

兰州大学“中央高校基本科研业务费专项资金”(Supported by the Fundamental Research Funds for the Central Universities)资助重点项目“中华诗乐艺术传统及其现代性研究”(18LZUJBWZD004)

音乐文化与 教育研究

YINYUEWENHUA YU JIAOYUYANJIU

刘桂珍 著

民族出版社

音乐文化与教育研究

YINYUEWENHUA YU JIAOYUYANJIU

刘桂珍 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐文化与教育研究 / 刘桂珍著. — 北京: 民族出版社, 2019.3

ISBN 978-7-105-15704-4

I. ①音… II. ①刘… III. ①音乐教育—教学研究
IV. ①J60-059

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 056614 号

音乐文化与教育研究

策划编辑: 李志荣

责任编辑: 李志荣

封面设计: 金 晔

出版发行: 民族出版社

地 址: 北京市和平里北街 14 号

邮 编: 100013

电 话: 010-64271909 (汉文编辑一室)

010-64224782 (发行部)

网 址: <http://www.mzpub.com>

印 刷: 北京中石油彩色印刷有限责任公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 170 千字

印 张: 14.25

定 价: 45.00 元

书 号: ISBN 978-7-105-15704-4/J · 782 (汉 406)

该书若有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

自序

中国音乐在春秋时代已具有相当高的水平，发展到唐宋时期，无论理论与实践，都独领世界风骚。尤其在教育领域秉承“通达民情，化育人心”的中国传统教育精神，取得显著成效，具体到乐教亦是如此。

“和则乐，乐则有德”，观乐而知德。所以，“德”是中国古代乐教的基本出发点和重要内涵，社会道德成为先秦乃至后世艺术价值体系的基本内核。然而，自20世纪初中西文化发生碰撞以来，中国传统文化长期的变迁结果是与文化之根发生严重错位的，割裂了与自身文化本体的联系，进而也失去了本民族音乐中的文化传承和音乐的文化主体地位。

究其原因，一方面是我们主动接纳西方音乐理论精华，借以整理、传承中华民族传统音乐；另一方面，与西方政治、经济相伴的西方强势音乐，也给中国优秀传统音乐的发展带来了冲击。表现在音乐专业教育层面，就目前的音乐人才培养现状而言，为什么艺术技巧型人才到了一定程度很难再进一步提升到更高境界？为什么纯理论的研究成果，不能有效地指导艺术实践？如何在音乐教学中处理好“技术”与“文化”的关系？当今世界音乐舞台所期待的能体现

中国文化特色和表达中国人气质的声音究竟是什么？究竟什么样的环境才有利于培养出既了解中国传统音乐文化，又能参与世界学术对话的音乐人才和艺术家？

时至今日，百余年的中国现代音乐文化建设无可避免地担负起双重使命。梳理和探究西方音乐教育的根源及脉络，已成为我们提升自身要义的借镜；整理和传承中国音乐的传统，更是我们实现并弘扬自身价值的根本所在。回望来路，追问反思，躬身自省，才能寻找到出路。目前呈现的这本书正是笔者于此思考的结果，其间反映了十余年来笔者关于音乐文化与教育研究的心路。当然，这既是一个阶段的总结，也昭示着研究的理想与路向。

刘桂珍

2018年8月28日

目 录

上编 音乐文化研究

第一章 中华诗乐中的心声相应 / 3

一、气 韵 / 4

二、意 境 / 8

三、心 象 / 11

四、结 语 / 13

第二章 当代中国音乐文化的主体重构 / 15

一、社会和文化中的音乐 / 16

二、音乐中的社会和文化 / 20

三、当代中国音乐文化主体重构 / 22

四、结 语 / 26

第三章 音乐理解与表达探究 / 27

一、关于音乐的存在方式 / 28

二、关于音乐精神的理解 / 30

三、音乐精神内涵的表达 / 33

四、音乐表达中的语言问题 / 39

第四章 音乐中的认同 / 60

一、音乐的存在方式和传播形态中的认同结果 / 61

二、音乐作为符号的标志性本质 / 65

三、音乐中的文化认同 / 68

第五章 论中国民族声乐学派

——兼论美声唱法的中国化问题 / 74

一、关于中国声乐传统问题 / 74

二、关于民族声乐与美声唱法的互融问题 / 79

三、民族声乐学派探讨的历史考察 / 83

第六章 当今中国流行音乐的困境与突破 / 87

一、当今中国流行音乐的形成与时代表征 / 87

二、当今流行音乐困境的表征 / 91

三、解决当今流行音乐困境的愿景 / 97

下编 音乐教育研究

第七章 面罩唱法及其教学价值 / 105

一、面罩唱法简说 / 105

二、面罩唱法如何学习和掌握 / 108

三、小 结 / 111

第八章 关于“身心和谐歌唱论”的探究 / 113

一、生理因素对歌唱的影响 / 114

二、心理因素对歌唱的影响 / 115

三、“身心和谐”是歌唱的最高境界 / 117

第九章 论走向综合的基础教育阶段的艺术课程 / 122

一、原因：分科与综合的选择 / 122

二、理念：新的艺术课程与旧的艺术课程的比较 / 124

三、价值：艺术课程对人的全面素质的要求 / 127

第十章 面向数字化时代的高校艺术教育 / 129

一、教学理念 / 130

二、教学资源 / 133

三、教师理念 / 136

第十一章 综合性大学艺术学科建设：历史与愿景 / 139

一、综合性大学艺术专业建设的源起 / 140

二、新时期中国综合性大学艺术专业建设的探索之路 / 148

三、综合性大学建设艺术专业面临的挑战 / 152

四、综合性大学建设艺术专业的前景展望 / 158

第十二章 文化大发展大繁荣与我国综合性大学艺术专业的
应对策略 / 160

一、时代呈现 / 161

二、研究路径 / 162

三、发展方略 / 164

第十三章 综合性大学有效艺术教育建构的基本理念 / 168

——与西方比较的角度 / 168

一、西方综合性大学艺术教育产生的文化基础与时代背景 / 169

二、中国综合性大学艺术教育的培养目标及发展规律 / 171

三、中国建构综合性大学有效艺术教育的理念 / 182

第十四章 综合性大学艺术专业建设问题与发展策略 / 190

一、当前我国艺术人才培养的主要模式 / 190

二、综合性大学开办艺术专业的优势 / 191

三、综合性大学艺术学科发展亟待重视的问题 / 195

第十五章 综合性大学有效艺术教育模式的时代创构 / 200

一、综合性大学艺术教育的时代呈现 / 200

二、综合性大学有效艺术教育模式的探索之路 / 202

三、综合性大学有效艺术教育模式的时代创构 / 205

第十六章 中国多元文化音乐教育发展的时代策略 / 210

一、国际背景 / 210

二、国内现状 / 213

三、时代诉求 / 215

上编 音乐文化研究

第一章 中华诗乐中的心声相应

在中华文明的历史长河中，形成了富具中国特色的优秀的“诗乐文化传统”，可以说诗乐文化蕴含着中华民族独特的文化基因和精神标识。“诗乐文化”建构也正是弘扬中华优秀传统文化的题中之义，因此在弘扬之前需解决两个问题：一是了解清楚中华诗乐的基本特征和其中蕴含的人文精神是什么？二是中华诗乐对中国人及全人类当下出现的问题有怎样的启示？

“诗为乐心，声为乐体；乐体在声，警师务调其器；乐心在诗，君子宜正其文。”^①乐以诗为本，诗以声为用。汉语最美的语言是古诗词，其语言凝练，平仄抑扬，情感充沛，意象丰富，蕴含汉语声韵之美，为音乐家创作歌曲提供了高品质的文本基础。再配以音律，通过音符的表现特质使深潜于文字中的生命活动在声乐里获得反响，引申了“言有尽而意无穷”的深层感受，更大限度地发挥出诗乐应有的艺术价值。诗词与音乐有机结合正是人类文化的声音形式，让人们从视觉和听觉同时得到感受，而汉语只有转变为声音才能真正彰显她的魅力。^②

① 刘勰著，周振甫注：《文心雕龙注释》，65页，北京，人民文学出版社，2002。

② 王小盾：《上古中国人的用耳之道——兼论若干音乐学概念和哲学概念的起源》，载《中国社会科学》，2017（5）。

诗与乐之间的关系在我国经历了由“以乐从诗”到“采诗入乐”到“倚声填词”三个阶段。^①在这一漫长的文化变迁过程中“诗乐”始终占据主导地位，是中华文化的代表，发展至今，在全球化背景下世界秩序和文化重建之际，我们有必要以新的视角重新审视中国诗乐文化中的智慧。

一、气 韵

静。千百年来中华诗乐根植于中国人的性情之中，她的性格从本质来讲是“静”的，自然安静，中正平和，“人生而静，天之性也”。只有安静下来，人才可能恢复原始的纯真，纯善，而艺术的最终目的就是要唤醒人心中最原始的纯真。王维诗云：“人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。”诗人在静谧安详的环境中领会着超越于自然和人生之上的妙道。中国优秀的诗歌从来都不会将要表达的内容和盘托出，让人一览无余，就像中国画的“余白”，富于无穷的暗示，这就要求阅读观赏之人安静下来从诗句之外去会意，这是中国艺术追求的一种情趣，一种空间。同样，诗乐作品要求演唱者和演奏者在表达之前的精神准备一定是安静的。“静的艺术作用，是把人所浮扬起来的感情，使其沉静下去，安静下去，这才能感发人的善心”^②。当我们观照到了自己的内心方能感受什么是气韵。

气。中国文学艺术理论中最大的特色是指明创造者内在的生命向外表出的径路，是气的作用，而气是由一个人的观念、感情、想

^① 施议对：《词与音乐的关系研究》，5页，北京，中国社会科学出版社，1989。

^② 徐复观：《中国艺术精神》，37页，北京，商务印书馆，2010。

象力支配的。在中国词典里可以看到很多与“气”有关的成语，如“气吞山河”“气象万千”“气贯长虹”“气势磅礴”“气宇轩昂”“气定神闲”等等，所表达的是人的一种气质状态，是指一个人禀受的天性，与“风骨”中的“骨”有所相似。嵇康的“目送归鸿，手挥五弦”（《赠秀才入军》）；李白的“永结无情游，相期邈云汉”（《月下独酌》）；辛弃疾的“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”（《贺新郎》）。这些都体现着庄子的“独与天地精神之往来”的气势，也是孟子认为的君子应有的风骨——“仁、智、勇”，显然中国历史上受人崇拜的“士”，不是因才情，而是贵在气节。

气，具体到诗歌中便与声调有关。曾国藩在《家训》里说过一段话：“凡作诗最宜讲究声调，须熟读古人佳篇，先之以高声朗诵，以昌其气；继之以密咏恬吟，以玩其味。二者并进，使古人之声拂拂然若与我之喉舌相习，则下笔为诗时，必有句调凑赴腕下，诗成自读之，亦自觉琅琅可诵，引出一种兴会来。”从中可以看出“气”与声调有关。韩昌黎说过：“气盛则言之短长与声之高下皆宜。”声本于气，所以想得古人之气，不得不求之于声。求之于声，即不能不朗诵、吟唱。^①“诗之声与乐之心”相和，这正是诗乐的魅力所在。

韵。在中华诗乐文化中“韵”指和谐、和美，即音乐感。“以和为德”是诗乐艺术的基本性格，“和”也是音乐的灵魂。中国古代的音律源于宇宙的节律，因为“古人认为宇宙是一个由各种不同的事物组成的和谐整体，而乐是由不同声音艺术地建构起来的一个和谐整体，所以音律归根结底是‘天之道也’。古人将十二律与十二月相配，将五声与四季相配不是任意而为，而是看到了音律与四季节律

^① 徐复观：《中国艺术精神》，47页，北京，商务印书馆，2010。

有共同的数的关系。”^①《国语·周语》：“乐从和”；《论语》：“和为贵”；皇《疏》：“和即乐也”；《礼记·乐记》：“大乐与天地同和”“乐者，天地之和也”。这里的“和”更多是指“和而不同”，即不同要素有差异的统一。梁漱溟先生也说：“情贵淡，气贵和，唯淡唯和，乃得其养”。而真正艺术的“美”是意味之美、灵魂之美，体现艺术美的基础是创作者的人格学养和心性真善。因此，中国传统文化是一种“自觉自省”的向内问己的文化，同于禅宗的“转识为智”，也同于老百姓常说的“读书等于做人”。

当我们走进中华优秀的诗乐传统文化，不得不惊叹于先祖的智慧，“诗言志，歌咏言，律和声；八音克谐，无相夺伦；神人以和”。（《尚书·舜典》）正因为诗乐有这样和谐美好的特征，所以古人相信，受了诗乐的熏陶之后，人就会变得纯洁高尚，同样，“乐之兴亡，事关天下兴亡”的理念也深入人心。今天我们继承传统绝不是简单的复古，而是要将现代根植于传统中，继续向前发展。^②20世纪在法国有一位低调而伟大的音乐家罗兰·德·康代，在其所著的《世界音乐通史》中说：“中国音乐具有耀眼而坚实的色彩”“这种音乐好像能够穿透最坚硬的岩石”“这是一个追求准确和完美的音乐文明国度”^③。“4000多年来，中国的传统音乐似乎没有遭遇过像其他文明那样的断裂经历，即使在狂妄自大的秦始皇下令焚书坑儒的年代（公元前212年），具有悠久历史的歌曲和乐器还是得以传承；蒙古人的长期统治也并没有改变音律体系和五声音阶……在中国，诗的

① 朱光潜：《谈美》，103页，北京，中国青年出版社，2011。

② 张汝伦：《论“乐”》，载《复旦学报》（社会科学版），2018（1）。

③ [法]罗兰·德·康代著，王瑞华译：《世界音乐通史》，上卷，90页，北京，中国人民大学出版社，2014。

吟诵长期以来对传统音乐风格起了决定性的影响”^①。究竟是什么力量如此巨大？我想应该是我们的“和”文化，“和”中生“美”便是“韵”。2017年10月中美元首会晤，习近平总书记和夫人带客人参观了故宫著名的三大殿——太和殿、中和殿、保和殿，又在宝蕴楼品茶小叙，墙上挂着中国山水画，阁内有一女子焚香抚琴，茶茗飘香，余音绕梁，想想看，置身如此宁静和谐的文化氛围之中人会有怎样的感受！“大国主和”，这里面就蕴含着中华诗乐传统中的“和”文化，老百姓常说的“家和万事兴”也是这一文化的体现。荀子认为，“人生而有欲，欲而不得，则不能无求；求而无度量分界，则不能不争。争则乱，乱则穷。”^②杜威认为，“世界的各种危机都源于人类自身的矛盾”。多特罕塔认为美是矛盾的调和。在世界冲突不断的当下，中华诗乐中的“和”文化可以为人类提供世界和平的发展思路，同时也为促进东西方文明交流互鉴、不同文明国家“和合共生”，建构“人类命运共同体”提供理论依据。

一百年的长度我们是可想象的，然而几百年、上千年的时间究竟有多长就不是很容易想见了，但是当我们听到将诗之声与乐之心完美融合的诗乐作品的时候，时间就变得具体了。就像今天我们听到古曲《阳关三叠》，看到《阳关图》，依旧能感受到一种浸入骨髓的感伤和一去不回的悲壮。只因王维的一首《送元二使安西》，“渭城朝雨浥清晨，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。短短四句却兴发感动了古今多少人，《唐诗镜》评说：“语老情深，遂为千古绝调”；《麓堂诗话》说：“王摩诘‘阳关无故人’

① [法]罗兰·德·康代著，王瑞华译：《世界音乐通史》，上卷，96页，北京，中国人民大学出版社，2014。

② 朱光潜：《谈美》，103页，北京，中国青年出版社，2011。