一種評價概念,那也就是人對特定對象或行為的「價值投射」。

總之,根據我的研究,我認為,當人們試圖透過聲響把特定的心情律動感表現出來,即謂之為「音樂」;當這種「音樂」特質成為我們的行為之顯性/突現性 (emergence) 時,即謂之為「音樂性」;當它存在於人的記憶中、被人們思索時,即謂之為音樂隱性/潛能 (submergence of music)。

¹⁸ 蔡育昇,〈關於「音樂性」的思考〉,頁 164。

¹⁹ 有別於以上論述進路的「音樂性」說明,或是比較傾向於生活化,從人的期許與技巧的嵌結,呈現出音樂製做蘊涵的「音樂性」。代表性看法,可以參閱: Cellochs, 2011/05/31,〈技巧 vs.音樂性〉, 痞客邦 blog, URL=http://cellochs.pixnet.net/blog/post/34966569-%E6%8A%80%E5%B7%A7-vs.-%E9%9F%B3%E6%A8%82%E6%80%A7。

三、音樂的美學詮釋一隅

根據我的研究,「聽」這個事件(event),並不是我們官覺的一種終局(end),而反而是吾人有所「感應」的起點,此如有識者指出:

從「聽」字的設計來看,古人對於此字的意會從單純「耳朵聽聲」進展到「心有所得〔會〕」,實讓後人從中理解到,「聽」不應只是一個被動的動作,更是一個能開啟人與人之間溝通與交流,最重要的能力之一。²⁰

「聽」是對「聲音」的攝受,這是聽覺的第一動,接著,便隨著「聽聲」而有所感應,古人則早已把這種「感應」規律化,此如「五音十二律」所示:

「律者,律呂陰陽也。」律,用竹管或金屬管做成的定音或候氣的器具,共十二個,以奇數為陽,偶數為陰;而為六律六呂,律為陽,呂為陰。十二律也可簡稱六律或律呂。周禮,太師掌六律六呂,以合陰陽之聲。……其典同掌六律六呂之和,得以辯天地四方陰陽之聲,以為樂器,皆以十有二律而為之數度。²¹

²⁰ 優活健康網新聞部,2016/03/07,〈古字好生動!拆解與「聽力」及「聲音」相關的古文字〉,聽力小宇宙,URL=http://focus.uho.com.tw/hearinghealth/funny_knowledge_detail.asp?id=386。

²¹ Baidu,〈五音十二律〉,百度百科,URL=https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%94%E9%9F%B3%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%BE%8B。

如是,人對聲音的感應,被漢人依特定的「氣論」(theory of ch'i) 作出了讓人可依循之「數度」(或「度數」)的「氣化詮釋」(ch'i-ism),而呈現為下述嵌結關係:

並從而成就了各種樂器發聲的規範,這無疑是人得以「體現」音樂的重要跨步。

再如,廣為人注目的《禮記,樂記》也提示:

凡音之起,由人心生也。人心之動,物使之然也。感於物而動,故形於聲。聲相應,故生變;變成方,謂之音。比音而樂之,及干戚羽旌,謂之樂。²²

引文的意思是說,一切音樂的產生,都是由人心生發的。人們的內心的活動,有可能是受到外物影響的結果。人心受到外物的影響而激動起來,因而通過聲音表現出來。各種聲音相互應和,由此產生變化,由變化產生條理秩序,就叫做「音」。將音組合起來進行演奏和歌唱,配上道具舞蹈,就叫做「樂」,這是古代人對「音樂」所做的一種很好的解釋。

如所周知,古代華夏地區的儒家十分重視「禮樂教化」,在我 看來,「禮」指的是一種能夠衍生「節制力」的儀度,發揮的是

²² 百家諸子, 2018,《禮記·樂記》,中國哲學書電子化計畫, URL=https://ctext.org/liji/yue-ji/zh。

「約」的功能,而「樂」指的是一種趨向「和比」(太和)的經營,容或就是一種「試圖合比性情之根源」的抒發,發揮的是「樂」(りさ`)的功能。「樂」指的是一種由音樂所衍生或和比的「愉悅」,此可證諸《論語・陽貨》所載「君子之居喪,食旨不甘,聞樂不樂」,換言之,可以推想若就尋常情況而言,「樂」的確會為人帶來「愉悅」。若是,透過各種樂器或人的吟唱,所經營出來的「樂」,其重點就在於「比音而樂之」——是謂「合比性情之根源」,才能「樂之」。如是,《樂記》才能揭明「情深而文明,氣盛而化神」的「樂理」。

再者,華夏古人也強調「樂教」的功能,此如嵇叔夜〈聲無哀樂論〉即透過聲音有沒有哀樂的討論,而評議了「音樂可以移風易俗」及「音樂可以教化民心」的觀點,其結論性看法並不否定音樂具有移風易俗的功能,但這種功能與聲音本身的性質無關,更與聲音本身是否有哀樂無關。嵇叔夜固倡議「制可導之樂」,以彰顯「先王用樂之意」,簡言之,即重視透過人為之「制」,以化成「嘉樂」,蓋以助人修養故。這大致是自古以來眾人之共識,目前,學者專家也十分重視音樂教育,而勉力提倡,²³更有論者設論,以流行音樂容易接受,比較容易讓學習者體驗音樂美學的深意,而發揮教化功能。²⁴

如上所述,容或古人已清楚展示「樂」的精髓,然而,一如傳

²³ 相關看法,請參考:姚世澤,《現代音樂教育學新論》(臺北市:師大書苑,2004, 初版)。

²⁴ 陳藝苑,〈應用流行音樂於美學之培育〉,《屏東教育大學學報》第 28 期(2007/09), 頁 91-104。另可參閱:王一萍,2012/01/16〈關於培養音樂好習慣,有效提升音樂學 習效率〉,免費論文下載網,URL = http://big.hi138.com/wenxueyishu/yinyue/201201/ 373980.asp#.W2kfYNX-jIU。

統音樂美學所示,固把音樂理論區分為「自律論」(形式主義)和「他律論」(情感主義),²⁵,這些理論大致都肯定構成「音樂」的要素,也都重視「音樂功能」的探討。²⁶但很明顯的,這些理論多半無法詮釋那些出現在後現代的「概念音樂」,比如,一般性的「概念音樂劇」(concept musical),或更基進的 John Cage 的【四分三十三秒】(4′33″);或者,這些傳統理論也無法詮釋音樂本身所具有的「社群轉化力」²⁷,而無法闡釋音樂人與社會之間的互動關係。²⁸

相對的更進一步之理論發展,正如先前提及的「頻譜音樂」的影響,Gérard Grisey〈音樂:聲音的變化生成〉的確曾進一步建議使用三個更適切與精準的語詞來代替「頻譜(的)」一詞,這三個語詞分別是:差異的(différentielle)、閾限的(liminale)與過渡的(transitoire),這些概念都更強調音樂的「時間性」。Grisey 的作品,譬如,【過渡】(Transitoire, 1981),無不促使音樂家針對音樂本身的思考發展出一種明顯的層級變化——「由微音世界到巨音世界」的變化,也無不促使理論家針對其創作理念,重新去思考「音樂中的

²⁵ 詳細說明,請參閱:姜全福,2010/6/24,〈現代音樂美學思想探微〉,免費論文下載網,URL=http://big.hi138.com/wenxueyishu/yinyue/201006/233429.asp#.W7V2d3szbIU。

²⁶ 雖然中西音樂觀及實務皆有差異,但亦有其共通處,相關討論可參閱:黃淑基,〈論《禮記·樂記》主要思想與叔本華音樂思想之差異〉,《通識研究集刊》第 11 期 (2007/06),頁 141-154。

 $^{^{27}}$ 詳細討論,請參閱:陳碧燕, ^{2004} ,〈超越混同:當代中國佛教音樂類型及其文化與 社群之轉化〉, ^{2004} 國際宗教音樂學術研討會, ^{4} URL = portal2.ntua.edu.tw/gspa/web/ pdf/16.pdf。

²⁸ 關於音樂家、樂曲創作及其社會互動關係的深入且詳細的闡釋,請參閱:劉彥玲, 〈樂曲的「兩個事實」: Franz Brendel 的標題音樂美學〉,《臺大文史哲學報》第 78 期(2013/05),頁 165-208。

時間因素」或「音樂的時間觀」。²⁹但是,嚴格地說,這些論述毋寧 是屬於音樂學範疇的探究,而非音樂美學論域的論述。³⁰

再者,這類「音樂論述」多半也是一種「逆格義式的」,想借 西方音樂哲學思想來開啟華夏音樂哲學建構及發展的努力,而如于 潤洋在《現代西方音樂哲學導論》所述:

〔其書〕目的在於通過對西方音樂思想發展的整體脈絡和內涵的了解,在更高的層次上深化對整僩西方音樂文化的認識。而最終的目的,還是在於通過對西方學術界對音樂本質問題的各種看法的清理和反思,使得我們能夠在一種審慎和批判的前提下,使這些有關的思想資料為我們所借鑑。31

引文的重點不外指出,想要憑藉審視西方音樂哲學詮釋採取的觀點、進路及詮釋方法,借以思索華夏音樂哲學的建構。然而,這種想法不能免於文化扞格的衝擊,也缺乏實踐體驗的支持,容或可以再思考其他較佳或有以補足之取徑以融通之。

是此,我認為或許從生活面切入,我們才有可能再深入與拓寬

²⁹ 相關看法,參考:周昭均 (譯), Gérard Grisey (著), 〈格理賽〈音樂:聲音的變化 生成〉〉, 頁 108, 111, 125, 139。

³⁰ 此中糾結涉及了當代音樂美學的重建課題,關於這項議題的論述很多,譬如,依 Carl Dahlhaus 的「體系即歷史」的觀點來討論音樂美學的重建,以及當代音樂美所 面臨的挑戰,請參閱:劉莉,〈「體系即歷史」——音樂美學重建之方法論〉,《上海 師範大學學報》第 44 卷第 3 期 (2015/05),頁 124-130;陳慧珊,〈反思「跨界音 樂」:從音樂多元本體觀論當代音樂之跨界〉,《音樂研究》第 21 期 (2014/11),頁 23-51。

 $^{^{31}}$ 李起敏,〈重建現代音樂學之基石〉,http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/media/articles/c078-200010044.pdf,頁 155。

音樂美學的視野及其蘊涵力,³²譬如,我們可以問,究竟音樂在生活面的功能或實義為何?³³就此議題而言,晚近音樂在生活層面扮演的「治療功能」便可以作為有力的例示。要之,美國音樂治療協會 (American Music Therapy Association,AMTA) 將「音樂治療」 (music therapy) 定義為:

以臨床實務與實証研究為基礎,由治療師在治療關係中藉由音樂元素,組織並規劃有效性的音樂治療方案,以達到個別化的治療目標。34

扼要地說,音樂治療的取徑有二:(1)音響生理學;(2)音響心理學;音樂治療方法則為:(1)聆聽法 (listening or receptive);(2)再創造 (re-creating);(3)即興法 (improvising);(4)創作法 (composing);而音樂治療可能達致的功能有三:(1)音樂提高學習動機;(2)音樂可增強言語和溝通能力;(3)音樂活動取代自我刺激行為及塑造正確行為。35

³² 關於音樂與「生活美學」之間的關聯論述,請參閱:漢寶德,2010/12/08,〈生活美學運動的意義〉,國家政策研究基金會,URL = https://www.npf.org.tw/3/8480。或參閱:林智莉,〈從生活走進美學——「美學與生活」課程設計與教學〉,2014 德霖通識教育暨跨領域學術研討會,頁11-24。

³³ 相關議題之討論,請參閱:流徽古琴館,2017/10/19,〈音樂美學對當代生活的價值和影響有多大?〉,臺讀網,URL=https://read01.com/zh-tw/O3QJB8a.html#.W2gOyNX-jIU。

³⁴ 見:黃世欽,《國小選擇性緘默兒在兒童中心遊戲治療之歷程分析研究》,國立新竹師範學院進修暨推廣部教師在職進修國民教育研究所輔導教學碩士班論文(2005), 頁1。

³⁵ 相關說明,參閱:汪彥青,〈音樂治療的定義〉,載於陳友馨(主編),《音樂與治療》 (臺北市:星定石,2004,初版),頁20-35。

如上所述,大體談論的是「音樂」本身所發揮的功能,然而所謂的「音樂」,需要具備——(1) 音高;(2) 速度;(3) 音量;(4) 音色;(5) 結構、元素組合、曲式、曲風等等要素,³⁶而其代表對象即樂曲,若是,這種以樂曲的聆賞為主要手段的「音樂治療」成效,大大地受制於個人的文化背景,而其成效不一,則是不可否認的事實。

然而,晚近的研究也指出,任何方式的玩音樂,都是一種大腦與肢體協調的動作,³⁷是以,多年來醫療界早就用「音樂治療」來幫助病患做肢體復健。³⁸再者,音樂對腦波的影響也逐年受到重視,更且,近年來更發現聲波振動與人體器官的振動頻率之間的關係,可以引發人類身體本身的復健功能,從而發展出一系列的聲波治療法,譬如,超音波物理治療 (ultrasound diathermy, USD)。³⁹大致上說,聲波的振動會引發人體器官的共振,若人體器官的共振能夠與聲波的頻率發展成為一種和諧狀態,那麼,聲波的振動就會讓人的器官發展出一種自我療癒的功能,而且其效果可以實證。⁴⁰

³⁶ 相關說明,可參閱:李亞偉,2012/01/16,〈關於音樂理論中的音樂要素〉,免費論文下載網,URL=http://big.hi138.com/wenxueyishu/yinyue/201201/373887.asp#.W2ITcdX-jIU。

³⁷ 詳細說明,請參閱:林威志,《音樂刺激下腦波信號分析》,臺北醫學大學醫學資訊 研究所碩士論文(2005/07)。

³⁸ 深入而詳細的討論,請參閱:江漢聲,〈如何把音樂運用到未來的醫學領域〉,《台灣醫學》第11卷第2期(2007),頁175-177。

³⁹ 進一步之討論,請參閱:王峙惟·古旻陞, 2012/10/27,〈論音樂治療對身心靈健康之療效——以 GIM 音樂治療理論進行說明〉,元培科技大學舉辦,2012 健康與管理學術研討會。

⁴⁰ 請參閱本期《應倫評論》所載蕭振邦(訪談),黃梅英(整理),〈訪談音響世界的開 拓者黃新民〉中的說明。

果爾如是,這種聲波療癒功能的確可以與人的生活密切結合, 並發展出特殊的音樂美學涵義,此中梗概可以下列中介嵌結關係表 示之:

如圖所示,促使人的身體趨於健康,可謂是一種人間美善的實現,或者說,健康的人更有能力去實現人間的美善。果爾如是,我們即能以一種音樂的功能論來說明音樂美學的涵義,而吾人只要能夠把「音樂何以具有吸引力」講清楚,即可建構一套系統的音樂美學。

結語

首先,經由以上討論,我認為與音樂有關的專業探討,宜置於音樂學範疇;音樂美學的探究,由於涉及了感性因子的考量,與生活祈嚮(invocation)有一定程度嵌結,則當置於價值學 (axiology) 範疇,這是探討音樂美學的首要區分。

其次,音樂美學的重點在於考察音樂何以具有吸引力 (attraction),以致人們會因而親近音樂,而讓它在人的生活中發揮 重要功能,並成為人類的主要文化象徵。總之,音樂在我們的生活 中扮演著極為重要的角色。是以,考量這種「吸引力」,我認為也 需要把音響(含器材)的探究置入音樂美學範疇。41

最後,「音樂」是人類聲響創作的登峰造極之做,而「美學」則是人類對「最優價值」(optimal value) 祈嚮的無悔追求,兩者的嵌結則呈現為人類對「太和」——聲音之元初狀態的和比——的期許與吟哦。音樂正是把人類語言表述未竟之處,透過一種「悅『樂』形式」(或發洩情緒模式)加以補足。音樂美學即把這整個符碼化的程序加以解碼的陳構。

⁴¹ 音樂對人的吸引力、人對音樂演奏的喜好,以及人的音樂品味,大致也可以由坊間音響產品的購買趨勢見其端倪,相關討論,請參閱:盧瑞陽(研撰),張信雄(指導),《音響產品購買行為之研究》,國立成功大學工業管理研究所碩士論文(1979/06)。

參考書目

- 王美珠,2017/12,《音樂美學:歷史與議題》,臺北市:國立臺北藝 術大學,初版一刷。
- 王峙惟·古旻陞,2012/10/27,〈論音樂治療對身心靈健康之療效——以 GIM 音樂治療理論進行說明〉,元培科技大學舉辦,2012健康與管理學術研討會。
- 江漢聲,2007,〈如何把音樂運用到未來的醫學領域〉,《台灣醫學》 第11卷第2期,頁175-177。
- 汪彥青,2004,〈音樂治療的定義〉,載於陳友馨(主編),《音樂與治療》,臺北市:星定石,初版。
- 林威志,2005/07,《音樂刺激下腦波信號分析》,臺北醫學大學醫學 資訊研究所碩士論文。
- 林智莉,2014,〈從生活走進美學——「美學與生活」課程設計與 教學〉,2014 德霖通識教育暨跨領域學術研討會,頁 11-24。
- 周昭均(譯), Gérard Grisey(著), 2014/06, 〈格理賽〈音樂:聲音的變化生成〉〉(Gérard Grisey's "La musique: le devenir des sons, 2008"), 《音樂研究》第 20 期, 頁 105-141。
- 姚世澤,2004,《現代音樂教育學新論》,臺北市:師大書苑,初版。
- 陳慧珊,2014/11,〈反思「跨界音樂」:從音樂多元本體觀論當代音樂之跨界〉,《音樂研究》第 21 期,頁 23-51。
- 陳藝苑,2007/09,〈應用流行音樂於美學之培育〉,《屏東教育大學學報》第28期,頁91-104。
- 黃世欽,2005,《國小選擇性緘默兒在兒童中心遊戲治療之歷程分

- 析研究》,國立新竹師範學院進修暨推廣部教師在職進修國民 教育研究所輔導教學碩士班論文。
- 黃淑基,2007/06,〈論《禮記·樂記》主要思想與叔本華音樂思想之差異〉,《通識研究集刊》第11期,頁141-154。
- 楊小華,2014/09,〈「無聲」(Silence)的音樂詮釋:以武滿徹《十一月的腳步》為例〉,《藝術學研究》第14期,頁1-44。
- 劉彥玲, 2013/05, 〈樂曲的「兩個事實」: Franz Brendel 的標題音樂 美學〉, 《臺大文史哲學報》第78期, 頁165-208。
- 劉健平,2009,〈論老子「大音希聲」的音樂美學〉,《弘道》第 1 期總第 38 期,頁 105-109。
- 劉 莉,2015/05,〈「體系即歷史」——音樂美學重建之方法論〉, 《上海師範大學學報》第44卷第3期,頁124-130。
- 蔡育昇,2010,《關於「音樂性」的思考〉,《藝術評論》第 20 期, 頁 147-166。
- 盧瑞陽(研撰),張信雄(指導),1979/06,《音響產品購買行為之研究》,國立成功大學工業管理研究所碩士論文。
- 蕭振邦(訪談),黃梅英(整理),2018/10,〈訪談音響世界的開拓 者黃新民〉,《應用倫理評論》第 65 期,頁 3-15。
- Bruhn, Herbert., Oerter, Rolf., Rösing, Helmut, 1993, *Musikpsychologie*, Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Deutsch, Diana, 1999, *The Psychology of Music*, San Diego: Academic Press.
- Révész, Géza, 1972, *Einführung in die Musikpsychologie*, Bern: A. Francke AG Verlag.
- Seashore, Carl Emil, 1967, Psychology of Music, New York: Dover

- Publications Inc.
- 王一萍,2012/01/16,《關於培養音樂好習慣,有效提升音樂學習效率》,免費論文下載網,URL= http://big.hi138.com/wenxueyishu/yinyue/201201/373980. asp#.W2kfYNX-jIU。
- 王可樂,2010/05/10,〈日語裡的「声」與「音」〉,王可樂的日語教室, URL = http://colameme.pixnet.net/blog/post/52714218。
- 王麗娟,2011/10/14,〈西方音樂作品分析中的音樂學分析與音樂技術分析〉,免費論文下載網,URL = http://big.hi138.com/wenxueyishu/yishulilun/201110/352024.asp#.W2kgp9X-jIU。
- 天使保鑣, 2018/06/02, 〈多變的聲音〉, 科學的家庭教師, URL= http://www.phyworld.idv.tw/ Nature/Jun 2/htm/13.htm。
- 百家諸子,2018,《禮記·樂記》,中國哲學書電子化計畫,URL= https://ctext.org/liji/yue-ji/zh。
- 李亞偉,2012/01/16,〈關於音樂理論中的音樂要素〉,免費論文下 載網,URL=http://big.hi138.com/wenxueyishu/yinyue/201201/373 887.asp#.W2lTcdX-jIU。
- 李起敏,〈重建現代音樂學之基石〉,http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/media/articles/c078-200010044.pdf。
- 洪嘉馡·黃居仁,〈「聲」與「音」的近義辨析:詞義與概念的關係〉,中央研究院語言學研究所,URL=http://cwn.ling.sinica.edu.tw/churen/%C1n%BBP%AD%B5%AA%BA%C%E3%A8s.pdf。
- 姜全福,2010/6/24,〈現代音樂美學思想探微〉,免費論文下載網, URL = http://big.hi138.com/wenxueyishu/yinyue/201006/233429. asp#.W7V2d3szbIU。
- 流徽古琴館,2017/10/19,〈音樂美學對當代生活的價值和影響有多

- 大?〉,臺讀網,URL=https://read01.com/zh-tw/O3QJB8a.html#. W2gOyNX-jIU。
- 陳碧燕,2004,〈超越混同:當代中國佛教音樂類型及其文化與社群之轉化〉,2004 國際宗教音樂學術研討會,URL=portal2.ntua.edu.tw/gspa/web/pdf/16.pdf。
- 章朝盛,〈Gerard Grisey 與頻譜音樂〉,豆瓣網,URL=https://www.douban.com/note/215416194/。
- 象形字典,2010,〈音的甲骨文〉,VIVI網,URL=http://www.vividict.com/WordInfo.aspx?id=745。
- 漢寶德,2010/12/08,〈生活美學運動的意義〉,國家政策研究基金會, URL = https://www.npf.org.tw/3/8480。
- 維 基、〈聲音〉, 2018/05/28, 自由的百科, URL=https://zh.wikipe dia.org/wiki/%E5%A3%B0%E9%9F%B3。
- 聲 軌,2017,〈關於台灣現代聲響文化資料庫〉,文化局,URL= http://soundtraces.tw/about/。
- 優活健康網新聞部,2016/03/07,〈古字好生動!拆解與「聽力」及「聲音」相關的古文字〉,聽力小宇宙,URL=http://focus.uho.com.tw/hearinghealth/funny knowledge detail.asp?id=386。
- Baidu,〈五音十二律〉,百度百科,URL=https://baike.baidu.com/item/%E4% BA%94%E9%9F%B3%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%BE%8B。
- Cellochs, 2011/05/31, 〈技巧 vs.音樂性〉, 痞客邦 blog, URL=http://cellochs.pixnet.net/blog/post/34966569-%E6%8A%80%E5%B7%A7-vs.-%E9%9F%B3%E6%A8%82%E6%80%A7。