

音乐理论书系 | 音乐教育的人文视野丛书

Introduction to
Music Anthropology

音乐人类学
导引

管建华 | 著

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

音乐理论书系 | 音乐教育的人文视野丛书

南京艺术学院资助出版

音乐人类学 导引

Introduction to
Music Anthropology

管建华 | 著

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐人类学导引 / 管建华著. — 南京: 南京师范大学出版社, 2013. 11

(音乐理论书系 音乐教育的人文视野丛书)

ISBN 978-7-5651-1386-4

I. ①音… II. ①管… III. ①音乐学—文化人类学
IV. ①J60-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 097661 号

书 音乐人类学导引
作 者
责任编辑 尹 引
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市宁海路 122 号 (邮编: 210097)
电 话 (025) 83598919 (总编办) 83598412 (营销部) 83598297 (邮购部)
网 址 <http://www.njnu.edu.cn>
电子信箱 nspzbb@163.com
照 排 南京理工大学印刷照排中心
印 刷 扬州市文丰印刷制品有限公司
开 本 787 毫米×960 毫米 1/16
印 张 15
字 数 244 千
版 次 2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷
印 数 1~3 000 册
书 号 ISBN 978-7-5651-1386-4
定 价 35.00 元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

总 序

每个人的人生都有着特定的生活环境、经历、志趣、路线及方向。我生长在一个医生家庭。父母皆是西医，父亲专长内科、小儿科，母亲专长妇产科。父亲曾希望子女们都继承他的职业，但唯有大哥承父业，中西医兼通，在地方上小有名气。二哥由医生，妹妹由护士后来都转了行。我学过半年医学，先花了三个月的时间在家看书，家中几个书架上的医书也翻了不少，解剖学、生理学、病理学、内科学、药理学等医学书，父亲规定我是必须看的。西医西药众多繁复的概念给我留下了很深的印象。后来，我也曾到市郊我兄长工作的诊所做过短期实习，做些打针、拿药的事情，兄长教我如何听诊、问诊、开处方等等。当时父亲是市卫生局长，有很多中西医结合的政策文件及资料，我也反复看过。由于培训赤脚医生的需要，父亲也讲起了中医的经络学说和针灸，我也去听课。后来，“文化大革命”的风波开始冲击到我父亲，“打倒走资本主义道路的当权派、反革命、反动学术权威×××”的标语、浓黑的大字报写在家门口的墙壁上，每天看到这些标语，心里总是沉甸甸的。就此，学医的路断了。

但没想到的是，中西医两种知识体系，其深厚的文化内涵，为我后来从事音乐学的研究，特别是中西音乐比较研究，储备了厚实的文化基础，如将中西的音乐、医学体系的概念和思维自然链接到中西哲学、艺术及两种文化体系差异的方面。因为“音乐作为文化”的音乐人类学研究与“医学作为文化”的医学人类学研究在文化方面有着某种共通性。

我父亲是位音乐爱好者，曾经向一位专业小提琴老师马丝白（后来是湖北艺术学院的老师）学过几天。家里有小提琴，偶尔也拉上一段京胡的西皮唱腔，一首美声唱法的《延安颂》，一首笛曲。也许艺术是许多医生的业余爱好。我们家里曾挂着一位中医名医李重人的诗词书法，还有武汉著名牙医周

福培的几幅三峡油画。我父亲经常说：人的大脑细胞越用越活。他订阅许多医学杂志，随时了解医学的前沿信息。他过世后，有一次我在旅途轮船上碰到一位市图书馆的老馆员，说起我父亲，他说：我们市图书馆的外文期刊你父亲是借阅最多的人。

我十岁那年，母亲带我首次从长江出川，旅途的景致终生难忘。轮船驶过三峡（那时还是“原生态”的三峡）时夔门峡的雄伟气魄、巫峡的云山雾绕、西陵峡的险滩至今仍历历在目。轮船在峡谷中驶过，激起的浪花撞击着木船，船工们在汹涌急流的浪尖中奋力搏击……这些没有加工的自然印象始终留在脑海里，似乎隐喻或暗示着我们人生与社会的某些境遇。船过三峡驶过宜昌，生平第一次看到荆楚平原上长江开阔的江面，从那狭窄曲折的川江航道冲出来到一马平川，那种一望无际天水一色的感觉，就像今天我从那狭小的音乐学、学科本位的音乐学冲出来所遭际的音乐与人文学科视野那种一望无际的宽广和水乳交融、天水一色的感觉。

第一次来到江城武汉的经历也一直记忆犹新。那天，母亲带我去武汉协和医院看望她的同学，顺便让我做体检。我心里很不愿意，赌气之下从协和医院走出。当时身无分文，天阴阴的，蒙蒙细雨飘洒在我身上。但我心里抱着执着的想法，只要朝着长江的方向走，看到长江走到江边，就能找到长江大桥，走过长江大桥，我就能回家，我姨妈的家就在武昌桥头堡附近。此时母亲已急得向派出所报案寻人。我经过6个小时的步行，徒步武汉三镇（汉口、汉阳、武昌）回到姨妈家。回想当时的境遇，完全是一种方向感在支撑着我回家的信念。这次经历对我一生的影响是深远的。从我大学毕业后选择从事音乐学研究开始，我就坚信，只要朝着一个既定的方向走，持之以恒，我一定会到达自己锁定的目标。

大学四年本科作曲专业的训练，对西方音乐体系作曲技术有一个整体的把握，毕业后主要是中国传统音乐的教学和研究，加上我在京剧团乐队八年小提琴的经历，中西都有，因此，我当时锁定的目标是对中西音乐两者进行比较。20世纪80年代初，以比较音乐学开端的民族音乐学学科研究开始在中国兴起，比较文学、比较文化研究等也出现热门势头。我的预设是，必须要把握中西哲学、文学、艺术、美学、宗教、历史及文化的一些研究成果才能进行中西音乐的比较研究，因此1985年我来到中国音乐学院攻读民族音乐学

硕士。1986年元月，我参加了中国文化书院举办的中外文化比较研究班，聆听了杜维明、成中英、刘述先、梁漱溟、季羨林、汤一介等著名学者的讲座，真正感受到了中西学术研究的浩瀚无边，也深深地认识到自己虽然接受过西方音乐训练，但对西方音乐是知其然而不知其所以然，对中国音乐也是如此。

随后的年代，我一直关注中国人文科学的进展，如比较文学、文学人类学、后现代哲学、新儒学、社会学、文艺学、人类学、历史学、比较文化研究、后殖民批评等等。我的好友北大王岳川教授、人大刘小枫教授、北师大江怡教授都曾经把他们的著作赠与我，他们的赠书更重要的是促使我去注意与我同时代的这一代人文学者们的关注，他们在学科前沿的思考如何与我的音乐研究相链接，如何促进我的音乐研究。

《音乐教育的人文视野丛书》正是这样一种音乐与人文研究的链接。《中国音乐审美的文化视野》和《中西音乐比较》是中西音乐、艺术与文化研究的链接，《音乐人类学导引》是音乐与人类学及文化研究的链接，《后现代音乐教育学》是音乐与后现代前沿学科研究的链接，《21世纪中国音乐教育与国际音乐教育》是音乐教育与当代世界及国际教育的链接。

我相信，音乐学科或音乐教育学科研究要与时俱进，我们就一定要进行如学者里夫金所著的《第三次工业革命》所带来的互联网链接思维特征的学科研究，这可能是我的新的方向感，《音乐教育的人文视野丛书》仅仅是这种研究的一个开始。

谨以此为丛书序。

管建华

2013年7月16日

序 一

当代人类学已越来越成为一门显学（即流行的学问），而且它已渗透到许多领域，形成了各种相关学科，如音乐人类学、艺术人类学、舞蹈人类学、文学人类学、建筑人类学、哲学人类学、宗教人类学、教育人类学、经济人类学、政治人类学、影视人类学、生态人类学、分子人类学、医药人类学等。因此，对当代人类学的学习或了解，将会逐渐成为今后学习人文学科（音乐及艺术是属于人文学科的）和社会科学专业的学生知识结构的重要组成部分。

音乐人类学是运用当代文化人类学的理论和方法对音乐进行研究的一门学科。这种具有开阔的全球文化视野和人类学视野的研究方法，对于不同音乐专业（如演奏、演唱、创作、教育、理论、治疗等）的学习都是很有意义的。对人类音乐文化的深入研究和深刻理解，将会加深我们对人类音乐创造、音乐表达以及各种社会文化行为实践体验的了解，并让我们知道在人类社会文化的不断发展中如何运用音乐去适应、调整和转变自身的状态。

诚如人类学家威廉·A·哈维兰所说的：“当代世界已经成为一个全球性的社区，在这个社区中，所有的人都互相依赖；所以，生活于世界某一地区的人们的所作所为往往对生活于其他地区的人产生重要的影响。由于人类相互之间都有这种依赖性，而且在技术上都有能力给别人造成许多伤害，因此，了解‘别人’成了一件最重要的事情。人类学对当代生活所做的贡献是理解其他民族并引导人们正确看待其他民族，而这正是我们生活于当今世界所必需的基本技能。”

谨以此为序。

管建华
2002年4月于南京

序 二

由于近年来笔者的工作主要涉及音乐教育领域,并且我也注意到,也许是历史的必然,世界音乐教育(如欧美音乐教育和国际音乐教育)已经趋向于将音乐教育中的“音乐”作为“文化中的音乐”或将“音乐”作为一种“文化”来界定,这显然是比原来对“音乐”、“唱歌”、“演奏”教育的界定更为完整的人的教育,而非简单的音乐“技术”的教育。德国音乐教育界有的学者指出:音乐教育学科理论如果不以文化人类学作为基础,那么,音乐教育这一学科的地位将面临地位降低或者边缘化问题^①。用容易理解的话来说:如果音乐教育不是将音乐放在人以及文化整体发展的层次上来考虑的话,那么,音乐这一学科在课程及教育中就不能与语、数、理、化的地位平等。这样的话,“音乐”与语文、数学相比,仅仅是“饭后甜食”或“学校装饰门面”的东西。因此,想要消除这种忽视音乐与人及文化的重要关系的观点的不利影响,建立文化人类学观念的“音乐”教育,就必须加强高等院校音乐教育专业师生及音乐教育工作者对音乐人类学的学习。正如美国加利福尼亚大学艺术系主任 R. 加非亚斯教授所倡议的那样:所有未来的音乐教师首先都应该具有文化人类学观念^②。

当今,我们已看到世界范围多元文化音乐教育发展的情况:凡参加欧美音乐学院协会的学院都已开始承诺设置多元文化音乐教育课程,国际音乐教育学会(目前已有 70 多个会员国)更是积极推行多元文化音乐教育的主张,而多元文化音乐教育的基本文化价值观念是以音乐人类学、教育人类学和文化人类学为基础的。在美国大学教授多元文化音乐的教师则必须是音乐人类学的博士。

^① 匡惠. 文化人类学的基本观点对欧洲现代音乐教育文化发展的重要贡献. 中国音乐, 2001 (4).

^② 放眼世界, 立足地方. 音乐教与学的社会人类学视野专题讨论会论文集, 1984.

2 音乐人类学导引

音乐人类学在世界范围的影响越来越大,它与文化人类学及其他相关文化研究学科的关系也越来越紧密。我们注意到,最近几年有关文化人类学和文化研究的一些经典著作的中译本的出版,如解释人类学的著作《文化的阐释》(吉尔兹)、《地方性知识》(吉尔兹),后现代人类学的著作《作为批评的文化人类学》(费彻尔和马库斯)、《甜蜜的悲哀》(马歇尔·萨林斯)、《东方学》(赛义德)、《白银资本》(贡德·弗兰克)等,它们都将对音乐人类学科产生重要影响。因此,我们在教授和学习音乐人类学时都必须随时保持一种开放的心态,不断吸收新的学科思想的养料,并将这些新的学科思想与当今现实文化关系的讨论引入我们的课堂教学,也将现实文化中的音乐引入一种具有宽广的文化视界的思考。为此,特将我近期所写的《文化研究与音乐人类学》和《全球殖民时代与后殖民文化批评时代——中西音乐文化交流的定位》这两篇文章作为附录放在后面,供读者参考。

谨以此为序。

管建华

2006年4月于南京

目 录

总序 / 1

序一 / 1

序二 / 1

第一章

什么是音乐人类学 / 1

第一节 什么是人类学 / 3

第二节 人类学的历史及流派 / 4

第三节 音乐人类学 / 10

第二章

音乐人类学的历史 / 17

第一节 早期比较音乐学 / 19

第二节 音乐民族学 / 23

第三节 梅里亚姆的音乐人类学 / 25

第四节 当代音乐人类学及其发展 / 27

第五节 音乐民族学在中国 / 33

第三章

音乐概念与行为 / 37

第一节 音乐概念 / 39

第二节 身体行为与语词表达行为 / 41

2 音乐人类学导引

第三节 社会行为：音乐家/ 48

第四节 习得行为/ 51

第五节 创作过程/ 55

第四章

实地考察与实验室工作的方法与技术/ 59

第一节 实地考察的基本理论/ 62

第二节 音乐产品录音与记谱研究/ 67

第三节 影视人类学与音乐人类学/ 71

第五章

音乐与社会文化结构/ 75

第一节 音乐的运用与功能/ 78

第二节 音乐生活的社会文化结构基础/ 80

第三节 歌曲风格与社会文化结构/ 85

第四节 社会中的音乐社团与音乐家/ 92

第六章

音乐文化历时与共时的研究/ 97

第一节 音乐文化分析的方法论/ 99

第二节 音乐文化历时的研究/ 102

第三节 音乐文化的地理学研究/ 105

第四节 音乐共性的研究/ 108

第五节 比较音乐的研究/ 112

第六节 主位和客位的研究/ 117

第七章

音乐的文化美学、心理学和哲学的研究/ 121

第一节 与西方音乐美学有别的文化美学研究/ 123

- 第二节 音乐文化心理学的研究/ 127
- 第三节 音乐与文化人格的研究/ 130
- 第四节 音乐与文化哲学的研究/ 136
- 第五节 艺术及符号与文化人类学/ 137

第八章

音乐文化变迁的研究/ 141

- 第一节 文化变迁的研究/ 143
- 第二节 音乐变迁的研究/ 146
- 第三节 音乐舆论、文化舆论和社会舆论/ 154
- 第四节 对音乐变迁认识的理性架构/ 157

第九章

应用音乐人类学/ 161

- 第一节 应用人类学/ 163
- 第二节 应用音乐人类学述略/ 165
- 第三节 当今全球文化运作中应用的一些概念/ 169
- 第四节 跨文化交流与音乐交流/ 173
- 第五节 音乐人类学与国际音乐教育/ 177

参考文献/ 184

附录一 音乐人类学家简介/ 189

附录二 文化研究与音乐人类学/ 198

附录三 全球殖民时代与后殖民文化批评时代 ——中西音乐文化交流的定位/ 211

第一章

什么是音乐人类学

什么是音乐人类学?简而言之,音乐人类学是指主要运用人类学学科理论及方法来研究音乐的一门学科。正如我们所知道的许多其他的学科一样,音乐美学主要是运用美学的理论方法来研究音乐,音乐心理学主要是运用心理学的理论方法来研究音乐,还有音乐社会学、音乐教育学、音乐声学等都是如此,它们也是交叉学科。由于音乐人类学是由音乐与人类学两个词所组成的,所以,研究音乐人类学的学者大都既是音乐家又是人类学家,因此也可以说,音乐人类学是将音乐方面的知识和人类学方面的知识相结合或交叉运用所形成的学科。

第一节 什么是人类学

人类学(Anthropology)从语源学上讲,就是研究人的科学。这门学科试图依据人类的生物特征和文化特征综合地研究人,并且特别强调人类的差异性以及种族和文化的概念。

人类学的两个主要领域是体质人类学和文化人类学。它们都与其他学科有着密切联系,诸如考古学、语言学、社会学、政治学、经济学、心理学和历史学。也有许多学者将文化人类学分为考古学、语言学和民族学三个分支学科。美国著名人类学家 L. D. 霍尔姆斯和 W. 帕里斯合著的《人类学导论》对人类学作如下概括。

人类学是研究从史前时代到当代人类的体质和文化发展的一门学问(Anthropology 一词由希腊文 Anthropos——意思是“人”,和 Logia——意思是“系统的研究”或“科学”构成的)。倘若对人类学作历史方面的考察的话,那么,人类学也是寻求关于东西方人的状况和社会发展的科学问题之答案的一门学科。传统的人类学被描述为一种宽泛的总的规范;它的许多独到的特点亦显示在生物学、社会学和人体科学中,它甚至被认做是一个人文主义学科的概念,它关心艺术、文学、音乐、舞蹈以及价值观念和哲学体系等诸问题。

另两位著名人类学家 M. J. 斯瓦兹和 D. K. 乔丹合著的《文化:人类学的展望》一书,对人类学作如下定义。

人类学试图描述和阐释人类从史前时代的先祖到现代所有历史时期和社会的生活状况和方式。人类学延伸到社会科学、生物科学和人文科学。它涉及范畴广泛而且关心世界各地的人们,并从实际研究中区分他们。它以“文化”的概念作为依据的基础,并以跨文化比较来区别研究它们间各种类的不同。……人类学专注于研究人和文化的实质。……人类学关心人的生活的各种方式,以及这些方式在各时代的发展。

与音乐人类学紧密相关的主要是文化人类学。文化人类学也是人类学的主要构成部分。从广义上讲,文化是指人类的主要行为和特征,是人类群体所共有和习得的行为、思维、感情和交流的选择性模式。人类学思想把文化看成是有系统的、有组织的和相互影响的民族模式。例如,当人类学家描述他们所研究过的人类群体时,可能会论及这些人所生活地区的历史、自然环境、家庭生活结构、语言的一般特征、村落模式、政治经济体制、宗教以及艺术和服装的风格等。

长期以来,文化人类学家大都致力于对小规模部落社会和原始民族的考察,这也是因为人类学起源于地理大发现时代欧美学者对现代西方技术文明以外的社会的研究,这种社会被称为“原始的”、“野蛮的”、“部落的”、“无文字的”社会,因此也决定了人类学是对“异文化”、“异民族”的研究,或者是西方学者对“非西方”、“非欧”文化的研究。但是,当今人类学的研究领域已经扩展到现代社会的内部,试图概括人类行为的普遍性问题,并对社会的文化现象进行整体性的描述。特别是当今世界出现的全球性文化变迁,包括第三世界对欧美文化的反应、新殖民主义、城市人类学、生态平衡、战争与和平、文化冲突等足以引起世界性危机的问题,要求文化人类学家扩展其研究范围,从自我隔绝的“原始世界”中走出来,从异文化走向本文化,从古代走向现代巨变等。

第二节 人类学的历史及流派

人类学的起源可以追溯到古希腊,亚里士多德曾说过:“人是政治的动

物。”这和当今人类学中“人是符号的动物”、“人是文化的动物”的思想是相通的。法国的拉菲托是最早在北美印第安易洛魁部落进行实地考察和人类学研究的学者之一，他认为“荷马的《奥德赛》是民族学的第一部著作”，把人类学的起源追溯到了公元前12世纪至前8世纪希腊的“荷马时代”。实际上，东方的人类学资料也十分丰厚，而且东方文化的发展早于西方。这样来看，中国的文化典籍如《山海经》、《诗经》、《楚辞》、《左传》、《史记》等都可以说属于人类学或民族学的著作，我国的民族学家杨堃就认为：“司马迁不仅是我国的历史学之父，也是我国的民族学之父。”

真正具有科学意义的人类学的创立，应该是在达尔文的进化论创立之后。英国民族学家马雷特在他的《人类学》一书中指出：“人类学是达尔文的孩子。”在达尔文之前，对人的研究大多是神学的和肤浅的。达尔文的进化论则在人类历史上第一次真正阐明了人和文化的发展。达尔文在确立了人是进化过程之产物的观点后，又说明了自然选择如何在人的身体、智力、道德，以及社会的发展过程中所可能起的作用。人类学的早期经典著作都写于达尔文的《物种起源》之后，如巴霍芬关于母系社会起源的开创性著作《母权论》、麦克伦南的《原始婚姻》、泰勒的《原始文化》、摩尔根的《人类家庭的血缘与姻族制度》等。

19世纪，达尔文的进化论已在欧洲广为流传，许多学者开始认识到人类文化是人类自然发展进化的结果，而非超自然的成就，也不是上帝恩赐的产物，人类文化的发展过程是有规律可循的。由此产生了文化人类学的第一个学派——进化论学派，这个学科兴起之初着重研究原始人类诞生之初的状况。英国学者E. 泰勒发表的《原始文化》被视为最早的文化人类学的典籍。有人称泰勒为“人类学之父”。泰勒写过一首题为《一位原始人的双重歌谣》的小诗，内容如下。

我们的社会组织崛起——

发展、进化，竟然

如同一弯新月；

而哄人的史学家却想象

这过程发端于公元四千年前，

当摩西怒向这个世界攻击他的仇敌之时——