

中西方视域下音乐美学教材的比较研究

——以蔡仲德《中国音乐美学史》与刘承华《音乐美学教程》为例

袁梅

贵州大学音乐学院 贵州 贵阳 550025

【摘要】：在中西方音乐美学思想交融的时代背景下，本文选取蔡仲德《中国音乐美学史》与刘承华《音乐美学教程》为研究对象，运用文献研究法、比较研究法及案例分析法，从文化立场、研究范式、教材体例、材料运用四个核心维度，系统剖析两部教材的学术特征与编写逻辑。研究发现，《中国音乐美学史》（后文简称《美学史》）以“人本主义”为核心立场，构建中国音乐美学通史性研究架构，彰显传统学术的历史深度；《音乐美学教程》（后文简称《教程》）以“中西互鉴”为编写理念，形成理论与实践结合的教学型体系，体现当代学科的创新活力。两部教材分别代表“史论型”与“综合型”典型范式，其互补性为学科发展提供多元路径。

【关键词】：音乐美学；教材比较；蔡仲德；刘承华；中西方视域

DOI:10.12417/3041-0630.26.02.017

自二十世纪八十年代起始，中国音乐美学学科经历了从理论引进至自主建构的关键转变历程，教材建设身为学科发展的核心载体，自始至终见证了这一整个进程，随着中西方文化交流的不断推进，音乐美学教材呈现出多元发展的态势：一方面存在对中国传统音乐美学思想的系统梳理情况，另一方面也有西方音乐哲学理论的本土化转变情况，形成了各自有特色的编写范式。

蔡仲德所著的《美学史》乃是该领域内首部通史性质的著作，于1995年出版之后，凭借严谨的文献考证以及鲜明的学术立场，成为了中国音乐美学研究方面的经典文献，对学科的历史研究维度产生了深刻的影响，刘承华所撰写的《教程》以中西融合作为编写理念，构建起了一个兼具理论性与实践性的教学体系，为高校音乐美学通识教育给予了关键的支持，呈现出当代学科的跨文化趋向。

当前学界对两部教材的单独研究已积累一定成果，本文在此基础上从学生学习视角分析两部教材。在文化多元化与学科交叉融合的背景下，对两部经典教材进行系统比较，既利于梳理中国音乐美学教材的发展脉络，也可为当代教材建设提供理论参考与实践路径。

1 两部教材的核心概况

1.1 蔡仲德《中国音乐美学史》概况

蔡仲德所著的《美学史》于1995年首次出版发行，到了2003年进行了修订并再次出版，这部著作乃是中国音乐美学领域当中第一部有系统性的通史类著作，全书总共划分成七个

部分，依据历史发展的脉络对先秦时期一直到近代的音乐美学思想展开梳理，其中包含了儒家、道家、墨家、法家等众多学派以及嵇康、李贽等有代表性人物的核心观点^[1]。

这部著作将文献考据作为基础，借助对《乐记》《声无哀乐论》《溪山琴况》等经典文献展开解读，构建起中国音乐美学思想的历史体系，蔡仲德在书中始终秉持鲜明的“人本主义”立场，对儒家礼乐思想的专制性给予批判，大力推崇嵇康“声无哀乐论”里的人性解放精神，其研究范式融合了历史主义与批判精神，重视历史语境的还原，同时也着重以现代学术的视角去审视传统思想。

这本书出版以后，在高校音乐学专业研究生教材中得到了广泛应用，成为中国音乐美学史研究领域必读的著作，它的学术影响，一方面体现在梳理历史脉络方面，另一方面在于为学科确立了严谨的文献研究规范以及鲜明的学术立场。

1.2 刘承华《音乐美学教程》概况

刘承华《教程》2002年首次出版，2016年修订再版，是针对高校音乐专业本科教学编写的通识性教材。全书共十章，围绕音乐的存在方式、审美本质、表现形态、审美经验等核心要点，构建起兼具理论性与实践性的教学体系。

教材的核心特色是秉持“中西互鉴”的编写理念，既系统介绍西方音乐哲学中的形式主义、表现主义、现象学等理论，也融入中国传统音乐美学“中和之美”“意境”等核心范畴，采用“理论-案例-实践”的编写模式，通过中西音乐案例的对比分析帮助读者理解核心理论^[2]。

作者简介：袁梅（2000年—），女，汉，贵州大学音乐学院，硕士研究生，研究方向：乐器演奏、音乐美学。

作为教学型教材,该书注重内容的通俗性与逻辑性,结构清晰、案例丰富,被多所高校选为音乐美学课程指定教材,其编写理念与体例设计为音乐美学通识教育提供了成功范例,推动了学科知识的普及与传播。

2 两部教材的多维比较

2.1 文化立场——传统本位与中西融合

(1) 蔡仲德《中国音乐美学史》的传统本位立场:《美学史》的文化立场呈现鲜明的“传统本位”特性,以中国传统音乐美学思想的系统梳理为核心,凸显本土文化的独特价值。著作以中国历史发展脉络为线索,聚焦传统音乐美学思想的内在演变,未引入西方理论框架进行阐释,始终保持传统学术的自主性与完整性。蔡仲德的“传统本位”并非保守复古,而是以“人本主义”为批判利器,对传统音乐美学思想进行辩证审视^[5]。他批判儒家礼乐思想“以礼制乐”的专制性,认为其压制了音乐的独立价值与人性自由发展,推崇道家“大音希声”与嵇康“声无哀乐论”中的自然精神与个性解放思想,将其视为中国传统音乐美学的精髓。

(2) 刘承华《音乐美学教程》的中西融合立场:《教程》持有“中西融合”这一核心文化立场,突破了单一文化视角的限制,构建起跨文化的理论架构,该教材一方面系统地介绍西方音乐美学的核心理论,另一方面深入地阐释中国传统音乐美学的核心范畴,以此达成中西理论的交融对话。这种所谓的“中西融合”并非只是单纯的理论拼凑,而是充分彰显出了二者之间存在的互补性以及互通性,刘承华在其教材当中明确地提出,西方音乐美学比较侧重于针对音乐形式以及审美经验展开理性分析,而中国传统音乐美学则着重强调对音乐意境以及文化内涵进行整体感悟,这二者的融合可为相关研究提供更为全面的视角。

(3) 立场差异的根源与影响:两部教材文化立场存在差异,这是由编写目标以及时代背景的不同所造成的,《美学史》编写于20世纪90年代,那个时候中国音乐美学学科正处在传统思想发掘与梳理的阶段,其核心以便构建起中国音乐美学的历史体系,确立本土学科的学术地位,形成了传统本位立场,《教程》编写于21世纪初,在这个时期中西方文化交流越发频繁,学科交叉融合成为一种趋势,该教材要为通识教育提供有理论价值同时也有实践意义的文本,采取了中西融合立场。

两种立场都有各自的优势:传统本位可帮助维持学科文化的自主性,深入地挖掘本土思想的精髓,中西融合有利于拓宽学科视野,吸收外来理论的合理成分,这二者的并存以及互补,呈现出中国音乐美学学科在本土化与国际化之间的平衡探索,为学科的发展提供了多元的路径。

2.2 研究范式——历史考据与理论建构

(1) 蔡仲德《中国音乐美学史》的历史考据范式:《美学史》运用历史考据和思想阐释相融合的研究方式,其核心特征在于看重文献的原始特性以及历史语境的还原状况,该著作挑选经史子集各类相关文献当作研究对象^[1],借助对经典文献的成书年代、版本流传以及核心观点的考据,梳理出中国音乐美学思想的历史脉络。

蔡仲德所进行的历史考据呈现出十分鲜明的学术规范性特点,其十分注重对于文献的仔细校勘以及深入解读,竭尽全力想要还原思想最初的本来面貌,他的著作当中涉及有丰富多样的文献资料以及详细的注译内容,主要运用“引用古文-释义-总结”这样的论证方式^[6],如此一来保证了学术方面的严谨性,同时也提高了内容的可阅读性。

蔡仲德没有仅仅把精力放在单纯的文献考据方面,而是沿着“人本主义”这条思想脉络,对传统音乐美学思想展开系统的阐释工作,他把中国音乐美学史看作是一部有着“人性解放”特征的发展进程,借助对不同历史阶段思想的解读,呈现出传统音乐美学对于人性、自由以及和谐所进行的不懈追求。

(2) 刘承华《音乐美学教程》的理论建构范式:《教程》运用理论框架和案例分析相结合这种研究范式,其核心特点在于看重理论的系统性以及实践的关联性,该教材把音乐美学核心问题当作线索,构建起了一个完整理论框架,这个框架覆盖音乐存在论、本质论、表现论、审美论,达成了对音乐美学知识体系的系统建构^[2]。

刘承华展开的理论建构有鲜明的整合特性,并非单纯地照抄西方理论,而是在对中西方理论给予消化吸收之后进行重新构建,以音乐创作问题为例,教材围绕心理驱动、符号转换、审美实现这三个方面来展开论述,并且结合中国和西方的实例剖析审美实现的路径^[2],在音乐表现问题方面,把西方表现主义理论同中国传统的“意境”理论相互融合,构建起多元表现论体系。

教材重视理论与实践的相互融合,借助引入大量中西方音乐案例进行深入分析,将抽象的理论转化为具体且生动形象的内容^[2],这种“理论—案例”模式,保证了理论有系统性,还提升了教学的实用性。

(3) 范式差异的学术价值与互补性:两部教材于研究范式上存有差异,此差异呈现出音乐美学学科的两种不同研究路径,其中历史考据范式注重学科传统的继承与梳理,它是学科发展的根基所在,而理论建构范式侧重于学科理论的创新及应用,它作为学科发展的动力而存在,历史考据范式为学科奠定了坚实的历史基础,其严谨的文献研究方法以及系统的历史梳理方式,推动中国音乐美学学科在尊重传统的前提下实现创新

发展。理论建构范式为学科构建了创新的理论框架，其整合性的理论建构以及实践性的案例分析，让学科可更高效地回应当代社会需求，两种范式并非相互对立，而是有很强的互补性，历史考据为理论建构提供历史素材与思想资源，理论建构为历史考据提供现代视角和解读框架，二者的有机融合推动了学科的全面进步。

2.3 教材体例——通史架构与模块设计

(1) 蔡仲德《中国音乐美学史》的通史架构：《美学史》采用通史性体例设计，以时间为轴线构建七编结构，以此呈现中国音乐美学思想在不同历史阶段的发展情况^[1]，该通史架构核心特征是重视历史连续性与完整性，每一编依照朝代顺序系统梳理相应时期的音乐美学思想。

关于章节的安排方面，这部著作依照“总论-分论-小结”这样的逻辑架构来展开：每一编开头设置的总论会对该时期的社会文化背景以及音乐美学思想的总体特征给予概述，分论部分会对有代表性的人物以及著作的核心观点进行详细解读，小结部分则会对该时期思想所有的历史意义和影响加以总结。这样的结构保证了历史脉络呈现出清晰的状态，而且还体现出逻辑有严谨的特性。

(2) 刘承华《音乐美学教程》的模块设计：《教程》运用模块化体例来进行设计，它把音乐美学的核心问题当作线索，构建起了“基础理论—表现形态—审美经验—文化语境”这四大模块，这些模块将音乐美学的主要研究范畴都包含在内。这种模块设计的核心特征是重视理论的逻辑性与教学的实用性：“基础理论”模块为后续学习筑牢根基；“表现形态”模块帮助读者领会音乐表现规律；“审美经验”模块揭示审美体验实质；“文化语境”模块拓展学术视野。主编刘承华将高深的美学哲理用通用专业语言结合日常语言表达，使教材既易于理解，又不失理论深度^[5]。

在章节的编排方面，教材依照“理论阐释—案例分析—思考练习”这样的教学逻辑来进行：每一章的开头都会清晰地说明学习目标，紧接着借助理论阐释构建起知识体系，之后结合中国和西方的音乐案例展开具体的剖析，最后设置思考练习来巩固所学内容，教材的语言简洁明了，易于理解，避免了过多专业术语的堆砌，还配备了丰富的音乐案例，提升了直观感受与趣味性，比较适合作为本科通识教材。

(3) 体例差异的教学适配性与应用场景：两部教材的体例差异使其具有不同的教学适配性与应用场景。《美学史》的通史架构注重历史脉络的完整性与学术深度，更适宜作为研究生阶段“中国音乐美学史”课程教材，用于培养学生的历史思维与文献研究能力。其严谨的文献考据方法，可为研究生学术研究提供方法论指导。

《教程》在模块设计方面十分注重理论逻辑性以及教学实用性，相对而言更适宜充当本科阶段“音乐美学”通识课程的教材，以此来培育学生的理论素养和审美能力，它所有的模块化体例可帮助本科生迅速掌握核心知识，“理论—案例—练习”这种教学逻辑与本科教学认知规律相契合，可切实提升教学效率。

2.4 材料运用：文献聚焦与案例多元

(1) 蔡仲德《中国音乐美学史》的文献聚焦特征：《美学史》在材料运用上呈现鲜明的“文献聚焦”特性，以中国传统音乐美学经典文献为核心，构建起系统的研究材料体系。所选文献涵盖经史子集各类著作，既包括《乐记》《声无哀乐论》等核心文献，也包括《论语》《老子》等相关著作，形成完整的文献矩阵。

蔡仲德运用文献有这样一些特点：其一，他十分看重文献的权威性以及代表性，所选取的文献都可集中呈现不同历史时期的思想特征，其二，他注重对文献进行深度解读，借助校勘、注释、阐释等多种方式，挖掘其中深层的思想内涵，比如在解读《乐记》的时候，会结合《礼记》《史记》等相关文献来梳理其思想形成的历程以及历史影响^[1]。同时，蔡仲德注重思想的关联性与发展性，通过对不同历史时期文献的对比分析，呈现传统音乐美学思想的传承与演变，使历史梳理更具逻辑性与系统性。

(2) 刘承华《音乐美学教程》的案例多元特征：《教程》在材料运用方面呈现出十分突出的“案例多元”特性，围绕中西音乐案例构建教学材料体系，所选取的案例包含不同时期、风格以及文化背景的音乐作品，像西方古典音乐、中国传统音乐、现代流行音乐等，形成多元案例矩阵。

刘承华运用案例有这样一些特点，其一他十分看重案例的典型性以及代表性，所选取的案例可集中呈现音乐美学的核心理论，帮助读者去理解那些抽象的概念，其二他注重案例的对比性以及互补性，借助对中国和西方音乐案例展开对比分析，呈现出在不同文化背景之下音乐美学思想的相同点与不同点，以此培养读者的跨文化审美能力。

(3) 材料运用差异的成因与教学效果：两部教材在材料运用方面呈现出了差异，这种差异主要是由编写目标以及读者定位的不同所导致的，蔡仲德所撰写的《美学史》，其编写目的在于构建中国音乐美学的通史体系，读者定位是研究生以及专业研究者，这本书比较看重文献的权威性和深度，凭借借助文献聚焦来达成学术研究的严谨性与系统性。

这种围绕文献的材料运用形式，可帮助专业研究者去寻觅传统思想的关键内涵，为学术研究构建起稳固的史料基础，然而对于初学者来说，可能会面临内容晦涩、理解险阻的状况^[6]，

刘承华编写的《教程》，意在普及音乐美学知识，将读者群体定位为本科生以及音乐爱好者，十分注重案例的多元性与通俗性，借助案例的多元来达成教学的直观性与实用性。

3 两部教材的学术贡献

蔡仲德所著的《美学史》有多方面的学术贡献，它构建起了中国音乐美学的通史体系，在这一体系中，首次对先秦至近代的音乐美学思想进行了系统梳理，填补了该领域研究的空白，为学科发展奠定了历史根基，确立了严谨的文献研究规范，以大量第一手文献作为支撑，形成系统的研究方法，为后续研究提供了方法论指引。彰显出鲜明的学术立场，以“人本主义”为核心对传统思想进行辩证审视，实现了传统思想的现代性转化，为中国音乐美学的本土化建构提供了思想资源。

刘承华所著的《教程》有多方面的学术贡献，它构建起了一种融合中西的理论体系，将中西音乐美学的核心理论进行整合，形成了多元互补的知识架构，可为音乐美学的跨文化研究提供典型的范例，该书创新了教学体例与方法，采用模块化结构以及案例教学方法，搭建起“理论—案例—实践”这样的教学逻辑，有效提升了音乐美学教学的实用性与可操作性，可为通识教育提供成功的示例。它推动了学科知识的普及与传播，其

语言通俗易懂，案例丰富多样，降低了学习的难度，使得更多读者可了解并掌握音乐美学知识，扩大了学科在社会上的影响力。

4 结语

本研究针对蔡仲德所著的《美学史》以及刘承华所著的《教程》展开了多维比较，结果显示这两部教材在核心维度方面呈现出了十分突出的差异以及互补特性，在文化立场上，前者始终坚守传统本位，充分彰显出本土价值，而后者则秉持着中西融合的理念，体现出跨文化视野，它们分别对学科本土化以及国际化的发展需求做出了回应。在研究范式方面，前者运用历史考据范式，重点关注文献以及历史梳理，后者采用理论建构范式，更侧重于理论整合以及实践关联，这二者构成了音乐美学研究的两条关键路径，从教材体例来看，前者的通史架构适合研究生专业教学，后者的模块设计适合本科通识教学，契合了不同层次的教学需求。在材料运用上，前者以经典文献作为核心，契合学术研究的需求，后者以多元案例作为核心，契合教学实践的需求，这两部教材分别代表了中国音乐美学教材中“史论型”与“综合型”的典型范式，它们之间的差异与互补性反映出中国音乐美学学科的多元发展态势，为学科理论创新以及教学实践提供了关键支撑。

参考文献：

- [1] 蔡仲德.音乐美学教程[M].北京:高等教育出版社,2003.
- [2] 刘承华.音乐美学教程[M].上海:上海音乐出版社,2016.
- [3] 叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,2007.
- [4] 龚丽妮.中国音乐美学史[M].山西:山西教育出版社,2013.
- [5] 潘明栋.一部新气象的音乐美学教程——评高等教育出版社《音乐美学教程》[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版).2018.02.
- [6] 完颜振清.三部《中国音乐美学史》著作的比较研究[D].西北师范大学,2020.