

论音乐与神圣的关系

——对列欧《神圣的艺术》的解读

关 杰,安疆蘋

(哈尔滨师范大学 音乐学院,哈尔滨 150080)

摘 要:在《神圣的艺术》(*The Holy in Art*)一书的第六章中,荷兰宗教学家范·德·列欧(G. Van der Leeuw)从宗教现象学、神学以及音乐学出发,以“回到事情本身”的基本态度,详细阐述了他对音乐神圣性的理解,其宗旨就是要找回音乐与神圣的最初关系,找回音乐的真实本性,找到人与音乐之间的内在关联。就此提出从上帝而来的对于人的内在启示的意向性关系,提出音乐作品能够展现世界的本质学说。

关键词:神圣的艺术;列欧神学宗教现象学;回到音乐事情本身

中图分类号:J608

文献标志码:A

文章编号:1009-1971(2014)05-0088-05

荷兰宗教学家范·德·列欧(G. Van der Leeuw, 1890—1950)是20世纪最重要的宗教现象学家之一,荷兰著名基督教新教神学家。他所撰著的《宗教现象学》^①(1933)和《神学导论》(1935)等均被公认为是20世纪最具国际影响的代表力作。同时他作为一位多才多艺的学问家,其所撰著的《神圣的艺术》(*The Holy in Art*)一书,在国际范围具有举足轻重的地位。

国际著名宗教现象学家伊利亚德在《神圣的艺术》(*The Holy in Art*)一书序言中说,19世纪由于知识的快速增长,不同学科之间出现分离,艺术领域被科学家、哲学家和历史学家所忽略。但在19世纪末期,哲学家们能够认真严肃地谈论起艺术……列欧(G. Van der Leeuw)就是这个转变中的代表。伊利亚德说,列欧不仅是一位诗人、音

乐家、牧师,在荷兰解放之后,还担任过教育部长。列欧认为最原初的艺术形式,如音乐、舞蹈、诗歌等,均展现了原始艺术最初的融合,因为在这种融合中有着上帝的直接参与,所以,“这是一本独一无二的书”。^②

一、关于音乐神学问题的相关探讨

(一)作为神学基础的宗教现象学的基本思想
宗教现象学的最初形成是在列欧的成长地荷兰以及斯堪的纳维亚开始的。

列欧是国际学界具有代表性的宗教现象学家之一。他认为,现象主要来说不是“物”,它是“显现”的东西,是“与主体有关的对象,与对象有关的主体”^{[1]300}。这就是说,主体在与对象之间发生相互关系所形成的关联,不是主体的力量所为,而是

①该专著被誉为西方学术界的经典之作。

②G. Van der Leeuw, *The Holy in Art*, New York, Chicago, San Francisco, 1963, p. V—VII.

收稿日期:2014-05-23

基金项目:黑龙江省哲学社会科学项目“宗教现象学视域下的宁古塔满族萨满祭祖仪式研究”(12E013);黑龙江省文化厅重点项目“多元文化背景下哈尔滨城市音乐发展研究”(2014A005)

作者简介:关杰(1958—),女,黑龙江哈尔滨人,教授,哲学博士,从事民族音乐学、宗教现象学研究;安疆蘋(1987—),女,黑龙江伊春人,硕士研究生,从事艺术学研究。

“现象”的一种自显,当主体面对在自己面前显现的现象的时候,这个现象就已经是发生了。

理解列欧的宗教现象学思想是理解他的音乐神学思想的基础。列欧的主要思想焦点就是通过宗教现象学的方法,去认识出现在我们身边的各类音乐现象及其本质,并找到一种理解音乐的本质路径。

列欧强调,在我们身边的各类音乐现象,它并不是由观看现象的主体制造和创造出来的,它的全部本质在于它(各类现象)的自身显现,即这个能够在人的面前自行显现出来的东西就是现象。

列欧这句话的意思是,那些浮现在作曲家以及二度音乐创作表演艺术家内里的音乐灵感或者是突发的音乐感觉等,这并不是由作曲家本人或者是表演艺术家自身生成的东西,而完全是音乐现象的自身显现而已。说得再具体一些就是,当作曲家去进行田野采风所获得的音乐感悟和突发的音乐灵感时,并不能仅仅从作曲家的生活实践角度去理解,不能仅仅按照我们平时所讲的生活体验越丰富,音乐的感悟就越多的研究路径,在此,列欧给了我们一个完全不同于我们原有理解的全新视域,这个视域也是理解列欧音乐神学思想的关键之点,即从那个自显之物身上去理解问题的全新思路。

按照列欧的思想进路来理解,针对一些伟大的音乐家而言,他们之所以能够创作出流芳百世和经久不衰的音乐力作,其根本原因并不在于他们自身有多么伟大,而在于他们的最内在的思想意识中有着来自上帝放在他们里面的一种先在的、自行显现的东西于其中,这种东西以一种由内向外喷发的驱动力量,并以一种势不可挡的发展态势激发着音乐家的创作冲动和创作激情,这就如同十月怀胎的母亲要产下爱子时的那种即伴随着痛苦,又夹杂着幸福感的说不清楚的跃跃欲出的动势……。按照列欧的说法就是上帝以其自身的恩典和福泽降临于某一个被上帝所拣选的个体,从而将其内在的灵性全然打开,使得有限的灵性同上帝那无限的灵性相互连接,也就是音乐家

的内在灵性同上帝这个总的源头的灵性连接在一起,^①从而使其创作力量犹如泉涌一般……。

这样的思想在强调以唯物主义的意识形态为中心思想的地域范畴是有一定的困难的,但是我们不妨本着思考和研究的态度去开放自己,打开自己,以研究的态势去看待这些西方的显学所强调的东西的根本究竟是怎样的,也会在一定程度上对于我们深入认识自己本民族的音乐文化起到借鉴和思索的作用。

(二)神学思想的介入及其音乐表现

列欧是基督教神学家,基督教神学强调上帝直接对人的启示。^② 启示分为两种,一种是针对所有人而言的普遍启示,如神向全人类显示有关他本性的真理,神在自然界显明它自己等;另一种是针对一些上帝所特别拣选的人而言的特殊启示,其核心就是耶稣基督自己的彰显。其所具有的表现特征是,这些被拣选的人一定是被圣灵充满,靠着圣灵所赐予的能力,发挥上帝所先在的赐予给他(她)的恩赐。如某人先天就具有独特的音乐才能,当其得到这样的特殊启示和被圣灵充满的那一刻,他就能将其所具有的音乐才能发挥到极致。所以,针对上帝的特殊启示而言,上帝将圣灵赐予某人,这个人的内里就会有一种特别的力量,此力量就此激发其内在的创造力,并进而达到向外喷发和表现的力量。历史上很多伟大的音乐家的音乐创作就是得到了圣灵的浇灌,从而使音乐家激情澎湃,内在的音乐旋律犹如喷涌的源泉一样,倾泻而出。

列欧(G. Van der Leeuw)一直强调:“我们绝无可能借任何纯粹理智的能力来理解上帝的话:其所理解的仅仅是我们自己的回答。”^{[1]302} 就是说,上帝给人的某种启示不是通过人的主动行为能够获得,也不是通过人的理性参与所能够达到,这是上帝的一种自行给予行为,只有等待上帝的恩典和赐予。

但是列欧非常强调原始世界音乐的样式的表现功能,即渺小的人可以采用主动的方式将各样音乐表现功能融合在一起,以获得上帝眷顾的一

①关于音乐家所具有的创作中的灵感问题,这是一个恒常被大家所讨论的问题,其实质是一个人的灵里面的被充满和不被充满的问题。列欧在此的意思是,只要音乐家的内在灵性同上帝这个总的源头的灵相互连接,就有永不衰竭的力量和源泉。

②“启示”一词,是从希腊文 apokalupsis 而来,意思是“公开”或“揭开”。启示是指神向人类揭露他自己。启示因此可以分为“一般的启示”(general revelation)和“特殊的启示”(special revelation)。一般启示是指神向全人类所显示,有关他本性的真理;神在自然界显明自己,也许就是最常提到的一般启示。特殊启示是指神借着圣经和他儿子启示他自己,要恢复堕落的人与神相交,神必须将救恩及和好的途径指示人。特殊启示的核心就是耶稣基督。参考《圣经》启导本。

种行为表现。如音乐有节奏性、旋律性及和谐性。鼓作为基本乐器具有鼓动性和激发情绪的特质,加之舞蹈的狂热表演以及祭祀的多样形式展现,采用这一切综合要素来祈求神灵,便能获得神奇的能量。就如同一个装满神圣能量的“仓库”,使神圣的力量浇灌于人们的生命之中。

列欧的音乐神学思想是强调有限的人从无限的上帝那里能获取一切能量,包括音乐的能量,列欧的神学、音乐学思想很明确地表现出一个意向性的指向,即上帝将其智慧和能力赐予某人,于是在上帝和某人之间就形成一种意向性的存在关系,即存在方式的整体关系,在对这种关系的体会中,某人一定会对上帝所赐予的内涵有所领悟,并且会以一个恰当的方式回应上帝的意旨。

列欧告诉人们,我们的一切都来源于上帝,人是一个有限的个体,当人这个有限的个体同上帝这个无限的总体相互连接的时候,特别是针对音乐而言,当人将音乐的各样要素(例如音高、节奏、旋律、节拍等)同上帝的神奇力量相互连接而进入创作的时候,就是人能够获得最为有力和最为美妙的音乐的时候。

为了更好地理解列欧的音乐与神圣的关系,借用奥古斯丁的话来陈述其内在联系:“在时间的流逝过程中,有两种声音同时存在,一种是无限者……上帝的无声的声音;一种是人的有声声音,即受造者的声音……”

对于上帝的无声的声音,只有理智的内耳才能够倾听到的永恒的言语。这永恒的言语——“道”是永远不寂的言语,表达一切,无起无讫,无先无后,永久而同时表达一切……(代表源泉、源头、音乐的事情本身)。

“对于受造者的有声的声音,这声音有起有讫,有始有终,字音接二连三的传递,至最后一音而归于沉寂……这显示的是受造物体的振动,暂时的振动。为你(上帝)的永恒意志服务,传达你(上帝)的永恒意志……”^{[2]129}(受造、有限、受制于无限)

奥古斯丁这段话是在告诉我们,上帝那里的所谓无声的声音,其实并不是无声的,而是一般的耳朵所听不见的,只有当上帝将他所眷顾的一些人的“理智的内耳”全然打开的时候,他们就能够听到上帝那里的美妙声音(音乐),只有将那种声

音(音乐)表现出来,才会是永恒的和永不消失的,因为它本身就是“永久而同时表达一切的”^{[2]129}。而针对被造者的有声的声音而言,不仅有始有终,而且显示的是受造物体的振动,暂时的振动。

创造者与受造者;无限与有限;无声的声音与有声的声音;无起无讫,无先无后与有起有讫,有始有终,构成了这两种声音(音乐)的内在关联和意象关系。

二、回到音乐的事情本身——神圣力量的浇灌

对于什么样的音乐才是超越“美”的音乐,列欧开门见山地说:“能使神圣的能量浇灌于人的生命之中的音乐就是超越于美的音乐。”^{[3]215}

怎样理解这句话的内涵?我们先考察一下列欧的宗教观点。

列欧认为,人们理解宗教本质的途径不外乎两条:其一是横向路线,即“宗教乃是生命的极度扩展”,就是说,人们活着总有一种不断追求更丰富、更深刻、更广阔的生活的想法,寻求“力”,寻求“意义”,寻求更高的东西的内在需要。人的这种内在需求并不是人自身决定的,而是来自于那个“完全的他者”。^①上帝就着他所给予人的这样一种内在的感悟力,去找寻其生命的根本归宿。

其二是纵向路线,即理解任何问题不是从人出发,而是从上帝出发,这里的纵,就是指从上帝而来的自上而下的“启示”,对于这个“启示”的理解,就是对于这种已经获得启示的人而言,他已经意识到自己已经进入了某个陌生的境遇,正是在那样一个境遇中,他不仅有某种无限的远景展现在自己面前,而且他也晓得,他虽人在旅途,但已然在美妙而遥远的事物的团簇之中。他不仅对至高者有真切的洞察(*Ahnung*),同时也被至高者牢牢地摄住了。他不仅描述远方上主的宝座,并欢欣鼓舞,奋然前行,而且还意识到身处的境地本身也是令人敬畏的,因为它是“上帝的殿”,是“天国之门”……他确信,总有某种东西在路上与他相会。这是一种很奇特的感觉,就如同很多音乐家在不经意间忽然得到的一种“音乐的灵感”的那种可遇而不可求的奇妙境遇。

列欧列举了《旧约圣经》中扫罗使用音乐驱除恶魔的例子。当神的灵离开扫罗,恶魔的灵进入

^①奥托在《论神圣》中对于那个完全超越于人的超自然的力量的一個比喻。

他心里,他心中不得安宁。扫罗对他的仆人说:“现在,你去找一个擅长演奏琴的人,大卫就为他弹琴,大卫的琴声令扫罗满心畅快。因为大卫有勇有谋,又有胆色,为以色列人击败巨人哥利亚,是上帝所喜悦的人。”

其所强调的是,当邪恶力量进入人身的时候,人就会感觉难受和坐立不安……这就需要有一个身上具有上帝的灵性的人来演奏音乐,这样不仅能够赶走邪恶,而且就此这个不得安宁的人就会好起来。“使用音乐,你就会好起来。”^{[3]213}

“在古埃及,人们非常重视对于正确的声音的拥有,因为,在人类与上帝之间,正义的声音(right voice)的拥有是正当的路径;无论是谁拥有正义的声音(right voice),谁就知道如何用适当的语调来发出神圣的声音,甚至能控制自己永恒的生命。歌唱也是如此,它具有召唤能量的功能……也就是说,在这个正义的、不可抗拒的声音里面,它能够打开了人的顿悟,这个力量的模式是需要节奏和旋律。”^{[3]213}

音乐具有很大的能量,要学会将声音的抑扬顿挫协调好,因为每一个声音的表现都具有它自身内在的寓意和内涵,“死亡的歌就会带来死亡,胜利的歌就一定会带来凯旋”^{[3]213}。如席勒的叙事诗《钟之歌》(Song of the Bell),这个模式可使人想起在四世纪时,当安布罗斯在米兰把圣歌引进礼拜仪式上的情形……格里高利圣咏是表达坚定信心的最完美形式。它的基调庄严,是一种来自其更高世界,更神圣世界的声音。它富有稳定性、富有和平和尊严^{[3]213}。

三、音乐家——“上面声音”的传达者

列欧在对音乐的论述中说:“在每一次的宗教礼仪活动中,都有上帝的话语给我们,使得我们这些个别的,孤独的人就此进入永恒的神圣之中。”^{[3]294}

列欧说他自己很难从音乐的形而上学的吸引力中挣脱出来。列欧特别指叔本华、尼采以及瓦格纳三位思想家:“叔本华的观点,兼具尼采热情洋溢的言语和瓦格纳强劲有力的音乐形态,使我更加不能够从中逃脱出来。”列欧很欣赏叔本华说的话,音乐家是一个“上面的声音”的传达者,音乐是一种语言,它像是“来自深邃领域中的语言”,是形而上的语言^{[3]245-261}。列欧所指的是天界的声

音,那是一种永恒世界的声音,音乐家的职责是将那个世界的声音传达给我们,进而使我们能够感受到大美的音乐。

列欧指出,在我们的世界里,外在表面的想法太多,以至于忽略了本来的东西。列欧所说的本来的东西就是指人的思想,思想是世界的本质,每一门艺术都尝试着表达这些思想,音乐却忽略了对思想的表达。

列欧列举瓦格纳的歌剧,《纽伦堡名歌手》的音乐一次次从内心最深处响起,那是对我们生命中疯狂举动的真实表达……列欧就在这个地方看到了音乐的本质表现,即在最疯狂和有谎话的地方,音乐却能告诉人们从另外一个世界而来的更深刻的真相,“音乐直接揭示了世界的秘密”^{[3]248}。

列欧在自序中曾说,毕达哥拉斯和柏拉图等古代哲学家们都认为上帝把一切都安排妥当。例如巴赫的B小调弥撒是巴赫的非常有意义的顶峰作品。这是令人愉悦的音乐,它表达了美与神圣的情感。它像是人类虔诚的停靠岸,同时人的美感也被释放出来。其中的五声部合唱,小提琴八六拍的演奏,连续的主旋律,声调像圣鸽抖动的翅膀,切分音连续不停地好似瀑布般从天堂坠落,正如以赛亚书所表述的:“诸天哪,自上而滴,穹苍降下公义。”^[4]

艺术作品尝试着展现世界的本质;拨开世界事物上的层层雾霾,列欧坚信,音乐能做到这一点。列欧认为,“上帝赐予音乐家内在灵性的例子比比皆是:贝多芬的‘费德里奥’并没有告诉人们单个的费洛列斯坦的监禁,而是每个人的监禁场景(用音乐启示人类)。也没有让我们看到从皮查罗那里获得的自由,而是呈现了更广更深层次的解放,即拯救(启示对人类的救赎计划)。”^{[3]245-261}

莫扎特的精髓不是作为人的他自己,而是他内在的天赋,声音的魅力,是天使将音乐赋予了他。他知道自己只是一个音乐匠人而已。如果有人领悟了莫扎特的思想及他的音乐灵魂,那么这个人的精神必将达到一个境界。列欧说:“我信仰天使莫扎特。”^{[3]243}

“莫扎特之所以是最伟大的宗教作曲家,因为他以一个崇高的快乐心态去为艺术服务。这是完全真实的莫扎特,具有孩子般的童真稚趣,魔笛是他的遗嘱,也是他最富有吸引力和童真的作品。”^{[3]243}

在列欧的心中,“音乐并不是音调的艺术。它

是渴望与更高的世界相联系的艺术。因为最高和最好的音乐并不仅仅是音乐本身,不是他的声音和乐器,而是通过声音和乐器提醒我们,叫我们从能够明白一些东西”^{[3]243}。

其实我们可以在每一种音乐中都能够发现宗教和音乐相互联系的那个点,“音乐是神圣的,无论是赞美诗,交响乐或独唱,就像是站在上帝前面的小天使一般。音乐是上帝面前的一个仆人,它有神圣的功能。它不可言喻”^{[3]245-261}。

在《神圣的艺术》(*The Holy in Art*)一书的第六章中,荷兰宗教学家范·德·列欧(G. Van der Leeuw)从宗教现象学、神学以及音乐学出发,以“回到事情本身”的基本态度,详细阐述了他对音乐神圣性的理解,其宗旨就是要找回音乐与神圣的最初关系,找回音乐的真实本性,找到人与音乐之间的内在关联。就此提出从上帝而来的对于人的内在启示的意向性关系,提出音乐作品能够展现世界本质的学说。

列欧的研究富有启发意义,特别在探寻中国音乐未来发展的路径时,这是一个无法绕过的根本问题。

当然,我们在研究列欧的宗教现象学之意向性理论方法的时候,也要遵行着一种审慎和辩证的态度,其重心就是要打开自我的视域,走出以往的阈限,站在总体的维度再度重新审视我们曾经认识的音乐。

参考文献:

- [1][英]埃里克·夏普. 比较宗教学史[M]. 吕大吉, 等, 译. 上海: 上海人民出版社, 1988.
- [2][古罗马]奥古斯丁. 忏悔录: 卷十一之七[M]. 周世良, 译. 北京: 商务印书馆, 1962.
- [3]G. VAN DER LEEUW. *The Holy in Art*[M]. New York, Chicago, San Francisco, 1963.
- [4]圣经·以赛亚书[M]. 南京: 爱得印刷有限公司, 2004: 45.

On the Relationship Between Music and the Interpretation of *The Holy in Art* of Leeuw

GUAN Jie, AN Jiang-yu

(Music College, Harbin Normal University, Harbin 150080, China)

Abstract: In Chapter 6 of *The Holy in Art*, starting from the phenomenology of religion, theology and musicology, the Dutch religious scholar Van Der Leeuw elaborated on his understanding of the sacredness of music with the basic attitude of "Back to the things themselves". His purpose is to get back to the original relationship of the sacred and the music and find the true nature of the music, and the inner association between man and music. Thereupon it is expressed with the intentional relation of the inner revelation from God and it is proposed the doctrine that pieces of music can show the essence of the world.

Key words: sacred art; leeuwheological phenomenology of religion; back to the music the things themselves

[责任编辑: 郑红翠]