

音乐理论书系 | 音乐教育的人文视野丛书

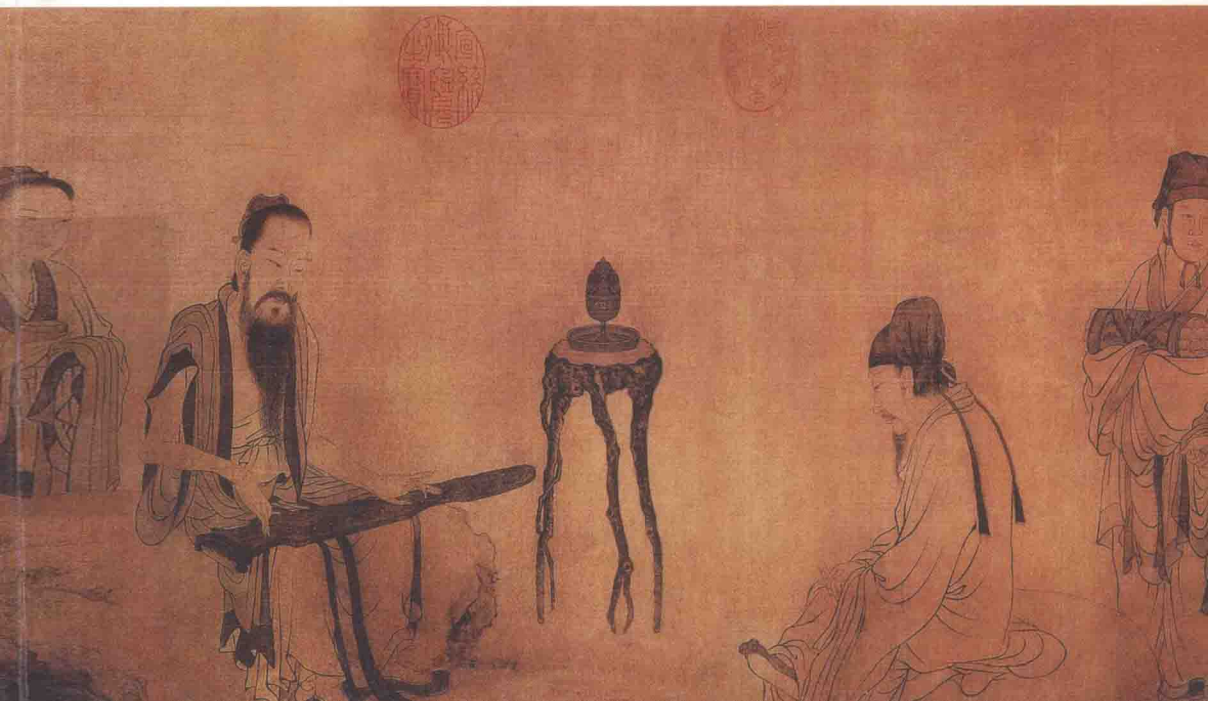
Cultural Perspective
of Chinese Music Aesthetic

中国音乐审美的 文化视野

管建华 | 著

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

中國音樂市場的
文化視野

中國音樂市場的 文化視野

劉鳳翥 著

國立編譯館館藏

音乐理论书系 | 音乐教育的人文视野丛书

南京艺术学院资助出版

中国音乐审美的 文化视野

Cultural Perspective
of Chinese Music Aesthetic

管建华 | 著

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国音乐审美的文化视野 / 管建华著. —南京:
南京师范大学出版社, 2013. 11
(音乐理论书系 音乐教育的人文视野丛书)
ISBN 978-7-5651-1366-6

I. ①中… II. ①管… III. ①音乐美学—研究—中国
IV. ①J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 069912 号

书 名	中国音乐审美的文化视野
作 者	管建华
责任编辑	张绚绚
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://www.njnup.com
电子信箱	nspszbb@163.com
照 排	南京理工大学印刷照排中心
印 刷	江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本	787 毫米×960 毫米 1/16
印 张	16.25
字 数	266 千
版 次	2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷
印 数	1~3 000 册
书 号	ISBN 978-7-5651-1366-6
定 价	37.00 元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

总 序

每个人的人生都有着特定的生活环境、经历、志趣、路线及方向。我生长在一个医生家庭。父母皆是西医，父亲专长内科、小儿科，母亲专长妇产科。父亲曾希望子女们都继承他的职业，但唯有大哥承父业，中西医兼通，在地方上小有名气。二哥由医生，妹妹由护士后来都转了行。我学过半年医学，先花了三个月的时间在家看书，家中几个书架上的医书也翻了不少，解剖学、生理学、病理学、内科学、药理学等医学书，父亲规定我是必须看的。西医西药众多繁复的概念给我留下了很深的印象。后来，我也曾到市郊我兄长工作的诊所做过短期实习，做些打针、拿药的事情，兄长教我如何听诊、问诊、开处方等等。当时父亲是市卫生局长，有很多中西医结合的政策文件及资料，我也反复看过。由于培训赤脚医生的需要，父亲也讲起了中医的经络学说和针灸，我也去听课。后来，“文化大革命”的风波开始冲击到我父亲，“打倒走资本主义道路的当权派、反革命、反动学术权威×××”的标语、浓黑的大字报写在家门口的墙壁上，每天看到这些标语，心里总是沉甸甸的。就此，学医的路断了。

但没想到的是，中西医两种知识体系，其深厚的文化内涵，为我后来从事音乐学的研究，特别是中西音乐比较研究，储备了厚实的文化基础，如将中西的音乐、医学体系的概念和思维自然链接到中西哲学、艺术及两种文化体系差异的方面。因为“音乐作为文化”的音乐人类学研究与“医学作为文化”的医学人类学研究在文化方面有着某种共通性。

我父亲是位音乐爱好者，曾经向一位专业小提琴老师马丝白（后来是湖北艺术学院的老师）学过几天。家里有小提琴，偶尔也拉上一段京胡的西皮唱腔，一首美声唱法的《延安颂》，一首笛曲。也许艺术是许多医生的业余爱好。我们家里曾挂着一位中医名医李重人的诗词书法，还有武汉著名牙医周

福培的几幅三峡油画。我父亲经常说：人的大脑细胞越用越活。他订阅许多医学杂志，随时了解医学的前沿信息。他过世后，有一次我在旅途轮船上碰到一位市图书馆的老馆员，说起我父亲，他说：我们市图书馆的外文期刊你父亲是借阅最多的人。

我十岁那年，母亲带我首次从长江出川，旅途的景致终生难忘。轮船驶过三峡（那时还是“原生态”的三峡）时夔门峡的雄伟气魄、巫峡的云山雾绕、西陵峡的险滩至今仍历历在目。轮船在峡谷中驶过，激起的浪花撞击着木船，船工们在汹涌急流的浪尖中奋力搏击……这些没有加工的自然印象始终留在脑海里，似乎隐喻或暗示着我们人生与社会的某些境遇。船过三峡驶过宜昌，生平第一次看到荆楚平原上长江开阔的江面，从那狭窄曲折的川江航道冲出来到一马平川，那种一望无际天水一色的感觉，就像今天我从那狭小的音乐学、学科本位的音乐学冲出来所遭际的音乐与人文学科视野那种一望无际的宽广和水乳交融、天水一色的感觉。

第一次来到江城武汉的经历也一直记忆犹新。那天，母亲带我去武汉协和医院看望她的同学，顺便让我做体检。我心里很不愿意，赌气之下从协和医院走出。当时身无分文，天阴阴的，蒙蒙细雨飘洒在我身上。但我心里抱着执着的想法，只要朝着长江的方向走，看到长江走到江边，就能找到长江大桥，走过长江大桥，我就能回家，我姨妈的家就在武昌桥头堡附近。此时母亲已急得向派出所报案寻人。我经过6个小时的步行，徒步武汉三镇（汉口、汉阳、武昌）回到姨妈家。回想当时的境遇，完全是一种方向感在支撑着我回家的信念。这次经历对我一生的影响是深远的。从我大学毕业后选择从事音乐学研究开始，我就坚信，只要朝着一个既定的方向走，持之以恒，我一定会到达自己锁定的目标。

大学四年本科作曲专业的训练，对西方音乐体系作曲技术有一个整体的把握，毕业后主要是中国传统音乐的教学和研究，加上我在京剧团乐队八年小提琴的经历，中西都有，因此，我当时锁定的目标是对中西音乐两者进行比较。20世纪80年代初，以比较音乐学开端的民族音乐学学科研究开始在中国兴起，比较文学、比较文化研究等也出现热门势头。我的预设是，必须要把握中西哲学、文学、艺术、美学、宗教、历史及文化的一些研究成果才能进行中西音乐的比较研究，因此1985年我来到中国音乐学院攻读民族音乐学

硕士。1986年元月，我参加了中国文化书院举办的中外文化比较研究班，聆听了杜维明、成中英、刘述先、梁漱溟、季羨林、汤一介等著名学者的讲座，真正感受到了中西学术研究的浩瀚无边，也深深地认识到自己虽然接受过西方音乐训练，但对西方音乐是知其然而不知其所以然，对中国音乐也是如此。

随后的年代，我一直关注中国人文科学的进展，如比较文学、文学人类学、后现代哲学、新儒学、社会学、文艺学、人类学、历史学、比较文化研究、后殖民批评等等。我的好友北大王岳川教授、人大刘小枫教授、北师大江怡教授都曾经把他们的著作赠与我，他们的赠书更重要的是促使我去注意与我同时代的这一代人文学者们的关注，他们在学科前沿的思考如何与我的音乐研究相链接，如何促进我的音乐研究。

《音乐教育的人文视野丛书》正是这样一种音乐与人文研究的链接。《中国音乐审美的文化视野》和《中西音乐比较》是中西音乐、艺术与文化研究的链接，《音乐人类学导引》是音乐与人类学及文化研究的链接，《后现代音乐教育学》是音乐与后现代前沿学科研究的链接，《21世纪中国音乐教育与国际音乐教育》是音乐教育与当代世界及国际教育的链接。

我相信，音乐学科或音乐教育学科研究要与时俱进，我们就一定要进行如学者里夫金所著的《第三次工业革命》所带来的互联网链接思维特征的学科研究，这可能是我的新的方向感，《音乐教育的人文视野丛书》仅仅是这种研究的一个开始。

谨以此为丛书序。

管建华

2013年7月16日

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。是否能在心灵彷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，在静夜孤灯下逼视自己的灵魂，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。”^① 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

^① 管锥篇。

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，是一种心灵的追问与对答过程。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。

自序

《中国音乐审美的文化视野》一书的第1版于1995年出版，2006年由陕西师范大学出版社出版第2版，现经过修订，由南京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、文化批评研究或后殖民理论文化批评。

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，文化研究同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，西方人表面来看看

2 中国音乐审美的文化视野

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^①。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

2013年3月于南京

^① 参见高宣扬，当代法国思想五十年，中国人民大学出版社，2005。

目 录

总 序/ 1

序 言（王岳川）/ 1

自 序/ 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/ 15

第一节 记谱法之比较/ 18

第二节 音乐与语言的演变方式/ 21

第三节 南北音乐方言的风格/ 25

第四节 音乐语言的结构行为/ 29

第二章

音乐线性的时空凸现

——音乐与书法之比较/ 37

第一节 独特的线性艺术/ 39

第二节 声线的心像完形/ 43

第三节 时空节奏的显现/ 50

第四节 美感的心性良知/ 57

2 中国音乐审美的文化视野

第三章

音乐秉性的体态律动

——音乐与舞蹈之关系/ 63

第一节 不同文化乐舞的动律/ 65

第二节 地域文化与乐舞风格/ 72

第三节 中西乐舞的文化个性/ 75

第四章

音乐声光色线的灵变

——音乐与绘画之关系/ 83

第一节 音乐与绘画色彩的同构/ 85

第二节 音乐与绘画的装饰手法/ 91

第三节 音乐与绘画的空间透视/ 97

第四节 音乐与绘画的形神关系/ 105

第五章

音乐与建筑的文化特质

——音乐与建筑的联姻/ 111

第一节 礼乐文化的音乐与建筑/ 114

第二节 曲线虚空意象的美感/ 120

第三节 平面铺构的有机舒展/ 123

第四节 音乐与建筑的自然生态观/ 127

第六章

音乐世界的宇宙观

——音乐与哲学之关系/ 139

第一节 音乐的宇宙构成/ 142

第二节 音乐的心性论/ 147

第三节 音乐的哲学思维感知特征/ 152

第四节 音乐有机宇宙观的价值论/ 157

第七章

音乐美感的文化完形

——音乐审美的比较/ 163

第一节 音乐与自然景观的美学/ 165

第二节 音乐审美的文化差异/ 172

第三节 音乐审美与完形心理学/ 178

第八章

音乐文体的心智逻辑

——音乐与文学的关系/ 187

第一节 音乐文体的历史源流/ 189

第二节 音乐标题艺术与文学/ 194

第三节 音乐结构与文学结构/ 200

第九章

当代音乐文化的变迁

——文化发展与音乐/ 207

第一节 中国音乐风格的文化自主体系/ 209

第二节 后现代文化与中国音乐/ 213

第三节 对当代音乐教育的审视/ 218

第四节 音乐文化与社会发展/ 225

结 语

中国音乐传统价值重估的思考/ 233

原版后记/ 244

绪 论

中国音乐艺术之精神

