

周夜澜《雨城》歌曲的跨媒介认知诗学： 蒙太奇作为哲学方法论的研究

杨 涛

摘要：本文构建认知诗学与跨媒介性理论框架，系统阐释《雨城》，提出“认知蒙太奇”核心概念，论证其解析现代性困境的有效性。通过文本细读与音乐分析，揭示文本、音乐及跨媒介维度的三个相互关联认知层面：文本维度的意象蒙太奇构建主体精神演化路径，音乐维度的听觉蒙太奇创造跨文化认知图式，跨媒介维度生成新型批判性认知模式。研究为《雨城》阐释提供创新视角，建立可操作跨媒介艺术分析模型。此外，本研究不仅为《雨城》的跨媒介实践提供了理论支撑，还为当代艺术批评的“认知转向”提供了新的方法论工具。通过揭示艺术形式与认知之间的内在联系，本文为理解艺术在社会认知转型中的作用提供了新的视角，强调了艺术作品在认知创新中的重要价值。未来研究可在此基础上进一步拓展，探索更多跨媒介艺术作品的认知机制，为艺术研究与实践提供更丰富的理论资源。

关键词：认知蒙太奇；跨媒介性；现代性批判；语法现象学；文化认知图式

一、引言：认知转向下的艺术阐释困境

（一）研究背景与问题意识

当代艺术批评的“认知转向”促使重新审视艺术作品在人类认知体系中的位置与功能。传统阐释框架面对《雨城》这类复合型艺术作品时存在局限，体现在单一媒介分析方法无法把握整体认知价值、形式与内容二元划分阻碍对艺术形式认知功能的深入理解、缺乏对艺术形式与社会认知转型关联性的系统考察。《雨城》涵盖文学源头、诗歌文本、音乐呈现，源自王学耀自传体小说《迷蝶之舞》同名诗歌，经周夜澜作曲演唱，完成文学到音乐的创造性转化，是研究艺术与认知关系的理想对象。

（二）理论框架与方法论

主张建立贯通不同媒介的“认知诗学”框架，基于艺术形式是认知方式、不同媒介特定性对应不同认知模式、跨媒介实践生成新认知可能性的理论前提。研究方法结合认知诗学、媒介理论和批判理论，形成多层次分析体系：微观层面用认知语言学方法分析文本概念隐喻和意象网络；中观层面运用音乐符号学分析听觉元素认知功能；宏观层面通过批判理论解读作品社会认知意义，揭示《雨城》形式安排建构应对现代性困境的认知模式。

二、文本认知蒙太奇：语法现象学与空间隐喻 语法结构的认知意义与现象学基础

《雨城》的文本语法结构经过精心设计，从“让我离开”到“我离开”的转变，不仅是一种语言形式的转换，更是从“祈使态”到“陈述态”的认知跃迁。在现象学的视角下，这种语法变化对应着主体与世界关系的根本性重构。具体而言，“让我离开”这一祈使句式体现了一种“依赖型认知”，主体将改变的希望寄托于外部力量，这种状态类似于海德格尔所描述的“沉沦”，主体迷失在“常人”的支配中，缺乏本真的自我认知。而“我离开”则标志着主体性的确立，体现了一种“自主型认知”模式，与黑格尔的主奴辩证法形成呼应，主体通过意识到自身的独立性，实现了从精神奴役到自我决定的转变。从认知语言学的角度来看，这种语法转换重构了主体的“力动态”模型，从外部作用力转变为内部作用力，从而改变了主体对自身能动性的认知框架，为读者提供了一种新的认知路径，帮助他们理解主体在世界中的位置和作用。

三、听觉认知蒙太奇：音乐元素的认知图式

（一）音乐材料的认知对应与体认哲学

在《雨城》的音乐设计中，不同音乐元素与特定认知模式的系统性对应构成了独特的“听觉认知图式”，这一设计基于梅洛-庞蒂的体认哲学，强调身体感知与认知之间的密切联系。摇滚乐元素以其强烈的“体认性”

作者简介：杨涛（1989-），男，汉族，湖北荆州，本科，研究方向：文学教育研究。

为核心，通过失真吉他的物理振动和强劲的节奏，直接作用于听众的身体感知，创造出一种“反抗的体认”。这种基于身体反应的认知方式，为抽象的反抗意识提供了具体的感知基础，使听众在身体的共鸣中体验到反抗的力量。交响乐则以其“结构性”为特点，通过复调织体和奏鸣曲式所体现的对话性与发展性，为理解文明的复杂性提供了听觉模型。根据音乐认知理论，人类对复杂结构的理解依赖于模式识别能力，而交响乐清晰的结构层次训练了听众识别和处理复杂系统的认知能力。布鲁斯音乐在作品中的运用则体现了“创伤认知”模式，其特有的蓝色音阶和呼唤-应答结构，承载着非裔美国人的历史创伤记忆，将创伤经验转化为审美表达，使听众在音乐中感受到悲伤和痛苦的同时，学习到如何将消极情感转化为创造性的认知策略。

（二）音乐结构的认知映射与心理表征

《雨城》的歌曲曲式结构与诗歌的精神进阶之间存在着精确的“认知映射”关系，这种映射不仅体现在形式上的对应，更深入到认知过程的微观层面，体现了音乐认知与语言认知的深层互动。在前奏部分，音乐通过不谐和音与节奏的不稳定性，营造出“认知失调”的听觉体验。这种音乐处理模拟了主体面对新信息时产生的心理不适感，根据认知失调理论，听众通过音乐体验这种失调，并在随后的音乐发展中经历失调的解决，这一完整过程构成了一种认知训练的听觉模拟。在主歌到副歌的过渡中，和声进行的张力变化模拟了认知过程中的“问题求解”阶段，音乐中的和声期待与人类认知中的预测机制具有深层的同构性。当音乐违背和声期待时，产生的张力对应于认知过程中的不确定性；而当音乐解决到预期和声时，则实现了认知闭合。这种音乐处理训练了听众的预测和问题解决能力。

四、跨媒介认知的生成机制

（一）认知模式的互补与强化机制

在《雨城》的跨媒介实践中，文本媒介的“命题性认知”与音乐媒介的“非命题性认知”相互交织，形成了一种独特的认知增强机制。文本通过概念和隐喻激发抽象思维，其清晰性与逻辑性为认知提供了明确的框架；而音乐则通过声音和节奏直接作用于情感和身体，其直接性和体验性能够触及抽象思维难以企及的心理层面。这种并置不仅弥补了单一认知模式的不足，更通过两者之间的差异和张力，创造了认知发展的动力。从神经认知的角度来看，这种跨媒介的处理方式可能激活了更广

泛的大脑网络，文本处理主要激活左半球的语言网络，而音乐处理则涉及右半球的情绪和空间处理网络。

（二）文化认知的创造性整合范式

《雨城》在文化维度上的跨媒介处理展现了“跨文化认知”的创造性尝试，构建了一个独特的文化认知实验场。作品中西方音乐元素（如摇滚、布鲁斯）与东方音乐元素（如传统音阶、音色）的并置，不仅是艺术形式上的融合，更是对不同文化传统认知风格的展现与对话。西方音乐的理性结构与东方音乐的直觉表达，代表了人类认知的两个重要维度。这种跨文化的并置并非简单的混合，而是通过保持文化差异来实现更高层次的综合。在作品中，不同文化传统的符号被置于同一时空，迫使听众放弃单一文化的认知习惯，进入一种“文化间性”的认知状态。这种状态中，文化元素不再是非此即彼的选择，而是构成了一个多元的认知参照系。

（三）批判性认知的生成与转化

《雨城》的跨媒介实践最终导向了一种批判性认知模式的建立，这种批判性不仅体现在内容层面，更深刻地体现在认知形式层面。作品通过对现代性叙事的解构，打破了传统线性认知模式，使听众重新审视进步主义的叙事框架。

五、结论：走向认知诗学的艺术批评

（一）理论贡献与研究意义

本研究通过构建“认知蒙太奇”分析框架，为跨媒介艺术研究提供了全新的理论视角。这一框架不仅突破了传统艺术批评中形式与内容的二元对立，还将艺术形式本身视为一种认知方式，从而更深入地揭示了艺术在人类认知体系中的独特价值。同时，研究发展了一套跨媒介认知分析方法，整合了认知科学、媒介研究和批判理论的多重视角，形成了一种综合性的研究路径。这种方法论体系为理解当代复杂艺术现象提供了重要的方法论支持。此外，本研究揭示的艺术认知机制，对理解人类认知的创造性维度具有重要启示。研究表明，艺术不仅能够反映已有的认知模式，更能创造新的认知可能性，这种创造性认知在应对当代社会的复杂挑战中具有不可替代的价值。

（二）实践启示与未来展望

本研究对艺术实践和教育具有重要的启示意义。对于艺术家而言，理解艺术的认知功能可以激发新的创作思路和形式探索，使艺术作品在审美表达之外，具备更深层次的认知引导作用。对于艺术教育而言，重视艺术

的认知价值可以重新定位艺术在教育体系中的位置，推动艺术教育从传统的技能传授向认知能力培养的转变。更重要的是，本研究为理解艺术在社会认知转型中的作用提供了新的视角。在信息爆炸和认知碎片化的当代社会中，艺术可能扮演着认知整合和意义重构的重要角色。

结语

《雨城》通过其精湛的跨媒介蒙太奇，不仅为我们提供了认识现代性困境的新视角，更重要的是，它展示了艺术如何能够成为认知创新的源泉。在当代社会中，艺术的价值不仅在于其审美功能，更在于其认知功能。艺术作品通过独特的形式安排，能够引导观众在审美体验中完成认知模式的更新，这种更新具有持久的影响力和转化力量。本研究的理论抱负和实践关怀在于深入研究艺术作品的认知机制，探索艺术如何在人类认知发展中发挥积极作用。通过这种研究，我们不仅能够更好地理解艺术，也可能为人类认知的发展找到新的可能性。

参考文献

[1] Fauconnier, G. & Turner, M. (2002). *The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities*. Basic Books.
[2] 梅洛-庞蒂.《知觉现象学》.商务印书馆, 2001.
[3] Cook, N. (1998). *Analysing Musical Multimedia*.

Oxford University Press.

[4] Lakoff, G. & Johnson, M. (1999). *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought*. Basic Books.

[5] 黑格尔.《精神现象学》.人民出版社, 2013.

[6] Stockwell, P. (2002). *Cognitive Poetics: An Introduction*. Routledge.

[7] 海德格尔.《存在与时间》.三联书店, 2006.

[8] Clarke, E. F. (2005). *Ways of Listening: An Ecological Approach to the Perception of Musical Meaning*. Oxford University Press.

[9] 赵毅衡.《广义叙述学》.四川大学出版社, 2013.

[10] Turner, M. (1996). *The Literary Mind: The Origins of Thought and Language*. Oxford University Press.

[11] 王学耀.《迷蝶之舞》.出版信息, 年份.

[12] 周夜澜.《雨城》[音乐作品].专辑信息/发行信息, 年份.

[13] Zbikowski, L. M. (2002). *Conceptualizing Music: Cognitive Structure, Theory, and Analysis*. Oxford University Press.

[14] 徐亮.《文艺美学》.人民文学出版社, 2015.

[15] Johnson, M. (2007). *The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding*. University of Chicago Press.