

音乐学专业本科必修教程

文献研读与研习

Wenxian Yandou Yu Yanxi

韩锺恩 主编·导读

上海音乐学院出版社

上海市教委重点

音乐学专业本科必修教程

文献研读与研习

Western Chundu Yu Chanyi

韩锺恩 主编·导读

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献研读与研习/韩锺恩主编. —上海: 上海音乐学院出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 80692 - 776 - 2

I. ①文… II. ①韩… III. ①音乐-文献-高等学校-教材 IV. ①J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 143052 号

书 名: 文献研读与研习

作 者: 韩锺恩

责任编辑: 夏楠、周丹

封面设计: 梁业礼

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 上海天华印刷厂

开 本: 720 × 1020 1/16

字 数: 260 千字

印 张: 19

版 次: 2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次

书 号: ISBN 978 - 7 - 80692 - 776 - 2/J. 771

定 价: 58.00 元

前 言

韩锺恩

本课程是上海音乐学院音乐学系本科四年级专业基础课程,学时一学年。

本课程宗旨是在前期基础课程开设的基础上,进一步深化学生在知识层面对局部细节的了解与认识,同时,进一步提升学生已经掌握的知识以及理论技能,尤其是通过讨论提高认识问题、具体分析个别事例的思维能力。

作为理论实践课程,本课程的重点在于强化学生理论思维能力,强调尽可能运用综合方法来针对具体阅读与讨论对象,尤其要打破前期分科知识摄入时可能造成的学科界限,同时,要求学生能够贯通书面文本、乐谱文本、音响文本等之间的界限,通过看书、读谱以及临响的方式,到达针对相关问题所形成的一个比较全面的论域。

本课程的目标,第一,增加知识与能力。一方面了解书面文献的大致内容与音响文献的基本结构,一方面了解文献的相关背景;进而,结合已有知识进行综合分析讨论,并提出自己的独立看法;与此同时,通过对特定对象基本特征的阅读与讨论,增强学生的理解认识能力与感受分析能力。第二,注重过程与方法。本课程采用集体讨论方式,教学内容设置涉及音乐学文献和音乐作品文献两大部分。每两课时安排一篇文论或者一部作品范例,学生提前一周进行预习。课堂教学通过指定学生做主题报告、介绍文献大概情况、提出问题、围绕问题讨论、教师小结的程序进行。提倡学生围绕问题展开讨论,教师根据学生提问和讨论情况归纳相关问题,并进一步引导提问,最后进行小结。这种教学相

长的方式,能够在对每次课程内容基本掌握的前提下,做进一步的深入讨论,尤其可以针对知识盲点、理论难点等部位进行举一反三的研讨,结合学生各自论文写作过程中遇到的实际问题进行有针对性的剖析。第三,提高音乐审美判断能力和音乐文化修养并树立文化价值观。通过本课程的教学,除了使学生从前人优秀论文中借鉴有关论文写作的有益经验、明确音乐学写作规范、得到对知识与能力的新感悟等理论实践目标之外,还可以通过具体文字写作与相关音乐分析来不断提高音乐审美判断能力、增强学生较为全面的音乐文化修养,并树立正确的文化价值观。

本课程开设一学年(2 学期),共 72 学时。

本课程是一门理论与实践高度结合的文献阅读与讨论课程,分音乐学文献与音乐作品文献两大部分。

教学方式为两种文献的阅读与讨论。

音乐学文献按照上海音乐学院音乐学系现有学科专业,设定以下专题:音乐学,中国音乐史,传统音乐理论与民族音乐学,西方音乐与作品研究,音乐美学与批评。

音乐作品文献以西方音乐作品和中国当代音乐作品为主要内容。

教学过程分两个单元实施,每个单元一学期。

具体要求:

音乐史学要求掌握特定研究对象及其方法、音乐史撰写的一般体例、历史分期的特点与依据、历史人物的主要贡献、历史发展的主流脉络等;

传统音乐理论要求掌握特定研究对象及其方法、类别划分的特点与依据、传统形态的生成与发展、文化传播的主流方式等;

民族音乐学要求掌握特定研究对象及其方法、作为基础理论在音乐学学科中的地位与意义、相关历史发展状况与基本规律、专题性研究的特点与意义等;

作品研究要求掌握特定研究对象及其方法、类别划分的特点与依据、传统

形态的生成与发展、文化传播的主流方式等;

音乐美学与批评要求掌握特定研究对象及其方法、作为基础理论在音乐学学科中的地位与意义、相关历史发展状况与基本规律、专题性研究的特点与意义等。

西方音乐作品与中国当代音乐作品均要求掌握乐谱分析能力、音响感受能力、风格体验能力、历史认知能力等。

考试:第一部分以课堂讨论计平时成绩,占50%,以论文写作计考试成绩,占50%;第二部分以课堂讨论计平时成绩,占50%,以感性分析计考试成绩,占50%。

本教材仅限于:第一大部分音乐学文献以及相应的导读,第二部分音乐作品文献提要,包括:推荐曲目和参考文献以及相应问题。

导读体例分以下七个部分:

【一般情况】主要介绍文献的发表或者辑集出版等情况。

【作者简介】主要介绍作者身份以及重要成果等情况。

【文本叙录】针对并围绕文献的主要内容进行概括。

【文辞注解】选择若干有学术含量与价值的文辞作展开性解释。

【意义诠释】在相关材料基础上进行辨析并表达一定的学术观点。

【问题引申】以学科眼光对文献涉及的论域提出可以引申与扩充的问题。

【推荐文献】与所选文献内容相关的补充文献。

2010.2.4

写在沪西新梅公寓

目 录

前 言	韩锺恩	1
-----------	-----	---

【音乐学】

萧友梅：《乐学研究法》	3
韩锺恩：导读	9

【中国音乐史】

杨荫浏：《〈中国音乐史纲〉结论与尾声》	17
韩锺恩：导读	26
黄翔鹏：《逝者如斯夫——古曲钩沉和曲调考证问题》	31
韩锺恩：导读	42
陈聆群：《中国近现代音乐史研究工作中的若干问题》	46
韩锺恩：导读	55

【传统音乐理论与民族音乐学】

方暨申：《侗族拦路歌的收集与研究报告》	61
韩锺恩：导读	83
乔建中：《〈剑阁闻铃〉腔词关系初探》	88

韩锺恩：导读	99
曹本冶：《思想～行为：仪式中音声的研究》第一章	103
韩锺恩：导读	110
田青：《非物质文化遗产保护三议》	115
韩锺恩：导读	125

【西方音乐与作品研究】

钱仁康：《双拽头体和巴歌体》	131
韩锺恩：导读	156
吴祖强：《曲式与作品分析》第一章绪论	160
韩锺恩：导读	168
于润洋：《悲情肖邦——肖邦音乐中的悲情内涵阐释》	172
韩锺恩：导读	180
杨立青：《当代欧洲音乐中的“新浪漫主义”与回归倾向》	185
韩锺恩：导读	199

【音乐美学与批评】

青主：《什么是音乐》	205
青主：《论音乐的音乐》	211
韩锺恩：导读	215
赵宋光：《历史回顾引发的美学思索》	220
韩锺恩：导读	228
王宁一：《音乐美学基本理论的存在方式必须超于经验》	233
韩锺恩：导读	242
居其宏：《论音乐批评的自觉意识》	246
韩锺恩：导读	258

【音乐作品文献提要】

推荐曲目和参考文献以及相应问题	265
参考文献	275
编写后记	韩锺恩 286

音乐学

乐学研究法

萧友梅

乐学是研究音乐的科学,我已经说过了(见《音乐杂志》第3号^①),我们大概可以分开五个方面去研究它。若是依着研究科学的方法排列起来,当然第一是声学,第二是声音生理学,第三是音乐美学,第四是乐理(狭义的乐学),第五是音乐史。我现把各方面的总论先说一说:

第一,我们要知道声音从何物发生出来,这就是声学的问题了,所以声学亦可以叫做发生声音的机械学(德国话说 *Mechanik der Tonerzeugung*)。它本来是普通物理学的一部分,它的问题首先研究无生命的声音,可是并不顾及这种声音的最终目的(就是音乐和精神生活间的联络)。第二研究人声。研究的结果,证明人声的复杂没有一样乐器可以比得上它,这里头有一种秘密,到今天还没有人完全说明,所以起先研究许多发生声音的单简仪器,后来就连人类的发声机关都研究到了。在这狭义的声学里头研究的题目和物体,大概可以分开八项:

(一) 研究音源 *Tonquelle*(紧张的弦线,管内振动的气柱,金属簧与芦片簧,紧张的薄膜,金属棍片、木棍片、玻璃棍片、钟、铃和金属板等)的原理,证明声音怎样可以发生出来(由于弹,还是由于敲,由于吹还是由于摩擦,用不用辅助器具,譬如硬的软的或膜状的簧等);说明各种音色。

^① 指刊于北京大学音乐研究会《音乐杂志》第1卷第3号的《什么是音乐?外国的音乐教育机关。什么是乐学?中国音乐教育不发达的原因》一文。

(二) 证明音的高低是由于振动的久暂^①, 音的强弱由于振动的广狭; 确定音乐上所有音程的比例和管弦的长度或振动数的关系; 说明弦乐器的部分振动 (Flageolett-Tone) 管乐器的过吹^②和人声的调节器 (Register)。

(三) 声学的现象, 就是: 上部音、联合音、震动、制止振动 (下部音, 音响)、中部音、冲突现象、发生声音时同起的噪音。

(四) 音响的加强由于共鸣、音响传播的速度、乐器构造的原理、厅堂声学、反响、人声机关和外耳接受振动的机关。

(五) 振动计算器 (Sirene^③), 绝对的音高 (就是标准音——黄钟律、调音叉、调音管的总名)。

(六) 音程的决定。纯正调律^④, 均平调律^⑤。一均 (读作“韵”) Oktave (或译作八度) 内用十二律以上的乐器的构造。

(七) 克辣尼 (Chladni, 1756—1827, 德国物理学家) 的音形记法、自动记录有号式的振动曲线、振动的显微镜摄影。

(八) 留声机器、各种自动乐器。

这样看起来, 若是单研究发生声音的机械学而不留心去利用声来做音乐发表的材料, 就没有什么意思了。虽然, 狭义的声学, 仍然是乐学的一部分, 不过, 说到对于声音联合听官的判断, 就是声音生理的问题了。

第二, 声音生理学 (Tonphysiologie, 近日又有人叫它做声音心理学 Tonpsychologie), 是研究听觉经过的自然科学, 拿乐器的声音来做假定的材料, 然后确定我们的听官的态度, 对于各种音的高度、强度和音色到底是怎么样的。所以声音生理学的问题第一就是音的判断。可是, 我们首先要知道, 我们知觉最高的和最低的那一个音 (这就是声音知觉的境界), 然后确定对于各种音高我们区别力的境界, 又说各种音性感觉 (就是普通所讲各种声音高度) 本来和高低没有

① 音的高低是由音波频率次数多少所决定的, 这里说“音的高低是由于振动的久暂”, 当系“振动的多少”之误。

② 指超吹。

③ 原意为汽笛, 此处指测定声音振动数的音响器。

④ 指纯律。

⑤ 指平均律。

关系,它的研究也象得声学样子,看振动数的多少和振动的广狭如何。不过另外从一方面说明,就是声音生理学所说各种音色的立脚点亦与和声学所说的不同。确定了对于各种音高我们区别力的境界之后,还有说明(声学所确定音程标准价值的)平均调律的必要。声音生理学又研究我们感觉音高度的变动和音强度的变动是继续的或是分级的,又议论到协和音和不协和音的问题,硬和声和软和声的问题^①;但是不能满足解决它,因为解决这些问题要人类理性的精神和伦理原则的应用自行研究它。不过,说到这一层,已经是从声音生理学到音乐美学的过渡地方了。声音生理学的问题,还有音阶的起源一件事(音阶本来是一种最简单的声音的比例,已经由声学确定的;可是我们耳朵能认识它,仍要声音生理学的证明)。至于音阶的实地应用,就不是这里的问题了。其余,譬如证明一个强度不变的长音是静形,音高度、音强度的变动是动形,已经是美学方面的问题了。声音生理学的主要问题,还是声音知觉的确定。部分声音组成的合音,不是练过的耳朵不能立刻分辨出来,就是联合音也常常为人所忽略过。怎样引导这两种现象可以令人分辨出来,完全又是声音生理学的问题了;在音乐美学方面刚刚相反,专说明这种分辨出来的副音于听乐的常常忽略过去的缘故。

虽然今日声音生理学也不过做到能“对于音高我们的区别力是很精细”的地位,但是何以不能依照声学严密的要求,定出一个音程,来强迫我们一样感觉它,还是声音生理学未能解决的问题。

第三,音乐美学是推理的音乐理论,对于狭义的音乐理论(和声学、对位法、作曲学等)、音声现象、听官感觉的自然科学的研究(声学、听官生理学),刚在反对的地位。音乐美学是普通美学(或名美术哲学)的一部分,它的问题是研究音乐的艺术功用的特性,这就是:

(一) 要研究对于我们的精神,声调学(Melodik)、音乐力学(Dynamik)、旋律学(Agogik)的原始的势力在何处(音乐当表现、当叙述、当意志看)。

(二) 要决定音乐的美,就要证明整齐和统一的法则,音乐根据这法则,然后才作出各种形式(和声学、节拍学)。这些形式的关系,我们的精神可以直接

^① 即大调和声与小调和声。

享受的(音乐当表象看)。

(三)要评定音乐的能力,唤起一定的联想,还要批评(独自批评或借别样美术的帮助)、描写、说明它:这就是把感觉的,经过从作曲者、演奏者或听者的精神,移到所演乐曲的精神里面去(音乐当演奏的意志看)。

音乐美学的主要问题,还是说明乐句单位的构造和区别乐曲动机(Motive)怎么样。所以乐曲动机的决定(乐曲句读)是全部曲体学的基础。音乐美学还要于音乐形态和它的发表价值之间造出一个最后的联络。所以音乐美学最后的目的和那狭义音乐理论(见下节)是同一样的,因为音乐美学于音乐家的艺术实地练习,到底是个最高科学的指示。

第四,音乐理论(狭义的)。我们想介绍作曲法,要先从音乐理论入手,还要用美学的眼光去说明它,所以作曲学和音乐理论里头所讲各门,统共可以叫做应用音乐美学。它实际上的定义,可以不要音乐美学说明定理所用的一切论证;若是想证明随意结构的计划(指一时作成的乐曲),就要很详细的说明。这种说明在音乐美学倒可以不用,单独解剖乐曲时候,两方面(音乐美学和音乐理论)都用得着,不过两方面的看法不同就是了。向来研究音乐理论的次序是:(一)普通乐理,(二)和声学,(三)对位法(包括卡农曲 Kanon、赋格曲 Fuge), (四)自由作曲(包含曲体学、乐曲放大法^①)。

我们若是把乐曲研究的范围再行扩大,就要音乐史的帮助。这就是第五门研究的问题了。

第五,音乐史研究的范围很广,凡是关于过去的音乐、就是最近这几年的音乐都要研究,因为我们有了一种经验,知道时候一过,许多事物都跟着一齐变动的,而美术品(乐曲也是一种美术品)尤其容易失去。其余如口传的东西,若不立刻研究它,就很难靠^②。我们因为研究十年前一件事,事实上的确遇过许多困难。所以我们看到将来于音乐上有价值的东西,不要等到快要散失的时候才去保存起来,这是研究音乐史第一件要知道的事。

① 指增值法,是卡农曲的一种写作方法。

② 原文如此。

音乐史的功课大概分开两大部：第一是研究传来的音乐作品的本体；第二是研究关于音乐发达的记载。但是我们研究第二部的时候，要把它里头第一部的材料（指传来乐曲）先研究过，方才有把握，因为一个时代的音乐作品常常完全缺失（就是一般的美术亦然），因此根本的理论的说明，就不能讲得清楚。

此外，研究各时代的音乐作品，也应该有各种专门的知识。所以最好是把材料分类之后，再用编年体去研究它。不过我们不要忘记，但凡一种专门的研究，若不先从普通下手，而又没有历史的眼光，就很容易无结果的。比如研究一件古乐器，就先要有乐器构造的普通知识；研究一种古乐谱，就先要知道近日各国通用的记谱法和它的发达路径；研究过去时代的音乐理论，就先要知道近代用科学的法子研究音乐理论是怎么样，方才可以把古乐谱翻译出来。

我们还要知道，一国或一个城市的音乐史的记载，常常是限于一个短时期的；就是一种曲体的记载，也常常出不了一个时代；至于音乐家个人的历史是一个时代的事，更不用说了。所以我们想研究音乐史，先要研究其大体，然后分期研究，分类研究，末了，还要把各音乐家的传记研究。

我现在把研究一般乐学必须用的参考书开列在下边，其余各门应用参考书，另开列在各章之后。

（甲）系统的参考书

1. Johann Nikolaus Forkel: Allgemeine Literatur der Musik (Leipzig)
2. Karl Ferdinand Becker: Systematisch = hronologische Darstellung der musikalischen Literatur vou der frühesten bis auf die neueste Ziet (Leipzig)
3. Roboert Eitner: Bücherverzeichnis der Musik Literatur aus den Jahren 1839 bis 1846 (Leipzig)
4. Breitkopf and Härtel; Vieteljahrsschrift für Musikwissenschaft. (Leipzig)
（此《乐学季报》内所载 F. Ascherson 编的从 1885 到 1894 的乐学文库很可参考）(Leipzig)
5. C. F. Peters: Jahrbücher der Musikbibliothek Peters
（这年报里头 Emil Vogel 和 Rüdolf Schwartz 编的 1895 年以后的乐学书籍也很不少）

(乙) 音乐字典及音乐百科全书

1. Hugo Riemann: Musik — Lexikon 1916 8. Auflage Leipzig

这辞书的第四版有英译的:

Translated by G. J. S. Shedlock London, Augener and Co.

美国也有许多复印本。

第五版有法译的(译者是 Georges Humbert. Paris 出版的)。也有俄译的。不过旧版教材比新版少得多,看这本书还是买德文版的好。

2. George Grove: Dictionary of Music and Musicians. 5Vols. 5th Edition London 1910

3. Daniel Gregory Mason: The Art Music, a Comprehensive Library of Information for Music Lovers and Musicians. 14Vols. New York. The National Society of Music 1915

音乐百科全书算这本最大,但是选的材料不见得很好。此外英文的音乐辞典还有几种:

4. L. J. de Bekker: Stokes Encyclopedia of Music and Musicians 1909
New York Fredrick A. Stokes Co.

5. Rupert Hughes: Music Lover's Cyclopedia
New York

Double day page and Co.

6. Baker's Biographical Dictionary of musicians. Revised and Enlarged by Alfred Remy. 3. Edition
New York G. Schirmer 1919

7. J. H. Clifford: The Standard Musical Encyclopedia New York 1911

8. W. I. Baltzell: Dictionary of Musicians Boston 1911

9. R. Dunston: A Cyclopaedic Dictionary of Music 2. Edition London 1909
法文:

10. Albert Lavignac: Encyclopedie de la Musique et dictionnaire du Conservatoire.
Paris Librairie ch. Delagrave. 1913 - 1914