

中国「听」的传统 及其当代价值研究

蒋晶◎著

非外借

中国社会科学出版社

中国「听」的传统
及其当代价值研究

蒋晶◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国“听”的传统及其当代价值研究/蒋晶著. —北京: 中国
社会科学出版社, 2019. 11

ISBN 978-7-5203-5389-2

I. ①中… II. ①蒋… III. ①中华文化—研究 IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 244467 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 史慕鸿
责任校对 夏慧萍
责任印制 戴 宽

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2019 年 11 月第 1 版
印 次 2019 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 15.75
插 页 2
字 数 205 千字
定 价 88.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

本书受西安外国语大学资助出版基金资助出版

本书为西安外国语大学“影视创意生产与跨文化传播研究团队”的科研成果

目 录

导 论	(1)
一 缘起	(2)
二 研究对象与已有成果的分类盘点	(4)
三 本书重要概念阐释	(19)
四 本书的研究思路、方法及意义	(23)
 第一章 综论:听之道的历史展开	(27)
第一节 “听”字释义	(28)
第二节 先秦——早熟奠基期	(30)
一 中国听觉文化的觉醒	(31)
二 “不听”的社会伦理观	(43)
三 孟子“同听”说及其意义	(46)
四 “听之以心”与“听之以气”	(50)
第三节 汉唐——丰富分流期	(60)
一 唯正之听 乐观其深	(61)
二 听于无声 听则不闻	(64)
三 多重耳感 多元文化	(66)
四 闻其悲声 听悲而美	(68)

第四节 宋明——内转沉淀期	(73)
一 正心与内转	(73)
二 听淡说	(77)
三 听情说	(79)
第五节 近代——转型新生期	(82)
一 新的时代“听新声”	(82)
二 新音乐带来的听觉解放	(83)
 第二章 分论：听之道的具体分析	(86)
第一节 《文子》：听之道的确立	(86)
一 《文子》“听”的观念系统	(86)
二 《文子》虚实并举的听之道	(90)
第二节 儒家的圣人观与听之道	(97)
一 “圣人”与“圣”“听”之渊源	(98)
二 儒家的圣人观念与听的文化	(100)
第三节 道家的圣人观与听之道	(102)
一 道家的圣人观念	(102)
二 道家的“听适”养生	(106)
第四节 “实听”与“虚听”的哲学分析	(111)
一 儒家的“实听”	(111)
二 道家的“虚听”	(113)
 第三章 听之道的现代回响	(117)
第一节 听——通向心灵的耳朵	(117)
一 视听之思	(117)
二 若盲若聋 与天地同	(120)
三 以“聪”代“明”的盲人音乐家	(124)

第二节 民间艺师之听	(128)
一 何家营鼓乐社采访手记	(128)
二 重识传统:老何的鼓乐与他的耳音观念	(136)
第三节 道教观人之听	(150)
一 八仙宫听乐	(150)
二 “可听”与“不可听”	(159)
第四节 学院专家之听	(164)
一 自然、生命、声音	(164)
二 听与口传文化	(167)
第四章 现代听之道的综合分析	
——走向现代的听觉文化	(177)
第一节 技术进步与听觉回归	(178)
一 听觉转向与回归	(179)
二 声音记忆	(186)
第二节 现代听道的重建	(189)
一 听觉退化:从音乐传播说起	(189)
二 作为大众文化的音乐	(192)
第三节 现代听道重建的意义	(197)
一 诗意的倾听	(197)
二 音乐与时间	(201)
结 论	(203)
一 中国听之道的历史特点	(203)
二 既是“听乐”,也是“听心”,“声与心通”	(204)
三 《文子》为我们提供了中国传统的听的哲学, 并由此引申出圣人观念的问题	(204)

四	儒道两家不同的圣人观念	(205)
五	古琴中所体现出来的自况、他况和无声现象丰富了 中国文化中听的哲学	(205)
六	民间文化中特有的听觉现象成为我们关注的另一方 宝地,为本书的写作提供了不同的线索和思路	(206)
七	听觉文化重建的价值意义	(206)
参考文献		(208)
附录 文渊阁《四库全书》论“听”文字辑录		(223)
后 记		(245)

导 论

钱穆先生说，中国人生乃为音乐之人生，故好言风声风气，又言声气……人生亦宇宙之化声^①。“声”不仅可以构建人本、人生，亦能够引出中国文化极其深厚的“听”的传统，而这一传统可以追溯到先秦时期。战国后期道家文献《文子》中，提出了有重要意义的完整的“听道”，既是对先秦“听”的思想和行为的总结，也影响了后世丰富的“听”的文化。本书以此为切入点，进行有关“听之道”的专题研究。

本书共由六部分内容构成。导论部分主要包括了缘起、研究对象、相关研究综述、重要概念的厘清和阐释，以及所运用的研究方法和意义。

第一章首先从“听”的字源释义开始讲起，对听之道的历史展开进行了综论。围绕“听”的问题，将中国传统文化分为四个不同的分期：先秦早熟奠基期—汉唐丰富分流期—宋明内转沉淀期—近代转型新生期，概述中国“听之道”演化的历史特点。第二章以《文子》中“听之道”的确立，进一步分析其“听”的观念系统，延伸思考儒道两家的圣人观念及其所涉及的“实听”与“虚听”的哲学问题。第三章借鉴人类学的方法，通过田野考察寻找散落在当代民间的听觉文化踪迹和现代遗存（民间艺师、道教观人、盲艺人、学

^① 钱穆：《现代中国学术论衡》，生活·读书·新知三联书店2005年版，第306页。

院专家),探讨听的问题对中国古代以及现代文化和文明构建的重要意义。第四章结合目前中、西方的现有研究成果,重点讨论当代社会人们所遭遇的听觉文化危机以及数字传媒时代面临的听觉文化困境。基于现代人听觉退化和迷失的境况,呼吁听觉文化的重建对于人类审美认知、大众文化的崛起、文化声景的生成、生态文明建设,以及现代价值探索都有积极意义。

综合以上研究得出结论:中国文化中有着极其发达的“听”的学问,儒、道、释皆如此,上至古人,下至今人,我们需要聆听的不仅是物理的声音,还包括他人的心声,生存的价值和意义。归根到底,“听”是一种不可或缺的文化维度,从哲学上说,听是人的本体生命的明证。虽然虚静恬淡乃万物之本,但学会倾听,让心灵安放,才是中国文化中“听”的诗意生存。

一 缘起

拟定以“中国‘听’的传统及其当代价值研究”作为本书题目,一方面,战国文献《文子》中提出了完整的“听”的哲学,但国内目前未有专著对其进行充分讨论,这就为本研究的开展留下了学术空间;另一方面,笔者在近几年的理论学习和教学实践中认识到“听”的问题对音乐文化乃至中国文化所产生的重要价值。所谓“听之道”,就是听的哲学、听的思想、听的行为和方式,非常值得我们思考和研究,古人留下了许多极富中国智慧的关于“听”的思想文献,对于我们今天的听觉文化建设和研究,有重要的意义。本书主要以儒、道两家思想为讨论对象,基本不涉及佛家。如何从音乐思想史角度阐发“听”的价值和声音意义,区别一般学科的听觉文化和现象研究,既是本书涉及的一个方面,也是力求突破的一个难点。

正如哲学家 M. 海德格尔说的“语言是存在的家”,我们中国人则更多地通过“听”证明自己是在世的。听之道,是人类以“听”

的姿态进入世界的方式，从哲学意义上说，为什么我们是“在世”的？它如何被证明？在我看来，其证明可以是“言”，可以是“思”，当然也可以“听”。“听”成为人类文化栖居的方式之一。

中国传统文化中存在着异常丰富的与“听”有关的文献，如《文子·道德》篇中有这样的一段文字，完整地表达了古人“听”的哲学和智慧：

学问不精，听道不深。凡听者，将以达智也，将以成行也，将以致功名也，不精不明，不深不达。故上学以神听，中学以心听，下学以耳听；以耳听者，学在皮肤，以心听者，学在肌肉，以神听者，学在骨髓。故听之不深，即知之不明；知之不明，即不能尽精；不能尽其精，即行之不成。^①

《文子》虽主要是道家文献，却也杂糅了儒、墨等思想，故我们不妨引儒家言论。孔子的学生子夏说：“君子学以致其道。”（《论语·子张》）这当然也为孔子所同意，学习是达到或掌握“道”的途径，领悟听之道，亦必学以致之。而此“学”，对文子来说却有三个等次：“上学”是指最好的学习、最好的学问，与“中学”、“下学”有等次差别。“神听”，至纯至诚精深明达，与“心听”、“耳听”不同，在思考和感觉上有不同的程度，故曰有皮肤（表面）、肌肉（内里）、骨髓（实质）深浅之别，从生理到心理再到精神层面的推进。此三层次的论说，与《老子·四十一章》“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。不笑不足以为道”有异曲同工之妙，也有三个层次的结构，而儒家经典《礼记·学记》说：“君子之于学也，藏焉，修焉，息焉，游焉。夫然，故安

①（战国）文子著，李定生、徐慧君校释：《文子校释》，上海古籍出版社2004年版，第185页。

其学而亲其师，乐其友而信其道。”以此观之，则更表明上等学问之于听，也应该是“藏”、“修”、“息”、“游”，此四字用意深矣！岂不闻孔子有“游于艺”的教诲？听之于人，不外此种中国文化的意识。

无可怀疑的是，如罗艺峰教授所说：中国传统中存在着完整而精致的“听的哲学”，如果我们知道中国人对“听”的重视曾经达到何等深重的程度，自先秦以来历代关于“听治”、“听道”等的论述曾经引起远超出音乐领域的影响，那么在这样一种文化条件下，一般中国思想史学界对音乐思想研究的缺如或忽视，的确是很不合理，也非常奇怪的^①。尹振环说：“至今还未看到听德、听术的专文专著，更不要谈它在中国思想史、中国哲学史上的席位。所以，它还是一个被遗忘的课题。”^②

二 研究对象与已有成果的分类盘点

“音乐不只是技术、艺术或审美，音乐更是文化。”^③ 本书把“听之道”置于中国传统文化的视阈中，中国音乐文化当然是整体的中国文化的有机构成，诚如音乐人类学家所论：“音乐是由构成其文化的人们的价值观、态度和信念形成的人类行为过程的结果。”“音乐不仅是声音，人类行为是产生声音的先决条件。音乐不可能脱离人的控制和行为孤立存在”^④，说明了音乐与人类文化之间的密切关系。从中国音乐史上看，中国音乐本质上更是“文化的”而不仅是所谓

① 罗艺峰：《中国音乐思想史五讲》，上海音乐学院出版社2013年版，第65页。

② 尹振环：《我国最早的听德、听术、听制》，《周秦社会与文化研究——纪念中国先秦史学会成立二十周年学术研讨会论文集》，陕西师范大学出版社2003年版。

③ 李松：《“后集成”时代的音乐文化与思维》，《对中国少数民族音乐文化传承的反思——“第三届全国高等音乐艺术院校少数民族音乐文化传承与学术研讨会”主题发言》，《中国音乐学》2013年第1期。

④ Alan P. Merriam, *The Anthropology of Music*, Northwestern University Press, 1964, p. 3.

“艺术的”，它与中国文化的方方面面发生了深入的联系，因此，“听的哲学”——听之道，也就与中国文化的各个层面发生了必然的联系。职是之故，了解中国的“听的哲学”和“听的传统”，完全可能与我们的五官感觉和艺术生活以及艺术生活之外的世界发生关系。

一般来说，人类了解外部世界的信息，主要是“视”和“听”两个信道，符号化的视觉语言和稍纵即逝的听觉信息共同作用使我们完成了对事物的基本判断，这是我们进行思考的客观基础。而音乐作为一种声音的艺术、有声的思想、人类的音响文化，它的接收方式与“听”有着天然的联系，毋庸置疑，音乐是一种“听”的艺术。本书首先阐述与“听”字有关的概念、范畴，例如“听气”、“听讼”、“听德”等，已远超出了音乐的阈限；其次，音乐中的“听”是笔者要研究的主要对象，但古人往往把“音乐中的听”和“非音乐的听”联动起来予以观察言说，也超出了音乐的文化范围，当然，纯粹音乐中的“听”是本书研究的重点。总之，本书思考研究的是中国传统文化中的听之道，即听的哲学、听的思想、听的行为和方式，一切与听有关的问题。

通过查阅关于本研究的文献，目前已不仅仅局限于音乐学领域，在文学、传播学、人类学、历史学、建筑学、心理学等学科中已有相关成果，以下分类述之。

（一）著作中关于《文子》的研究，主要的参考书目如下：中华书局 2000 年出版的新编诸子集成丛书中王利器撰著的《文子疏义》；上海古籍出版社 2004 年出版的中华要籍集释丛书中李定生、徐慧君两人校释的《文子校释》；巴蜀书社 2005 年出版的儒释道博士论文丛书中的葛刚岩博士的《文子成书及其思想》；赵雅丽撰，北京燕山出版社 2005 年出版的《〈文子〉思想及竹简〈文子〉复原研究》等。

（二）在现当代听觉文化研究领域，西方对于声音问题的关注，

肇始于 20 世纪 70 年代加拿大的教育家、作曲家、文化学家谢弗《为世界调音》^①一书，书中提出了“声音景观”的概念，系统阐述了“音景”的构成、形成、感知、分类和演进。谢弗的理念及其创办的“世界音景计划”田野实践，在西方的建筑园林、都市规划、声学等领域都体现了自然为上的价值和环境保护的思想，对我们今天的研究仍有重要的价值。此外，比较有代表性的著作如法国电影艺术家、作曲家米歇尔·希翁的《声音》^②一书，书中梳理了与声音相关的如影视声音、音乐、声学等不同学科的发展和现状，提醒并激发大众关注和探索声音领域的奥秘和趣味。法国著名学术与政治人物贾克·阿达利所著《噪音：音乐的政治经济学》^③，强调了音乐与社会政治、经济的密切而错综复杂的互动关系，而整部音乐史即是噪音如何被含纳、转化、调谐、传播的历史。美国的自由撰稿人加列特·基泽尔编著的《噪音书》^④告诉世界，噪音已经成为压力、疾病和暴力斗争的显著诱因，我们需要改变聆听世界的方式，重新衡量世界发出的音量。

目前，越来越多的学科加入了对声音景观和噪音问题的探讨。笔者在对 1995—2015 年的维普期刊、中国知网以及超星发现系统中分别以“听乐”、“听音”、“听觉艺术”、“听觉文化”为关键词进行论文和论著搜索，所得到的结果如下：涉及“听乐”的相关论文、随笔、札记等发文量有 4479 条，发文量的高峰集中在 2009 年至 2011 年。涉及“听音”的相关论文有 6403 篇，发文高峰集中在 2010 年至 2014 年，这六千多篇论文中，包含听音学单词、听音训练对汉语单音节听感清晰度的影响、听音与医学、听音与词汇训练等

① Raymond Murray Schafer, *The Soundscape*, New York: Destiny Books, 1993.

② [法] 米歇尔·希翁：《声音》，张艾弓译，北京大学出版社 2013 年版。

③ [法] 贾克·阿达利：《噪音：音乐的政治经济学》，宋素凤、翁桂堂译，上海人民出版社 2000 年版。

④ [美] 加列特·基泽尔：《噪音书》，赵卓译，重庆大学出版社 2014 年版。

音乐学之外涉及其他多学科的数篇文章；以“听觉艺术”为关键词进行搜索的结果有 9026 条，发文量高峰集中在 2010 年至 2013 年，其中包含声学、建筑学、环境学、影视艺术学、美术学和音乐学等多种学科的论文；以“听觉文化”为关键词进行搜索，共有 3201 篇，尤其在 2010 年成果颇丰，说明国内对“听觉文化”的研究已经开始觉醒，这三千多篇论文研究领域主要集中在心理学、传播学、哲学、文化研究、戏剧、教育学、美学、美术学等多个学科，其中比较集中，且在听觉文化方面有一定研究成果的主要有：北京语言大学中文系教授，黑龙江大学文化哲学研究中心博士后路文彬的专著《视觉时代的听觉细雨——20 世纪中国文学伦理问题研究》（安徽教育出版社 2007 年版），对中国古人的听觉传统进行了初步分析，就文学作品中的听觉现象予以关注。《视觉文化与中国文学的现代性失聪》（安徽教育出版社 2008 年版）一书中，作者认为，目前整个世界文化显然已经进入了一个高度视觉化的时代，而视觉强调理念，如“观点”、“看法”、“见解”等这些理性语汇皆与视觉有关，视觉固有的好奇、急切、贪欲等本质特征，以及其必须以距离为前提的观看方式，都决定了它所滋生的文化无可避免地要带有某种急功近利、冷漠自私、易于攻击等品性特点，过于关注视觉文化将最终导致人际关系的疏离。可以说，我们如今产生的林林总总的文化病症几乎都与这种文化的过度视觉化息息相关，而其最主要的问题所在就是越发偏离了听觉文化所蕴含的认知与伦理范式，造成整个文化价值观“重智商、轻情商”的片面抉择，并由此将理性逐步发展成为简单的得失算计，而不再是一种兼顾情理诉求的高尚智慧。听觉本身则直接关乎着情感，注重对话与交流，含有谦卑、体恤、内敛等高贵品质，对于人际关系永远是建设性的。中国古典文化恰恰属于听觉文化，但在接受了西方现代性视觉文化模式之后，便开始走上了一条自我迷失的道路。在《论中国文化的听觉审美特质》（《中

国文化研究》2006 年秋之卷）一文中，作者深入讨论了听觉文化在文学中的体现及其相互关系，视觉中心主义和听觉的较量，作为官能的“听”在中国绘画中的作用等。杨震《当代听觉文化的现状与问题》（《学术论坛》2011 年第 11 期）认为“听”是属于文化的维度，如何在当前听觉萎缩的大环境中倾听自我、聆听天籁是我们急需思考的问题。中山大学（现已至中国人民大学）王敦副教授为他的教育部人文社会科学项目“西风东渐下的中国都市听觉文化：从晚清到现代”和广东省社科项目“现代听觉文化在中国的兴起”先后发表了一系列阶段性成果，如《流动在文化空间里的听觉：历史性和社会性》（《文艺研究》2011 年 5 月）、《听觉的文化意义解读：过去和现在》（《中国图书评论》2012 年 5 月）、《听觉文化研究：为文化研究添加“音轨”》（《学术研究》2012 年第 2 期）、《声音的风景：国外文化研究的新视野》（《文艺争鸣》2011 年第 1 期）、《听觉文化研究：文化和审美研究的一个新角度》（摘要）等，产生了比较成熟的听觉文化研究理论成果，为后学者奠定了相当的理论基础。中国传媒大学姜燕教授从影视声音艺术的角度分析了声音景观的理论。此外，以傅修延教授为首的江西师范大学叙事学研究中心目前也已展开对声音和听觉问题的持续研究，在文学界产生了一些学术成果，如傅修延《论音景》（《外国文学研究》2015 年第 5 期）、《黑暗中的声音：作为叙述者的电影解说员》（刘勇）、《包法利夫人的听觉叙事》（刘亚律）、《从声音到叙述声音》（刘碧珍）、《聆察生活：〈达洛卫夫人〉中的听觉叙事与音景》（陈静）等；中国社科院文学所陈文斌《听觉转向：当代文化符号危机的感官之争》，中国人民大学文学院耿幼壮《召唤与召命》，以及长期从事音乐符号学研究的陆正兰《论音乐—空间文本——一个跨媒介符号学分析》^① 为代表的四川大学文

^① 以上论文均出自《听觉与文化学术研讨会论文集》，江西师范大学叙事学研究中心，2015 年 12 月。

学与新闻学院的符号学—传媒学研究所部分成员对声音的研究，从叙事学、符号学、文艺理论、音乐、电影、数字传媒、文化历史等学科和角度对听觉文化展开论述，为我们提供了更广阔的思路和研究视角。

回到音乐学学科范围内，上海音乐学院洛秦教授《从声响走向音响——中国古代钟的音乐听觉审美意识探寻》以中国最具代表性的乐器之一“钟”的发展为例，探讨中国人听觉审美与乐器之间的内在渊源。通过分析现有文献，发现国内大部分研究者主要依据西方听觉文化的理论展开阐释，再具体结合国内有关听觉现象进行分析，“国内目前就听觉文化的理论阐发和对中国传统听觉经验的话语探索均处于空白状态。有关狭义听觉艺术的研究仍然局限在音乐学院里的音乐学、音乐史学科体系里。都市文化研究和流行文化研究虽然已经注意到音乐问题，然而仍然徘徊在听觉文化的外围”^①。通过文献检索和细读，发现与音乐学相关的论文多讨论音乐教育中的听觉问题，声乐、钢琴、视唱练耳课程中听觉的培养，听觉与音乐心理学的问题，审美听觉机制等，多集中在实践课程层面的讨论，而与中国音乐思想史相关的“听”的文献非常罕见。这就使笔者不得不跳出音乐学领域，在其他学科中寻找更多的资源。

（三）涉及中国传统文化中的听觉问题，目前海内外直接以“听”作为讨论对象的文献仅有以下可数的几篇：张丰乾《“听”的哲学——以“圣”“智”为线索》^②，文中主要讨论了见闻与听、圣、智之间的关系及其作用；杜维明《听的艺术》及《听觉功夫》^③，杜先生认为文化的传承应通过听的途径更好地继承，然而具备相应的听觉功夫

① 王敦：《听觉文化研究：文化和审美研究的一个新角度》（摘要），“美学与文化生态建设”国际论坛，2010年9月1—2日。

② 原载李志刚、冯达文主编《思想文化的传承与创新》，巴蜀书社2002年版，第191—212页，2007年4月修订。

③ 杜维明：《一阳来复》，上海文艺出版社1997年版，第409—413页。