

音乐审美教育的 人学研究

YINYUE
SHENMEI
JIAOYU
DE
RENXUE
YANJIU

尹爱青/著

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

音乐审美教育的人学研究

YINYUE SHENMEI JIAOYU DE
RENXUE YANJIU

尹爱青/著

图书在版编目(CIP)数据
音乐审美教育的人学研究 / 尹爱青著. — 长春: 东北师范大学出版社, 2009.12
ISBN 7-5688-0444-3
I. ①音… II. ①尹… III. ①音乐—审美教育—研究 IV. ①J605.1
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第123456号
出版人: 王殿卿
责任编辑: 王殿卿
封面设计: 王殿卿
印刷: 东北师范大学印刷厂
发行: 东北师范大学出版社
地址: 长春市人民大街2501号
邮编: 130024
电话: 0431-85099315
E-mail: jbs@jbs.cn

东北师范大学出版社
长春

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐审美教育的人学研究/尹爱青著. —长春: 东北师范大学出版社, 2014. 8

ISBN 7-5602-5567-5

I. ①音… III. ①音乐美学—研究
IV. ①J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 180492 号

☐责任编辑: 梅亦霖 ☐封面设计: 李冰彬
☐责任校对: 曲 颖 ☐责任印制: 刘兆辉

东北师范大学出版社出版发行
长春净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

网址: <http://www.nenup.com>

东北师范大学出版社激光照排中心制版

河北省廊坊市永清县鼎盛亚胶印有限公司

河北省廊坊市永清县燃气工业园榕花路 3 号 (065600)

2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 2 次印刷

幅面尺寸: 155mm×230mm 印张: 14.5 字数: 200 千

定价: 30.00 元

教育部人文社会科学研究

《音乐学习对于人的全面发展影响的研究》项目资助

项目批准号 13YJA760060

本书系东北师范大学
图书出版基金项目

写 在 前 面

这本书不仅是一部研究著作，它承载了我太多的情感。2010 年至今，在我申报及主持国家社会科学基金艺术项目和教育部人文社会科学项目时，它曾为我的申请论证奠定了充分的基础，又经研究和修改，形成了课题理论基础研究的成果之一。

其实，15 年前，当我开始我的博士研究生学习之时，已有了它的萌芽和孕育，它记录了我的许多思考和探索。这也是为什么我如此珍视我的导师柳海民教授为我写的书序和当年我曾眼含泪水写就的后记，并坚持将其保留在此次版本中。

在我看来，一部学术著述不仅是理性思考的结果，更应成为人生经历的展示，充满着感性体验。

谨以此书奉献给我亲爱的妈妈。

尹爱青

2014 年 6 月

序

在已毕业的研究生中，尹爱青教授是我遇到的最富才智和理解力的优秀博士生之一。看到其专著《音乐审美教育的人学研究》即将付梓面世，我感到由衷的高兴。

对于一名已经业有所成的专业音乐人才来说，要写成这样一部专著必须突破两个难度。其一是由单一的音乐跨越到音乐审美教育，其二是由音乐审美教育再跨越到哲学的人学。两步跨越不仅是学科的跨越，更是不同专业领域特别是专业知识之间的跨越。音乐作为人类的一个神奇创造，作为可以突破国界和语言的通解表达方式，给人类生活带来了共同的交流和表达载体，并成为人类生活不可或缺的重要组成部分。尹爱青多年躬耕在音乐领域，对音乐的内涵、本质、价值和功能等的把握已达到专业的程度。但要从这里跨越到音乐审美教育，再到哲学的人学，其难度可能跟她当初学音乐时初识五线谱没有什么两样。没有一番刻苦的钻研和学识拓展，要很好地实现三者之间的有机融合是办不到的。对于这种难度，她自己是清楚的。因此，从进入博士攻读程序开始，她便放弃和牺牲了很多休息时间，乐此不疲地去钻研陌生的领域，期望能在博士攻读这个高端平台上实现学科交叉的研究目标。世上无难事，只要肯登攀。四年的辛勤努力，一个创新的研究成果终于诞生了。

纵观《音乐审美教育的人学研究》一书，其创新性和独到的学术价值有三：

第一，把音乐置于审美教育的视野下便规约了音乐的正功能。音乐同语言一样是一种中性符号，它可为不同主体和不同目的服务。但把音乐与审美教育连在一起就限定了音乐的功能走向。因为人类的教育从来都是一种有意识、有目的、有计划的活动，审美教育作为教育的形式之一，当然具有教育的共有性质。这一性质决定了音乐审美教育的实践主

体特别是施教者，必须从促进人的身心健康发展的目的出发去创词、谱曲、演唱和传播。这就实际划定和明确了音乐和音乐审美教育的界限和区别，赋予了音乐以积极的内涵。

第二，明确了音乐审美教育的旨归是提升人的生命意义和质量。在商品经济以来的社会里，音乐就其属性来说，不仅是一种表现形式，同时也是一种商品，无论是音乐的创作还是表演都附带了价格的标签。人既是创作音乐的主体，又是享受音乐的主体，这是音乐的异化表现。这种现象，及至今天仍然鲜活地延续着。音乐审美教育的人学指向就完全不同了。作者在专著中清晰地表达了这样的思想：在音乐审美教育的人学范畴里，无论是音乐的创作主体还是享用主体，都把音乐当成了完善自己和提升他人生命意义和质量的重要途径。音乐的创作主体把音乐的创作过程变成了自我发展的过程，把音乐的教育过程变成了教学相长、师生互动，健全物质生命，激扬精神生命的过程。音乐享用主体把欣赏音乐变成了激励情感、强化意志、完善个性、实现完美人生的活动。这就给予了音乐审美教育以人学指向的深刻意蕴和独到构想。

第三，理性构想与实践设计的紧密结合，美好理想与关注现实的有机统一。作为一项学术探索，展开系统的理论研究，提出一些形而上的主张和见解是必要的。但作为一个研究者必须清楚的是理论只有能够回到实践并服务实践才是有生命力的。作者科学地处理了形上与形下、顶天与立地的关系，在专著的最后一个部分把音乐审美教育人学理想落到音乐审美教育的实践设计之中，具体地从前提条件、基础构建和实践案例等方面为人们提供了一幅现实的活动图景。

当然，作为一项跨学科的探索，研究的深度是不可测的，研究的内容也是多方面的。要达到系统而完美的程度还需她继续努力。可贵的是，坚冰已经打破，航船已经启锚，相信她能够克服困难，勇敢前行，把未竟的研究继续下去，把未及的探索付诸实践，在音乐审美教育的人学研究领域创出一片新的学术天地！

柳海民

2010年3月1日

Abstract

The nature of education is the training of human, and the subject of education is human.

Throughout human history of ideology and the educational practice, any research related to the existence and development of human being is always, to some degree, concerned with human worth of aesthetic education and concerned with its philosophical foundation.

In order to explore the humanistic issue of music aesthetic education, this dissertation uses the methodology of judging and analyzing values to examine and analyze the current music education. The theoretical base of the study will be the humanistic concept in music aesthetic education. Under the background of the development of modern society, in this dissertation, music aesthetic education is considered as the education of improving life quality. With respect to humanistic aspect of music aesthetic education, the dissertation analyzes the reality and development of music education, clarifies the inner value of music aesthetic education, and explores the following questions regarding music aesthetic education as a cultural phenomenon of the human society: What are its philosophical, historical and cultural sources? Why can it promote the balance of various factors within oneself? Why can it influence and improve the quality of life? What are the implementing mechanism, strategies, and methods of this influence? The rational thinking over these questions will help clear the myth regarding music aesthetic education in terms of theory, content and methodology, help explore

music aesthetic education from the perspective of the meaning and quality of human life, and help explore the function and value of music aesthetic education in improving human life quality.

This dissertation has the following parts:

Introduction

In this part, I raise the question of humanistic in music aesthetic education, and explore its theoretical and practical values, and put forward the original ideas after a complete literature review on the relevant theories and current research.

Humanistic Interpretation in Music Aesthetic Education

This part tries to interpret the humanistic core of music aesthetic education through analyzing the connotation and denotation of three pairs of terms that are interrelated yet independent of each other. The three pairs of terms are music and humanistic nature of music aesthetics, music education and music aesthetic education, humanistic study and the humanistic promises of music aesthetic education.

This part also tries to interpret the value of music aesthetic education through reflecting on the history and change of human orientation in traditional Chinese culture, the spirit of freedom in western culture, and the humanistic value in the development of both cultures.

Finally, this part interpret why human being becomes the main body of music creation and appreciation through analyzing the “semiology” in philosophy and humanism and the common structure of life form and art form.

Reasons for the humanistic promises in music aesthetic education

Through retrospection on music aesthetic education in ancient China and Greece, this part clearly states the view that the ancient Chinese and Greek cultures provide us with good foundation and reasons for the current recognition and practice of humanistic issues in music aesthetic education.

Music aesthetic education is one of the basic human activities, and is unique to human being. The beauty of music is the self—assurance and mutual assurance of human beings. It is like a mirror that reflects the inner world and strength of human. Human beings' self—assurance and mutual assurance is the number one reason for the existence of music aesthetic education. It is human's highest level of experience and is the feeling of returning to nature or mixing with nature. At the same time, the activities in music aesthetic education bring to people enlightenment and inspiration. It helps people form a perfect character. As something unique to human being, the highest level of experience in music aesthetic education can show better the nature of life.

Aesthetic activities are the way of liberating life and feelings. Creativity is not only the medium of aesthetic expression, but also the symbol of the liberation of emotions. Through music, music aesthetic education is directly related to the life and heart. It reveals human being's unique way of life. Meanwhile, it helps people to forget the practical needs in reality that are limited, and experience beauty and emotion. It can help enrich people's nature, and transfer from the natural state to a special aesthetic state.

Finally, this part further analyzes music—the medium in music aesthetic education from the perspective of the reason for the need of

music. This part explores the relationships of music and people, musical form and human form, thus it supports the theoretical hypothesis of the promise that music aesthetic education gives to people. Based on this theory, this part of the dissertation discusses, in China's music education, the tendency of neglecting people's participation and creation, and neglecting music's role in human living. It is against the principle of music aesthetic education to discretely interpret the entity of music, to learn music as a skill and instrument, and to remember musical knowledge and rules instead of experiencing music. This change of nature separates music and people. The impulse and creativity made by the merging of emotion and music have already been replaced by the practical needs of learning music for prestige and reputation. The musical culture is becoming a profitable business. People are becoming the slaves of music. Music aesthetic education has already most its nature of embody human being's desire for beauty and higher quality of life.

For the first time, this dissertation clearly put forward the opinion that "the process of music aesthetic education is to experience life state and life power, is to bring forth people's desire for beauty so that people can stand aloof of the material world with a completely new state of mind."

The theoretical foundation of music aesthetic education

In the previous sections, this dissertation discusses the subject and methodology of humanistic study in music aesthetic education. This part provides a theoretical foundation for it.

The humanistic promises made by music aesthetic education

Based on the result of the previous discussion, this part deals with the reasons, methods and significance of the humanistic promises made by music aesthetic education. It also reassures the certainty of art representing the world.

The humanistic methodology of music aesthetic education

This part starts by discussing the premise of implementing music aesthetic education. It is clearly stated in this part that music aesthetic education is a kind of interactive system among educators (teachers), learners (students), and the medium of music (the subject of aesthetics). The three parties in the system form a network for the transferring of aesthetic information. The key difference between music aesthetic education and music aesthetics is the educational nature.

First, as the aesthetic medium, music is the bridge in the exchange and delivery of music aesthetics between educators and learners. It is the basis and variable in creating music aesthetic effects. It is through music that educators and learners complete the exchange and delivery of music aesthetic information, and it connects the values of the two parties in order to complete the aesthetic education process. In the process of implementing aesthetic education activities, the educator and the learners and the music form an entity. The educators must help the learners to internalize the music. This is the condition of establishing the psychological structure of music aesthetics.

The psychological structure of music aesthetics includes the culti-

vation of individual's aesthetic sensation, imagination, interpretation, and emotion. These abilities are indispensable in forming individual's aesthetic system.

Lastly, under the guide of the methodology in music aesthetic education, this dissertation will get some perspective and reflect on the practice of music aesthetic education. Training music aesthetic ability is a necessary channel and method to connect individual and music. It is a guarantee in meeting the needs for aesthetics and having experience in aesthetics. Therefore, it is necessary in the study of the humanistic methodology of music aesthetic education.

The main contributions of this dissertation are: 1. It explores the theoretical foundations, nature, value, reason, and methodology of music aesthetic education. 2. It put forward the idea of human being as the most important target of music aesthetic education. 3. The humanistic promise of music aesthetic education is based on the relationship between human being and semiology (culture), human form and musical form. 4. It explicitly states the view that the humanistic promise of music aesthetic education represents the natural cause of changing from material gain to artistic mastery of the world.

Keywords: music; music aesthetics; music aesthetic education; humanism; humanistic promise

中文摘要

教育的本质特点是培养人，教育的价值主体是人。

综观人类思想史和教育实践，任何关涉人类的生存与发展的研究，总是要不同程度地涉及美育的人生价值，涉及美育的哲学基础。

为探索音乐审美教育的人学主题，本论文运用价值判断与分析的方法，以设定音乐审美教育的人学承诺理念为理论出发点，对现实的音乐教育进行审察和分析，在现代社会发展的大背景观照下，将音乐审美教育视为生命质量提升的教育。在对音乐审美教育的人学思考层面上，分析音乐教育现实并关注其发展状况，明确音乐审美教育的内在价值。探索音乐审美教育作为一种人类社会的文化现象，它的哲学、历史和文化根源是什么？为什么能促进人自身各种因素的平衡和协调，影响和提升人的生命质量？这种影响和促进作用的实施机制是什么？实施的策略和方式如何？通过对这些问题的价值理性思考，促进音乐审美教育在理论上、内容上、方法上走出误区，澄清音乐审美教育的人学承诺内核，恢复其独特的感性情感维度和人文内涵与人文价值，从人的生命意义和生命质量提升的角度，探索音乐审美教育，探求音乐审美教育对人的生命质量提升的独特作用和价值依据，以求音乐审美教育人学承诺内涵的合理回归。

本论文欲以如下结构框架及内容表述呈现其论证的内在逻辑和相互关系，以期待清晰表达论证主旨。

引言部分

对音乐审美教育的人学承诺进行提问，并探讨其研究的理论和实践

意义,在对相关论点的理论研究现状的文献综述基础上,阐述本论文的创新点。

音乐审美教育的人学解读部分

通过理清音乐与音乐审美的人学本质、音乐教育与音乐审美教育、人学与音乐审美教育这三组既相互联系又各自具有独立的定义的内涵和外延,分析、解读音乐审美教育人学内核。

通过对中国文化传统的重人观和西方文化的自由精神以及对中西文化发展中关于人学价值的历史追迹和流变思考,解读音乐审美教育的本体价值。

通过分析哲学人类学的“符号论”和生命形式与艺术形式的异质同构论的研究成果,解读人为什么是音乐艺术创造和享受的主体。

音乐审美教育的人学承诺理由部分

通过对中国古代和古希腊的音乐审美教育的追溯,明确了这样一个观点:即在漫长的中国古代先秦文化和古希腊的哲学精神中,早已为我们今天对音乐审美教育的人学问题的认识 and 实践活动提供了充足的基础和理由。

音乐审美教育是人的基本生命活动之一,是确证人之为人的特殊方式。音乐美感就是人的自我确证和相互确证的依据,就像一面镜子,映照出人的内心世界和本质力量。作为人的自我确证和相互确证,音乐审美教育具有了存在的第一理由。尤其是不受意志控制的人类高峰体验,本身就是一种同一性感受,是人回归自然或与自然合一的一种情绪状态。音乐审美教育活动正是人类高峰体验的内容载体之一,它在给人带来高峰体验的同时,使人得到一种萌发,一种启示,一种觉醒,使人趋向完美人格的典型状态。作为人的专利,高峰体验价值在音乐审美教育中更显生命的本质。

审美活动是生命情感解放的根本途径,审美带有令人解放的性质。

创造性不仅是审美表现的形式中介，更是体现情感解放的本质标志，而音乐审美教育正是以音乐审美的形式，从一个更直接的入口来触摸生命和心灵的存在。在展示人类的一种独特的生存状态和把握世界的方式的同时，使人摆脱现实生活中有限意义的实际需求，产生了超脱功利的美的想象和情感体验，从现实的自然态度向特殊的审美态度转化，创造着人的本质的全部丰富性的生成。

最后，以人为什么需要音乐的提问为切入点，以对音乐审美教育活动中的媒介因素——音乐的进一步分析为论据，探讨了音乐与人、音乐形式与人的生命形式同构的关系，支持了音乐审美教育所能给予的人学承诺的理论假设。以此为理论根基，对目前中国音乐教育所面临的无视人在音乐审美活动中的参与和创造，抹煞音乐艺术对人的生命的创造价值，遮蔽音乐审美教育通过人的审美实践活动所映衬的人的主观意识所体现的人对自身的本质创造的价值内涵的危险之境进行了深刻的剖析。指出时下的音乐教育活动以肢解的阐释对待音乐整体，以技术化、工具化的训练来学习音乐技能，将人对音乐的感知体验退化为音乐知识和规则的机械背诵，已发生了音乐与人相分离的质变，违背了音乐审美教育的初衷。人通过情感体验与音乐碰撞时产生的那种创造意识和冲动已被人对音乐学习的急功近利的需要和非常现实的供求关系代替，音乐文化的发展正在沦为一个有利可图的生意，人正在无可奈何地成为人类自己的造物——音乐的奴隶。音乐审美教育所具有的体现人自身审美要求和提升生命质量的本质内涵已失去了理想的光芒。

作为本论文的阶段性研究成果，首次明确地从音乐与人、音乐形式与人的生命形式同构的维度，在理论上阐述了“音乐审美教育过程是体验生命状态和生命力量展开的过程，是唤醒人对美的感悟、以一种全新的精神状态超脱物质世界的过程，这不仅是人的独有享受，更是人之生命需要”的观点。

音乐审美教育人学命题寻根部分

在论述了关于音乐审美教育的人学本体理论、人学承诺理由以及人

学方法论之后，这部分内容最后为音乐审美教育的人学命题找到一个具有支持性的理论根基，并论证了其理论命题的归因。

从马克思主义人学理论对前人的逻辑起点、本质揭示和价值取向的超越描述开始，到论证席勒、弗洛伊德、马尔库塞的精神审美自由和马克思的现实审美自由以及人的最高目的的实现，命题归因赋予了音乐审美教育以教育人学意义。

音乐审美教育的人学承诺部分

从前面的讨论结果开始，通过对音乐审美教育人学承诺命题的立论起因——基于人、承诺方式——表现人和承诺价值——为了人的逆向论证，以人类对艺术掌握世界的必然性和特殊性对音乐审美教育的人学承诺进行总括式的再确认。

音乐审美教育人学方法论部分

这部分是以探讨音乐审美教育活动实施的前提条件为起点，首先明确了音乐审美教育是一种由教育者（教师）、受教育者（学生）和音乐媒介（审美对象）三个因素而构成的有序双向活动系统，并由这三者构成了一个审美信息运转网络。音乐审美教育之所以与音乐审美不同，关键因素在于它是以教育为内在规定性的音乐审美活动，一旦被纳入了审美教育的活动范畴，其各活动因素就应具有教育性的特质。

首先，音乐作为教育活动中的审美媒介，是教育者和受教育者之间产生音乐审美信息交流和传递的中介环节，是音乐审美效应形成的客观物质基础和可调控变量。正是通过音乐媒介的运动和表达完成了音乐美感信息的传递和交流，形成了教育者与受教育者之间的价值联系，完成审美教育过程。而作为先导主体（教育者），在审美教育活动的实施过程中，与接受主体和审美对象三者彼此是辩证依存、协调统一的关系。先导主体必须具有促进接受主体在审美实践中将客观物态化审美对象向其内心进行转化和外化表现的能力。在这样特定的前提条件下，才有可