

音乐与教育的文化视野丛书

中西音乐文化 比较的心路历程

My Own Thoughts on the Comparison
between Chinese Music and Western Music

管建华 著

陕西师范大学出版社

音乐与教育的文化视野丛书

中西音乐文化 比较的心路历程

My Own Thoughts on the Comparison
between Chinese Music and Western Music

管建华 著

陕西师范大学出版社

图书代号:JC6N0540

中西音乐文化比较的心路历程/管建华著. —西安:陕西师范大学出版社,2006.4

(音乐与教育的文化视野丛书)

ISBN 7-5613-3489-3/J·71

I. 中… II. 管… III. 音乐—文化—对比研究 中国、西方国家—高等学校—教材 IV. J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 028358 号

责任编辑 任平 刘佳

装帧设计 王静婧

出版发行 陕西师范大学出版社

社址 西安市陕西师大 120[#] (邮政编码:710062)

网址 <http://www.snuph.com>

经销 新华书店

印刷 南京金阳彩色印刷有限公司

开本 880×1230 1/32

印张 12.75

字数 263 千

版次 2006 年 4 月第 1 版

印次 2006 年 4 月第 1 次印刷

定价 108.00 元(共 4 册,每册 27.00 元)

开户行:光大银行西安电子城支行 账号:0303080-00304001602

读者购书、书店添货或发现印装问题,请与本社营销中心联系、调换。

电话:(029)85307864 85233753 85251046(传真)

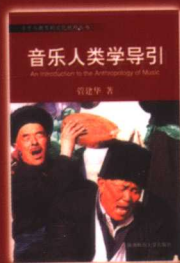
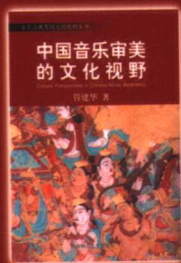
E-mail:if-centre@snuph.com

作者简介

管建华，现任南京师范大学特聘教授，博士生导师，中国世界民族音乐学会副会长，《音乐教育》杂志主编。1997年获文化部优秀专家称号，1998年任教授。2000年获文化部区永熙优秀音乐教育奖。

主要论著有：《中国音乐审美的文化视野》、《音乐人类学导引》、《世纪之交中国音乐教育与世界音乐教育》、《中西音乐文化比较的心路历程》、《后现代音乐教育学》；译著有：《当代音乐教育》（合译）、《音乐人类学的视界》；主编《中国音乐文化大观》、《世界音乐与多元文化经典译丛》；主编译文集《全球视野的音乐文化研究》、《全球文化视野的音乐教育》、《国际音乐教育与音乐人类学》、《音乐教育学理论专辑》、《多元文化音乐教育文集》等。主持2004年“世界多元文化音乐教育国际研讨会”、南京师范大学“211工程”“十五”规划项目——“多元文化音乐教育研究”项目。

谨以此书献给我的父母

自序

在 20 世纪一百年的历史中,中西文化关系一直是学术界的重大论题之一,也是中国音乐界争辩不休的世纪性论题。

笔者个人对中西音乐文化比较研究的学术经历,是在大学毕业后开始的。在当时,经过作曲系作曲专业本科阶段四年的学习,使我较系统地了解了西方音乐体系的架构。然而,当我毕业后转向中国民族音乐的理论研究和教学工作时,我意识到似乎没有一个现成的与西方专业音乐创作体系架构相类似的中国民族音乐创作体系的架构。当时国内音乐理论界那种试图建构中国民族曲式、和声、复调、配器乃至创作体系的方式,似乎也就是在西方音乐理论体系基础上的一种本土化、地方化或民族化的尝试,如对和声的民族化的研究和应用仍然离不开功能和声的基础,新的基本乐理虽加入了民族调式,但也是以西方乐理为基础的,民族复调只是将民族音乐的多声当作一种未成形的或复调发展前阶段的复调因素来理解,如此等等。这正是在以西方音乐体系的标准来建构中国音乐课程时所难以突破的限制,那么,中国是否存在它自身的“音乐”界定和系统的音乐创作体系呢?对于这一问题的思考,引发了我对中西音乐比较研究的兴趣,这种兴趣与我过去的一段经历联系起来,促成了我对中西比较音乐研究较长时间的关注。

由于我父母都是职业医生，在文革时期，我父亲曾鼓励我学医，我曾在家里专心研习过西医的基础理论（解剖学、药理学、病理学、临床学、内科学等），并在我兄长所在的诊所里参加过短期的医疗实践。当时乡村流行的赤脚医生重视中医的针灸和中草药，我也涉猎了一点中医的理论，读过一些中西医比较与中西医结合方面的研究文献。有关中西医结合的方法大都强调以西医辨证，中医施治，认为西医的诊断方法，如化验、透视、血液定量分析等，是科学的；中医施治，作用慢，但中药副作用小；西医治疗见效快，但副作用大；中医讲求人体的整体作用的观念，包括经络学说，主张尽量调整身体内部的能力去抗病，这些都与中医的理论基础特别是中国哲学的辨证系统思维和定性研究的基础（如阴阳、五行）相关，而西医解剖学理论及透视、化验等方法，无不显示出西方哲学体现的定量分析的理论原理，与其几何学、数学原理相近。中西医所依据的宇宙观、自然观、哲学思维方式的差异给我留下了深深的印象。现在看来，这段经历使我接触了中西两种文化在思维模式、世界观、医学观方面所表现出的不同文化观念。这段体验很快就与我后来对中西音乐比较的体验联系上了，因此，中西哲学也成了我在中西音乐比较研究方面的一个重要支撑点。我在京剧团担任小提琴手（1971~1977），参与样板戏的演出期间，我也向地区文工团的作曲专业老师学习和声，并参与现代京剧乐队的配器，京剧音乐在节奏体系、音律、音乐结构、韵味上与西方音乐的差异，也成为我感受中西两种不同音乐模式差异的一个重要接触点。

从学术方面来说，20世纪80年代初，比较文学研究在中国的重新兴起，以及1984年在成都召开的全国首届王光祈音乐学术研讨会，使我找到了中西音乐比较的历史线索，并试图更深地理解中

西文学比较研究的学术思想和比较文化研究的历史背景,本书第一章的内容就反映了这一段时间里我的研究与思考。

1985年我进入中国音乐学院攻读民族音乐学的硕士学位,在此期间,我一方面继续关注各种学科的比较研究,另一方面,音乐人类学(Ethnomusicology)开始影响到我的学术理念。1986年元月我在中国文化书院举办的“中外文化比较研究班”的学习,促使我将中西音乐比较研究更自觉地纳入文化比较的视野。当时,我聆听了不少中西文化比较研究领域著名人物的演讲,如杜维明、成中英、梁漱溟、汤一介、乐黛云、季羨林、陈鼓应、傅伟勋等先生的演讲,这些演讲进一步拓宽了我对中西音乐比较问题的思考,使我更清楚地意识到认识中西音乐体系的差异应建立在对两种不同文化体系的认识和比较之上,也极大地促进了我如饥似渴地学习中西哲学知识,力图弥补我在人文科学知识方面的欠缺。受到当代比较文化研究的启发,我感到我们需要脱离以西方音乐体系构架为标准的比较,并寻求中国传统音乐现代意义的阐释或理论上的创造性转化,结束在中西音乐关系问题上长久以来简单化的、二元对立的认识和评价的历史,本书的第二、三、四、五章就反映了这样一种思考。

20世纪90年代,后现代后殖民理论开始影响到中国各个学术领域,包括文化、文学、艺术、哲学等方面,这也给我提供了对中西音乐比较研究的一个后殖民批评的理论视角,这些思考反映在第六章的写作中。而第三章中提到的《中国音乐文化主体性危机的思考》一文,还引发了中西音乐关系一次大的讨论,相关文章可见《全面的现代化、充分的世界化:当代中国音乐文化的必由之路——关于“中国音乐文化自性危机”的几点思考》(载《中国音乐

学》1997年第4期)。针对这次讨论,笔者写了《音乐的“现代化”与现代化批判》一文(参见《音乐研究》1999年1期)和《世纪之交欧洲音乐中心论解构之始》(见本文集)。

本书第七章反映了笔者在寻找更为开阔的音乐文化视野和学科视野的探索过程中的思路,这也是受中国改革开放后,中国学术视野的国际化 and 全球化背景的影响,笔者在20世纪90年代开始关注国际音乐教育、音乐人类学的学科发展,参与翻译和主编了一些文集。

《中西音乐文化比较的心路历程》反映的虽然只是笔者个人有限的比较研究,但这种个人的心路历程是伴随着中国音乐文化的变化,是一种从中西音乐关系的思考转向全球音乐文化研究的视野,一种从单一的、二元的音乐文化思想转向多元文化音乐的思考,是一个从单一学科到多学科思考的心路历程。究其根本,这种个人的心路历程只不过是映照了时代潮流变化的一点一滴。因此,更重要的是我们如何更清楚、更深刻地认识我们面临的是怎样的一个变化的时代,我想,从近代以来中西之争的文化历程,到今天人类进入各种文化、各个学科、各种思想汇合与对话的时代,我们需要以一种更加开阔、更加深远的视野关注人类的音乐,人类文化的多样性和统一性将在音乐理论、音乐实践和音乐教育中得到更加充分的认识和体现。

谨以此为序

管建华

2006年4月于南京

目 录

自序	1
第一章 比较思路的发端	1
试评王光祈的比较音乐学观点	3
附:德国比较音乐学创始人:霍恩博斯特尔和施通普夫	17
王光祈的“声音心理学”述略	21
附:德国科学家赫尔姆霍兹	28
“慢禅”音乐及其与“奥加农”之比较	30
中西音乐及其文化背景之比较	44
第二章 音乐人类学视角的比较	75
音乐的直系演化与多系演化的思考	77
从经典物理学到相对论的音乐王国	91
中西音乐与音乐人类学和文化理论研究	107
第三章 中西音乐特征的比较	111
中西音乐之关系	113
论中西音乐艺术的时空模式	116
中国戏曲与西方歌剧音乐的跨文化比较	131
中西音乐“中心特征”的两面性辩证分析	154

第四章 比较音乐学的探究	179
比较音乐学的再探讨	181
比较音乐研究展望	197
重建比较音乐学	210
第五章 中国传统音乐价值及地位的探讨	219
中国音乐文化发展主体性危机的思考	221
中国传统音乐的多角审视	232
中国音乐文化发展的探讨	249
中日音乐接受西方影响之比较	264
附: 日本的音乐教育	274
20 世纪西方音乐文化传播的接受反应	283
第六章 欧洲音乐中心论的批评	293
世纪之交: 欧洲音乐中心论在中国解构之始	295
解开殖民与后殖民的“死结”走向文化平等的音乐对话	331
音乐批评的阐释	346
第七章 寻求更开阔的音乐文化和学科视野	361
《全球视野的音乐文化研究》编序	363
《全球文化视野的音乐教育》编序	366
《国际音乐教育与音乐人类学》编序	370
《音乐教育学理论专辑》编序	371
《多元文化音乐教育与音乐人类学》编序	373
《21 世纪音乐教育学科研究展望》引言	375
《跨文化的音乐交流与多元文化的音乐教育》编序	385

第一章

比较思路的发端

第一章 比较思路的发端

试评王光祈的比较音乐学观点

比较音乐学是王光祈音乐思想的重要组成部分,这不仅支持了王光祈在音乐各领域中的研究,而且对当时欧洲兴起的比较音乐学本身的发展也有所推动。王光祈是把国外比较音乐学的科学方法引进我国的最早一批学者之一。今天,我们重读他的著作,并对其学术思想作进一步的认识,仍具有现实意义。

一、王光祈的比较音乐学观点

王光祈先生于1920年赴德国求学。在德三年之后他决定改习音乐。他先在一家音乐专科学校补习钢琴、小提琴及音乐理论。1927年转入柏林大学,学习音乐学。他曾师从于霍恩博斯特教授、舍尔林教授等。此后数年他在德主要从事音乐方面的研究,同时也广泛吸收了西方音乐研究的一些观点和方法,其中包括比较音乐学的观点和方法。

4 中西音乐文化比较的心路历程

关于比较音乐学当时在德国的情况,据有关音乐辞典介绍:在德国“比较音乐学”一词指一种系统研究,由施通普夫(Stumpf)与奥托·阿布拉罕(Otto Abraham)开端,而后由霍恩博斯特尔(Eraich Moritz von Hornbostel)领导,其研究集中在音响学、心理学与生理学上,并将这些学科应用于研究非欧洲的音乐文化。研究初期主要在了解调音系统音阶及组织法方面,以“文化地区论”(Kulturkreislonre)为基础,产生了许多想象的理论(见《大陆音乐辞典》和《新格鲁夫音乐与音乐家辞典》)。关于德国比较音乐学创始人之一霍恩博斯特尔在这方面的早期活动情况,王光祈在他的《中国音乐史》中写道:“大约1908年,上海同济大学生物学教授,德国人谛普氏(Du Bois-Beymoud)偕其夫人,寓居沪滨,其夫人性喜音乐,常将在华所听调子录下,寄回德国,事为柏林大学比较音乐学教授奥人霍恩博斯特尔所闻,乃寄采音机器一架到沪,囑其采制,于是谛普夫人遂代为采制百余片,今春余曾往晤夫人,询其采制手续,据云:或者邀请中国音乐名手,在家演奏,与以若干酬金,或者前赴各处庙堂,听僧道奏乐,将其采下……”。他还提到柏林大学当时对比较音乐学的研究情况:“柏林大学‘比较音乐学’门,藏有各种民族音乐片子一万种以上,大部分皆系由大学方面,派人前赴各地,直接采制者,大凡研究‘比较音乐学’的学生,如作博士论文必须将片子上之调子,一一听出录下,加以解析,只是空谈理论,不能考得博士。”当时,王光祈在比较音乐学方面的著作也是着重于调音系统音阶及组织方面的研究(即律制与调式方面),他的主要著作有《东方民族之音乐》与《东西乐制之研究》。前者曾受英

国埃里斯(Ellis,英国语言学家和数学家)的《论世界各国的音阶》(On the Musical scales of various Nations 1885)的影响,应用了埃里斯的音分计算法,并根据自己的见解,对该著作做了补正;后者主要是在东西方音乐律制、调式方面所做的比较研究。虽然王光祈关于比较音乐学的专著只有这两部,但他对比较音乐这门学科的研究已形成了自己的观点,特别是在中西两种音乐上形成了比较的自觉意识,在他的其他著作中均有所论述。为了便于了解他的这些观点,现将其主要论点列举如下,以便进一步探讨。

1. 王光祈比较的基本观点与世界三大乐系的划分

“研究各种民族音乐,而加以比较批评,系属于‘比较音乐学’(Vergleichende Musikwissens Chafe 德文)范围”(《东方民族之音乐》)。这是王光祈对于比较音乐学的界定。作为比较研究的对象,必须先有一个共同点,并有一定不同点(差异),才可能进行比较研究。因为完全相同或完全不同都不可比。比较音乐学同样也需要有这两个基本条件才能进行比较。王光祈关于比较音乐学的基本观点,正是建立在这样两个条件上的,即:“音乐为人类生活思想感情之表现,各民族之生活,思想既各有不同,因而音乐习尚亦复彼此互异,如中华民族有中华民族之乐,日本民族有日本民族之乐,法国人有法国人之乐,德国人有德国人之乐,各依习尚,制为作品。”另外,他指出:“关于音乐原理,则不必个个民族皆有所发明,于是又有所谓‘世界乐系’者发生。”“我把‘世界乐系’分为三大类:一曰中国乐系,二曰希腊乐系,三曰波斯亚刺伯乐系(即伊朗阿拉伯乐系——引者注),而且都是用‘调子音阶组织’来作分类的标