

邓晴
南著

当代浙地古琴文化传承的
教育人类学研究

上海三联书店

邓晴
南著

当代浙地古琴文化传承的
教育人类学研究

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

当代浙地古琴文化传承的教育人类学研究/邓晴南著. —上海:上海三联书店, 2015. 5

ISBN 978-7-5426-5157-0

I. ①当… II. ①邓… III. ①古琴—音乐文化—文化研究—浙江省—现代 IV. ①J632.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 066813 号

当代浙地古琴文化传承的教育人类学研究

著 者 / 邓晴南

责任编辑 / 冯 征

装帧设计 / 徐 徐

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 021-24175971

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2015 年 5 月第 1 版

印 次 / 2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 300 千字

印 张 / 9.5

书 号 / ISBN 978-7-5426-5157-0/J · 198

定 价 / 35.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-66019858

**杭州师范大学浙江省高校人文社会科学重点研究基地
(艺术学理论) 科研资助项目成果**

序 言

管建华

古琴音乐文化,在中国音乐文化中处于一种核心地位。

中国古代士大夫或文人完整的知识体系为“琴棋书画、经史子集”,为何琴排在首位。因为琴是中国古代“礼乐文化”的部分,礼乐的精神内核是“仁”。“经史子集”就是国学,“经”也排在首位,国学中的经学为“六经”(诗、书、礼、乐、易、春秋,也称作六艺),就是中国的《圣经》(宋以后为“四书五经”),类似伊斯兰的《古兰经》、印度教的《吠陀经》。

国学中《诗经》代表着对人的感性、天人合一的生活艺术的理解;《尚书》是对“敬德保民”的政治理想的体现;《礼记》是对人的行为“礼乐文明”社会性的理解;《春秋》是对“儒学大义”的历史性理解;《易经》是对天人之际的辩证思维的理解,是中国哲学思维乃至音乐思维的基础,其中“刚柔相推、阴阳相交”也是《琴声十六法》、《溪山琴况》二十四况变化思维的基础。《易经》将宇宙与本体合一,即天地人是合一的。

经学乃天人之际之学,也奠定了琴曲标题思维的基础。经学是中国人的思想行为、道德行为、终极关怀乃至民族品性的象征,中国学术文化也是由此而生。在漫长的文化历史演进中,“经学”是中国文化的根本,也是古代王朝的“万事教本”和“资治之具”。

《礼记》“礼记通论”中的“乐记”讲：“乐者天地之和，礼者天地之序也。”朱光潜说：“这或与序两个观念真是伟大。”内心和谐，身心才能健康，才可作为善良（仁义）与幸福之人。由此，“和”是个人与社会文明的最高境界。

古琴集大成的文论《溪山琴况》之首讲的就是“和”：“稽古至圣心通造化，德协神人，理一身之性情，以理天下人之性情，于是制之为琴。其所首重者，和也。”“圣心”、“德协神人”以及“内圣外王”就是“仁”的实践。音乐成为人的教化或必备修养。古琴具有强烈人文归属感，成为中国文化价值核心和理想人格的象征。

“仁”在1993年出土的郭店楚简中为“身”与“心”字的上下叠加，很清楚地表明“仁”是身心合一的。这与西方身心二分的哲学传统相异。“仁是在主体和客体之间、主体内部诸要素和客体内部诸要素之间的一体二元的相互整合、相互作用的实践关系和过程中实现的。”仁的实践表现的不是主客体之间的对立关系，而是主客体之间的圆融、相互作用，更是人与人个体之间的相互沟通。这种实践的哲学方式决定了古琴打谱正是主体与客体音响之间的圆融、相互作用，人的存在是本体，其流派的传承是主体对主体的口传心授为主，乐谱是为辅的哲学方法论基础，其流派的演创延续是古琴家。而非西方音乐家主体对客体作品的建构与分析把握上，书写的音乐作品是本体，口传心授是为辅的哲学方法基础，音乐流派主要体现在作曲家。如此看来，“仁”的道德哲学中隐含着中国音乐的本体论和思维方式，这种思维方式是以《易经》哲学为基础的，古琴音乐的本体论和思维方式是中国音乐美感运思的代表，它也代表了中国民歌、说唱、戏曲、器乐的传承、流派的创造和理解的哲学方法，成为中国音乐体系思维方式的基础。

《易经》哲学的辩证及变易思维特征，如按照钱锺书阐释《易经》所提出的三个要义来阐释：第一“变易”，在古琴音乐上体现为同一乐

谱往往有不同打谱或流派,在中国音乐方面体现为乐谱演奏演唱与曲牌的变易。第二“简易”,在古琴音乐上虽然常用简单的五声,但在演奏手法上却相当复杂,如仅揉弦至少就有 26 种不同的方法,在中国音乐如民歌、说唱、戏曲等等的音乐风格上也表现出五声音阶的执简驭繁,五声似乎是简单的,但不同地域方言声腔的发声及音乐风格却又是繁复的。第三“不易”,“乐者天地之和,礼者天地之序”是永恒不变的,古琴所表现的天人之际的和谐关系,是一种“始于诗,行于礼,成于乐”的道德实践,中国音乐的地区性音乐风格文化自主体系代表着自然与人文生命有机体的方言生态系统,是持续几千年进化的成果,也是当今人类由工业文明转向生态文明所提倡的维护自然与人文生态系统的“不易”,也可看作新的轴心文明的时代,各种文化的文明持续的“不易”。

邓晴南师从张君仁教授攻读音乐教育人类学博士近五年,得张先生悉心指导顺利完成论文并通过答辩,博士期间曾来我这里做了一段时间的访问学者。她的博士论文《当代浙地古琴文化传承的教育人类学研究》对浙江地区古琴音乐文化的历史以及在当今中国社会转型中的生存状况进行了深入的调查和研究,展现出当代浙江地区古琴音乐文化活动状况的生动画卷,并以古琴文化传承模式的教育人类学研究,为当今中国学校专业音乐教育文化的“缺失”,以及未来的发展提供了重要的思想和文化资源。这篇博士论文是其将古琴文化传承模式与当代人文科学前沿的教育人类学理论研究相结合后的全新阐释。

邓晴南博士认为,当代浙地古琴文化的传承形式继承了传统琴派以血缘和师缘为纽带的传统传承方式,同时又吸收了近现代学校音乐教育体制中课堂教学形式的有益成分,并效法社会音乐培训机构以市场为主导的培训机制,从而形成了多元综合化的古琴音乐传承形式。

作者通过对浙地古琴社团传承现状的人类学田野调查,使我们感受到浙地古琴文化在浙江文化生态环境中的影响力和生命力。浙派古琴,在近千年的传承与发展中,经历了数次的兴衰与起伏,在当代政府弘扬民族文化的大背景下,以民间社团的形式重新融入文化传承的队伍中,以自尊、自立、自强的新姿态展现了琴人们的睿智和文化自觉。无论是访谈过程中被访谈者的描述,还是问卷调查中受调查者所填写的调查内容,都可以看到当代浙地古琴文化传承的凝聚力与活力。

从教育人类学的维度,透过对浙地古琴文化传承模式的探讨,邓晴南博士还指出了当今中国音乐教育体系中的弊端,如:在专业音乐院校中,古琴往往被视为一门器乐演奏艺术形式拿来与其他乐器相比较;受到现代审美观念的影响,古琴的声音往往被“专业人士”视为过于轻微、寡淡,缺乏艺术的感染力和音乐性,与小提琴、古筝等乐器相比则显得越发的冷寂,这迫使专业院校的琴家们在教学实践中不断地强调演奏的舞台表现力和感染力,教学评价突出古琴演奏的技巧和音响的外在特性,从而形成了对古琴演奏单一的价值评判标准即专业的演奏技能,而此处的“专业”仍然是以西方音乐体系“专业”的观念和视角来衡量的。在古琴教学方面,邓晴南博士肯定了东方音乐“口传心授”的文化价值意义。如她在文中所谈到,浙江地区的琴家们以传承传统浙派古琴文化为己任,琴学活动体现的师徒传承与自学相结合的传承形式,在其古琴教学中仍是强调对传统的“原生态”传承,即按照传统的传承观念,以传统琴曲为主要的传承内容,以“口传心授”为主要的传承途径,从而构成传统的师徒传承体系。

文中还指出了古琴音乐的研习活动不仅是音乐学习,还有一种“传道”活动,这也恰是当今中国学校专业音乐教育所“缺失”的部分,学校音乐教学完全是以“技术训练”的方式培养学生,而失去了“传道”的目的。她提到:处于古琴学习高级阶段的学员,在自身已具备

了一定的古琴演奏技能的基础上,更希望通过古琴文化的学习获得个人文化和艺术修养的全面提升,此时传统师徒“口传心授”的优势则充分体现出来,通过师徒间密切的沟通与交往,将琴家的个人风格、文化精神、道德修养在潜移默化中传承给学生们,即传统艺术文化传承中常提到的“精气神”等言外之意、弦外之音的传承,从而在整体上塑造具有传统文人文化品格和文人精神的“完整”琴人,实现浙地古琴文化真正意义上的传承。邓晴南博士认为,面对当代学校音乐教育人文精神的缺失,价值观念的偏移,教学观念的僵化,教学内容和形式的程式化问题,我们有必要从传统音乐文化传承中吸取有益思想和观念,使之成为学校传统音乐教育的有益补充和借鉴。

浙江地区古琴音乐文化传承的内容丰富多样,涵盖了古琴演奏的知识技能、历史文化传统、人伦道德、文人精神、气质修养、审美情趣等精神文化遗产,同时也包含了琴器、琴书、琴谱等物质文化遗产,他们共同支撑起当代社会中琴人的精神世界和物质文化生活。浙地古琴文化的传承首当其冲是对琴器、琴谱、琴学著作的保存,对琴史、琴学丰富资料的整理。古琴作为中国民族器乐史中历史文献资料保存最完整、琴谱琴学理论最丰富的乐器,已然成为一种历史文化、文人精神的物质载体和象征。此外民间素有收藏古琴的传统,文士间以收藏名家所斫之琴为无上的荣耀,如徐晓英老师家中藏有几张宋、明时期名家所斫老琴,平日多收于阁内,视为传家之宝格外珍爱。古琴之于琴人已不仅仅是用于弹奏的乐器,它是彰显琴人文化身份和精神涵养的雅器和道器,从而成为琴人生命价值和文人精神的物质载体。

最后,其论文又指出了古琴音乐传承在当代文化发展中的重要意义。

一是古琴音乐作为文化传承中文化认同的意义。古琴音乐文化的传承与发展离不开琴乐群体和个人对所属文化圈的共识、理解和

情感,它赋予了群体共同的精神特质和文化内涵,成为该群体区别于其他组织的身份象征。

二是文化自觉的意义。浙地古琴文化是中国音乐文化传承、区域音乐文化发展、古琴文化精神再现的永恒主题。古琴文化在代际间的传承中,根据主体——文人文化价值不断积累的文化经验,以后适性文化适应以及互适性文化适应不断形成琴乐文化的传递,这种传递过程本身具有教育的意义、方法、观念与模式的引导。

三是文化选择的意义。发展到今天的古琴文化已包含了琴艺、琴器、琴谱、琴史、琴论、琴律、琴人、古琴美学思想等大量文献资料,古琴文本史料的浩瀚得意于文人的簇拥与喜爱,更因为在漫长的历史发展中融入了中华民族的主流文化和精神。自古“琴、棋、书、画”作为中国传统文士必备的文化修养,代表着文人的文化身份和情感认同,而首当其冲的“琴”则成为历代文士寄托个体生命感受和实现主体价值标准的一种物质载体和行为方式,从而成为文人阶层的一种文化想象、道德象征和精神思想寄托物,不仅仅是一种“审美”体验过程,它还包含了所有影响音乐实践的观念、行为、社会和文化等内容。

根据以上所述几点重要意义,邓晴南博士提出琴乐文化传承所具有的教育价值和意义,即形成“音乐即文化”的音乐教育哲学观,以人的生成为目标的“完全人格”的塑造,以及中国音乐教育主体传承中的古琴文化传承模式——民间的实践音乐教育模式的彰显,以期当代学校传统音乐教育提供新的研究视角与方法理论。

谨以此为序!

2014年10月于南京

目 录

序言	管建华 1
----------	-------

一、绪论	1
------------	---

（一）研究缘起与研究意义 / 1

1. 问题的提出 / 1

2. 研究意义 / 4

（二）概念界定与文献探讨 / 6

1. 核心概念的界定 / 6

2. 相关研究的文献探讨 / 10

（三）研究理论视角与方法 / 33

1. 研究的理论视角 / 33

2. 研究的方法 / 36

二、浙地古琴文化的历史考察	41
---------------------	----

（一）浙江地理环境与文化沿革概述 / 41

1. 浙江地理环境简述 / 41

2. 浙江历史文化的缘起与发展 / 43

（二）浙地古琴发展的历史演进轨迹 / 51

1. 浙江史前时期的音乐文化信息 / 51

2. 浙地琴乐的兴起——古越琴乐传统 / 53

3. 魏晋南北朝时期的浙地琴乐文化 / 54

4. 隋唐五代时期浙派古琴的孕育 / 56

5. 两宋浙派古琴的缘起 / 58	
6. 明清时期浙地古琴的兴衰 / 61	
7. 20 世纪以来浙地古琴文化的变革与重建 / 63	
8. 小结 / 66	
(三) 历史人类学视域下的浙地古琴文献释读 / 67	
1. 浙地古琴文献概述 / 67	
2. 历史人类学视域下的浙地古琴文献释读 / 69	
3. 浙地古琴文献释读中的历史人类学思考 / 78	
三、当代浙地古琴文化传承现状的田野调查	85
(一) 当代浙地古琴文化传承田野调查对象的选择 / 87	
1. 田野调查的个案选择 / 87	
2. 田野调查的方法和实施方案 / 89	
(二) 浙地古琴社团琴乐文化传承的个案调查 / 92	
1. 霞影琴馆琴乐文化传承调查报告 / 92	
2. 西湖琴社琴乐文化传承调查报告 / 128	
3. 郑云飞听涛阁琴乐文化传承调查报告 / 153	
4. 浙江大学古琴研究会琴乐文化传承调查报告 / 161	
(三) 田野调查结果的分析 / 185	
1. 田野调查报告的分析 / 185	
2. 问题的形成 / 191	
四、田野工作调查报告的教育人类学释读	198
(一) 多元传承观念下的当代浙地古琴教育 / 199	
1. 浙地古琴文化传承中的山林派传承观 / 200	
2. 浙地古琴文化传承中的学院派传承观 / 204	
3. 浙地古琴文化传承中的中间派传承观 / 206	
(二) 当代浙地古琴文化传承的教育构成要素 / 209	
1. 浙地琴乐文化传承的场域 / 209	

2. 浙地琴乐文化传承的教育者 / 214
3. 浙地琴乐文化传承的受教育者 / 215
4. 浙地琴乐文化传承的教育内容 / 217
5. 浙地古琴文化传承的教育形式与途径 / 220

(三) 浙地古琴文化传承的教育功能分析 / 225

1. 古琴演奏知识与技艺的习得功能 / 226
2. 历史文化和传统精神的传承功能 / 230
3. 道德规范与气质修养的塑造功能 / 233
4. 文化适应的功能 / 238

五、浙地古琴文化传承的当代思考与启示 242

(一) 浙地古琴文化传承的教育人类学思考 / 242

1. 琴乐文化传承中的文化认同 / 242
2. 琴乐文化传承中的文化自觉 / 245
3. 琴乐文化传承中的文化选择 / 247

(二) 对传统音乐文化传承与学校传统音乐教育的思考与启示 / 251

1. 教育人类学视域下的传统音乐文化之传承与教育关系辨析 / 251
2. 传统琴乐文化传承模式对当代学校传统音乐教育的启示 / 258
3. 小结 / 271

参考文献 / 273

附录 1: 田野调查问卷 / 279

附录 2: 田野调查问卷结果统计 / 284

后记 / 289

一、绪 论

(一) 研究缘起与研究意义

1. 问题的提出

(1) 对于当代古琴音乐文化传承模式的探讨

传统音乐文化并不是孤立的、静止的、客观的,在其历史传承与发展中,由于所处自然环境、社会背景、文化传统、民族心理等因素的影响,使得部分传统文化经过岁月的洗刷被保留了下来,而其他不适应部分则被筛选出去,即常说的“取其精华,去其糟粕”,正如黄翔鹏先生所说:“传统是一条河”,它在流动、变化、发展,不变的是自己的传统文化精髓,而变的则是被历史淘汰的一面。

古琴,作为中华民族最早的弹弦乐器之一,自古为文人雅士所钟爱,承载着中国文人艺术与人生的终极价值观与人生观。《尚书》有云:“舜弹五弦之琴,歌南国之诗,而天下治。”可见远古时期已有琴,最初为五弦。周代时已有七弦琴,至汉代,琴的形制逐步定型,隋唐以来历代都有名琴、琴谱、琴论传世,至明清时期,仅存见琴谱已达三百余种,琴曲达三千多首。这件凝练了我国数千年传统文化精粹的乐器,为我们保留下了大量珍贵的琴谱、琴史、琴画、琴器、琴论,在传统音乐美学理论、演奏表演理论、乐理乐律学及音乐史学等方面,其研究都堪称民族乐器之最,是至今传承时间最长、保存最完整、乐学

理论最为丰富的活态传统音乐之一。

古琴音乐文化的传承得以延续数千年,得益于古琴在我国传统社会中所扮演的特殊角色,它与传统文人、士大夫阶层,传统社会文化密切相关,是文人阶层文化身份认同的一种文化标识。《左传·昭公元年》有曰“君子之近琴瑟,此仪节也,非以愠心也”,《礼记·曲礼》有云“士无故不撤琴瑟”,李贽《琴赋》中的“琴者心也,琴者吟也,所以吟其心也”,均提到了古琴作为士大夫、文人阶层修身理性、抒发胸怀的载物,之于弹琴者已超出了琴技、琴器的范畴,成为文人精神、文人气节的象征延续至今。

当代社会古琴文化的传承呈现出与古代截然不同的风貌,在全球一体化、文化多元化的社会变革下,受到来自现代音乐体系、西方音乐体系的影响,琴与士人同在的时代一去不复返,往日以文人精英文化为主体的琴乐传承开始转向大众消费阶层,其传承的文化空间、对象、内容、形式以及观念都在发生着深刻的变化,呈现出开放的传承思路。

面对现代信息社会所形成的复杂文化传承、传播系统,古琴文化在传承中扮演了国家文化资本、城市文化象征、文化产业资源、文娱消费对象、学校与社会教育资源、文化身份象征等多个文化角色,其传承对象则囊括了来自各行各业传统文化的簇拥者,这使得具有保守性、持久性、稳定性特征的古琴文化开始发生复杂的变化,这不仅包括了琴人对古琴乐器的改良,现代琴乐作品的创作,更重要的是传承人与被传承人在这一变化下其主观意识和行为实践发生了哪些改变,古琴文化的传承对象、内容、形式以及途径在面对国家权力、社会文化发展、市场经济、现代文化审美情趣等多重冲突时,不同的传承人是如何在立足传统文化的基础上进行文化的选择和适应,传承对象又是在怎样的心理与意识下进行琴学实践,它反映在琴乐传承中又是以怎样的行为和语言来进行表达。本书以琴乐文化传统深厚的

浙江杭州为田野调查的场域,以该区域最具代表性的霞影琴馆、西湖琴社、听涛阁、浙江大学古琴研究会四个截然不同的琴乐传承组织为调查个案,通过对研究个案的田野调查,进而分析当代古琴传承所具有的教育构成因素,及其传承的基本内容、途径、形式以及方法,希望在阐释古琴文化传承在当代社会的细微变化与显露出各种问题的基础上,辨明浙地琴乐传承人所持有的不同传承观念,分析其教育功能,从而重申传统古琴文化传承所具有的“人本”思想,分析其所呈现出的文化自觉、文化认同、文化选择和文化适应等特征,并为学校传统音乐教育提供理论研究和实践的有益借鉴。

(2) 回应国家开展“非物质文化遗产研究”对总结古琴传承中的教育规律,探索适应学校音乐教育的民间琴乐传承模式与途径的要求

古琴作为最早入选联合国教科文组织的中国口头非物质文化遗产之一,自2003年成功申报世界人类口头与非物质文化遗产代表作后,得到了来自政府、学校、文化研究部门、社会大众的关注与支持,各方力量开始介入古琴文化传承的话语体系中,试图尝试从不同的视角对古琴文化在当代的变化作出不同分析与解释,其主要目的在于说明在现代社会文化、观念的冲击下古琴文化传承所发生的细节变化与显露出的种种问题,辨明其变化的各种原因,以此来探索未来古琴文化传承的去向问题。

然而,即便学界对古琴社团、琴乐、琴学传承等问题已经有了相当的描述与讨论,但就当代古琴传承的整体问题而言,我们仍然难以回答琴乐传承其基本规律何在,它具有怎样的当代教育意义和文化特征;在当代西方音乐文化对专业古琴教育的影响越发突出的情况下,学校古琴音乐教育应该吸收哪些琴乐传统传承中的有益成分,使其形成一套行之有效的传承策略与教学模式。本研究试图通过文献研读与田野调查,以人类学的视角来考察浙地古琴传承的传统与现

实,从历时与共时两个维度探究琴乐传承的基本规律,讨论其教育构成因素,力求回答在现代社会精英文化、民间文化、大众文化趋向合流的大背景下,古琴文化传承的观念、内容、模式、途径、形式发生了怎样的改变以适应现当代多元文化发展的需要,这也是进行“非物质文化遗产校园传承研究”的必经之路。

再次,出于个人的学术研究志趣,本论题的研究对个人而言,其研究与写作过程则是一次对琴学史料、琴乐文化传统、琴乐文化传承现状调查研究与学习体悟的过程。作为一个琴人,除了弹琴之外,能对历代古琴文本史料进行细致研读,并运用人类学田野调查的研究方法,在实践、观察和体验中产生切实深入的理论思考和提升,只有如此才能使自己从追求“琴技”、“琴艺”的技术层面转向对“琴学”、“琴道”的认知和体悟层面,提升个人传统音乐文化修养,培养研究能力,提升学术涵养,在今后科研和工作中,为传承古琴音乐文化贡献自己的一份微薄之力。

2. 研究意义

基于以上问题的思考与认识,本课题的研究意义在于通过弥补古琴文化传承理论研究中的不足,解决现实中琴乐传承中的实际问题,来获得新的理论认识和实践方案。为此,需要从其理论价值和现实意义两个方面来进行论述。理论价值重在讨论该课题具有怎样的学术价值,在已有的研究上具有哪些理论突破或创新,对已有理论进行了哪些修正与更新;而现实的意义则是看该项研究是否满足了现实社会的需要,是否切实解决了社会实践中亟待解决的问题,或是该项研究是否为解决现实问题提供了理论上的支持。

(1) 理论价值

本课题的研究性质涉及教育学、人类学、民族音乐学多学科研究领域,因此可以称之为音乐教育人类学研究,又因为本课题研究采用的研究方法是文化人类学特有的田野工作方法,主要运用了教育人