

附 DVD

乐之道

罗小平
·
冯长春
编著

中国当代音乐美学名家访谈

上海音乐学院出版社

中国当代音乐美学名家访谈

乐之道

罗小平
·
冯长春
编著

图书在版编目(CIP)数据

乐之道——中国当代音乐美学名家访谈/罗小平,冯长春编著.

—上海:上海音乐学院出版社,2011.6

ISBN 978-7-80692-627-7

I. ①乐… II. ①罗…②冯… III. ①音乐美学—
人—访问记—中国—现代 IV. ①K825.765

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 077542 号

书 名: 乐之道——中国当代音乐美学名家访谈

著 者: 罗小平 冯长春

责任编辑: 夏 楠

封面设计: 朱文伦

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 上海书刊印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/18

字 数: 447 千字

印 张: $20\frac{2}{3}$

版 次: 2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,300 册

书 号: ISBN 978-7-80692-627-7/J. 601

定 价: 60.00 元(附 DVD)

序 言

韩锺恩

感谢星海音乐学院教授罗小平、华南师范大学音乐学院教授冯长春两位编著者的信任与重托,委约我为本书写序。

作为学生辈为老师辈类立传的访谈作序,真有一种福分降临的欣慰感,又作为担任中国音乐美学学会会长为界内同仁类立言的长编作序,更有一种服务者的自豪感。

1920年6月,萧友梅博士在北京大学音乐研究会编辑出版的《音乐杂志》第1卷第4号上发表《乐学研究法》,以学科方式对音乐美学进行定位,至今已经90余年。1985年12月,中国音乐美学学会在漳州举行的第三届全国音乐美学学术研讨会上成立,至今已经20余年。此时此刻写序的我,就如同在追踪寻迹,通过这些足以入册当代中国音乐美学历史的人与事,和逝去的历史再度重逢……

翻阅案头的这本书稿,眼前又一次浮现20多年前的情景,可以说,漳州是中国音乐美学学科一个有着转型意义的起点,漳州记忆是我不断激发学术冲动的一个节点。1985年,我当时还在上海音乐学院音乐学系就读本科四年级,12月,我跟随主科老师叶纯之先生以及钱仁康、焦杰先生一起去福建漳州旁听第三届全国音乐美学学术研讨会,在那里自始至终以兴奋的状态亲历研讨会的日日夜夜,特别是有一种类学术的欲望在悄然中冲动。显然,产生这种欲望的一个重要原因,就是亲眼目睹和亲耳聆听老师辈的高谈阔论,插不上嘴的我,一面在不成熟的脑子里描画着既不着边际又没有核心的学科地图,一面则不断印刻着学界大侠啸傲江湖的个性风采,本书中记载的这六位老师有四位到会,他们的一言一行,都在我脑子里留下了深刻而又难忘的印记:于润洋先生渊博严谨的史论互动,茅原先生慢条斯理的理论推导,蔡仲德先生气宇轩昂的历史雄辩,王宁一先生滴水不漏的逻辑编织……。之后,在1990年内蒙古东胜举行的第四届中国少数民族音乐学术研讨会和1991年北京举行的第四届全国音乐美学学术研讨会上,又见赵宋光先生睿智的眼神和强势的口气,张前先生的深入浅出和刚柔相济……

法国历史学家雅克·勒戈夫在《中世纪的知识分子》中把知识分子定义为：一个以写作或教学，更确切地说同时以写作和教学为职业的人，一个以教授与学者的身份进行专业活动的人。英国古典学者约翰·埃德温·桑兹在《西方古典学术史》中把学术定义为：一个学者心智之造诣的总括。在此引述，一定意义上正是和本书记载有关六位老师的传与言相合。

早在1991年夏天，我（当时供职中国艺术研究院音乐研究所）和宋瑾教授（当时供职福建师范大学音乐系）在福建莆田举行的第二届《中国音乐年鉴》学术研讨会上，就提出过关于当代/20世纪中国音乐美学编年志（后改名为20世纪中国音乐美学志述）的课题设想，其中的一个任务，就是为当代历史文化当事人立传立言。岁月沧桑，一晃20年过去了，这个愿景如今在罗小平教授和冯长春教授的努力下终于得到了部分实现，可喜可贺！他们真是为中国音乐美学学科做了一件功德无量的大好事。我由衷地为他们取得的成果而高兴，我想，他们做了当年我想做而没有做成的事情，能否有一个后续补救，相约等书正式出版之后，我陪他们俩一起去给这些当事人送书，包括已经驾鹤西行的蔡仲德老师……

作为最初的读者，书稿给我留下了非常好的印象。首先是不俗的创意，选题本身基本上已经保证了本书的质量，六位各具个性并众望所归的资深学者，在相当程度上可以作为一个历史时段的典型代表，因此，对学科本身而言，本书的历史意义，包括带有口传历史乃至口头诗学的写作范式，都会得到充分的彰显。其次是通过现场采访所得（除了已经谢世的蔡老师之外），其纪实性和真实性非常生动地展现出了一种无须保鲜的活性存在（据了解，正式出版时还将附有采访纪实精选视频的DVD光碟）。第三是比较特别的文本形式，除了主体部分当事人所说之外，还有已经发表相关人事的文献链接插入其中，展示一种带有戏剧结构方式的话外音效果，后面还有附录部分约请当事人的学生进行委约写作，以增加某种立体感。第四是资源的积累，课题本身的立项以及对中国音乐美学教学可能产生的辅助作用，都已然表明其现实意义的有效性，当然，从学科和学会角度而言，作为实际的受惠者，这种得益更是绝对的。第五是最重要的，即编著者的精心设计和认真操作，包括具学术含量的采访提纲和交流互动，很显然，这绝不是一种一般性质的随机实录，我从中看到了编著者的用心和谋略，以及随之形成的一种历史意识与学科意识的集聚，我想，这正是—一个学科愈益走向自觉的标帜，这种大于访谈本身的学术附加值，无疑，会给学科建设这样一个带有设问的提示：当代中国音乐美学究竟应该是一个怎样的学科？

20世纪初，中国音乐美学开始进入学科议程，在上承中国古典音乐美学思想、旁汲西方音乐美学理论的历史进程中，基本呈现出这样几个特点：首先是哲学问题先行，属中国传统的形而上者谓之道与形而下者谓之器思想的影响十分明显，这一点，其实和西方道成肉身理念以强调声音实体并围绕作品成型的审美体验非常不同。其次是美学问题若隐若现，主要表现在美学问题与艺术问题的界限不甚明

确,一个典型的现象是,似乎用哲学方式研究音乐问题者就成了音乐美学,以至于把音乐美学置于形而上学论域,而忽略了它作为所有音乐学最初进阶属形而下者的感性通道。再次是音乐美学问题逐渐凸显,尤其是近年来,感性问题被逐渐关注,针对并围绕与音乐相关的感性直觉经验进行描写与表述标示出学科的一个重要指向,即便是把默认音乐表达情感作为一个无须证实就自明的理论事实,则依然面临如何通过诗意转换情感和如何通过文字语言描写表述文字语言所不能表达的东西这样一些音乐美学研究乃至音乐学写作的基本问题。

在此历史进程中,尤其是综观 1978 年改革开放 30 余年以来的学科发展,中国学者基本上已经能够比较自觉甚至于成熟地运用哲学、心理学、社会学、史学、工艺学等等诸多方法来研究音乐美学问题,本书中六位老师以及其他前辈学者在这方面做出的贡献是史无前例的,尽管这里面有中国的传统,也有西方的影响,但对后辈学人来说,为他们所做出的历史贡献进行评价再怎么样也不会过分。为此,我非常赞许本书编著者对六位老师的评价定位,于润洋先生作为领军人物对中国音乐学学科发展的总体把握,赵宋光先生纯熟驾御音乐学所辖各分科乃至跨越别界的奇特能力,茅原先生孜孜不倦学无止境的深度探索,张前先生启动思辨与实证两翼的领域开拓,蔡仲德先生抱持人生原则的秉性操守,王宁一先生不畏艰难勇于奋进的哲理跋涉。仅就此而言,我期待所有后学能够通过对本书所传所言的认真学习,无论在身份成就还是在心智造诣方面,都能够从这些富庶的学术资源和丰厚的精神财富中得到应有的滋养。

前不久,我的同事从事西方音乐教学与研究的伍维曦博士来走访我,谈话中间,他说到一些对音乐美学学科的评价,其大意是:当代中国音乐美学虽然渊源在西方,但目前已经完成华化进程,开始有自己独立特定的话语系统。从眼前这六位老师的研究成果看,我觉得伍博士的评价是得当的。之所以当代中国音乐美学的一个主要标帜,就在既有别于中国古代音乐美学,又有别于西方音乐美学,这一点,同样在本书有关的传与言中有全面的展示,六位当事人在接续中国传统和引进西方理论的历史进程中,又有了属于中国和属于当代的独特创造。比如,于润洋先生倡导并身体力行且在学界逐见影响的音乐学分析,赵宋光先生一再提示并不断强化且有跨学科影响的音乐美学研究中的艺术学前提与人类学事实,张前先生始终强调音乐美学实践问题并通过实证路径与音乐心理学形成协同作业的研究,茅原先生触及音乐作品构成并深入哲学论域的美学思考,蔡仲德先生通过史料考掘提炼思想资源并及社会干预的呼唤,王宁一先生依托概念本身结构力建构逻辑体系并依据美学原理参与音乐批评。依次可以举出的,还可以有很多很多,包括没有入编同样为中国音乐美学学科发展做出过杰出贡献的诸多前辈。

这里,特别可以感到欣慰的是,通过前辈学者的学脉相继以及其人格魅力的感召,后辈学人代有薪传,他们正在继续编织着有别于传统和有别于西方的学术谱

系,又在不断描画着属于中国和属于当代的学科地图。依我看,在这样一个老中青衔接的现有格局中,概括地说,当代中国音乐美学学科的发展,将长期面临这样三个问题:第一是如何合式处理与中国传统和西方影响之间的关系,第二是如何合理配置与别界相关学科形成跨际关系之后可能增长的整合结构资源,第三即是学科的自身建设问题乃至形成充分有效的规模结构。

进一步就学科的自身建设问题乃至形成充分有效的规模结构而言,我在2008年11月26日第八届全国音乐美学学术研讨会之后举行的会员大会上代表学会第五届理事会所作的工作报告中,曾经提到:在传统史论结合以及历史与逻辑统一已然成为中国音乐美学学界基本研究方式的前提下,是否有必要进一步考虑在历史叙事与理论陈述的过程中强化学科自身意识和弱化意识形态承诺的可能性,进而凸显问题意识并旁及别界去寻求更为广阔与深度的理论平台,以建构尽可能合理的规模结构、资源结构与方法结构。我想,通过创新驱动和转型发展应该说依然是一个可以考虑的指向和路径。这里,有一个学科自身的结构性问题需要重点关注并加以解决,至少,要为创造解决问题的条件而不遗余力,这就是如何处理好音乐美学理论与音乐本身之间的关系。关于这一点,有一个问题值得重视,即从西方音乐声音至上的理念中汲取合理且有益的成分,尤其对当代中国音乐美学而言,应该正面并直接回答究竟如何将音乐之所以是的声音置于论域的核心,特别是在形态分析、历史考掘、意义诠释之后,对声音结构以及真理如何自行置入其中进行理论提纯。对此,我以为有必要从声音概念和感性修辞两端切入。所谓声音概念,就是对声音表象给出美学的命名。所谓感性修辞,就是通过听觉完形去缝合感性碎片以成全或者完满作品的意义呈现。前不久,在金华举行的2010全国音乐美学高层论坛暨专题笔会(2010年11月19—20日)上,我就音乐美学教学问题提出一个设想,在应对当前中国高校音乐美学教学需求与适度扩张学科能量的双重前提下,编写两个不同层次的教本,一个是作为初级进阶的始端产品,可以称为音乐美学abc,主要涉及:音乐作品、感性经验、音乐美学概念这样三个内容,一个是作为高级进阶的终端产品,可以称为音乐美学xyz,或者可以称为音乐哲学abc,主要涉及:音乐美学基本问题、先验认知、音乐美学范畴这样三个内容。除此之外,针对并围绕音乐美学哲学对象,是否还可以在方法类别上形成一定的自觉,即针对并围绕特定问题采用不同方式,以形成类似思辨音乐学、分析音乐学、描写音乐学、诠释音乐学、考古音乐学、实证音乐学等等这样的研究指向与路径,以使得音乐美学研究取得更加新颖优异的成果。

再进一步牵扯当代问题,2008年初,我在为上海高校音乐人类学e研究院进行职务写作的论文《关于五个概念的学术日志:多样性,东亚音乐,学院音乐厅与学术音乐会,身份,当代》中,曾经提出当代三义:

1. 当代是一个断层:作为一个历史时段的叙事,

2. 当代是一个问题：作为一个理论问题的分析与诠释，

3. 当代是一个修辞：作为一个表述结构的陈述。

今天，如果进一步把当代作为一种行动策略的话，则当代又是一个姿态。尤其在各个行业或者众多学科都在关注核心竞争力的当下，究竟以什么样的姿态去积聚一种惟我独有的核心竞争力呢？并且，又究竟以什么样的策略去逐步赢得类产品、技术、标准的学术话语权呢？

美国历史学家斯特龙伯格在《西方现代思想史》中，就意识形态终结问题如是叙述：以逻辑来替代现实，致使人们借着各种主义的名义互相残杀。……退回个体主义、退回具体的现实，可以说是世界大势所迫。J. M. 科恩在《这个时代的诗歌》（1959年）一书的结语部分指出，现实的事态已经使任何关于公共事务的评论都显得苍白无力，从而迫使诗人只能表达纯粹个人意见。相对眼下而言，本书六位老师无疑都是有坚定信仰的学者，不管是马克思主义者还是人本主义者或者实践主义者，他们之所以不会像我那样采取守望并诗意作业的方式，一个重要的原因，就在于他们所持守的信仰是一种面对特定问题进行公开诉求并诉诸公众的古典代言甚至于是意识形态承诺。于是乎，在退回个体与退回具体的途中，尤其当80后、90后代逐渐退出经典论坛的抒情叙事，00后代依托网络掌握iPad通过虚拟界把玩现实界，以及现代性与全球化语境近似暴力地胁迫身份转型与信仰换代以至于心智退位的时候，当代后学又究竟该采取一种什么样的当代姿态去进入当代呢？我想，这理应成为一个需要大家共同正视和重视的学科关切。与此同时，在不断推进知识更新与学科换代的历史进程中，能否在史论结合传统与引进消化再创新已然成为以往相当长一段时间内中国学者的基本创新模式的基础上，进一步展开集成创新乃至原始创新的模式，似乎也应该成为中国音乐美学强化自身建设的学科期待。

写到这里，仿佛有一个学术直觉总是在暗示我，通过修辞方式并以历史为取向的批评音乐学，也许会成为当代中国音乐美学发展的新的学科增长点。

序毕，并以此题献六位老师和当代中国音乐美学学科。

2011.2.9 初稿

写在沪西新梅公寓

2011.2.11 修订稿

写在沪西新梅公寓

【作者简介】

韩锺恩：男，1955年3月生，中央音乐学院博士，上海音乐学院音乐学系系主任，上海音乐学院研究生培养指导委员会音乐学分会主任，教授，博士研究生导师，中国音乐美学学会会长。

前言

罗小平(以下简称罗):萌发这本书的构想是在2009年秋天。在北京的一次音乐美学专题笔会之后,有感于几位音乐美学名家年事已高,有的身体欠佳,如不抓紧时间做访谈工作,把先生们的所思所想以及后学与他们交流、对话记录下来作为研究他们的第一手材料,这对中国音乐美学学科而言将是一种遗憾和损失。使命感和紧迫感使我下决心把这项工作放在首要地位。由于我在2010年还有另一项省级重点课题要结题,时间与精力都有限,而这项任务的艰巨性,又让我一个人难以担此重任,寻求合作伙伴至关重要。因而,我首先想到你——曾先后攻读音乐美学方向硕士学位和20世纪中国音乐史研究方向博士学位,既有相当好的音乐美学功底又有中国近现代音乐史研究的广阔视域和深度思考。我们在北京有过简单的交流之后,回到广州我又打了两个电话,一个给你,一个给上海音乐学院出版社社长洛秦,你们都是毫不犹豫、义无反顾地支持我。由此,这一课题得以启动。

冯长春(以下简称冯):您的信任使我有机会与您合作这样一个意义深远的课题。在答应与您合作这个课题时,我正忙于博士后课题的开题报告,但与您一样,我也深感您策划的这个课题意义重大,值得全力以赴。事实上我们也是这样做的,几次电话与电子邮件沟通之后,我们就开始了全书框架、体例以及每一章的结构设计,并同时投入到对各位名家论著的重新学习与解读过程中。

罗:这个过程既是一个探求音乐美学奥秘与名家成长轨迹的过程,也是一个书写历史的过程。

冯:是的。相信读者会与我们一样,把这本书看作是中国当代音乐美学的一部口述史。讲述这部历史的是亲历与见证当代中国音乐美学发展并为此做出重要贡献的名家们。因此,虽然它不是一部体系严谨的学术专著,但它的学术价值不言而喻。

罗:的确是这样,从学科的发展来看,20世纪70年代末到21世纪第一个10

年间,音乐美学取得了引人瞩目的成果,尽管它在音乐发展的长河中,仅是浪花一簇,在人类历史的时空中,更是弹指一挥间,但在中国音乐美学发展的轨道中,却刻下了十分鲜明的足迹,为日后的繁荣奠定了基础。这30年间,音乐美学学科从登堂入室、获得独立品格到在全国音乐院校、师范大学中开花结果,从几篇论文到专著纷呈、名家叠出,从“散兵游勇”到建立硕士、博士点,形成老中青结合的几百人的研究队伍。在为音乐美学学科的迅速变化而倍感欣喜的时刻,我们不能忘记为此呕心沥血付出毕生精力的前辈名家。重读他们的著作,再现他们的智慧和心路历程,思考和发掘他们思想的闪光点,与名家共同探究音乐之道,是后学刻不容缓的使命。

冯:我与您有同感。这使我联想到了音乐美学在“五四”以来艰难发展的曲折历程。音乐美学作为一门学科在中国的历史并不长,从萌生起步到迅速发展仍不足一个世纪的时间。面对本书中诸位名家的成果,令人为几十年来音乐美学突出的成就而欢欣鼓舞。

罗:这几十年来音乐美学的发展和中国经济上的崛起一样,令世人刮目相看。

冯:正如本书名家之一蔡仲德先生的研究所表明的那样,中国古代音乐美学主要是在儒道互补的历程中发展起来,其间虽有各个历史时期的种种变化,但长期以来却鲜有根本的转型。研究中国音乐美学史,20世纪中国音乐美学的嬗变与发展已经是不可或缺的重要组成部分。我在与叶明春博士等同仁合作编写一本音乐美学基础教材时,就建议由他撰写的中国音乐美学思想简述一章中,一定要把中国音乐美学在20世纪的转型写进去,把20世纪中国音乐美学的新发展纳入到教科书当中去。

罗:虽然此前学界已有若干回顾与总结现当代中国音乐美学发展的文章乃至论著出现,但对20世纪中国音乐美学发展,从美学史整体观照的角度加以研究的著作至今付之阙如。其实,这方面的研究,更应该引起学界的关注。

冯:20世纪中国音乐美学的发展是20世纪中国音乐史的重要组成部分,中国音乐美学从根本上发生转型,也是与20世纪初中国音乐发生历史转型紧密联系在一起的,它一方面具有理论自身的自律性、自觉性,一方面具有与音乐活动紧密相连的实践性、共生性。

罗:你的看法很准确。音乐的发展与社会的发展、文化思潮的变化亦有共生性。

冯:20世纪初叶,以学堂乐歌为代表的新音乐文化的兴起,同时引发了国人对中国传统音乐及其美学思想的批判与改造,尽管这一时期不乏有中华传统礼乐观的坚守者,但在势不可挡的学习、借鉴西方音乐文化潮流的推动下,西方音乐美学的点滴思想已经被一部分新学知识分子毫不犹豫地接受并推广之,其中最突出的

就是对音乐的社会功能的强调和音乐美育思想的萌发。虽然我们至今还没有从学堂乐歌时期的文论中发现“音乐美学”四字,但这一时期有关音乐美育、学校音乐教育的文论以及人们面对“新音乐”而产生的新的音乐审美意识、音乐批评文字,业已从实践上宣告了新的音乐美学观念正在破土而出。尽管它们在很大程度上都带有舶来的烙印,但事实是它们已经深入到部分中国人的音乐审美意识与音乐思想当中,并化为主体自身的一部分了。

罗: 这是一个承前启后的过渡期,新旧观念并存,外来的影响与固有的传统在冲突中交织。

冯: 启蒙话语时代的“五四”时期,是中国音乐美学真正发生转型之际,这一转型是建立在更为广阔地学习西方音乐文化、音乐美育思想蔚然成潮以及专业音乐教育开始奠基的基础上的。萧友梅最早在国内比较概括地介绍了欧洲的音乐美学理论。他在1920年的《乐学研究法》一文中就音乐美学的概念、研究对象、研究方法等问题作出了简要的回答。比对H.里曼的《音乐美学要义》一书即可发现,萧友梅对音乐美学学科的认识来自里曼,确切地说是《音乐美学要义》一书提纲的译介。这大概与萧友梅早年在莱比锡大学听过里曼的乐学讲座不无关系。

罗: 这是“文化的五四”在音乐学者中的影响,较之“政治的五四”作用更具体。

冯: 是这样。萧友梅之后,进一步涉及到音乐美学研究的是青主、王光祈、黄自等人,他们与萧友梅一样都有着留洋的经历,其中青主的影响最大,一直绵延至今天,其“打破音乐是礼的附庸、道的工具”以及“音乐应成为由灵魂说向灵魂”的音乐思想在当代中国已经有了新的继承和发展。

罗: 本书中的蔡仲德、王宁一两位先生都曾着力研究过青主的音乐美学思想,并能客观地评价青主,而不受特定的政治观念所囿,这在当时确实是难能可贵的。

冯: 是啊,蔡先生和王先生各自对青主的研究已成为他们音乐美学研究中的亮点。“五四”时期除了萧友梅、青主等人在音乐美学上都留有足迹外,音乐学家王光祈的学术研究也涉及到音乐美学。他大概要算一位“新儒家”,他的音乐美学思想与其它几个人都不一样,其理想是恢复中国古代的礼乐精神,他甚至将中华民族的崛起寄托于中国音乐的和谐思想和儒家礼乐精神的甦醒,这在追求民主、科学,批判儒家文化的“五四”时期显示出游离于时代的特点,其音乐救国的思想带有乌托邦色彩,但不能由此否定他探求救国之道、渴望中国音乐复兴的热情。

罗: 赞同你对历史人物的评价,那一时期的每一位音乐家,不管其音乐思想有何分歧,都是怀抱振兴中国音乐的梦想的。

冯: 其实黄自的音乐美学理论也是值得注意的,但由于他没有专门论述音乐美学的文章,反映其音乐美学思想的文论主要集中在几篇论音乐欣赏的文章和《复兴初级中学音乐教科书》当中,所以他的音乐美学思想在当时没有引起重视,也没有得到青主和王光祈那样的当代礼遇。

罗：本书名家中的茅原先生曾专门写过研究黄自音乐美学思想的文章，并有先生独到的见解。

冯：是的。我个人以为，黄自音乐美学思想除了带有心理学的特点外——因为他在美国留学获得的第一个学士学位是心理学的，黄自关于音乐的内容与形式是“一而二，二而一”之关系的论述也是非常有意思的，当代音乐美学名家们关于音乐的内容与形式之关系的争鸣可以视为是在黄自之后的进一步展开。

罗：黄自在 30 年代研究音乐欣赏心理的论述，仍然是我们今天研究这方面课题的重要参考文献。

冯：抗日救亡时期，救亡压倒一切，启蒙话语退居后位，取而代之的是功能论、武器论、工具论、实用主义的音乐美学。这一时期的音乐也主要作为工具和武器而存在，特定的年代，本无可厚非。但与此同时，青主等人的音乐美学思想开始遭到批判，一直迁延至当代。抗战时期，陈洪在随笔《战时音乐》一文中对“救亡歌曲之外的音乐”的呼唤和对音乐艺术特点的描绘招致众多批判，再次表明当时真正符合音乐艺术原理的美学观念正逐渐边缘化乃至走向失语。1942 年毛泽东在延安文艺座谈会上发表讲话之后，有关音乐的美学认识逐渐开始一统化，以阶级斗争学说看待有关音乐及其美学问题一直成为此后很长一个时期的主流话语、权力话语。这种权力话语在建国后与前苏联等社会主义国家的音乐美学理论结合在一起，形成了五六十年代中国音乐美学非常突出的一个特点——如同社会制度一样，中国的音乐美学与社会主义老大哥们的美学思想长着几乎同样的面孔。

罗：实际上这一时期的音乐美学已成为政治的附庸、文艺理论的附庸，与音乐隔着三层，无独立品格而言。

冯：面对音乐艺术的独立的美学思考消失了。赵宋光先生是不是那一时期为数极少还在独立思考的音乐家呢？

罗：是的，赵先生在 60 年代写的《论音乐的形象性》一文，一方面吸取了苏联学者的合理因素，另一方面又批评了他们的机械唯物论观点。该文受到王宁一先生高度评价，并指出赵先生的卓见“为音乐美学的研究开辟了新思路。”

冯：这在当时算是空谷足音了。“文化大革命”中当知识分子和人类一切优秀的文化都被扫进垃圾堆的时候，音乐美学也就荡然无存了……。但是，一个音乐美学失语、无语、缺位的时代，意味着它正在孕育着一个敢于冲破桎梏、立美立言的新的音乐美学时代。因此，当我们读到 80 年代王宁一对历史惯性遗留下来、严重束缚音乐美学发展的“左”的音乐思想和机械反映论、庸俗社会学、本本主义的深刻批判时，仍可感受到它在当时是怎样的振聋发聩。

罗：是啊，尽管本书中的各位名家有的早在建国初期就已经开始了音乐学的研究，但他们的学术生命却是和国家的命运紧紧联系在一起的。改革开放后，他们才真正迎来了学术的春天。

冯：一个荒诞的时代会毁掉一代乃至几代人，一个新的时代会造就一代乃至几代人。音乐美学在 20 世纪中国有过三次发展的机遇，第一次是“五四”时期，第二次是新中国的成立，第三次是改革开放以后，但前两次却因为各种原因没有得到应有的发展。改革开放后音乐美学获得了新的生命，这是与国家的进步联系在一起的，本书中的各位名家及其学术成就是新时期音乐美学发展的杰出代表与标志性成果。

罗：如果放眼 20 世纪五六十年代音乐美学的初步发展，半个多世纪以来在中国音乐美学研究中做出贡献的名家，绝不只我们选择的六人；即便是新时期以来的 30 余年间，也还有不少值得书写的音乐美学家，比如已故的何乾三教授、叶纯之教授等，他们在音乐美学基础理论研究、西方音乐美学史研究以及现当代西方音乐美学成果的译介等方面的成就都为当代中国音乐美学的发展做出了重要的贡献，在中国音乐美学学科史上留下了独特的印记。但考虑到访谈录需要彼此的交流和互动，我们主要以在世的名家为主体。六位名家中，蔡仲德教授已去世，之所以依然选择他并与他的亲人和学生进行访谈，是考虑到他在中国音乐美学史领域的贡献无人可以取代，他在“士人格”研究方面的思想价值对当代中国文化发展具有重要意义，他的人本主义精神亦具有震撼学界的力量。

冯：是这样。像已故的著名音乐学家缪天瑞先生，他在半个多世纪的音乐学生涯中也写过若干有关音乐美学的文章，翻译了一些西方的音乐美学文论，尽管他的研究重心并不在音乐美学。1956 年缪先生就曾提出批评，认为音乐美学是对整个音乐事业起指导作用的重要学科，但建国几年来一直没有专人去作系统的研究。总之，很多音乐家在不同历史时期都对音乐美学做出过不同程度的贡献。当然，比本书中各位名家更年轻的四五十年代出生的音乐美学家们，很多人也都取得了骄人的成果，他们与各位名家一道成为当代中国音乐美学研究的亮丽风景。读者们会发现，我们选取的几位名家大都是出生在 20 世纪 30 年代，如果把名家名单进一步扩大的话，依我们的精力很难在短时期内完成这本书，也不好实现我们当初设定的一些质量目标而变成一项难以胜任的大工程了。

罗：很多未竟的工作恰恰可以留待日后来做。本书中的名家群体有着他们那个时代的共同特征。

冯：是的。不管先生们各自体现出怎样的学术特征，但他们的执着与努力可谓殊途同归，借用蔡先生一本书的名字，那就是对“音乐之道的探求”。通过对各位名家论著的重新学习，的确是受益匪浅。先生们在论著中体现出的问题意识也一再激发我们的问题意识。因此，这本访谈对话性质的著作不是一般的答记者问似的采访书籍。

罗：本书以“乐之道”作为正标题，一方面勾勒出音乐美学名家较集中的研究领域在于对音乐之道的寻觅、对美之规律的感悟、对大道中音乐独特性的把握、对

音乐实践与社会、人生以及自然、宇宙相互联系、互动的品味；另一方面还有“乐者悦也”的旨趣，通过访谈可呈现出名家在探索过程中所追求的创造发现的精神满足、思想交锋的畅快、豁然开朗的激动以及直抒情怀之慷慨，激扬文字之壮烈。

冯：是啊，其中既有形而上的思辨与诘问，又有形而下的实证与剖析，但根本目的都是对音乐之“道”的求索。我们甚至可以将其引申为音乐美学的“原道”说，他们的研究都体现出“文道合一”的高度。

罗：六位名家著述丰硕，涉及领域广阔，音乐美学仅仅是他们研究的切入点，实际上他们从美学到史学、心理学、哲学、社会学、教育学，从微观的作曲技术理论研究到宏观的人文社科背景，从中国古代的思想到西方的当代哲学、科学哲学，从社会科学横跨到自然科学领域，这一切都纳入到他们关注的视野。因此，凭着我们的使命感、责任感和有限的知识结构，我们知道自己是在做一件明知不可为又要为之的事情。回想当初再读名家们的著作时，真是在知识的海洋中沉浮，在“概念的漩涡”中挣扎，简直要走火入魔了，全凭名家们的支持，同仁的鼓励以及我们彼此的激励才坚持下来。

冯：以这样一种访谈、对话方式展现各位名家的学术风采，不失为一种比较理想的学术策略，它既提纲挈领又不失生动、活泼，形式自由、视域广阔地反映了各位大家的学术人生。

罗：全书除前言、结语外，共有正文六章。

第一章《音乐美学的领军人物——于润洋》，内含于先生从少年时期到华沙大学留学、回国参加音乐学科建设的经历，并就他在音乐美学、西方当代音乐哲学、西方音乐史学、音乐学分析方法、音乐教育的思考和实践等方面的重要理论和观点进行了更深入的交流和探讨。在最后一部分的点题中，从他甘于寂寞、默默耕耘的精神到历史、逻辑、工艺学统一的研究方法、深入浅出的文风与显著的成果对音乐学界的重要影响，他担任中央音乐学院院长近十年创立的办学模式在全国的示范性作用，以及他领导的音乐美学学会促进学科建设和发展等几个方面显示其领军人物的特点。

冯：第二章《音乐哲人——王宁一》，结合王宁一先生从童年到文革中遭受的磨难和就读中国艺术研究院并担任该院音乐研究所副所长的人生经历，比较概括地展现了王宁一先生由作曲家转为音乐美学家的成长道路。当然，着重点则在于王先生在音乐美学研究中的哲学思考及其对中国当代音乐美学研究的推进作用。王先生在中国现当代音乐美学领域的探究以及在音乐批评方面的成果与影响都有着极为鲜明的哲学印记。因此，我们借用了多年前李曙明先生介绍王宁一先生的一篇文章的标题，以“音乐哲人”的概括突出了王宁一在哲学和音乐的影响下获得的人生大智慧以及超凡的抗逆境意志力。

罗：无论是从学术领域和学术方法的开拓性，还是从作为中央音乐学院和几

个学会的主要领导对音乐学学科建设的构建与发展而产生的重大影响来看,于先生的确是当之无愧的领军人物;而王先生超越苦难和名利,对往事淡然、释然的人生态度,以及他深入骨髓的辩证基因真正显示了哲人的本色。

第三章《多学科开拓者——张前》,主要就张教授童年时代至中央音乐学院学习,参与构建音乐美学学科的人生体验以及张先生主要的研究领域——音乐心理学、音乐美学、音乐表演美学、中日音乐文化交流史和音乐教育等方面进行对话,逐步深入地展示先生在这些领域的理论、观点和显著成果。最后一部分概括了先生在多学科研究中开拓性、纲领性的特点和奠基意义以及美学与心理学交融互动的研究方法和为人谦和善良、外柔内刚、充满审美情趣的人格魅力。

第四章《无穷的探索者——茅原》,开始部分展现了茅先生从少年的琴、诗陶冶到苏联专家班的求学经历以及从事创作、教学和音乐学研究的人生轨迹。主要的对话是紧扣其研究的音乐美学、哲学、中西音乐史、作品分析等领域进行深入地探讨。最后点题呈现出茅原教授的研究所具有的多学科交融、哲学的高度与技术分析的深度融合的学术特征以及他以开放的心态不断吸取新理论、不断思考与探索新问题的探索精神和对事业的执著、对学生的爱心等人格特点。

冯:第五章《学坛奇才——赵宋光》,介绍了赵先生童年的生活氛围,接着围绕他青少年时代在北大、燕大、中央音乐学院求学,在德国留学的经历进行交流。主体部分涉及到其广泛的研究领域:哲学、美学、教育学、音乐学和自然科学等,探求其研究的思路、观点与理论价值,研究其学术思想的发展脉络。结语部分展现赵先生在横跨社会科学和自然科学两大领域研究中,都是以人类学本体论作为领域熔合的基础;贯穿其一生研究与实践的基线是以美为中介的合规律性和合目的性的高度统一;美育、教育是实现其理想的重要途径。

第六章《人本主义者——蔡仲德》中,我们选择了与蔡先生的妻子、著名作家宗璞以及蔡先生的生前友好、学生进行访谈,从众多近距离的旁观者眼中,展示了蔡先生毕生的学术轨道和生命历程,并对其在中国古代音乐美学史研究、士人格研究、文化“五四”精神的剖析、冯友兰研究诸方面的成果、观点、价值做出了深入的评价。最后集中揭示了蔡先生作为真正的人本主义者知行合一的特点,把中国古代“士人格”与现代自由、民主、科学精神相结合的理想以及为实现这一目标鞠躬尽瘁、死而后已的奉献精神。

罗:我们同时也感慨,赵先生非凡的知识结构与独特的思维方式只能让我们惊叹,而难以继承;蔡先生的人本主义精神则让我们可以终生学习。

正如你前面所说,这本对话性质的著作是完全不同于一般的记者采访的。

它的第一个特点是具有相当强的学术性。尽管我们为各位名家分别撰写的一两万字的访谈提纲无法涉及其思想、观点的全部,还有很多精粹有待同行们继续发现,但仅此足以引起学界的重视。在我们的访谈中,尤其注重名家谈到的对学科构

建有重要意义的观点,关注名家思想中有待进一步发挥的亮点,寻求学科发展过程中至关重要事件的真相。

第二个特点是互动性。我们不是被动的提问,是在认真重读名家全部著述、认真思索的基础上,求教于各位名家,努力与他们对话。其中有些是我们存疑或误读的问题,甚至是与他们有不同看法的碰撞,为的是求真解惑。

第三个特点是个性的寻觅。我们特别设计了一些展示名家人生经历与体验的问题,以此寻求他们的学术思想、研究风格与他们独特的人生经历和心理结构的相关性。他们之所以成长为“这一个”,是诸多主体因素和社会因素、文化因素交融的结果。我们在每一章的结语点题部分,集中勾勒出每位名家的学术特征、人格特点和特殊个性,凸显其与众不同的鲜明形象。

第四个特点是点、面、线结合。通过前言与结语,把名家群体置于 20 世纪下半叶与 21 世纪初的大文化背景中来探寻其发展的轨迹与特征、优势与局限,并对音乐美学研究的现状、在新时空中的走向、音乐学者面临的一些难题,道出我们的疑惑和思索。

冯:除了您说的这四个特点外,读者朋友们还不难发现,本书采用了笔谈与面谈相互结合的两种方式,其中王宁一先生那一章则基本上是面谈完成的。

罗:笔谈与面谈两种形式各具特点,可以相互补充。面谈所具有的生动性和现场感,可以使读者有如见其人、身临其境之感;笔谈的逻辑性和严谨性则可使读者从中领悟到名家们观点的发展、思想的延续、智慧的闪现。访谈采取“结构性访谈”与“非结构性访谈”相结合的方法,有提纲而不限于提纲,尤其在面谈中,会随着名家的思路,插入我们感兴趣的话题,让他们自由发挥,畅所欲言。另外,书后所附采访视频的 DVD,还可以使名家的风采以动态的形式作为珍贵史料保存下来。

冯:口述历史可以弥补历史文献之不足,它最终也将成为值得珍视的历史文献。

罗:本书所具有的历史价值、人文科学价值和现实价值是显而易见的。名家访谈的第一手文字资料和视频资料,将成为研究 20 世纪下半叶至 21 世纪初音乐学、音乐美学发展不可或缺的文献;名家们在访谈中展现的精神、智慧、经验、思想、方法等具有不可忽视的人文社科价值;其现实价值则体现在通过访谈让中青年学者产生重读名家名著的兴趣,呼唤他们对本土优秀成果的重视。尤其是前辈学者非常可贵的人文精神、人本主义思想以及作为公共知识份子对祖国、民族、人类、宇宙命运的关怀等诸方面,对当代中青年学者具有重要的启迪作用。

冯:您做出的这三种价值的概括非常贴切。在本课题的进行当中,我们不约而同地联想到了一个问题:如同本书中的各位音乐美学名家一样,在中国当代音乐学研究的各个分支学科里,都活跃着一批令人敬重的名家们,因此,本书这种访谈与对话形式的学术尝试,可否对学界研究老一辈音乐学家起到某种参考意义,也是

我们的美好心愿与期待。

罗：是的，由于篇幅所限，我们与名家们的对话只能在有限的时间与论题中进行交流，但是他们丰富的思想财富是可以源源不断地挖掘的，所以访谈的结构是开放的，工作是持续的。因此，我们非常欢迎读者对本书中存在的不足之处提出批评，作为未完成状态的延续。我们相信只有坚持对话与批评，学科才能不断发展、日益繁荣、永具生命力！

2010年7月