

音乐经典文献发凡

金红莲 罗雪艳

JIN HONGLIAN
LUO XUEYAN

著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

艺术文化地图丛书

总主编 梁玖

音乐经典文献发凡

金红莲 罗雪艳

著

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

音乐经典文献发凡 / 金红莲, 罗雪艳著. — 重庆 :
西南师范大学出版社, 2016.6

(艺术文化地图)

ISBN 978-7-5621-7890-3

I. ①音… II. ①金… ②罗… III. ①音乐-文献-
研究 IV. ①J60

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第114361号

艺术文化地图丛书

总主编 梁玖

音乐经典文献发凡

YINYUE JINGDIAN WENXIAN FAFAN

金红莲 罗雪艳 著

责任编辑: 王菱 刘江华

整体设计: 王正端

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路2号

邮 编: 400715

本社网址: <http://www.xscbs.com>

网上书店: <http://xnsfdxcbs.tmall.com>

电 话: (023) 68860895

传 真: (023) 68208984

经 销: 新华书店

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·黄金红

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 720mm×1030mm 1/16

印 张: 20.5

字 数: 336千字

版 次: 2018年3月第1版

印 次: 2018年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7890-3

定 价: 80.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换

读者服务部电话: (023) 68252507

市场营销部电话: (023) 68868624 68253705

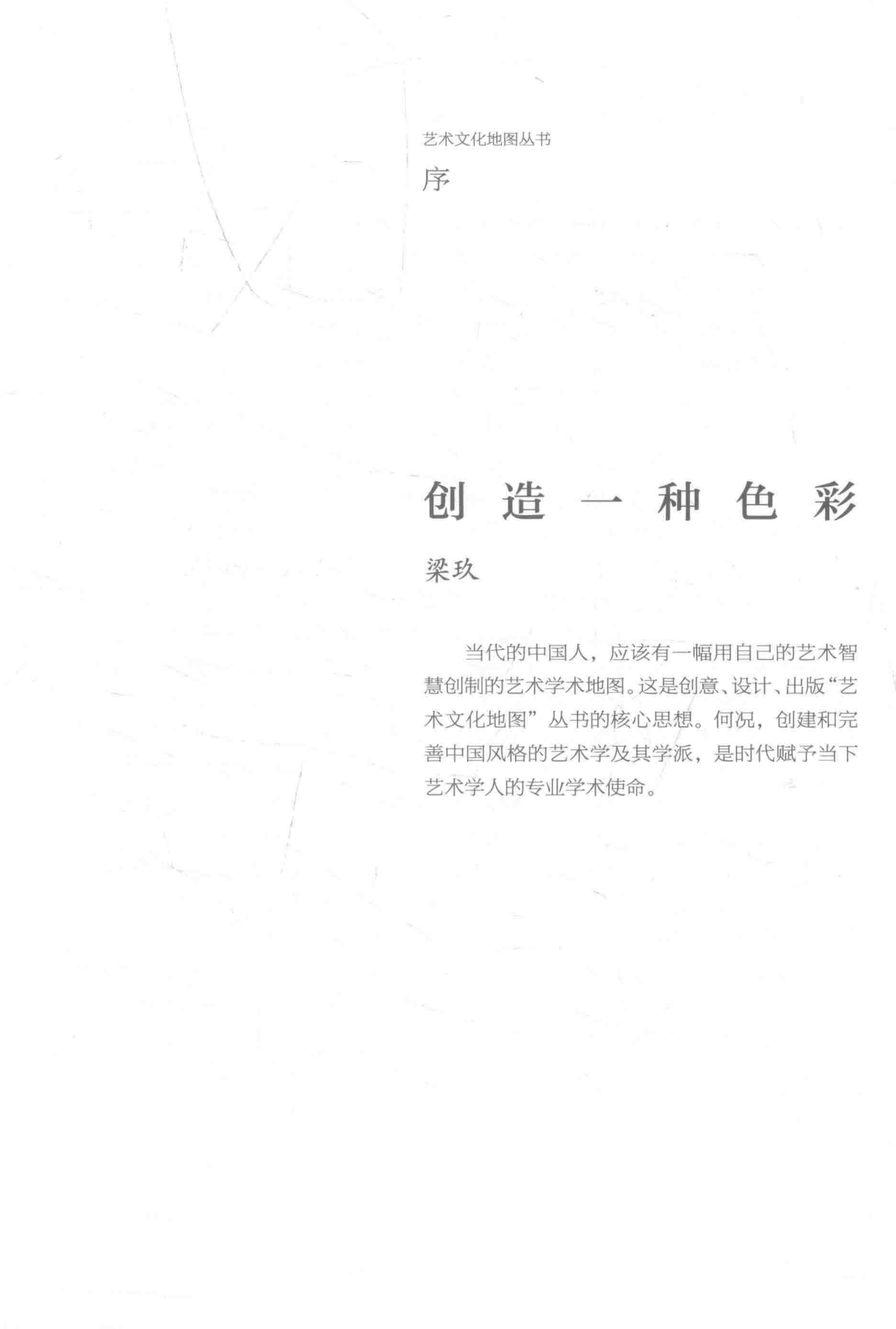
西南师范大学出版社美术分社欢迎赐稿

(023) 68254657 邮箱: xszdms@163.com

以我们的自觉、理解、视点、方法和专业智慧，以圆融仰望天空与捡田螺一体化的方法，审视和探讨艺术文化，力图呈现我们在当代做出的艺术文化认识论、本体论、方法论、实践论、未来论之结果。

 西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

艺术文化地图丛书

序

创 造 一 种 色 彩

梁玖

当代的中国人，应该有一幅用自己的艺术智慧创制的艺术学术地图。这是创意、设计、出版“艺术文化地图”丛书的核心思想。何况，创建和完善中国风格的艺术学及其学派，是时代赋予当下艺术学人的专业学术使命。

人类总是在不停地希望着、追求着、创造着新鲜的事物。APEC Blue, 就是那些渴望随时能够望见和分享纯净蓝天的人, 在北京举行“2014 亚太经合组织第 22 次领导人非正式会议”期间, 及时创造出的新词语。当这个新词语所揭示的“北京蓝天”出现后, 带给生活在北京地区的人们的心情, 的确是无比欣喜和舒爽的。

艺术的生成、存在、变迁和教育、传播, 是与社会环境密切相关的。在中国的学科制度中, 艺术学在 2011 年 2 月已经成为独立门类了, 如果艺术学人现在不重视这个有利于艺术学生长的现实好条件, 如果当下对艺术文化, 没有全面、应答、变迁、深入、原创和建构性地认知与研究, 如果艺术学人不能主动将自己置于历史和现实秩序中, 深入思考建构中国风格艺术学学科体系及其秩序, 那么, 后果就是, 中国艺术学学科存在的地位与价值将会出现不堪设想的不良局面。我们组织研究和出版“艺术文化地图丛书”的出发点与任务目标, 是尝试以我们的自觉、理解、视点、方法和专业智慧, 以圆融仰望天空与捡田螺一体化的方法, 审视和探讨艺术文化, 力图呈现我们在当代做出的艺术文化认识论、本体论、方法论、实践论、未来论之结果。

能够带给读者新观念、新知识、新精神、新价值、新空间, 是撰写者和出版者共同的期望。

之所以称为“艺术文化地图丛书”, 是力图通过这套书系, 让人们能够总揽性清晰描述和知道——中国当代的艺术学人, 在艺术学科领域做出的学术成就与学术价值目录, 及其各款目层级关系的简明概念与范式。理想的中国风格“艺术文化地图丛书”, 是一个能够让人便捷搜索和认识既有、前沿与未来中国的艺术学显性与隐性成就的概念图、知识库、成果系统。我们期望的目标是: 包括他者的任何人, 在任何时候拿着这“幅”名为中国的“艺术文化地图”, 就能顺利找到和认识中国风格的艺术文化新成果, 包括中国风格的“艺理学”“艺术的命题性知识”“艺术的事实性知识”“艺术的程

序性知识”“中国艺术精神”“中国艺术思想”“中国艺术哲学”“当代中国艺术气象”“中国艺术教育学说”“中国人幸福表情标识符号”“当代中国艺术的国家形象”“艺术学术高地”“当代贵气精致的族群艺术”“当代中国人优雅人生的体现”“世界级艺术智慧与文明的表征”“艺术文明”“给予人们选择美好生活方式的动机与可能”等专深内容。如此，当代中国的艺术学将会是一道靓丽的族群自信艺术景观。总之，中国人应该以自己的民族自信心与自尊心，创制一幅充分体现当代中华艺术智慧及其知识体系的艺术学术地图。

该套丛书基于探究与超越的观念与思维，本着学术性、作品性、荣誉性原则，诉求全面关照和反映中国已有、前沿和未来的艺术文化研究状态与学术成果。所有著作的作者，不仅在地域上、在艺术部门学科上分布广泛，而且一律都是艺术学科的研究生导师或具有艺术学学科的博士、硕士学位者，都力求在各自的专著中有新的学术发现与贡献。无论是殊途同归，还是同途殊归，目标都是求艺之真理。在艺术宇宙中，不断认知和探究艺术心性、艺术世界的奥秘与价值，希冀获得更进一步分享艺术、创造艺术、教授艺术与传播艺术的道理与方法。同时，也关照性选择传播他国艺术学科研究中的新学术成果。因此，该书系以分批次出版呈现的面貌是多样而丰富的。

确立当代中国风格的“艺术文化地图”思想，是具有促进中国艺术学术有规划、有探索、有反思、有超越性前行的引导作用与价值，这也是设计和出版本套丛书的理想与意义。不过，“艺术文化地图丛书”，也仅仅是表现当今艺术学学科学术的一种色彩。因为，本套书系所反映的，也仅仅是艺术学人整体探究艺术的学术成果之一部分，而不是全部。况且，任何学术研究都做不到底，艺术学术的终端性学术高峰，是有赖于一代一代的艺术学人不断地探寻和建构，才有可能逐渐接近的。

当然，如果没有西南师范大学出版社的事业理想和工作热情，如果不是

各位撰著者辛勤探究艺术学术高地而贡献出了自己的智慧，那么，也不会有“艺术文化地图丛书”这套书系的面世，这样，在人间也就少了一种表达艺术文化的色彩。

书，至少可以分为两种，一为专业，一为业余的书。这是从读者的立场而论的。有的书，在一些人那里是被视为业余类品读的书，却在另一些人那里被肯定为专业书。不过，我们期望出版的这套书，无论是被读者划归为业余的书，还是分属专业的书，都力求把每一本书做成能够让每一位读者都开卷有益。但愿出版者所依循的真诚、发现、支持、宽容、吐故纳新、证明建构、有容乃大、贡献的行为态度与行为结果，也能让持有各种阅读喜好或期待的读者所理解与支持。所以，我们是期望这套丛书，能够拓展持续地出版，推出更丰富的、更有价值的艺术学术成果。我想，在本套丛书的众多读者中，在未来的岁月里，一定会有读者以自己的艺术学术成果，加盟到该出版书系的作者队伍中，我们期待着。

艺术是人类不可缺失的营养文化。艺术文化是消解和终结“非生活”症状的关键途径和方法。所谓非生活，是指基于生存之后超越个人或群体日常各项活动宽松所需的生活状态。非生活的基本表征，是没有惬意感地超越正常生活之为。具体表现为：一是，自己的日常生活没有由自己内在纯净心灵所支配；二是，追逐着非正常生活所需要的太多东西；三是，自己的生活缺乏细节性深入厚度；四是，自己的生活欠缺能真正进入心灵的温情；五是，自己的生活没有超越个体需要的人生意义。从人类与艺术文化的关系可以知道，艺术一旦进入个人或群体的生活中，会生出关怀心灵的许多实实在在的生活情趣与意义来。所以，研究艺术、获得艺术新知，都是为了我们和你们都能够获得惬意的优质生活。

一句话，您正在阅读或即将阅读到的本丛书的那些文字，是为您写的。

音乐学研究是指关于音乐的学术性研究和文字写作，而其文献就是音乐学科研究成果的最终体现。从现代学术分类角度来看，19 世纪德国出现了对音乐进行系统化的分门别类，从而形成独立的音乐学学科。

这本小书依据音乐学分类方法，把音乐文献再次进行了细致分类，包括音乐史学文献、音乐美学文献、音乐分析文献、音乐心理学文献、音乐教育学文献、音乐社会学文献、民族音乐学文献与音乐表演文献，这些是本书的主要章节。

音乐经典文献是学科前人撰写而构成的多方面观点的学术著作，音乐学学科的成长首先受惠于前人学者的知识。前人学者把音乐作为研究对象，为后人留下了浩瀚的文献，这些前人的积累是坚定厚实学科的基础养分。如没有这些文献，音乐学学科将是无根无叶的枯树。有了前人文献的支撑，音乐学学科就像站在巨人的肩膀上一样，其繁荣就指日可待了。但浩瀚的经典未经全方位的收集，如同被深深埋藏的宝藏，有待开采，需要有学识的学者进行收集整理。繁多的音乐文献，需得到严谨且系统化的整理分类，才可以作为一颗颗璀璨的珍珠，为音乐学科的发展做出有意义和有价值的贡献。

前人留下的文献现今如何运用？以历史的高度和当代的视野来解读，并运用于学术实践中。运用好的解读方法是至关重要的核心技术，本研究依托于海德格尔、伽达默尔的诠释学与德里达的解构学方法论来解读音乐学科的经典文献。

《音乐经典文献发凡》这本书在音乐学理论各个分支中组织了文献，并重新解读和挖掘了文献价值。此研究能够提高音乐文献的价值，使读者在读本书中广泛接触并了解众多文献，对学科来说扩充了音乐文献的资源，有利于音乐学研究的发展。

由于我们的水平有限，以管窥天，舐皮论骨，缺点在所难免，希望同仁专家批评指正。

目 录

音乐经典文献发凡

11

第一章 绪论 / 001

- 第一节 音乐学科的成长需要文献的支持 / 002
- 第二节 撰著《音乐经典文献发凡》的意图与价值 / 003
- 第三节 音乐学的文献视野 / 005
  - 1. 音乐学中的经典文献 / 005
  - 2. 音乐学文献的分类 / 007
- 第四节 音乐学文献的运用 / 010
  - 1. 基于解读的文献运用观念 / 010
  - 2. 如何有效运用音乐经典文献 / 011

第二章 音乐史学文献 / 015

- 第一节 如何理解音乐史类文献 / 016
- 第二节 古代音乐史文献 / 017
  - 1. 古代音乐史文献概况 / 017
  - 2. 中国二十六史中的音乐文献 / 020
  - 3. 中国类书中的音乐文献 / 033
- 第三节 近现代音乐史文献 / 043
  - 1. 如何理解近现代音乐史文献 / 043
  - 2. 中国近现代音乐史文献 / 044
  - 3. 如何认识西方音乐史学文献 / 056

第三章 音乐美学文献 / 061

- 第一节 音乐美学文献 / 062
  - 1. 音乐美学及其文献认定 / 063
  - 2. 儒家之《乐记》与《毛诗序》 / 064
  - 3. 西方近代音乐美学文献 / 068
- 第二节 音乐形式主义文献 / 074
  - 1. 如何理解音乐形式主义及其文献价值 / 074
  - 2. 汉斯立克之《论音乐的美》 / 075

	3. 达尔豪斯之《关于形式主义的争论》 / 080	13
第三节	音乐情感理论文献 / 083	
	1. 如何理解音乐情感理论 / 083	
	2. 舒曼之关于音乐情感理论的研究 / 084	
	3. 李斯特之《李斯特论柏辽兹与舒曼》 / 086	
	4. 苏珊·朗格之《情感与形式》 / 089	
第四节	中国音乐美学文献 / 093	
	1. 萧友梅之《乐学研究法》 / 093	
	2. 青主之《乐话》 / / 096	
	3. 叶纯之、蒋一民之《音乐美学导论》 / 098	
	4. 修金堂之《音乐美学引论》 / 101	
第四章	音乐分析文献 / 107	
第一节	音乐分析学及其文献认定 / 108	
第二节	旋律分析文献 / 111	
	1. 托赫之《旋律学》 / 111	
	2. 欣德米特之关于旋律理论的研究 / 116	
	3. 沙汉昆之《旋律写作教程》 / 117	
	4. 秦西炫之关于旋律的研究 / 118	
第三节	调性调式分析文献 / 121	
	1. 弗朗科利之《理解后调性音乐》 / 121	
	2. 库斯特卡之《20世纪音乐的音阶结构》 / 125	
第四节	乐音结构分析文献 / 130	
	1. 申克之《自由作曲》 / 130	
	2. 李吉提之《中国传统音乐的结构力观念》 / 135	
第五节	曲式学分析文献 / 140	
	1. 该丘斯之《大型曲式学》 / 140	
	2. 魏纳之《器乐曲式学》 / 142	
	3. 斯波索宾之《曲式学》 / 145	

4. 库恩之《音乐分析法》 / 148
5. 钱仁康之《双拽头体和巴歌体》 / 151
6. 杨儒怀之关于音乐陈述的结构的研究 / 154
7. 李西安、军驰之《中国民族曲式
(民歌、器乐部分)》 / 157

第五章 音乐心理学文献 / 161

第一节 音乐心理学文献概况 / 162

第二节 音乐感与才能研究文献 / 170

1. 西肖尔之关于音乐心理学的研究 / 170
2. 霍德杰斯之《音乐心理学手册》 / 173
3. 斯罗伯达之《音乐的心理: 音乐认知心理学》 / 175

第三节 中国音乐心理学文献 / 178

1. 张前之《音乐心理学》 / 178
2. 罗小平之《音乐心理学》 / 181

第四节 中国音乐治疗文献 / 184

1. 普凯元之《音乐治疗》 / 184
2. 张勇之《音乐治疗学》 / 187

第六章 音乐教育学文献 / 191

第一节 音乐教育学及其文献认定 / 192

第二节 音乐教育哲学文献 / 196

1. 雷默之《音乐教育的哲学》 / 196
2. 沃尔克之《音乐教育与多元文化:
基础与原理》 / 201

第三节 中国近现代音乐教育家文献 / 204

1. 王国维之关于音乐教育的研究 / 204
2. 蔡元培之关于中国美育的研究 / 206
3. 沈心工之关于音乐教育的研究 / 207

第四节 音乐教育比较研究文献 / 209

1. 谢嘉幸、郁文武之《音乐教育与教学法》 / 209
2. 高萩保治之《音乐学科教学法概论》 / 211

第五节 音乐教学法研究文献 / 212

1. 达尔克罗兹教学法文献 / 212
2. 柯达伊教学法文献 / 215
3. 铃木教学法文献 / 219

第七章 音乐社会学文献 / 223

第一节 音乐社会学文献概况 / 224

1. 韦伯之《音乐社会学：音乐的理性化和社会基础》 / 226
2. 豪泽尔之《艺术社会学》 / 228
3. 索哈尔之《音乐社会学》 / 230
4. 苏皮契奇之《社会中的音乐：音乐社会学导论》 / 232
5. 卡登之《关于音乐社会学的学科理论问题》 / 235
6. 曾遂今之《音乐社会学教程》 / 239

第二节 音乐经营管理文献 / 241

1. 吉登斯之关于传媒中的音乐的研究 / 242
2. 居其宏之《新世纪流行音乐的新视野》 / 244

第八章 民族音乐学文献 / 247

第一节 民族音乐学文献概况 / 248

第二节 世界民族音乐学文献 / 250

1. 梅里亚姆之关于民族音乐学的研究 / 250
2. 布莱金之《人的音乐性》 / 252
3. 山口修之《民族音乐学》 / 257

第三节 中国传统民族音乐文献 / 260

1. 樊祖荫之《近三十年来的中国多声部民歌研究及展望》 / 260
2. 伍国栋之《中国少数民族音乐》 / 263
3. 田青之《原生态音乐的当代意义》 / 266

第九章 音乐表演文献 / 271

第一节 音乐表演研究文献概况 / 272

第二节 声乐表演文献 / 276

1. 沈湘之《声乐教学艺术》 / 277
2. 金铁霖之《声乐教学艺术》 / 279
3. 德姆之《挖掘嗓音的潜力》 / 281

第三节 器乐演奏表演文献 / 285

1. 赵砚臣之《怎样演奏二胡》 / 286
2. 列文之《钢琴弹奏的基本法则》 / 288
3. 迦特之《钢琴演奏技巧》 / 290
4. 涅高兹之《论钢琴表演艺术》 / 292

第十章 音乐文献叙录 / 295

第一节 音乐文献叙录及信息利用 / 296

第二节 音乐学研究及文献研究展望 / 300

参考文献 / 303

后记 / 311