

中国音乐学经典文献导读

丛书主编

乔建中 韩锺恩 洛 秦

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

音乐美学

韩锺恩主编·导读

上海市第二期重点学科“音乐文化史”特色学科建设项目：T0701

中国音乐学经典文献导读

丛书主编

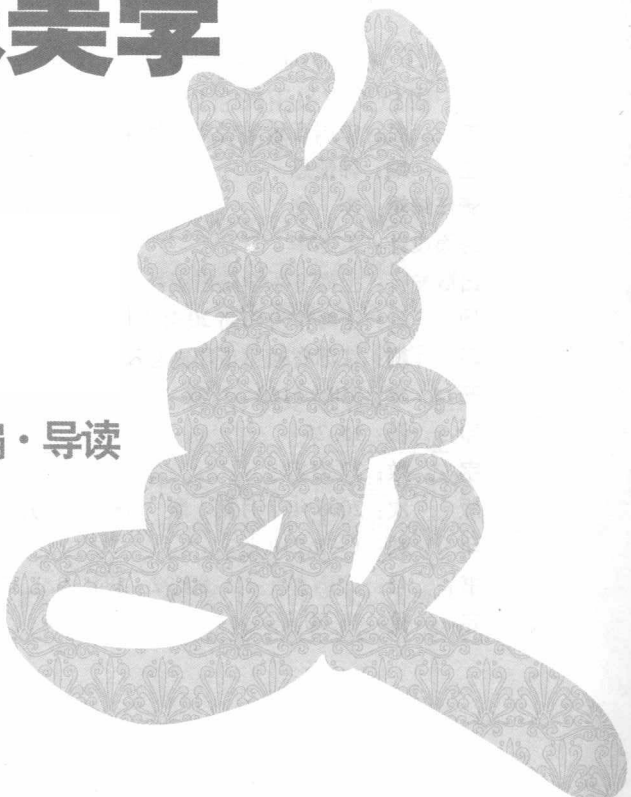
乔建中 韩锺恩 洛 秦

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

音乐美学

韩锺恩主编·导读

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐学经典文献导读. 音乐美学卷/韩锺恩主编.

上海:上海音乐学院出版社,2008.7

ISBN 978-7-80692-384-9

I. 中… II. 韩… III. ①音乐学-文献-简介-中国

②音乐美学-文献-简介-中国 IV. J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 094385 号

书 名: 中国音乐学经典文献导读. 音乐美学卷

主 编: 韩锺恩

责任编辑: 李 绚

封面设计: 毛冬华

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: 江苏省通州市印刷总厂有限公司

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 15.25

字 数: 37 万字

版 次: 2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1-1,210 册

书 号: ISBN 978-7-80692-384-9/J.372

定 价: 45.00 元

《中国音乐学经典文献导读》序

20 世纪离我们越来越远了!

然而,20 世纪的几代音乐家为开创、推进本研究领域所作的艰辛探索以及由此而完成的业绩,却是我们永远都忘却不了的。

遥想 20 世纪之初,中国社会徘徊于传统与现代“转接”的十字路口。面对强势卷入的西方文化,许多中国传统文化的饱学之士,以开放的姿态,开始接触、学习西方社会人文学科领域的一系列“新学”。大约 20 多年以后,一批具有现代学科意义的诸人文科学如考古学、人类学、民俗学、民族学、社会学、语言学等方面的著述应运而生。虽然因为是起步之作而可能显得粗疏嫩稚,但它们对于现代中国学术建设而言,无不具有开拓性、奠基性意义。

在各社会人文学科相继问世之际,古老的音乐学也在理念、方法、范围诸方面加以拓展,迈出了新步,使自己获得了新的生命力。1916 年,萧友梅在德国莱比锡大学完成了《17 世纪以前中国管弦乐队的历史的研究》这篇中国音乐史上的第一篇博士学位论文。18 年之后,王光祈在德国向波恩大学交出了他的博士学位论

文——《论中国古典歌剧》。同一时期，国内出版了多种中国古代音乐史专著；青主（廖尚果）发表了《乐话》；刘天华记写出《梅兰芳歌曲谱》、《安茨吵子会乐谱》；杨荫浏先生则在自己家乡无锡拜民间音乐家为师，记录整理江南“十番锣鼓”、钻研传统律学等。我国现代意义的音乐学研究，就这样有声有色地开场了。

得益于卷帙浩繁的古代文献、不断出土的乐器文物和丰富多彩的民间蕴藏，我们的前辈们，从举步之时，就意识到必须以数千年间积累保存下来的中国传统音乐为依托，以史、论两科为支柱，将文献梳理、文物收集和民间音乐的普查记录相结合，在一器一物、一曲一目的逐步累积中，铺垫中国音乐学术研究的基石，并最终建立中国音乐学术之厦而不懈努力！

最初的努力是在极其艰苦的条件下进行的：奔赴延安的音乐家在封闭的黄土高原发现了天籁般的“信天游”、“秧歌调”、“船夫曲”；在多年采风活动感性体验的基础上，吕骥发表了日后产生深远影响的《中国民间音乐研究提纲》；杨荫浏在青木关国立音乐院半山上油烟薰呛的草屋中写下了《中国音乐史纲》和《国乐概论》；该院作曲系“山歌社”的成员在喧嚣的敌机轰炸声中，坚持搜集、学习民歌，并整理出一批脍炙人口的经典民歌；就连人类学家凌纯声这位“局外人”，为了保留住濒临绝灭的赫哲族传统民歌，在采访途中以极大的毅力反复学唱背记，一回到北京，立即唱给刘天华先生，请他记录歌谱……。所有这些努力，都为 20 世纪后半叶的中国音乐学术研究的全面展开提供了可行的思路和有益的经验。

1950 年代初，社会制度的变革为各类人文学科研究创造了一个相对稳定宽松的环境。历经艰难的音乐家此时都有一种天宽地阔之感。无论是在地方，还是在中央，多数人参加了当时政府号召的以民歌为中心的民间音乐普查运动，通过普查而大体摸清了中国传统音乐的分布和蕴藏，对于参与者而言，这实际上是一次传统音乐文化的洗礼，此其一；其二，中央音乐学院成立时设置的研究

部,以及不久在此基础上成立的“民族音乐研究所”,责无旁贷地扛起了具有“旗舰”地位的全国音乐学术研究大旗,在杨荫浏等人的领导下,广征博采,收集到大量珍贵的音乐文献、乐谱和实物,筹备并建立起第一个专业音乐资料馆;同时,一连进行了20多次规模不等、起到“取样”作用的实地考察,完成了一批价值较高的考察报告;其三,在专业院校,中央、上海两所音乐学院,率先成立音乐学系和民族音乐教研室,未雨绸缪,为壮大队伍、培养学有专长的中国音乐史、传统音乐、音乐美学、西方音乐史、作品分析等领域的后备人才提供了学术保证;其四,通过参与地方音乐的实地考察,音乐研究诸领域出现了一批高质量的学术专著和专论,其中包括律学、史学、美学、琴学以及器乐、民歌、戏曲、少数民族音乐、西方音乐等,特别是六十年代中期出版的《民族音乐概论》、《中国古代音乐史稿》(上、下册)和上海音乐学院于会泳编撰的讲义《腔词关系研究》,是这一时期中国传统音乐史论研究的前沿成果。总之,在这十数年间,中国音乐学的研究有队伍、有成果、有阵势、有规模,生气勃勃、勇于探索、面貌一新。在一个高起点上,形成了自己学科的大格局。可谓初战告捷,令人欣慰!

1978年末,在接受“文革”浩劫的历史教训之后,国家全面施行改革开放的国策。在一片春意盎然中,自然、社会科学研究也迎来了一个前所未有的新阶段。音乐学界,则以全国音乐美学会议(广州,1979)、全国民族音乐学会议(南京,1980)和中国音乐史学会议(北京,1980)为标志,给本领域划出了一个全新的时代。这个新时代,呈现了两个鲜明的特点:一是沿着五六十年代的“传统”路线,继续前行。如史学研究、传统音乐研究、音乐美学研究等,相应的成果有“史学”方面的中国音乐通史、断代史、少数民族音乐史、乐器史、近现代音乐史、乐律学史、中外音乐美学史、西方音乐史及音乐作品分析等;传统音乐方面的如体裁研究、乐种研究、剧种和曲种音乐研究、少数民族音乐乐器、民歌研究、琴学研

究、曲体结构研究、曲目研究、旋律结构研究等,其方法论以继承中国史学传统和关照“律、调、谱、器”之本体为主。另一条则是以1950年代以来盛行于西方学界的“民族音乐学”和通过交叉而产生的如音乐人类学、音乐社会学、音乐民俗学、音乐考古学、音乐心理学、音乐语言学、音乐地理学等诸多“边缘学科”为特征的、具有某种“现代”意义的学术路线。

20多年来,上述两种不同的研究思路和视角,有时各自取向而分头并进,有时相互吸收而融为一体。取“传统”路线方法者注重对象的实体和本体,习惯上将音乐的诸文化含义当成背景因素。民族音乐学及其延伸出的新学科则把音乐看成社会、民俗、宗教、信仰及日常生活的复合体,较多关注音乐作为人的社会文化行为所涵盖的某些深层内容。1980年代中期,音乐学界曾发生过“民族音乐学”与“中国音乐学”、“传统音乐学”、“民族音乐形态学”的名实之争,实际上是两种研究方法和思路的一场辩论。我们欣慰地看到,大争论过后,竟然是二者的悄然相互吸收。特别是立足于“传统”路线的学者,有意识多方面地将民族音乐学的基本学理融入自己的学术研究中,使相关研究拓展出一片新天地。近年来,又见西方民族音乐学的思维和方法论倡导者们积极提倡以音乐人类学在中国的建设为宗旨,更多地务实于中国音乐实践和经验的研究,例如近年上海高校音乐人类学E-研究院的建立,积极有效地推动了音乐人类学在中国的发展。正因为如此,使新旧两个世纪之交的中国音乐学呈现出一种多种方法论、多层面、多学科,即在整体倾向上具有理论多元化的新格局。它成为新时期中国音乐学领域的一个最显著的特征。

有感于中国音乐学领域一个世纪以来曲折的旅程,有感于此间几代音乐学家的创造性学术成果,我们编选了这套包括9个领域的《中国音乐学经典文献导读》丛书,包括:音乐学、中国古代音乐史、中国近现代音乐史、中国传统音乐、仪式与中国少数民族音

乐、音乐人类学、音乐美学、西方音乐史、音乐作品分析9卷,并约请国内相关专业资深专家加以导读。如此编撰,不仅是对中国音乐学学科建设重要专题研究历史进程的一个阶段性总结,同时,也可以为从事音乐学研究的学界同仁和进行音乐学专业学习的青年学生提供一份可资参照的学术文献。我们知道,与百年来盈千万公开发表的文论相比,“丛书”不过是“挂一”而“漏万”。但它至少是我们献给20世纪的一份礼物,一腔对“往者”的追慕和敬意。我们自然也希望新世纪的读者接受它,并能从中受到启示!

学术研究有如接力赛,只有不断吸纳新思维、新方法、新理论,一个学科才会获得延续其生命力的能量。20世纪的中国音乐学,就是在不断吸纳新学、不断与姊妹学科交流中一步步走过来的。我们的路还要走下去,在继往开来的路上,祝愿它的理论更加多元,思路更加开阔,方法更加系统,成果更加丰硕!

乔建中

2008年5月13日

草於上海音乐学院

5月20日改於

京北 思仁斋

目 录

	《音乐美学》(音乐美学导论) 第二卷	101
1	乔建中: 序	101
1	一、理论著述及导读	101
1	I 音乐美学基本理论研究	101
3	叶纯之、蒋一民: 《音乐美学导论》绪言	101
13	韩锺恩: 导读	101
18	王宁一: 《关于音乐美学研究对象问题的思考》	101
48	韩锺恩: 导读	101
52	陇菲(牛龙菲): 《有关“音乐哲学”》	101
77	韩锺恩: 导读	101
81	宋 瑾: 《心灵的真实——关于音乐美学哲学基础的思考》	101
95	韩锺恩: 导读	101
99	II 中西音乐美学理论研究	101

- 101 蔡仲德：《中国音乐美学史》(修订版)绪论
- 125 韩锺恩：导读
- 129 吴毓清：《〈谿山琴况〉论旨的初步研究》
- 149 韩锺恩：导读
- 152 李曙明：《音心对映论——〈乐记〉“和律论”音乐美学初探》
- 167 韩锺恩：导读
- 171 罗艺峰：《中国音乐的意象美学论纲》
- 192 韩锺恩：导读
- 196 何乾三：《音乐的情感初探——再读汉斯立克的〈论音乐的美〉》
- 223 韩锺恩：导读
- 227 **Ⅲ 音乐美学专题研究**
- 229 于润洋：《音乐形式问题的美学探讨》
- 281 韩锺恩：导读
- 286 赵宋光：《论音乐的形象性》

- 315 韩锺恩：导读
- 320 张 前：《论音乐表演创造的美学原则》
- 338 韩锺恩：导读
- 342 王次炤：《音乐的结构和功能》
- 383 韩锺恩：导读
- 387 韩锺恩：《经验之后的意向存在是否成为可能》
- 402 韩锺恩：导读
- 407 杨燕迪：《音乐理解的途径：论“立意”及其实现
——为庆贺钱仁康教授九十华诞而作》
- 436 韩锺恩：导读
- 440 邢维凯：《试论音乐作品的“原作”》
- 450 韩锺恩：导读
- 455 二、专著摘要(徐昭宇整理)
- 457 青 主：《乐话》

459	叶纯之、蒋一民：《音乐美学导论》	21
461	蔡仲德：《中国音乐美学史》(修订版)	123
463	茅原：《未完成音乐美学》	107
465	修海林、罗小平：《音乐美学通论》	144
467	于润洋：《现代西方音乐哲学导论》	285
469	张前(主编)：《音乐美学教程》	144
471	宋瑾：《西方音乐：从现代到后现代》	100
473	韩锺恩：《音乐意义的形而上显现及意向存在的可能性研究》	1
475	林华：《音乐审美心理学教程》	1

理论著述及导读

I 音乐美学基本理论研究

《音乐美学导论》绪言

叶纯之 蒋一民

音乐美学是一门年轻而又古老的学问。说它年轻是因为历史上首次出现“音乐美学”这个词是在18世纪末,到现在才一百多年。当时见诸于德国音乐家、诗人舒伯特^[1]所著《关于音乐美学的思想》一书。但是该书实际上并没有阐述如今天所理解的那种音乐美学的内容,只是一本接近于音乐通论的著作,不太受重视,在作者死后,才于1806年出版。真正名副其实的音乐美学著作,出现得还要晚若干年。

但是它又是极为古老的学问。由于音乐比其他艺术更直接激

作者简介:叶纯之:男,1926年出生,1997年逝世。香港音乐专科学校校长,上海音乐学院研究员,曾任上海音乐学院音乐研究所音乐美学研究室主任。中国音乐美学学会创会会员。

蒋一民:男,1954年出生。硕士,旅居欧洲音乐美学家。中国音乐美学学会创会会员。

动人的情感,打动人的心灵,因此早在奴隶社会,人们就对它的“奥秘”进行了探索。古希腊哲人毕达哥拉斯、德谟克利特、柏拉图、亚里斯多德^[2]等人都试图去解释音乐的奥秘。我国也不例外,春秋战国之际,诸子百家莫不对音乐有所论述,还专门有一本完整的音乐理论专著《乐记》,它是研究我国古代音乐美学思想的重要史料之一。

在研究音乐美学时,首先碰到的是它的复杂性。音乐美学牵涉面广,问题众多,历史上一直存在着激烈的唯物主义与唯心主义、辩证法与形而上学的斗争。它独立成为一门学科的时间又短,迄今为止,尚不能说它已经成为一门具有完整体系的科学。从目前来看,西方国家中派别林立、意见分歧。在苏联和东欧,都企图以马克思主义为基础来进行研究。苏联建国六十余年,至今没有一本比较全面而被公认为具有权威性的著作。东欧虽然有一些,如波兰的丽莎的理论被西方一些人认为是马克思主义流派的代表,但在苏联和东欧意见也未一致,近年来,在西方也出现了“马克思主义流派”,但也没有取得突破性进展。因此,对马克思主义的音乐美学的研究是一项极为迫切而重要的工作。

建国以来,不少同志有志于音乐美学方面的探索,做了很多工作,取得相当成果。但大多偏重于一些专题性的研究,而且由于十年浩劫,一度被停顿。粉碎“四人帮”以后,这方面的研究已经逐步恢复,并酝酿着新的突破,这是极为可喜的现象。

那么,什么是音乐美学呢?

这个问题从历史上看来,意见并不一致。大体上说,不外乎两大类。第一类致力于音乐本身,将它作为一种自立的艺术,从而研究音乐上的美,它与现实美的关系,音乐美的标准、价值等等。这称为“自律论”派,也可以说,这样就将音乐美学解释为关于“音乐美”的学问。另一类则着重研究音乐与外界的关系,如音乐与现实、生活、社会,特别是与人的情感的关系。这可以称为“他律论”

派,或者说是音乐美学等于“音乐”的“美学”。此外,当然也有折中的,或两者均研究,但又各有偏重的情况。

我们的初步看法是:要弄清音乐美学的研究对象,最好从它与其他有关科学的关系来进行分析。

音乐美学其实是处于双重隶属的状态。

首先,音乐美学是一般美学的一个分支,一个部分。

美学是一门社会科学,它着重研究人对现实,特别是对艺术的审美关系,他要解决人类审美意识的特性、特征、起源和发展,以及它在艺术中的各种体现,因而它也要解决艺术的本质及其发展规律、艺术与现实的关系、美的本质、美的标准等问题。从这种角度来看,基本上属于认识论的范畴。因此又有人称美学为“艺术哲学”。从马克思主义观点来看,哲学的目的不仅在于认识世界而且还要改变世界。因此,美学还应该负有指导艺术实践,使艺术充分发挥其为人民服务的社会作用,并不断提高人们的审美趣味的任务。

但是美学所研究的是整个现实领域以及作为整体的艺术,它不必要也难以对每一种艺术做极为深入详尽的探讨。每一门艺术有他自己所特有的美学问题,要解决这些问题,只有分门别类深入每一门艺术的领域之中才有可能,这样,也就出现了建筑美学、戏剧美学……以至于相对新兴的电影美学、电视美学,甚至小说美学等等。

因此,音乐美学应该是一般美学的深化,也是它的补充。它要指出音乐除了具有与其他姊妹艺术相同的特性(也即艺术的共性)之外,还有自己的特殊之处(音乐的个性),并以后者为其重点。本来这对任何一门艺术都是一样的,但对音乐更为重要,因为音乐直接诉诸于人的听觉,其直感性特强,概念性较弱,具有自己特有的音乐逻辑和构成音乐的特殊方法。因此,充分剖析音乐的本质、特征,理解音乐的特殊性,是音乐美学所应承担的任务。当