

中国艺术学文库·博导文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

总主编 仲呈祥

从艺术的窗口看世界

——音乐文化的价值理性思考

曾遂今 著

LIBRARY OF CHINA ARTS
SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

THE WORLD REVEALED IN ART:

*Reflection on music culture
from the perspective of value rationality*

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

中国艺术学文库·博导文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

总主编 仲呈祥

从艺术的窗口看世界

——音乐文化的价值理性思考

曾遂今 著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目(CIP)数据

从艺术的窗口看世界：音乐文化的价值理性思考 /

曾遂今著. -- 北京：中国文联出版社，2016.7

(中国艺术学文库·博导文丛)

ISBN 978-7-5190-1154-3

I. ①从… II. ①曾… III. ①音乐文化 - 文集

IV. ①J60-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第033909号

中国文学艺术基金会资助项目

中国文联文艺出版精品工程项目

从艺术的窗口看世界——音乐文化的价值理性思考

著 者：曾遂今

出 版 人：朱 庆

终 审 人：奚耀华

复 审 人：曹艺凡

责任编辑：邓友女 王海腾

责任校对：傅泉泽

封面设计：马庆晓

责任印制：陈 晨

出版发行：中国文联出版社

地 址：北京市朝阳区农展馆南里10号，100125

电 话：010-85923074（咨询）85923000（编务）85923020（邮购）

传 真：010-85923000（总编室），010-85923020（发行部）

网 址：<http://www.clapnet.cn>

<http://www.claplus.cn>

E-mail：clap@clapnet.cn

wanght@clapnet.cn

印 刷：北京一二零一印刷厂

装 订：北京一二零一印刷厂

法律顾问：北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：710×1000

1/16

字 数：366千字

印 张：23

版 次：2016年7月第1版

印 次：2016年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5190-1154-3

定 价：69.00元

《中国艺术学文库》编辑委员会

顾 问

(按姓氏笔画)

于润洋 王文章 叶 朗

邬书林 张道一 靳尚谊

总主编

仲呈祥

中国传媒大学艺术研究卷主编

廖祥忠

《中国艺术学文库》总序

仲呈祥

在艺术教育的实践领域有着诸如中央音乐学院、中国音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、北京电影学院、北京舞蹈学院等单科专业院校，有着诸如中国艺术研究院、南京艺术学院、山东艺术学院、吉林艺术学院、云南艺术学院等综合性艺术院校，有着诸如北京大学、北京师范大学、复旦大学、中国传媒大学等综合性大学。我称它们为高等艺术教育的“三支大军”。

而对于整个艺术学学科建设体系来说，除了上述“三支大军”外，尚有诸如《文艺研究》《艺术百家》等重要学术期刊，也有诸如中国文联出版社、中国电影出版社等重要专业出版社。如果说国务院学位委员会架设了中国艺术学学科建设的“中军帐”，那么这些学术期刊和专业出版社就是这些艺术教育“三支大军”的“检阅台”，这些“检阅台”往往展示了我国艺术教育实践的最新的理论成果。

在“艺术学”由从属于“文学”的一级学科升格为我国第13个学科门类3周年之际，中国文联出版社社长兼总编辑朱庆同志到任伊始立下宏愿，拟出版一套既具有时代内涵又具有历史意义的中国艺术学文库，以此集我国高等艺术教育成果之大观。这一出版构想先是得到了文化部原副部长、现中国艺术研究院院长王文章同志和新闻出版广电总局原副局长、现中国图书评论学会会长邬书林同志的大力支持，继而邀请

我作为这套文库的总主编。编写这样一套由标志着我国当代较高审美思维水平的教授、博导、青年才俊等汇聚的文库，我本人及各分卷主编均深知责任重大，实有如履薄冰之感。原因有三：

一是因为此事意义深远。中华民族的文明史，其中重要一脉当为具有东方气派、民族风格的艺术史。习近平总书记深刻指出：中国特色社会主义植根于中华文化的沃土。而中华文化的重要组成部分，则是中国艺术。从孔子、老子、庄子到梁启超、王国维、蔡元培，再到朱光潜、宗白华等，都留下了丰富、独特的中华美学遗产；从公元前人类“文明轴心”时期，到秦汉、魏晋、唐宋、明清，从《文心雕龙》到《诗品》再到各领风骚的《诗论》《乐论》《画论》《书论》《印说》等，都记载着一部为人类审美思维做出独特贡献的中国艺术史。中国共产党人不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者。中国共产党人始终是中国优秀传统文化和艺术的忠实继承者和弘扬者。因此，我们出版这样一套文库，就是为了在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史进程中弘扬优秀传统文化，并密切联系改革开放和现代化建设的伟大实践，以哲学精神为指引，以历史镜鉴为启迪，从而建设有中国特色的艺术学学科体系。艺术的方式把握世界是马克思深刻阐明的人类不可或缺的与经济的方式、政治的方式、历史的方式、哲学的方式、宗教的方式并列的把握世界的方式，因此艺术学理论建设和学科建设是人类自由而全面发展的必须。艺术学文库应运而生，实出必然。

二是因为丛书量大体周。就“量大”而言，我国艺术学门类下现拥有艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学五个“一级学科”博士生导师数百名，即使出版他们每人一本自己最为得意的学术论著，也称得上是中国出版界的一大盛事，更不要说是搜罗博导、教授全部著作而成煌煌“艺藏”了。就“体周”而言，我国艺术学门类下每一个一级学科下又有多个自设的二级学科。要横到边纵到底，覆盖这些全部学科而网成经纬，就个人目力之所及、学力之所逮，实是断难完成。幸好，我的尊敬的师长、中国艺术学学科的重要奠基人

于润洋先生、张道一先生、靳尚谊先生、叶朗先生和王文章、邬书林同志等愿意担任此丛书学术顾问。有了他们的指导，只要尽心尽力，此套文库的质量定将有所跃升。

三是因为唯恐挂一漏万。上述“三支大军”各有优势，互补生辉。例如，专科艺术院校对某一艺术门类本体和规律的研究较为深入，为中国特色艺术学学科建设打好了坚实的基础；综合性艺术院校的优势在于打通了艺术门类下的美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、设计等一级学科，且配备齐全，长于从艺术各个学科的相同处寻找普遍的规律；综合性大学的教育依托于相对广阔的人文科学和自然科学背景，擅长从哲学思维的层面，提出高屋建瓴的贯通于各个艺术门类的艺术学的一些普遍规律。要充分发挥“三支大军”的学术优势而博采众长，实施“多彩、平等、包容”亟须功夫，倘有挂一漏万，岂不惶恐？

权且充序。

（仲呈祥，研究员、博士生导师。中央文史馆馆员、中国文艺评论家协会主席、国务院学位委员会艺术学科评议组召集人、教育部艺术教育委员会副主任。曾任中国文联副主席、国家广播电影电视总局副总编辑。）

目 录

音乐·价值理性篇

- 003 / 歌曲传播中的审美正气
- 012 / 论音乐批评的科学性
- 026 / 论音乐编辑的科学定位
- 038 / 传递音乐新知识 播撒艺术正能量
——写在人民音乐出版社建社 60 周年之际
- 049 / 飘去的岁月 归来的梦
——文化部老干部合唱团寻迹
- 056 / 历史的诗篇 真情的回声
——第二次世界大战时期苏联歌曲再思考
- 060 / 音乐的社会功能与中国先进文化
- 063 / 努力创建和谐的传媒音乐文化
- 066 / 感觉台湾：音乐、人与自然
- 073 / 电视音乐三题
- 079 / 流行音乐中的微观理论话题
- 082 / 吉他流行带来的思考
- 084 / 街头音乐与现代城市文明
- 089 / 流行音乐文化的批评与反批评
- 093 / 音乐建设中的中西关系刍议

096 / 历史责任中的学术创新

——《追寻逝去的音乐踪迹·图说中国音乐史》读后

音乐学·学科建设篇

103 / 传播与旋律

120 / 新世纪的音乐社会学

122 / 中国当代音乐学中的音乐社会学

146 / 中国古代大众音乐的音乐社会学思考

161 / 现当代中国音乐文化体系相交互动初探

169 / 音乐传播：观察、研究与教育

——音乐传播的概念解读

187 / 音乐传播链上的音乐表演空间与文化创意

非物质文化遗产·民族民间艺术篇

203 / 凉山彝族口弦

273 / 创造性灵感从口弦簧片上激发

276 / 民族音乐学中的观察方法浅论

280 / 试论民歌概念内涵的转化

291 / 从中国民族民间音乐的社会学问题看传统

306 / 中国笛文化

借鉴与启迪·译文篇

319 / 音乐社会学

326 / 音乐学家

328 / 弗洛伊德主义与现代资产阶级艺术学的危机

345 / 论黑格尔的美学对象观

音乐 · 价值理性篇

歌曲传播中的审美正气

在中国古语“丝不如竹，竹不如肉，以其近之也……取来歌里唱，胜向笛中吹”^①中，人们早已锁定了歌唱传统在中国音乐历史中所占的支配地位。这就是说，在“丝”、“竹”、“肉”三种音乐生成方式里，由声带所表现出的声乐，更能接近和表现人的情感、情绪。这是因为，在声乐表现中，它所表达的语言是形象化的语言、音乐化的语言、艺术化的语言。音乐有了这种诗化语言的参与和融合，在传达人的内心情感的过程中，将会更加入木三分，更加淋漓尽致，更加沧肌浹髓。

不仅中国人如此认为，西方人也如此认为。人们熟知的哲学家黑格尔也对此做了注解：“最自由的而且响声最完美的乐器，是人的声音。它兼有管乐和弦乐的特性，因为人的声音一方面是一个震动的空气柱，另一方面由于筋肉的关系，人的发声器官也像一根绷紧了弦子。……它是分散在各种器乐里的响声的理想的整体。因此，人的声音是完美的，可以与任何乐器配合得顶合适、顶完美。”^②黑格尔的解释，大概能加深我们对“丝不如竹，竹不如肉”之内涵的科学机制的理解。

中国的歌唱传统，也许就按着我们的缪斯音乐女神给我们指引的轨迹，在新的世纪继续发展、创造、展开。今天，我还是重复着20世纪90年代初我写的一首歌曲和一篇文章的标题：日子还要唱着过！

因为，不管是昨天、今天还是明天，我们都生存在这个不断变化发展的社会中。在这个社会里，人与人之间在进行各种交流与互动，人与社会、政党、社会团体、社会区域之间也在进行各种交流与互动，人与其他生命、自然环境、自然发展之间更在进行各种交流与互动。在所有的交流

^① 元·燕南芝庵：《唱论》，中国戏曲研究院编：《中国古典戏曲论著集成》（第一集），中国戏剧出版社1959年版。

^② [德]黑格尔著，朱光潜译：《美学》第三卷（上册），商务印书馆1979年版，第369页。

与互动行为中，人会针对其对象产生正与负的价值判断，更会因与对象的互动而产生喜、怒、哀、乐的情感表现。而这种价值判断和情感表现，在人的交际沟通中，往往会用书面文本或口头语言的形式表达出来。

而用音乐的形式，用歌唱的形式来表达情感，传递一种特定的情绪状态，也许是人类的本能，也许是人类的独创，也许是人际沟通的规律。但是，不管怎样，走一山唱一山的歌，走一路唱一路的歌，过一年唱一年的歌，也是一个规律。这就是说，我们人的歌唱活动，要不断地发展、不断地前进。为此，歌曲的创作也要不断地发展、不断地前进。这是因为，社会就是在不断地发展、不断地前进的。

一、关于中国传统民歌

当代，有一种极端化的观点，把中国传统的民歌形态、演唱形态，推崇到了不应有的高度。而这种推崇和宣传所产生的客观后果，不利于弘扬和发展中国民族音乐文化，不利于中国民族音乐文化在新时代的创造和发展，不利于具有中国特色的当代歌曲创作的发展。

这是因为，第一，中国的所谓“原生态民歌”，其本质是中国农耕时代、封建社会中的大众音乐文化在当代微弱的残存。这些过去的“原生态民歌”，直接或间接地折射出过去的社会、政治、经济、文化和技术形态。在过去，它们所表达的情感，所寄托的人们的忧思、激情、对社会的控诉，以及其休闲娱乐等方面的内容，已发挥了相当大的作用。但是，“原生态民歌”中所表达、传递的内容和形式，并不都是当代人所能接受的。因为今天的社会条件已经不是过去的社会条件了。《兰花花》所表现出的婚嫁现实、所流露出的伤痛情感，难道能强加于当代人吗（包括今天的农村居民）？《亲圪蛋》所唱出的男女调情方式，难道不让人觉得有些原始、落后与幼稚吗？《刘梅躲婚》所暗含的人际价值判断，难道能给当代人带来情感寄托或精神愉悦吗？

第二，也许有人会说，这些民歌好听啊！我听了都流泪了！

在中国的传统民歌中，确实有一些民歌（特别是西部民歌），由于特殊的地缘条件、语言条件、历史条件、经济条件和人际关系，在长期的音

乐传播活动中，形成了一种独特的音乐风格。这种独特的音乐风格，会给人带来“好听”的感觉。但是，这种“好听”，究其实质无非是一个或两个“音符链条”（我们称为“旋律”）的内在连接，有张力，有对比，有律动，因而显示出特点、个性、风格。其根本性质，是特定时期人们在真情实感中，依据情感流而形成的音乐化或旋律化的记录。

对中国传统民歌中“好听”的正视，对中国传统民歌中“特点、个性、风格”的探求，也许从20世纪40年代就开始了。由于特殊的历史条件，住在延安窑洞的音乐家、作曲家们，近水楼台先得月地在陕北民间就地采风，创作了一批在那个时代的优秀的音乐作品。在中华人民共和国成立后的各个历史时期，我们都会看到职业音乐家们对中国传统民歌大规模的“搜救”活动（采风），而其成果反映在各个时期创作的优秀歌曲作品中。

这个事实说明，为中国老百姓所接受的现实之创作歌曲，总是基于中国传统的审美元素、传统的音乐元素。历史证明，中国优秀的创作歌曲，不是天上掉下来的，而是地上长出来的。

因此，中国传统的民歌，是音响博物馆中的收藏品，其功能是让人们了解中国大众音乐文化的发展历程，它是历史的知识体系的一个组成部分，是民族精神、民族审美的参考基因，除此之外，并无其他。

二、民歌概念内涵的转化

我曾在20世纪80年代写过文章，谈论中国民歌的消亡问题。当时，在和别人的论辩中，我悟到了一个新的道理：消亡，指的是传统民歌的消亡，但现实民歌依然存在。基于此，我完成了一篇当时我认为很重要的论文《试论民歌概念内涵的转化》。我的观念是，传统民歌的物理形态和生存形态的消失，并不等于民歌现象的消失。80年代、90年代，民歌现象仍生机盎然。当时出现的铺天盖地的盒带流行音乐、摇滚乐，难道不带“民风”、“民性”、“民气”吗？传统民歌概念内涵中的口头性、集体性在当代不复存在，取而代之的是流行歌曲的笔头性、个体性。我认为，新时期、现当代，除政府音乐行为和学院派的音乐行为之外，一切相关的歌曲

都具有民间歌曲性质，只是这些当代的民间歌曲，其物理形态、技术基础已和传统民歌的物理形态、技术基础有着本质的不同了。

在这样观念的基础上，我认为，中国的民间歌曲之河源远流长。早在先秦时期，士大夫、儒生阶层所指的“靡靡之音”、“郑卫之音”、“桑间濮上之音”等，均是早期的中国民歌类型。它们一直被沿袭到我们当代所见到的一些传统民歌残存之中。若考察它们的根本社会特性，我们认为，所有的这些民歌都具有“三民”特性：

民风——民间乡土市井之俗风；

民性——民间饮食男女之情性；

民气——民间三教九流之人气。

而这种笔者所谓的“三民”特性，用准确的学术语言来概括，那就是大众性：大众的心态、大众的理解、大众的语言、大众的审美、大众的兴趣……

因此，三十年前，在中国大陆出现的流行歌曲，同样具有这样的特性，只是表现形式、传播方式不同而已。这难道不是民歌吗？我们或可称其为现代民歌、当代城市民歌等。而有人将流行歌曲的某个类型称为“民谣”，本身也靠近我们的思维了。在20世纪80年代，有人跟我争论。其实，越争论，我的想法越成熟。这就好像人一样，尽管今人和古人比，服装变了，生活方式变了，生活质量变了，行为方式变了，思维方式变了，语言也变了，但是，人还是人，人的基本属性并没有变。

既然如此，那今天铺天盖地的网络原创歌曲，有着什么特性呢？笔者仍用一句话概括：它们具有民歌的特性。因此，它们是中国当代网络技术传播时代的民歌。网络传播技术、音乐制作软件的普及和大众化，必然刺激网络民歌的急剧发展。

三、当代网络歌曲的“三俗”

在这种网络歌曲（民歌）急剧发展的形势下，人们注意到一个十分突出的音乐现象，并用“庸俗”、“低俗”、“恶俗”来描述该现象中的一大批网络歌曲（音频和视频）。也许，人们在三十年前盒带传播流行歌曲的

时代所说的“庸俗”一词，用到今天，已经不能概括这些歌曲的性质了，已经不能解音乐传播中的“离经叛道”之恨了，因此，加了“低俗”和“恶俗”之辞。为此，我的研究生们在研究网络歌曲的负面现象时，也以“庸俗”、“低俗”、“恶俗”来分类、统计、观察、思考。我也曾积极加入过对网络歌曲“庸俗”、“低俗”、“恶俗”现象口诛笔伐的行列。但是，时隔六年，网络歌曲负面的“三俗”现象非但没有减少，反而愈演愈烈，大有“低之又低”、“恶之又恶”之势。这到底是什么原因呢？也许，原因有三方面：技术原因、经济原因、传统文化原因。

第一，互联网技术的发展，是社会发展的需要和必然。音乐的传播方式也搭上了互联网的顺风车，捡了个当代技术之便宜。为此，音乐的网络传播，已成为音乐传播不可缺少的重要手段。但是，人们也发现，音乐网络传播的门槛，与其他所有的传播媒介相比较，是最低最低的。可以试比较一下，当年，你可以随意出版唱片吗？你可以随意印刷出版乐谱吗？你可以随意出入广播电视媒介吗？不行的，门槛高着呢。特别是在过去的纯计划经济年代，各种媒介传播的“守门人”，严控政治、艺术、技术等多方面“关卡”，凡在音乐上沾庸俗的内容与形式，通通过滤之，通通扼杀之，更不用说“低俗”、“恶俗”了。

第二，很多综合门户网站、音乐专业网站，在激烈的市场竞争中，不得不快速地拓展各种新的业务类型，希望通过门类众多的业务来吸引和留住互联网用户。于是，在音乐文化上，默认、容忍甚至欢迎了各种“离经叛道”的“恶搞”。因为有了这些东西才能增加点击率，而点击率高，商家广告投入才多。这是经济原因。为此，网络经济的竞争态势，已给“三俗”的繁衍留下了广阔的“低门槛”空间。

第三，中国的民间文化、民间歌曲的传统特性。我在《中国大众音乐：大众音乐文化的社会历史连接与传播》一书中分析中国大众音乐的社会特性时认为：“大众音乐在中国古代音乐文化史上是一个宽泛的概念，它包含了除宫廷音乐、文人音乐之外的一切生存于民间的音乐形态。究其音乐的生产环节而言，由于它是从低级的原始形态向高级的精英形态、从较为粗俗的口头文化向更加精确、细致的笔头文化积累、叠加而来的音乐实体，因此大众音乐的创作主体是多层次的和多元化的；究其音乐的社会接受环节而言，由于大众音乐的本质目的，是再现大众的多种价值观，实

现大众的多种精神追求，体现大众的多种审美评价和表达大众的多种生活方式，因此，大众音乐的参与主体是全方位的。”^①同时，我也提到，“明清以来，大众音乐中的农村、城市民间歌曲形态的形成，有其复杂的运动轨迹。既有千百年来民间口头流传的，也有人们在现实生活中即兴创作的；既有普通下层民众（包括城市的青楼歌妓）的娱悦心声，也有职业作者和文人们参与的商业性迎合。至此，在一个长期社会相对稳定和经济一度繁荣的时期，那种‘乐而词衰’、追欢买笑、招蜂引蝶并充满浓郁世俗烟火、男欢女爱气息的歌曲也就喷薄弹出，更浓墨重彩，并比比皆是。此刻，上审唐宋，下度明清，这似乎成为一个周而复始的社会文化规律：在社会的某一阶段，从道德理想主义的破灭到人的人性本能追求，大众歌曲同样起到了先锋和号角的作用”。^②

大众音乐在创作、传播之社会规律上，内容是多元性的、多向性的。也就是说，“三俗”永远存在于大众音乐文化之中。古代如此，近、现、当代也是如此。只有在某些历史时期，在某些特殊的历史条件下，社会审美倾向和舆论，暂时扼制了“三俗”的产生。比如20世纪的抗战时期，捍卫民族的决心与追求解放的正气，促使了“正气”精神在大众音乐内容多元化、情调鱼龙混杂化中的突出，让“三俗”无法支配“正气”传播的大众音乐潮流。当时被批为“庸俗”的《毛毛雨》虽然曾经在上海流行，但是在抗日革命群众歌咏活动的大潮中，最终也销声匿迹。

在今天的条件下，在网络“低门槛”的现实中，在经济市场竞争中，音乐中“三俗”的出现，可以说太正常了。它有点像街头令人讨厌的“牛皮癣”小广告，你禁不了，删不掉，而且越来越多。因为，这些人要做生意，要吃饭，要生存，他就不顾一切地滥贴广告。在音乐文化中，写歌、唱歌，是各层面的人的本能反应。即使有人写了“三俗”的歌，只要不是影响社会秩序的网络谣言和恶骂，我们就不能把他抓起来。

笔者讲此话，并非为“三俗”行为辩解，而是希望我们对“三俗”行为有一个科学、冷静和淡定的认识，这就是：古今中外任何一个社会环

① 曾遂今：《中国大众音乐：大众音乐文化的社会历史连接与传播》，中国传媒大学出版社2003年版，第17页。

② 曾遂今：《中国大众音乐：大众音乐文化的社会历史连接与传播》，中国传媒大学出版社2003年版，第15页。