

音乐与教育的文化视野丛书

中国音乐审美 的文化视野

Cultural Perspectives in Chinese Music Aesthetics

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

中国音乐审美 的文化视野

Cultural Perspectives in Chinese Music Aesthetics

管建华 著

陕西师范大学出版社

图书代号:JC6N0542

中国音乐审美的文化视野/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. 音乐美学—研究—中国 IV. J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 028357 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^号 (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 10.875

字 数 227 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

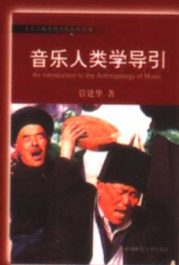
作者简介

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。

自序

《中国音乐审美的文化视野》一书的第一版于十一年前出版，现经过修订，由陕西师范大学出版社再次出版；有些思考在此略作说明。

近几十年来，有关“文化视野”或“文化研究”的学术问题日益受到国内外学术界的重视，各种研究工作也在不断深入发展，这标志着当代生活与社会中“文化”维度的重要性的不断增长。

在此，我想说明的是十多年前为何要写此书，即写作此书的目的，以及写此书的依据的理论思想和时代语境。

首先，长期以来，中国音乐界仍有部分学者将中西音乐关系视为先进/落后、高级/低级的二元论关系。而此书正是为了解构这种二元对立关系，并试图从中西文化比较的视角来阐释中国音乐所具有的艺术特点和文化价值。在此所要表明的是，笔者对中西音乐关系所持的观点是：两者是价值平等而表现形式不同的音乐文化。这一理论思想的学科依据来源于当代音乐人类学、文化语言学、比较文学、比较文化学以及后现代思潮、文化批评研究或合理化文化批评。

将中西音乐关系视为先进/落后、高级/低级的观点是在特定的历史语境下形成的，那就是“五四”以来单纯追求西方式的现代化的

历史语境,或者说是单向推进西方文化的“效果历史”。在今天,文化研究与全球政治与权力关系在新的多元文化历史时期的语境变化密切相关,人们对文化的价值取向与“主客位”的方法选择都可以有自我的反思与文化批判,当然,“文化研究”也可以获得一种历史话语的权利,正如解构落后/先进、低级/高级的中西二元论关系一样,其目的正是为了获得历史性的文化平等对话的权利,获得中国音乐在世界多元文化音乐中合法的一席之地,脱离以西方音乐为标准的中国音乐解释。后现代哲学家德里达曾论述过西方人对待西方语言文字的态度,他在谈及笛卡儿和莱布尼兹赞赏中国文字时指出,西方人表面看来看到了自己文字的局限性,羡慕中国文字不为历史及语音所限,并认为中国文字最适合用来表达哲学思想。但实际上,他们都是以肯定西方语言文字和文化的主体中心地位作为评论和肯定中国文字的出发点。在笛卡儿和莱布尼兹看来,中国文字的优点充其量也只能成为作为主体的欧洲语言文字系统的补充因素而已。他们总是把非欧语言文字与文化当成“他者”的东西,只能为西方语言文字和文化的充实化服务,并达到否定“他者”具有其独立语言和进行思想创造主体性的目的(参见高宣扬《当代法国思想五十年》上,中国人民大学出版社,2005.345~346)。因此,今天看来,《中国音乐审美的文化视野》一书强调了在自己主体文化(语言、文字、哲学、艺术、社会、历史、教育等)中的根基和话语权,在当今全球化的语境中,这仍然是中国音乐与中国音乐教育走向世界与未来的基本保证。

谨此为序

管建华

2006年3月于南京

序 言

王岳川

音乐是人类精神文化的本体象征。

音乐揭示世界和人生的双重奥秘,并通过这种感性生命的揭示,展示有限生命获得无限精神超越的自由境界。

管建华兄的《中国音乐审美的文化视野》一书,是对音乐本体存在及其文化阐释意义的全新揭示。我读这部著作的一个直观感受是作者的视野宏大,见解新颖。作者的主旨在于写一部音乐美学著作,但他并没有泛泛地对音乐进行哲学的形而上学的讨论,而是在音乐人类学的理论基点上,从人类文化的总体视界(如语言、书法、舞蹈、绘画、建筑、哲学、美学、文学等),对中国音乐的审美问题,从比较美学和文化美学的角度,进行了相当有深度的探讨,从而形成一种颇有特色的音乐比较文化美学的理论体系,扩展和深化了音乐美学的本体论基础。无疑,这一努力对于重建具有现代意义的中国音乐美学具有重要的奠基之功。

写作此书时，管建华兄还在中国音乐学院任副教授并任《中国音乐》副主编。他的大量时间都花在日常工作上，而他总是挤时间通宵达旦地苦读苦写。他为自己这部书设置了很高的学术要求：贯通儒、道、释文化哲学的精神内蕴；透析印度文化和阿拉伯文化的精神实质；在东西方文化美学的类型（如书法、建筑等）的比较中，看中国音乐的本体特性。这一高远目标，使他坐镇书城，苦读苦写，不为外界潮流所影响，也不为自己最简单的物质生活而忧心，沉思独悟，历经几度冬夏，终于成就了这样一部充满智慧灵性的杰作。

这是一部寻找中国音乐艺术美丽精神的作品，一部呼唤中国魂的真诚之作。在这个艺术遁入语言游戏，学术成为边缘冷门的时代，在心性、语言、文思被污染、遭贬值的时候，我以为，这种真诚的思考和价值诉求尤其值得倾听。因为，音乐文化说到底是人化和化人的文化，音乐和音乐的学术追问仍然是人类怀着乡愁寻找精神家园的本真活动。在“追星族”风靡艺坛、“快餐文化”横扫艺坛之时，你不能不为这种真诚的写作所感动。这种为真诚所催生的声音将其生命的意义从外在世界的僵化和变形中解放出来，它仅仅接受内心对真实价值的追问，并因此而成为自己坚实地脚踏在大地上的生存的证明。

一个民族的音乐史实质上是一个民族的心灵史。是否能在心灵徬徨和语言驱迫的世纪末氛围中，不为外界的虚妄所动，也不迎合低层次的感官需求，而是坚持自己的信念，在静夜孤灯下凝视自己的灵魂，面对人类音乐的丰富遗产而独自思索，是真伪学者的试

金石。也许,建华兄为中国音乐的现代转型重塑乐魂和为这个世界重新寻找人生意义的写作过程,并不能完全得到醉心物质的人们的共鸣,但他在静夜用心感悟、用心写作这一事实本身,却无疑是人类最有意义和最富于人性的行为,并赋予了当代文化走出虚妄而面对“文化美丽精神”(宗白华)的新的希望。

就学术价值取向而言,这部力作有其鲜明的特色。作者善于通过比较中西音乐来阐释中国音乐文化美学,使人既能看到中西音乐文化特质所构成的各自文化的美学特色,又能把握住人类音乐审美的文化共通性和等同性。不仅如此,作者还进一步提出了以阴阳之道为基础建立全息整体动态的中国音乐美学体系和音乐心性论哲学体系的构想,并大量应用语言学、符号学、认知心理学、完形心理学、文化人类学、哲学解释学等现代成果,独辟蹊径,融汇古今中西地多维透视中国音乐的内在构成,揭示其多层面的文化意味。

钱钟书先生说:“音乐不传心情而示心迹”(《管锥篇》)。音乐在人类历史上促成了人的自我精神的觉醒和人格的塑造(孔子“成于乐”,庄子“听之以气”)。而在现代社会,音乐更具有和谐人心、疗治灵魂的作用。音乐使人具有一种优雅地对待人生的审美态度,使在忙碌生活中失去生命原色和感性活力的当代人,重新达到本体复归。因此,作者在比较文化视界中发扬中国音乐精神,就拥有了跨世纪跨国界的意义。不难看到,当今世界面临着生态危机、人口过剩、暴力、战争、工业化、商品化、机械化、标准化生活所带来的负面效应,使人失去了人性的深度。在极权主义的镇压以及核

灾难和生物化学的灾难面前，西方学者吁求“道德理想”和文化艺术以解现代化之弊，心理学家呼唤“和谐化控制”（马斯洛），以治疗当代人的精神创伤。建华乐观地认为“道德理想”、“和谐化控制”这些现代人本精神，正是东方音乐艺术精神所倾向的内在探索的心灵之所在，中国音乐艺术精神的心性学的传统正具有这种历史文化的巨大潜能。中国音乐艺术强调感物之心性——音乐与个体内在精神的对应，正是以唤起内心深沉的情感和超越日常语言与思想的道德良知，以造就人的心灵与人格并成为其终极关怀。因此，中国音乐艺术精神将在人类文化远景中焕发新的光彩。我想，中国音乐的当代意义正在于此。

音乐是精神唤醒、生命升腾的展开形式，是一种心灵、追问与对答过程。音乐文化的追问没有观光客，正如生活没有旁观者一样。你阅读音乐这一行为本身，事实上也就是在检视自己的存在深度并反观中国文化的灵魂。

愿这部寻找家园的著作在出发去寻找“心灵对话”的朋友时，与你相遇。

谨序。

目 录

自 序	1
序 言(王岳川)	1
绪 论 中国音乐艺术之精神	1
第一章 音乐语言的结构根基	
——音乐与语言之比较	17
第一节 记谱法之比较	21
第二节 音乐与语言的演变方式	25
第三节 南北音乐方言的风格	31
第四节 音乐语言的结构行为	35
第二章 音乐线性的时空凸现	
——音乐与书法之比较	49
第一节 独特的线性艺术	50
第二节 声线的心象完形	55
第三节 时空节奏的显现	65
第四节 美感的心性良知	74

第三章 音乐秉性的体态律动

——音乐与舞蹈之关系	81
第一节 不同文化乐舞的动律	83
第二节 地域文化与乐舞风格	93
第三节 中西乐舞的文化个性	97

第四章 音乐声光色线的灵变

——音乐与绘画之关系	109
第一节 音乐与绘画色彩的同构	112
第二节 音乐与绘画的装饰手法	120
第三节 音乐与绘画的空间透视	127
第四节 音乐与绘画的形神关系	138

第五章 音乐与建筑的文化特质

——音乐与建筑的联姻	145
第一节 礼乐文化的音乐与建筑	150
第二节 曲线虚空意象的美感	157
第三节 平面铺构的有机舒展	161
第四节 音乐与建筑的自然生态观	168

第六章 音乐世界的宇宙观

——音乐与哲学之关系	183
第一节 音乐的宇宙构成	187
第二节 音乐的心性论	195
第三节 音乐的哲学思维感知特征	201
第四节 音乐有机宇宙观的价值论	208

第七章 音乐美感的文化完形	
——音乐与美学之比较	217
第一节 音乐与自然景观的美学	220
第二节 音乐审美的文化差异	229
第三节 音乐审美与完形心理学	237
第八章 音乐文体的心智逻辑	
——音乐与文学的关系	251
第一节 音乐文体的历史源流	253
第二节 音乐标题艺术与文学	261
第三节 音乐结构与文学结构	269
第九章 当代音乐文化的变迁	
——文化发展与音乐	279
第一节 中国音乐风格的文化自主体系	282
第二节 后现代文化与中国音乐	287
第三节 当代音乐教育的审视	294
第四节 音乐文化与社会发展	304
结 语：中国音乐传统价值重估的思考	315
后 记	330

绪 论

——中国音乐艺术之精神

绪 论

——中国音乐艺术之精神

一位物理学家说：宇宙就是一种振动波。

声光、节奏、速度、情感、心理、物质时空分布的运动无不是一种振动。音乐最能体现一种振动，她在人类社会生活中最接近人类生存的文化根基，她最早被赋予宇宙意识。中国古代圣贤“乐者，天地之和也”，以及古希腊哲人由“音乐是数的和谐”推及宇宙的和谐，其古代音乐宇宙论思想，为中西方艺术精神的发展奠定了基本模型。

因此，一切艺术都倾向于音乐。

（一）中国音乐艺术之本体

音乐是声音的艺术。音乐艺术本体（本体即存在）以声音物质材料为表象，在乐音、音阶、律制等层面，中国音乐除与其他文化音乐层面对应外，其音乐语言生长于汉藏语系，具有单音节语言声调感和语言音色变量的特点，这种声音的变量特点充分显示于中国音乐地区性方言风格、歌唱风格、演奏风格中，这是西方音乐体