

表演艺术理论讲座
В. В. Медушевский

理论如同房屋，需从地基而非屋顶建起。地基就是对高雅音乐终极目标的理解——美，它是爱的语言，是创世之奇迹力量。人岂能一边爱慕一边心想“呸，真恶心？”最高境界的美令演奏者孜孜以求，而听众则以此确认其天赋地位。

美同爱情，不可强求。对美的喜悦通过协同作用(共工共创)获得(注: синергия, 协调作用, 或译: 加乘性, 即"一加一大于二")——既源于我们对其的追求, 亦来自上天的灵感与激励。凭空捏造美, 如同揪着头发将自己提起, 绝无可能。杰作离不开灵感, 正如柴可夫斯基所言, 灵感是美丽的客人, “不愿意造访懒汉”。我们付出努力, 不朽之美赐予顿悟, 此乃天地协同的奥秘。贝多芬(与柴可夫斯基同为伟大的苦行者)曾说: “音乐是比智慧与哲学更崇高的启示。”

没有哪个音乐家会立志“成为世界上最糟的小提琴手”, 这违背人性, 我们人类存在的本质是向上而非堕落。音乐家所追求的并非出于彼此竞争, 而是响应不可言喻的召唤。凡有比较级(“更好”源于“好”), 则必有最高级, 它为存在指明方向、赋予远景与力量。

协同作用是包罗万象的, 是普世法则, 标志着人类应许的灵性存在方式。它贯穿千年与瞬息, 正是它的创造力, 人类得以崛起、文明得以筑建、科学得以发现、艺术得以诞生, 每一瞬皆为奇迹。如此, 言语方获不朽。何必把词汇搞得像朽木或腐尸? 每个词皆应焕发生机, 词句间的空白亦如此。诗人普希金在《科洛姆纳的小屋》中写道: “我爱第二音步后的停顿。”而“我爱你”(注: Я Вас // люблю)——正是这第二音步的停顿! 此刻怎能不屏息凝神, 继续喋喋不休? 塔季扬娜在给奥涅金的信中追问: “还能如何?”(注: Чего же боле?)《黑桃皇后》中叶列茨基王子唱道: “我爱您, 爱到疯狂”(注: Я вас люблю. Люблю безмерно)。

若无协同的魔力, 我们野与兽无异。缺乏天启的演奏是死亡的哀鸣。

表演性的音乐听觉是探寻未知之美的协同器官, 同时也是接收器, 捕捉灵感的“信号”。贝多芬直言: “音乐是超越智慧与哲学的启示。”基础表演技能围绕表演理论的协同核心(触音、协同感知休止、强调重音)展开。

美, 虽唯一, 但显化无穷。它渗透进音乐的每个毛孔。因此需探讨表演理论中的和声、复调、节拍, 以及织体、句法、形式的奥秘(格林卡云: “形式即美”)。音乐理论处处皆是表演艺术的范畴。

协同作为美的生存方式亦唯一, 但呈现为两种形态: 状态协同与过程协同。前者见于古老歌谣、仪式、教堂音乐(如拜占庭伴唱、俄罗斯圣咏、帕莱斯特里纳弥撒曲及部分巴洛克作品)。此类音乐作为声音圣像, 使灵魂虔心聆听。圣像音乐具有协同性: 我们奉献坚守的努力, 它回馈以灵魂蜕变、安宁与现实存在之真实感。上帝所赐之和平超乎理性, 以本始清新涤荡心灵。音乐不主导蜕变, 她确实存在, 来自永恒, 充满了超凡脱俗的宁静。此处无需惊呼、更无需感叹, 无需尖锐的不协和音、无需紧张的过渡以及高潮。戏剧性让位于本体论[哲]: 这种蜕变源于对存在之音的协同聆听。中世纪教会艺术传承的表现手法如诗篇吟诵, 看似时间中单音的重复, 实则非也, 可不是随意撒落的豆粒。重复如串于直木, 好似极乐之光束。若无协同聆听奥秘, 灵魂无本体蜕变, 赞美诗冷漠如碎豆。合唱团

亦如此协同感知，它成为古典织体基石。我们聆听其匀称的音节式歌唱(声音—音节的同一性)。

典范之作——亚历山大·亚历山德罗夫(莫斯科救世主大教堂前合唱指挥)创作的《苏联国歌》。为何它在1943年击败了其他174部作品？须从国歌的使命说起，更准确来说，国歌需成为150万苏联人民团结一心，渴望卫国战争胜利的无形祈祷。虽有多重音乐手段铸就其存在之伟岸，但若无合唱之基础，一切皆空。苏联国歌副歌中加入吟唱元素(注：一音节多音符)，因而微笑盈满、内心欢愉。为何如此添加？鲜有人关注合唱和赞美诗：这是我们面向无形努力的表达，而吟唱则传递上帝的回应——上帝之荣耀恩典如微风吹拂，心儿拓展至无限宇宙。上帝之灵倾注于信徒的心中，亦体现于装饰音与音型化，例如中世纪奥尔加农(原始复调)、音型化合唱。若无这些根基性手法，新时期充满活力的音乐亦无从诞生。

之后诞生了过程协同，它在古典浪漫形式中绽放。不仅有光的垂直展开与启示的喜悦怡乐，也是指引人生迷宫的阿里阿德涅之线(注：阿里阿德涅，又译作亚莉阿德妮，古希腊神话人物，为克里特国王弥诺斯与帕西淮之女。依靠她赠送的一个线团，雅典王子忒修斯进入迷宫，在所到之处留下线绳，最终成功杀死怪物，并沿着线找到来路走出了迷宫。阿里阿德涅之线，因此成为在复杂环境中找到出路的象征)。新术语动机即意志的弹簧。弹簧有始、中、末的弹性关系。阿萨菲耶夫称此三阶段为 i:m:t，其间以鲜明协同休止分隔。分隔是为在奇迹中重新统一。连接各阶段的力量是信然性——以信仰接纳所盼未来(如第四小节半终止中，思想情感须展现在对第八小节的完全终止奇迹的渴求)。若无奇迹，则无生命。

若协同作用是表演理论存在的第一支柱，那么信然性便是第二支柱。它由方法指向目的：协同终极为人与世界的圣化。属音倾向主音，弱起导向强拍，引子接入主体，分裂归于综合。在拙劣演奏中，其虚无缥缈；在天才演绎里，其广如宇宙。伟大的力量源于语义学创世终极目标——人类蜕变和圣化。

两根支柱(协同与信然性)难以支撑表演理论：灵性之美(或丑)的烈焰需具现化！观念体现在词语中，词语和存在的精神体现在语调中。故表演理论的第三根支柱——音乐的语调。

音乐的语调是精神的具现，其声体多维，如人的面部(非眉鼻颌之和)，乃无限表达意义(或混乱)无数语义语言。音调建构于声音要素(音量、音色、音高、和声、发音)的互动，由能量意义统合。

人的面部与音调有什么共同点？通过面部首先能辨别出的是身高、容貌的等级。有人贪恋油腻或无耻的目光(如监狱歌曲所唱“我放肆的笑总讨人欢”)，有人追寻光明。音乐(根据约翰·克里索斯托姆的说法)筛选听众：蜂寻奇香，蝇聚秽址。人类灵魂本可为蜜蜂，即使有选择的自由却自视为蝇——若以逆协同取代协同，就偏离了鼓舞人心的能量。协同与逆协同是自由选择的结果，因为爱与创世终极目标不可强加。根据耶稣基督的说法，在历史的“田野”中，直到收获之前，小麦和稗子都是一起生长的。人人皆面临终极抉择，而高尚音乐及其理论(含表演理论)为心灵导航。

为何音乐能成为存在的通用语言和最神圣的艺术？——因其本质中蕴含着原初的协同力量。音乐的材料并非声响，而是音调(希腊语"teino"意为"延展")。音调犹如绷紧在心灵与天穹之间的琴弦，是协同上帝交流的直接纽带！印欧词根 ten—

“拉伸”衍生大量要词:除“音调/тон”外，尚有“张力”之意，如定音叉般调谐人生、社会、文明命运。其高度取决于上苍协同吸引的度量。高张力即生命蓬勃；社会亦有低张力时期——乐音与张力衰颓，形式主义、官僚主义如霉滋生。派生词如意图/интенция、强烈/интенсивный、趋势/тенденция、男高音/тенор、连续/континуальный源于此。

我们举一个语调体现协同作用的例子：属音倾向主音如何建构演奏灵性张力。属音具备向心力，它向往主音。主调基于同调性法则，即使是像交响乐这样规模的作品，也是建立在主音之上的。此法则源于本体论：“因我 耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡。”(玛 3:6)，作为上帝和平恒久的支点。

伟大的演奏者尽心尽力在协同关系之巅生活。对于平庸之人：其属音岂扶摇直上？主音岂与天同高？枯燥之人不被属音点燃，感觉不到主音天堂般的极乐，“寻找即寻见”之诚亦远矣。对比拉赫玛尼诺夫与其他钢琴家演奏莫扎特《A 大调奏鸣曲》主题中半终止与全终止的对话，此言自明。

辉煌的音调充满了协同作用，及上帝无限之美的信然性，且蕴含存在灵性蜕变之潜能。

音乐表演理论建构

无理论，则难以一窥全貌。理论包含概念核心与无限显化的方向。核心如太阳，无光则目盲。其光开启智慧之眼，而细节遂显。以下是教学实践中的一个案例：中学时代讲授过“侵入终止”的概念却被遗忘。何故？因为其中并没有任何亮光和意义显露，一切无意义的东西瞬间便会被遗忘。扎根表演实践时，唯有奇迹叫人难忘。在上述理论的概念核心中，前面提到的关键类别被编织成一个系统：

1. 美——艺术终极目标，与现世的喜乐相联系。
2. 协同——人类对美好的追求与神灵共同创造：艺术与现实的推动力。表演艺术中的协同作用是人类的努力和神圣的灵感的相互作用，其结果产生的美超越了技术与技巧的总和并改变了观众。
3. 表演性听觉——探寻未知之美的工具，需兼顾细节与整体。
4. "imt"三态——动态转型(人力→神助→奇迹，循环递升)。
5. 协同二形式：
 - 状态协同(如对圣像的坚守，以求灵魂安宁)。
 - 过程协同(努力追求的动力，如同意志的弹簧被自上而下的力量接续，获得在奇迹中合一的喜悦)。
6. 信然性——接受所盼未来之信念，按 imt 公式连接发展阶段，演奏者与听众所盼终于达成，此奇迹如此振奋人心。"信然性"在现实存在的工具格(注：Творительный падеж，俄语第五格)中实现了可见当下与不可见未来之间的真实联系(过程的协同作用以主格观察的外在视角描述它，而信然性则通过工具格参与的视角，从内部见证并参与新现实的创造)。
7. 倾向——向目标奋进(和声趋主音，弱拍趋强拍，人世趋圣化)。音乐学中所采用术语的深度实则反映了其可能性。
8. 音调协同作用的提现。存在的层级高度与美的境界。逆协同(即拒绝协同)是导致庸俗化及其他违背存在基本法则之丑陋现象的根源——而存在的基本法则正是人类及全体人类对至善至美境界的不懈追求。理论核心助我们以新视角审视历史诸论。若无菲蒂斯提出的主音、调性和倾向等概念，何以探讨协同和声？