

主体间性视野中的
中国传统音乐
文化教育

崔学荣
著

人民出版社

崔学荣，1967年生，女，教授，博士，硕士生导师。山东省有突出贡献的中青年专家，美国纽约大学访问学者。2002年，2010年分别毕业于首都师大和福建师大，获音乐教育学硕士和博士学位。现为鲁东大学艺术学院教授，兼任中国教育学会音乐教育分会学术委员、中国音协音乐教育学学会理事，中国传统音乐学会会员，山东艺术学院泰山学者特聘教授专家团队核心成员等。

承担音乐教学设计与案例分析、国外音乐教学研究等研究生课程；音乐教学论、音乐微格教学、视唱练耳、乐理等本科课程。主持完成省部级、厅级等科研课题10余项。主编、合著、参编著作8部，参编小学《音乐》教材两套。在《中国音乐学》、《音乐研究》、《人民音乐》、《中国音乐》等发表论文30余篇。研究成果获国家级、省级等各种奖项26项。如获全国音乐教育论文一等奖1项，三等奖1项；获山东省社会科学优秀成果二等奖2项，三等奖2项；山东省教学成果三等奖1项等。

主|体|间|性|视|野|中|的
中国传统音乐
文化教育

崔学荣

著

人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

主体间性视野中的中国传统音乐文化教育 / 崔学荣 著.
— 北京：人民出版社，2016

ISBN 978-7-01-016132-7

I. ①主… II. ①崔… III. ①传统音乐—音乐文化—
文化教育—中国—IV. ①J605.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第081522号

主体间性视野中的中国传统音乐文化教育

ZHUTIJIANXING SHIYEZHONG DE ZHONGGUOCHUANTONG YINYUE WENHUA JIAOYU

作 者：崔学荣

责任编辑：阮宏波 翟金明

出版发行：人 民 大 学 出 版 社

地 址：北京市朝阳区门内大街166号

邮政编码：100706

印 刷：虎彩印艺股份有限公司

版 次：2016年5月 北京第1版

印 次：2016年5月 北京第1次印刷

开 本：710毫米×1000毫米 1/16

印 张：18.25

字 数：300千字

书 号：ISBN 978-7-01-016132-7

定 价：42.00元

发行电话：(010) 65257256 65245857 65276861

销售中心：(010) 65250042 65273937 65289539

版权所有 侵权必究

教育部人文社会科学规划课题（课题号：12YJA760006）
山东省社会科学规划课题（课题号：10CWYZ05）的阶段成果
“泰山学者”建设工程专项经费资助

民族音乐教育的力作

王耀华

中华民族的传统文化和传统音乐有着悠久的历史、丰富的遗产和优良的传统。在几千年的发展历史中，是维系国家统一、民族团结的精神支柱，至今仍然发挥着重大作用。

从近百年的中国学校音乐教育来看，引进西方音乐教育体系，使中国的音乐教育走上体系化、规范化道路，总体上提升了全民族的音乐水平。同时，音乐界也存在着一种盲目崇拜的不良倾向，忽视中国传统音乐文化的传承与教育。因此，1996年我在第六届国民音乐教育研讨会上曾明确提出，要建立以中国文化为“母语”的音乐教育体系，使青少年从一开始在接受人类音乐文化优秀成果的同时，就能牢固地掌握自己民族的优秀音乐文化，就像熟悉“母语”一样熟悉本国的音乐文化。在学校音乐教育活动中，着力进行中国传统文化的音乐形态、价值观念、审美情趣以及音乐赖以存在的风俗习惯等的教育传承，不仅是学校音乐教育的重要内容，又是属于国家教育、文化方针层面的策略和原则问题。“弘扬民族音乐，理解音乐文化的多样性”，已经作为新课程改革和《音乐课程标准》的重要理念运用于音乐教学过程中。

崔学荣的这部论著，站在人类认识客观世界的哲学高度，从“主体间性”的视角展开对中国传统音乐文化教育研究。我认为本书的突出特点是：朴实出新，平淡见真。具体说来有以下几个方面：

第一，命题大胆创新。本书选题独特新颖，从接受美学和主体间性理论出发，来认识和把握中国传统音乐文化教育所涉及的理论和实践问题，立意高远，视野开阔。在哲学观、教育观、文化观、美学观等方面，博采中外学术之长，并能结合我国中小学音乐教育的实际以及音乐新课程改革现状等，融理论与实践为一体，努力在中国传统音乐文化教育这一传统命题研究中捕捉新意。

学术研究的主要目的，就是解决现实问题。理论研究要回答并解决现实问题才有生命力。作者从宏观层面构建了主体间性视野中的中国传统音乐文化教育理论，目的是“为师生共同发展以及中国传统音乐文化的有效传承与发展奠定牢固的基础”。如，作者从“主体间性”视角探讨了中国传统音乐文化中“人与自

然”、“音乐与社会”、“人与社会”、“人与物”、“人与乐”、“人与人”、“音与音”、“心与音”之主体间性，其表现为“天人之和”、“乐与政和”、“人与器和”、“乐与人和”、“音声之和”和“心声之和”等；从“哲学、美学、音乐、文化、心理、教育和实用价值”等七个层面宏观构建了中国传统音乐文化的多层教育目标；还论述了教学过程四段论与教学过程特点以及教学优化策略、教学实施策略、教学实践策略等。

作者不仅不拘泥于理论研究层面的宏观研究，还扎根于中小学音乐教育教学实践注重微观研究。如，在华东、华南、华中等地进行教学问卷调查和访谈，以及有针对性的课堂教学实验教学。从一线教学实践活动中获取第一手丰富的资料，以富于说服力的课堂教学实践和对比数据，来印证提出中国传统音乐文化教育理论，显示出其多年来养成的学术研究习惯。这一研究，将能够促进中国传统音乐文化的教育传承，并对中国学校音乐教育产生积极影响，因此具有重要的学术价值和应用价值。

第二，内容充实新颖。近年来，有关中国传统文化以及民族音乐教育的命题已经不是新命题，从一个新颖的角度展开研究才能不落窠臼，给人以耳目一新的感觉。崔学荣教授在学习大量文献研究的基础上，联系自己音乐教育实践经验，另辟新径，论述了主体间性视野中的中国传统音乐文化教育，其研究内容充实，结构严谨，给人以启迪。如，在主体间性理论基础上，提出了“主体间性音乐教育观”，构建了主体间性四维时空观，并论述了中国传统音乐文化欣赏过程与多元主体角色游移。它表现为在“观”、“品”、“悟”、“融”四个审美层次基础上而进行的“多元视点的游移、主体心态的游移、主体心意的游移和主体心境的游移”，并相应表现出四次递进，即“音乐审美的初次观照、音乐审美情感体验、音乐意义的理性直觉和生命意蕴的融合升华”，由此形成审美境界“四层次”：“物境、情境、意境、妙境”，从而完成对“万物一体”之真、善、美融合统一的妙悟。

第三，做人做事（学术态度）踏实认真。科学研究必须具有一种求实求真的态度，来不得半点虚假。崔学荣博士做事认认真真，一丝不苟，做人勤勤恳恳、诚朴踏实。她自强不息、勤耕不辍，是一位潜心向学、以学为荣、不断攀登高峰的人。她15岁踏入中等师范学校，是一位品学兼优的好学生。三年中师学习，开课门类齐全，打下了广博的文化基础。她18岁开始成为一名光荣的音乐教师，由此爱上教师这一职业。她历经中专、专科、本科、硕士、博士多个层次的学业追求，这无疑体现出她有强烈的责任感和事业心，养成终生学习的习惯。近些年来，

凭借勤奋好学、踏实努力的进取精神，她在音乐教育事业广阔田野不断耕耘，结出了丰硕的成果。从一名普通音乐教师，成长为山东省有突出贡献的中青年专家和二级教授。

在这部论著的出版之际，谨愿崔学荣教授永不停止学术步伐，继续保持求真务实的学术状态，在音乐学的宽广领域取得更大的成就。

王耀华，福建师范大学音乐学院教授、博士生导师，教育部艺术教育委员会副主任，联合国教科文组织国际音理会亚太音理会副主任，亚太民族音乐学会会长。

诗经的乡恋与河妖的晚歌

于江山

一

乙未新春，我在昆崙山下小住，崔学荣博士将她的书稿送来，请我“指正”。我知道，这就是让我“拜读”。朋友间常有这种友善的狡黠，在音乐人的圈子中更是经常泛起类似的智慧浪花。

《主体间性视野中的中国传统音乐文化教育》书名有点长，但这个特殊的研究角度吸引了我。在我的认知储存中，所谓主体间性是一个状写关系的概念，广泛游走在哲学、交往理论和审美诸领域。虽然主体间性跨立在人文哲社之间，但它的诞生无疑来自科学的认识论。科学的阉割功能是惊人的，它能将一个活体解剖得有条不紊，并在不声不响中抽走对象的灵魂。因此我对科学方法植入人文研究始终保持着足够的警惕，从不轻易使用。可是一旦进入中国传统音乐文化教育的领地，我顿时悟到：主体间性是一个非常新颖而实用的视角。联系到目前教育研究中那红遍天际的虚火，崔学荣的研究无疑是筌路蓝缕，如果不是开辟，起码也是开拓。因为以主体间性视野探讨传统音乐文化教育，我还是第一次系统的接触。

我不想就书稿文本的本身展开叙事，因为那是答辩委员会和出版社编辑的工作。我宁愿以传统音乐文化及其教育做话题，选取一些关联的思维片段，特别是中国传统音乐文化与西方古典音乐文化双主体之间与教育的关系，这组成了好几组主体间性的话题。我当然不能面面俱到，只是撷取吉光片羽而已。

二

音乐，产生在语言的终止处。凡语言在人类泛交流时空中显出苍白无力，甚至失去了功能的处境下，音乐便会游刃有余地登场。因此可以说，音乐是人类高端情愫的艺术性展示，是人世间精神与感情的最高表达。好的音乐作品乍听入耳实则入心，总能牵动着人类的情思一路前行，或悠扬或婉伤，直至把你的胸垒荡尽。千百年来人类是那样痴迷地眷恋着音乐，从东方原野里率真无邪的诗经弦唱，到尼罗河夜色中那让人情迷的河妖之歌，人类就这样前赴后继地走向音乐，虽死

也不顾，这是什么力量！面对如此强大的音乐信仰，人间岂可无教？

其实，人类对音乐文化的研究与教育一刻也没有停止。东西方都在忙忙碌碌地折腾。统而言之，西方的音乐文化研究走的是逻辑系统的路径，催生了古典音乐的枝繁叶茂和歌剧（歌剧一词并不确切，我只能约定俗成地沿用）的硕果。而东方则不然。由于中华文明的早熟，因此早在轴心时期就赋予音乐以更多的社会人生使命，“乐以载道”甚至比“文以载道”还要悠远。伴随着社会的发展，音乐的严肃使命渐次弱化，但中国传统音乐并没有在弱化的过程中实现宗旨的回归，而是分别被宫廷、寺观、勾栏所包养，在三条不同的道路上跌跌撞撞地走到近代。虽然繁衍了戏曲类的综合艺术，但教育传承的路子终于没能走出来。一个有趣的现象是：凡属国粹，都是以师徒相授口手相传的方式一对一地带徒弟，完全不像西方的学院学科制，能够成批次地培养具有传承示范意义的音乐家。

这个双主体之间的差距有点大，差点撑破主体间性那有限的包容。

好在到了近代，欧风美雨终于登陆了古老的中国大陆，给音乐文化的研究和教育注入了生机。中国音乐教育在摹仿中开启了重新起步，由学堂乐歌的嫁接到音乐艺术的创作，在理论上实现了音乐教育的现代化。路子趟出来了，音乐教育的构架也搭起来了，一百年来中国体制内的音乐教育越来越顺，规模也越来越大。例如一桌丰盛的音乐筵席，可惜桌面上的菜品大多是西菜西餐西饮。国货呢？有，但只是点缀。

20 世纪 60 年代的京剧现代戏实验或许已达到成功的境界，其中的某些领衔之作，例如《杜鹃山》就可以毫无愧怍地迈进世界音乐殿堂。我想这代表着传统音乐文化继承、创新与弘扬的蔚然大成。吊诡的是蘸着心血智慧的墨水写不出权力脚下的音乐史，这一波烈火烹油鲜花着锦的实验终于被放逐。应该说，这不啻是音乐界的憾事。

冷酷以至荒芜，传统音乐文化的研究和教育进入了雷声大雨点小的轮回。

崔学荣就从这里起步了。她经历了春的复甦，抖落了满身的幼稚和尘埃，潜心于传统音乐文化教育的深水区，钩沉析理，积识成悟，终于从接受美学踱进了主体间性，有了可喜的收获。

三

公正地说，中国传统音乐文化教育，一直处在发育不良的羸弱中。远因是近代百年来随着现代教育体制在古老中华大地上的确立，高等音乐教育随之确立了

以法德为主流的传统；近因则是近40年来该领域始终没有挣扎出“去中国化”的泥潭。西方崇拜和商业崇拜是音乐教育的两大痼疾，直接导致了民族音乐之“根”的弱化、碎片化和边缘化。所谓“中国音乐比西方落后600年”、“中国传统唱法不科学”、“民族乐器音不准”、“民族音乐无和声”等一些似是而非的理论长期盘横笼罩在民族音乐上空。而和声、复调、曲式、配器这“四大件”和“十二音序列技法”等技术性的规则又无可置疑地霸占着音乐讲坛。这种以西方音乐为唯一主体的教育体制让中国音乐人一直处于“总结别人干什么，追踪别人干什么，别人干什么我们就干什么”的状态中。形成了无视民族传统文化的恶性循环。在这种文化生态中，崔学荣提出了“主体间性”，实在是对中国传统音乐和中国特色音乐教育的一种文化提振。在人类音乐文明的聚义厅中为中国的音乐和教育力争到一把交椅，我把这种较量归结为作者的神圣使命。使命折射着信仰，一个有信仰的学者终能登堂入室。

我曾经痴迷于西方古典音乐若干年，但这丝毫不损于我对中国音乐文化的自信。我一直认为在文明的童年，东西方的人类曾经面对同样的进化阶梯，巫文化崇拜是全人类的音乐，只不过就主体而言，《诗经》的乡恋更多传达出农耕文明的理性祈愿（当然也包括源远流长的长江浪漫文化，内里有巫文化的强大传承），而尼罗河妖的歌声则始终浸淫于浪漫主义的色彩。西方诞生了宗教，中华文明塑造了信仰。后来的发展是由源到流，东西方音乐渐次分野。但平心而论，蔬菜和水果不能同条件比拼，中国的传统音乐文化教育长时间作为附庸和帮闲，这无论如何是不正常的。我在这里非指民族感情，而是围绕着普泛的学理。

中国传统音乐文化教育是一个综合目标，其实施的顶层设计和具体路径则各有千秋。福建师范大学王耀华教授不断扩展的“同心圆”路径给了我们选择道路的启发，崔学荣也在书稿中给出了初步的纲要和细目。这一切都将付诸于校园内外中国传统音乐文化的教育实践，我对此抱有极大的热情。

四

我推崇实验理性。所以我看崔学荣的贡献绝不仅仅是这本书稿的生成和针对论题的理论铺排，这些当然有目共睹。更重要的，是她让自己的研究成果落地成具体的课程目标和安排方向。“理论联系实际”、“学以致用”、“经世济民”这些极朴素的家常话目前成了高校教师学术研究中的短板，这不能不折射出一种素养的单薄。崔学荣所做这些应该是有些吃力的，可贵的是她一往直前的学术勇气和

百折不挠的坚韧态度，认准目标就径直走下去，绝不旁骛，这也显示了她的学术自信。

我知道崔学荣是“小中专”毕业后开始教师生涯的。她曾经不止一次的对我说：原初学历的局限使她在音乐的专业素养和传统文化的训练方面都有些许先天不足。但人贵自知尤贵自强，这么多年来她拾级而上，不仅稳健地完善了自己的知识结构，并且充分发挥了自己在长期教育实践中形成的“通”与“化”的能力。因此，她总能敏捷地捕捉到常人不易省察的学术信息与角度，来展开她的学术思维，确定一系列富有意义的课题。在读硕读博期间，在教学的繁冗之余，她在科研方面斩获颇丰，这是特别令人钦羡的。

和世界上许多国家的大学相较，中国的高校师资队伍中不缺人才，惟缺事才。事才之所以可贵，就在于他不但有合理的知识结构，而且有很强的融会贯通之力。教授队伍中的事才越多，这所大学就越呈现蒸蒸日上的趋势。一所高校一旦酿成人力资源的优厚传统，这本身就是一流大学的资本。

崔学荣正走在事才的路途中，因此她的教育实践笃实踏定，在全国独树一帜。

五

由拜读这部书稿而无序发散了如上的言论，其实我的内心还是有逻辑遵循的。只是崔学荣的研究论阈是一个包容的开放型领地，我在一篇短文中无法统摄所有，现在全书即将付梓，我只好把我的思考捡最主要的拎出来借题标识以充备忘，我认为崔学荣的研究与我的思考共同指向一个高等音乐教育中薄弱的环链，那就是对中国传统音乐文化的认识、定位和弘扬。毛泽东号召“洋为中用”，贺绿汀主张“中西贯通”。导师与前贤都麾指一个明确的目标：研究和教育诸元都还处在启航的初速，升级与提速还有待一代甚至几代人的经营。无论如何，作品和人才是音乐艺术振兴的两大指标，我正是在这样的期待下对崔学荣的从业生涯寄予厚望，也对新时空条件下我国高校的音乐教育发出热切的呼唤，不管是前景或是愿景，我甚至都把她纳入我的中国梦寻。

乙未春节 昆崙山下

于江山，教授，著名跨界学者，系鲁东大学文学院77级学员，现任中华传统文化研究院副院长、中国管理科学研究院国学与管理研究所所长

目 录

民族音乐教育的力作	王耀华	1
诗经的乡恋与河妖的晚歌	于江山	5
绪 论		1
一、研究缘起		1
二、研究目的与内容		3
三、研究现状		4
四、研究意义		8
五、研究方法		9
第一章 主体间性视野中的中国传统音乐文化及其教育		11
第一节 主体间性及主体间性音乐教育观		11
一、主体间性的内涵分析		11
二、主体间性与主体性的区别与联系		14
三、主体间性音乐教育与主体性音乐教育的区别		15
四、主体间性音乐教育观的确立		16
第二节 主体间性视野中的中国传统音乐文化		18
一、“天人之和”——“人与自然”、“音乐与自然”中的主体间性		20
二、“乐与政和”——“音乐与社会”、“人与社会”中的主体间性		20
三、“人与器和”——“人与物”中的主体间性		22
四、“乐与人和”——“人与乐”、“人与人”中的主体间性		23
五、“音声之和”——“音与音”中的主体间性		24
六、“心声之和”——“心与物”、“心与乐”中的主体间性		25
第三节 主体间性视野中的中国传统音乐文化教育		27
一、音乐教育中的“多元主体”之内涵		27
二、音乐教育中的“多维主体间性”之依据		28

三、音乐教育中的“多维主体间性”之体现·····	30
四、以“主体间性”为焦点的音乐课堂教学观察与分析·····	37
本章小结·····	52
第二章 主体间性视野中的中国传统音乐文化教育目标与原则·····	55
第一节 主体间性视野中的中国传统音乐文化教育目标构建·····	55
一、哲学内涵：弘扬中国传统音乐文化的基本精神·····	55
二、美学意蕴：领悟中国传统音乐文化的内在神韵·····	57
三、形态特征：把握中国传统音乐文化的本体特征·····	60
四、文化意义：理解中国传统音乐文化的人文内涵·····	63
五、心理特征：洞察中国传统音乐文化的思维特点·····	64
六、教育内容：体验中国传统音乐文化的多姿多彩·····	67
七、实用价值：认识中国传统音乐文化的养生功能·····	68
第二节 主体间性视野中的中国传统音乐文化教学目标表述·····	68
一、情感目标·····	69
二、审美目标·····	72
三、过程目标·····	72
四、认知目标·····	73
第三节 主体间性视野中的中国传统音乐文化教学原则·····	74
一、平等交往与互动对话原则·····	74
二、审美性与文化性之主体间互动原则·····	74
三、民族性与多样性之主体间互补原则·····	75
四、情感与认知之主体间互融原则·····	76
五、主体间融合与变通原则·····	76
六、主体间同化与顺应原则·····	77
七、理解的循环原则·····	78
本章小结·····	79
第三章 主体间性视野中的中国传统音乐文化教学过程与方法·····	81
第一节 主体间性视野中的中国传统音乐文化教学过程构建·····	81

一、主体间性视野中的中国传统音乐文化教学过程好比游戏过程	81
二、主体间性四维时空观是多元主体间互动的共时空交流平台	82
三、主体间性视野中的中国传统音乐文化教学过程四段论	84
四、主体间性视野中的中国传统音乐文化教学过程特点	87
第二节 中国传统音乐欣赏过程与多元主体角色游移	88
一、音乐欣赏审美过程与审美层次概述	89
二、多元主体角色游移之多维视角	92
三、中国传统音乐欣赏过程与多元主体角色游移	97
第三节 主体间性视野中的中国传统音乐文化教学方法	105
一、以“音乐为介”的教学方法	105
二、以“体验为介”的教学方法	109
三、以“教育为介”的教学方法	111
四、以“创造为介”的教学方法	114
第四节 主体间性视野中的中国传统音乐文化学习方式构建	117
一、交互性建构学习	117
二、情境化体验学习	118
本章小结	119
 第四章 主体间性视野中的中国传统音乐文化教学策略	121
第一节 主体间性视野中的中国传统音乐文化教学优化策略	121
一、多元“游移视点”——拓宽主体间音乐文化视野	121
二、文本“空白召唤”——创造主体间性思维空间	122
三、“恰当的具体化”——正确理解音乐文化	124
四、“期待视野”——提高主体间音乐审美趣味	125
五、“视界融合”——诠释音乐文化	127
六、“化身入书”与“化心入乐”——体验音乐文化	134
七、“效果历史”（理解的历史性）——传承音乐文化	135
八、“理解的多义性”——发展音乐文化	136
第二节 主体间性视野中的中国传统音乐文化教学实施策略	138
一、主体间性视野中的教学组织策略	139

二、主体间性视野中的内容处理策略	140
三、主体间性视野中的有效提问策略	144
四、主体间性视野中的教学反思策略	147
五、主体间性视野中的教学评价策略	148
第三节 主体间性视野中的中国传统音乐文化教学实践策略	150
一、感性的对话——中国传统音乐文化教育的教学追求	150
二、情感的唤起——中国传统音乐文化教育的内在动力	153
三、亲历的体验——中国传统音乐文化教育的活动载体	154
四、意境的创设——中国传统音乐文化教育的审美体验场	156
五、文化的理解——中国传统音乐文化教育的意义实现	158
六、情智的和谐——中国传统音乐文化教育的理想目标	160
本章小结	161
第五章 主体间性视野中的中国传统音乐文化教学实践探索	163
第一节 中国传统音乐文化教育现状调查与结果分析	163
一、中小学中国传统音乐教育情况调查问卷内容与结构设计	163
二、中小学中国传统音乐文化教育现状调查与分析	165
三、调查结果的总结与分析	186
第二节 中国传统音乐文化教育实验设计与教学思路	187
一、主体间性视野中的中小学中国传统音乐教育的实验研究	187
二、主体间性视野中的中小学中国传统音乐教育实验效果	197
第三节 主体间性视野中的中国传统音乐文化教育实践探索	212
一、本土音乐文化与中国传统音乐文化之主体间性	212
二、显隐互助与中国传统音乐文化教育	220
三、中国传统音乐文化教育实践存在的问题	223
第四节 主体间性视野中的中国传统音乐文化实践之建议	224
一、多元主体间互动是中国传统音乐文化教育的长效机制	224
二、音乐教师是中国传统音乐文化教育的中坚力量	226
三、举办丰富多彩的音乐文化活动有效促进主体间性联动	228
四、探索多种途径促进中国传统音乐文化教育之主体间性互动	229