

陈劲松 著

钢琴视点 民族艺术 人文思考

云南大学出版社
Yunnan University Press

关于本书

本书内容主要分为上下篇两个部分：上篇主要介绍了钢琴艺术与欧洲沙龙文化的相互关系，并探讨了它们的起源、发展态势、时代特征以及介绍了沙龙音乐家；下篇主要是作者在多年从事音乐研究，尤其是钢琴艺术研究中，结合云南特有的民族艺术语境以及作者多年的教学实践经验所撰写的文章荟萃，对云南民族艺术语境下的钢琴艺术教育及钢琴演奏进行的人文思考或若干单视角的解读。

陈劲松 著

钢琴视点 民族艺术 人文思考

 云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目（CIP）数据

钢琴视点·民族艺术·人文思考 / 陈劲松著. —昆明：
云南大学出版社，2013
ISBN 978-7-5482-1681-0

I. ①钢… II. ①陈… III. ①音乐文化—研究—欧洲
②少数民族—民族艺术—研究—云南省 IV. ①
J609.5②J12

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第211473号

策划编辑：柴 伟

责任编辑：刘 焰

装帧设计：刘 雨

钢琴视点 民族艺术 人文思考

陈劲松 著

出版发行：云南大学出版社

印 装：昆明卓林包装印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：16.125

字 数：209千

版 次：2013年9月第1版

印 次：2013年9月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5482-1681-0

定 价：45.00元

社 址：昆明市翠湖北路2号云南大学英华国内

邮 编：650091

电 话：（0871）65033244 65031070

E-mail：market@ynup.com

序

本书的正式出版，对我匆匆走过的二十五年艺术生涯来说，是具有一定总结价值和纪念意义的。

1988年，我在曲靖师范学校开始系统地学习音乐，毕业后，成为了一名小学音乐教师。1994年和1998年，分别就读于云南艺术学院和天津音乐学院，还往返于上海学习深造。至此，我的每一天除了钢琴还是钢琴，除了音乐还是音乐，除了学习还是学习。直至2000年，留校任教于云南艺术学院音乐系（现为音乐学院），同时确立了以钢琴伴奏作为自己专业发展的努力方向，并以“勤能补拙”的精神取得了一些成绩。

在不断地学习与实践中，我开始思考本土民族文化与钢琴艺术的交流对话，并开展了一些探索。2010年和2011年，出版了个人的第七、第八部专著：《现代人文理念与艺术创造精神》和《欧洲音乐沙龙文化的兴起与发展》，前者获得了云南省哲学社会科学优秀成果三等奖，后者被评为2011年全省优秀硕士论文。在此，不得不提及2006—2007年间，我有幸参与主创大型原生态音乐剧《云岭天籁》，并指挥合唱团到北京、上海演出。在演出获得巨大成功的同时，我对云南民族音乐有了更加深入、系统的认识，进一步提升了个人的音乐素养和理论水平，也找到了结合自己所学专业与云南民族艺术的对接点和切

入口。

如今已近不惑之年，更能深刻体会艺术之博大精深绝非朝夕所能成就。虽然个人在追求艺术的道路上从未懈怠，也获得了一些心得，但这些仍如，沧海一粟。在此，向所有曾给过我悉心指导的先生们表示由衷的感谢！

二十五年来，我在音乐领域进行了深入的思考，撰写了一些关于钢琴演奏、伴奏、民族音乐研究和音乐教育研究的文章，发表于各类期刊中。现经过认真遴选、梳理，汇集于此，不妥之处请广大同仁、读者批评指正。

目 录

上篇：钢琴艺术与欧洲沙龙文化

引言 | 2

沙龙文化概念溯源 | 4

欧洲沙龙文化的缘起 | 24

欧洲音乐沙龙文化兴起的原因 | 43

欧洲沙龙文化的发展态势及其时代特征 | 59

沙龙中的音乐家 | 91

欧洲音乐沙龙文化的发展与影响 | 116

音乐沙龙文化对当今文化发展的理论价值 | 123

下篇：钢琴艺术的人文思考

文化相对主义对当代学校多元文化音乐教育的影响 | 128

中美音乐课程标准之比较 | 138

通才与专才的别样人生

——李斯特与肖邦比较研究 | 146

东方钢琴界的双子星座

——郎朗与李云迪比较研究 | 153

声乐钢琴伴奏的“同感弹唱” | 159

中国艺术歌曲钢琴伴奏的本土阐释 | 164

云南本土作曲家的音乐作品研究 | 171

云南少数民族原生态音乐的保护与传承 | 197

云南少数民族原生态艺术中的文化创意产业 | 215

云南少数民族原生态音乐的哲学思考 | 237

参考文献 | 244

上篇
钢琴艺术与欧洲沙龙文化

引言

近几个世纪以来，欧洲音乐取得了辉煌的成就，为人类音乐文化的发展做出了不可磨灭的贡献，对音乐文化的进步产生了深远影响。欧洲音乐文化最为辉煌和鼎盛的 19 世纪，亦涌现了一大批优秀的音乐家，如贝多芬、舒伯特、罗西尼、肖邦、门德尔松、威尔第、柴可夫斯基、理查德·施特劳斯等等。这些伟大的音乐家为人类创造了不可磨灭的音乐奇迹，他们创作的大量杰出的音乐作品至今仍不断地在世界各地被传颂和演绎着，这是人类文明的一种延续。

在此基础上，对欧洲音乐文化的研究亦不断涌现。探索与研究欧洲音乐文化，与其各个历史阶段的杰出音乐家及其代表作有着不可分割的关联性，目前此类研究成果已经相当成熟和丰富。与此同时，对欧洲音乐文化的研究，我们更要去深入挖掘杰出音乐家创作音乐作品背后深刻的社会背景和文化根源的链接性。以一种全方位的整体视角，对音乐家及其所处时代与社会的关联进行深入研究，从历史性、社会性、文化性等各个方面进行梳理，打破研究的局限性，把欧洲音乐研究推向一个更加宽广的平台。

在欧洲音乐文化的研究中，我们不难发现，音乐沙龙文化可以说是欧洲音乐发展的重要推动力。沙龙是兴起于 16 世纪欧洲的一种独特的文化现象，并成为“西方近代文化史上最亮丽夺目的风景线之一”^①。在沙龙中，无论是文学还是艺术，抑或是政治文化，都可以成为探讨的主要话题。参与沙龙的是社会各界的精英人士，在沙龙中，人与人

^① [德] 瓦·托尔尼乌斯著：《沙龙的兴衰：500 年欧洲社会风情追忆·译序》，[英] 阿·普拉特英译，何兆武译，世界知识出版社 2003 年版，第 3 页。

之间是平等对话的，并无任何出身高低贵贱之分，任何有思想、有见地、有文化、有涵养的人士，都可以在沙龙中展示自己的文化魅力。毫无疑问，沙龙的兴起无形中成为欧洲艺术与文化进步的推动力，音乐沙龙文化亦是为欧洲音乐文化的发展打下了坚实的基础，做出了重要的贡献，并推动了欧洲音乐走向辉煌。

作为西方音乐史上最光辉灿烂的时期之一，音乐沙龙文化对于推动 19 世纪欧洲音乐的兴盛与辉煌有着非常积极的作用，音乐沙龙对于当时音乐潮流、音乐审美趣味、音乐风格、音乐体裁等诸多方面都有着深远的影响。因此，本书选择 19 世纪音乐沙龙文化为研究对象，旨在探究此时的音乐沙龙文化对音乐作品的诞生及其对欧洲 19 世纪以后音乐发展的影响和贡献，音乐沙龙文化在 19 世纪的欧洲与音乐家的密切联系及其所处地位，让更多学者关注音乐沙龙文化，并在此基础上对西方音乐沙龙文化进行更深入的挖掘和研究。

沙龙文化概念溯源

一、沙 龙

沙龙一词的原文 Salon（法文），最初是指贵族家中接待客人所用的客厅。随着历史进程的推进，这一词语的定义不断地发生变化，其含义也变得越来越丰富。1664 年，在法文中第一次出现了“沙龙”一词确切的书面证据。17 世纪，沙龙一词用来表示“为了愉快的交谈而在一位贵妇人家中举办的社交聚会”^①。而作为展览和展示艺术作品的场所和方式的“沙龙展”，是在 17 世纪晚期才出现的。

1667 年，路易十四举办皇家绘画雕塑学院院士作品展览会，应当就是沙龙一词在文化展览上的最早所指。1737 年以后开始在罗浮宫的方形接待厅举行艺术展览，当时对于这类在接待大厅中所举办的展览被称为 The Salon Exhibition，简称“Salon”，即沙龙。这时对于“沙龙”一词的使用还只是于空间概念上的一种说法。对“沙龙”一词较早的使用是在沙龙女主人德·斯塔埃夫人^②（Mme. de Stael）的小说《柯西娜》（*Corinne*）中，她直接以“沙龙”来称呼在会客厅中进行谈话交流的活动，她书中所提到的这个沙龙的概念也就是后来所通用的“文学沙龙”概念。

“17 世纪末叶和 18 世纪法国巴黎的文人和艺术家常接受贵族妇女

① 1737 年在巴黎罗浮宫方形大厅展览了一系列的艺术作品，被称为 The Salon Exhibition，简称“Salon”，即沙龙。其发端是在 17 世纪晚期，现代人常借用沙龙一词来讨论 1737 年以前的沙龙展。转引自初枢冥《竞争的公共性空间——十八世纪中后期的巴黎沙龙》，中央美术学院美术史系硕士学位论文，2003 年，第 2 页。

② 德·斯塔埃夫人（1766—1817），法国和瑞士的著名文学家，沙龙女主人。

的招待，在客厅集会，谈论文艺，后来因此把有闲阶级文人雅士清谈的场所叫做‘沙龙’。”^① 随着社会的不断发展，以及艺术文化内容的不断丰富，沙龙逐渐延伸出一种由贵族名媛在家中的客厅招待社会艺术文化各界名流，与艺术家、思想家、哲学家、文学家相互交流的现象。由贵妇人做主人，社会各界文化人士参与其中，这里没有任何尊卑之分，大家共同分享彼此新的作品、新的思想，并相互碰撞出思维的火花，“沙龙”成为当时文人雅士最渴望参与的社交活动。“在那里，人们可以对他们所关心的问题自由的、平等的、理智的讨论，而不必受制于政治权利、习惯势力和传统观念。”^② 沙龙中的平等观念，为之后几个世纪贵族阶级与资产阶级的融合做出了独特贡献，并成为欧洲近几个世纪文化思潮演变的内在推动力。随着“沙龙”这一概念在文化活动中的不断使用，“沙龙文化”的概念也在逐步成型，其内涵也渐渐摆脱了原来只是在空间概念上的描述，其所蕴含的理念和文字含义也越来越丰富。

二、沙龙文化

欧洲的沙龙文化从时间进程上说，从 15 世纪开始到 19 世纪末结束，延续了 5 个世纪之久。从影响力上来讲，在欧洲所有的主要国家都能找到沙龙的影子，在今天，依然还能够看到各种以沙龙来命名的论坛、交流空间，这种现象遍及各个行业，社会中出现了如英语沙龙、美发沙龙、汽车沙龙等等。虽然现在以“沙龙”命名的各种活动已经与当年“沙龙”的性质有所不同，但是由这些现象我们不难看出，这个发源、发展在欧洲，并且存在近 500 年之久的“沙龙文化现象”所具有的强大生命力。

“文化”，在《现代汉语词典》中有三种解释：“①人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和，特指精神财富，

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典》，商务印书馆 2012 年版。

② 萧瑟：《布尔特曼和哈贝马斯》，载《读书》1996 年 10 月。

如文学、艺术、教育、科学等；②指运用文字的能力及一般知识；③考古学用语，指同一个历史时期的不依分布地点为转移的遗迹、遗物的综合体，同样的工具、用具，同样的制造技术等，是一种文化的特征，如仰韶文化、龙山文化。”^① 英国人类学家 B. E. 泰勒在他的《原始文化》中说：“文化或者文明，就其广泛的民族学意义来讲，是包括全部知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”^② 文化与人类活动相互关联，是人类社会活动的直接表现和载体。由此可见，文化是“人类活动的模式以及强调这些模式重要性的符号化结构”^③。它与人类的生活息息相关，有着紧密的联系，它涉及人类生活的方方面面，它具有广泛而持久的影响力。

覆盖面近乎波及整个欧洲的沙龙文化，从 16 世纪开始就已经具备了发展雏形，在欧洲一直延续了近 500 年的时间，到了 19 世纪末，贯穿了 5 个世纪的沙龙文化才逐渐步入衰落期。可以说，沙龙文化的兴衰与当时人们的文化生活已经形成交叉甚密、无法分割的局面。沙龙所涵盖的范围非常广泛，涉及文学、艺术、政治等与人类社会生活息息相关的方方面面。因此，它无可置疑地成为欧洲 5 个世纪以来的一种文化符号的象征。欧洲文化的发展及今日在世界文化中的地位，与当时沙龙的兴起与发展有着不可分割的内在联系。

进入 19 世纪后，随着时代的变迁和革命浪潮的影响，欧洲沙龙文化从之前几个世纪偏重于文学、哲学等形式，逐渐开始重视音乐的重要性，延续了几个世纪的沙龙文化出现了一种新兴的模式，即以音乐为载体，以音乐艺术为主导的音乐沙龙。欧洲音乐沙龙文化是一个特殊的沙龙时期，在此之前，音乐在沙龙中只能作为背景出现，但是在

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典》，商务印书馆 2012 年版。

② 〔英〕爱德华·泰勒著：《原始文化》，连树声译，广西师范大学出版社 2005 年版，第 1 页。

③ 金光著：《艺术与文化——艺术的本质和世界性的民族文化》，中国戏剧出版社 2009 年版，第 3 页。

19 世纪的欧洲，它已经完全成为一种独立的沙龙方式，并且，在各个阶层，音乐的重要性也被体现得淋漓尽致。越是具有音乐修养的人，地位越高，身份越尊贵，文化修养也相应高于他人。这是受到当时社会政治影响以及音乐沙龙文化发展的双重作用的结果，反过来说，这种社会氛围的扩大也大大推动了 19 世纪音乐沙龙文化的发展。19 世纪音乐沙龙文化的出现及繁荣与当时社会文化背景息息相关，并且与当时欧洲的社会思潮、经济条件、政治影响、文化背景等各个方面有着千丝万缕的密切联系。正是由于音乐沙龙文化在 19 世纪的发展，欧洲音乐才在当时的社会条件下，发挥着它独特的文化优势，直至两个世纪之后的今天，欧洲音乐仍然在世界社会文化中发挥着它独特的作用，体现出深刻的价值意义。

尽管沙龙是根据女主人的兴趣爱好而偏向不同的类型，但是开办一个沙龙却要遵循一定的流程。这种流程可以说是在沙龙长期开办的过程中约定俗成的，虽然对于沙龙的开办流程没有一定的文字或是语言规定，但是对于一个新的沙龙的开办和参加一个有名的沙龙社交活动，这些规定却是至关重要和不可缺少的。

其一，想要开办自己沙龙的女性起初要先从已经拥有自己沙龙的前辈那里以学徒的身份学习开办沙龙的技巧。“举办沙龙不是一种消遣，而是一项事业，需要先以学徒的身份在年长的、有经验的沙龙女主人那里学习。”沙龙女主人的技巧可以说有着多方面的要求，其中包括如何挑起一个大家感兴趣的话题，如何维持一次谈话并且使谈话的气氛处于和谐的状态，如何平息持不同意见的客人们之间的争吵，如何使所有人都有发表自己看法和意见的机会，等等。18 世纪最著名的沙龙女主人——乔芙林夫人，曾经频繁地出入德·唐森夫人 (Mme. de Tencin) 的沙龙将近二十年的时间，直到唐森夫人于 1749 年去世，她才成立了自己的沙龙。另一位有名的沙龙女主人内克夫人^① (Mme. du Deffand)，作为后来者在乔芙林夫人那里学习了很多的

^① 内克夫人 (1739—1794)，法国作家，其沙龙在法国大革命时期盛极一时，驰名整个欧洲。

技巧。在那样一个女性几乎不可能获得属于自己事业的年代，她们渴望拥有一项能够证明自己才学的事业，而成为沙龙女主人能够让她们完成自己的心愿。而这项事业的基础和前提就是要以学徒的身份进行认真学习，为的就是获得独立的沙龙女主人的身份和影响力。当然，这种师徒关系的学习有时候不仅仅是学习社交技巧，还包括对于沙龙常客的一些交往关系，这种所谓的“继承”对于沙龙的发展来说更加有利。沙龙女主人对于自己事业不断追求，是为了获得更高的才能，能够直接从另一位沙龙女主人那里获得某种意义上的继承是非常普遍的，这种“沙龙遗产”的继承发生在一个女人的去世和另一个女人的继位之间。就像德·唐森夫人病重垂危之时说过的那样，“你知道乔芙林夫人为什么到我这儿来吗？她是想从我的存货里搜刮点什么”^①。聪明的德·唐森夫人自然知道乔芙林夫人在她病重之时来到自己身边的意图。

其二，沙龙中的成员尽管身份地位平等，但是沙龙还是有一定的限制，必须有一个有名之士或者是受到尊敬的人的引荐才能顺利进入沙龙。17、18 世纪沙龙的大门是向所有有才华的人士开放的，但是即便如此，想要进入沙龙的人们还是要遵循一定的礼节，那就是需要在沙龙中或是社会上有身份地位的人的介绍。而沙龙女主人就常常扮演着疏通各种关系的中间人的角色。沙龙女主人常常会帮助一些年轻有才华的人进入沙龙，她们通过写介绍信安排朋友的儿子或是亲戚在适当的时候出现在自己的沙龙中，将他们介绍给其他名流。由此我们可以看出，沙龙在吸收新人的方式这一点上又是排外的。如果没有中间人的介绍，新人想要以个人的身份进入沙龙并不是一件容易的事。另外，参加沙龙的人都会受到女主人的平等对待，但是一个沙龙中往往会有一两个中心人物，他们是吸引更多的人来到这里的的关键，沙龙女主人也是通过这些人物来抬高自己的身价和沙龙的地位。比如在夏特雷夫人的沙龙中有伏尔泰，乔芙林夫人的沙龙中先后有丰特奈尔和达

^① [美] 艾米利亚·基尔·梅森：《法国沙龙女人》，郭小言译，中国社会科学出版社 2003 年版，第 199 页。

朗贝尔等等。

其三，沙龙开办的时间安排，大致是一周举办一到两次，不同的沙龙在时间安排上尽量相互错开。在开办的当天，客人在这一天的任何时候到达都会受到接待。而一些有名气的沙龙都有自己相对固定的开办时间，并且会有选择地在不同的时间招待不同的客人。例如乔芙林夫人会每周举办两次宴会，她会选择在星期一招待艺术家们，其中有旺洛·维尔纳和布歇；而在周三的时候在她沙龙中聚会的人中大部分是文人，可见每场沙龙的目的性和话题是不同的。在巴黎，许多有名的沙龙会互相错开对方开办的时间，这样可以使很多的名家和客人都有更多的选择，让更多的人在一周之内参加更多的沙龙，同时也可以避免沙龙之间的竞争和冲突。沙龙举办的时间一般是在晚饭之后，但是也有一些沙龙会把时间提前。例如一直没有获得名分的贵族私生女德·莱丝比纳小姐，她开办沙龙之时，为了同那些有名的沙龙的开办时间错开，以强调自己沙龙的价值，连续十二年都在下午5点就开始在家里举行沙龙活动。每一次开办沙龙之前是需要很多的前期准备工作的，比方说至少要有提供给12个人的饭食和茶点，如果当天到场的客人增多的话，准备的数量还要增加；对于当天到访沙龙的名流进行介绍的资料也是必不可少的；还要准备一定数量的阅读和音乐性强的节目。沙龙社交进行到一半的活动是，在晚饭前会有一些游戏，晚饭后会开始惯例的谈话交流。谈话的内容会根据沙龙的不同类型和女主人的兴趣而有所变化。谈话是每一个沙龙都必不可少的环节，除此之外，像诗歌阅读、戏剧和音乐剧表演，以及共同对于某一个社会话题和某部文学作品进行讨论也是沙龙中经常进行的活动。一个完整的沙龙活动常常就会在或平稳或激动的气氛中一直进行到午夜，人们才渐渐散去。

“沙龙”或者说“沙龙文化”有一个长时间的发展过程，参与到沙龙文化发展中的人们逐渐地补充和完善着它的理论意义与现实含义。一般意义上的沙龙文化具备这样几个显著的特征：

沙龙客人之间的对话是沙龙中必要的交流。在沙龙中谈论的话题可谓无所不及，大到国内外正在进行的战事，小到身边的社会趣闻，

以及艺术与文学话题都可以成为讨论的主题。政治、文化、宗教信仰、社会话题等等，可谓无所不包。讨论者们在沙龙中各抒己见，表达自己对于讨论主题的最直接的想法。人们在高谈阔论中获得了一种精神上的释放，在对世事的针砭时弊中进行着思想的伸张。在这种直抒胸臆的讨论氛围中，交谈也慢慢地成为艺术，不再只是简单的谈天说地，更多的时候是带有一种理性的思考与思辨。由此也逐渐形成了一个有着开明气氛的社交生活环境，沙龙社交成为沙龙文化繁盛时期知识分子的一种提高自身修养的不可或缺的社会实践。到了启蒙时代，交谈在社会平衡中占据了主要的地位，在当时的社会中，这种在沙龙中进行的交谈，实现了不同身份和地位的交谈者之间的平等对话。人们在那里可以进行自由平等的对话和理智的讨论，而不会受制于政治权利和僵化的传统观念制约。

由于沙龙是为人们提供一个发表意见、相互交流的场所，因此沙龙无论是在文学领域还是在政治领域都处于批评的中心。沙龙常常会成为来到这里的客人们品评作家或是艺术家作品的场所，作家们也乐于将自己的作品拿到沙龙中进行“处子秀”，他们希望在正式的发表和展出之前能够先得到沙龙的认可。从某种意义上说，拿自己的作品到沙龙中进行展示的艺术或是文学家，就是为了通过公众的品评，进而获得社会主流人士的认可。对于传播媒介并不发达的17~18世纪来说，沙龙起到了宣传和推广优秀艺术作品的不可替代的作用。到18世纪中叶以后，围绕着文学和艺术作品展开的批评就很快地扩大为关于经济和政治的争论，人们在沙龙中热烈的讨论与政治有关的话题，因此，对于时事政治的讨论，也就逐渐成为当时许多沙龙中的讨论主题。不论是作为文学的批评中心还是作为政治话题的批评中心，沙龙中进行的讨论很多时候都是直接指向上层阶级的。这种对于权力进行的讨论，体现了知识分子对于上层阶级强权的反抗，可以说是一种体现着渴望社会平等的思想在当时的有力反击。

沙龙是开放的、自由的，充满了包容的。沙龙的主要交流形式就是进行人与人之间的直接对话。这种交谈结构是对话式的，也是交互式的，是建立在交谈双方基础之上的一种有益的、平等的对话。18世