

中国当代音乐研究与发展中心

■ 主编 钱仁平

国际研讨会论文集

Qichepin and Chinese Music Culture

齐尔品与中国音乐文化

Essays for the International Forum of

上海音乐学院出版社

SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

华人作曲家手稿数字化典藏与音乐文本分析 (项目编号: 12BD030)

上海音乐学院科研创新培养 (项目代码: 2130855181-1)

Essays for the International Forum of
齐尔品与中国音乐文化

国际研讨会论文集
Tcherepnin and Chinese Music Culture

主编 钱仁平

上海音乐学院出版社

SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

齐尔品与中国音乐文化国际研讨会论文集/钱仁平

主编. —2 版. —上海: 上海音乐学院出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-5566-0090-8

I. ①齐… II. ①钱… III. ①音乐文化—中国—国际
学术会议—文集 IV. ①J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 223569 号

书 名: 齐尔品与中国音乐文化国际研讨会论文集

主 编: 钱仁平

责任编辑: 范进德 周 丹

封面设计: 孙洁涵

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: 上海肖华印务有限公司

开 本: 890×1240 1/16

字 数: 375 千字

插 页: 12 面

印 张: 19.25

版 次: 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5566-0090-8/J. 1051

定 价: 75.00 元

出 品 人: 洛 秦

“齐尔品与中国音乐文化 国际研讨会”组委会

顾 问：钱仁康 周小燕 杨立青

组 委 会 主 任：许舒亚

组委会副主任：徐孟东 杨燕迪 张显平 廖昌永

组 委 会 委 员：丁 伟 王 瑞 王伟衷 王建民 史 寅 代晓蓉
叶国辉 朱立平 汤隽杰 萧 梅 余丹红 张文禄
张国勇 李 坚 林 熠 洛 秦 赵 光 赵曾茂
贾达群 顾 平 韩锺恩 韩 斌

《齐尔品与中国音乐文化国际研讨会 论文集》编辑小组

主 编：钱仁平

成 员：韩 斌 孙 剑 肖 阳 徐 聪 孙守喆 谌碧雯

储望华先生发言

韩锺恩教授

洛秦教授

周小燕先生

金兆钧先生发言

刘小江博士发表论文

青年钢琴家陈洁演奏中

左起：钱仁平教授、许舒亚教授、周小燕先生、王建中先生

许舒亚院长向齐尔品协会主席福克曼先生颁发文献捐赠证书

廖昌永副院长在中国风格钢琴作品音乐会上致辞

项目负责人钱仁平教授向周小燕先生介绍会议相关情况

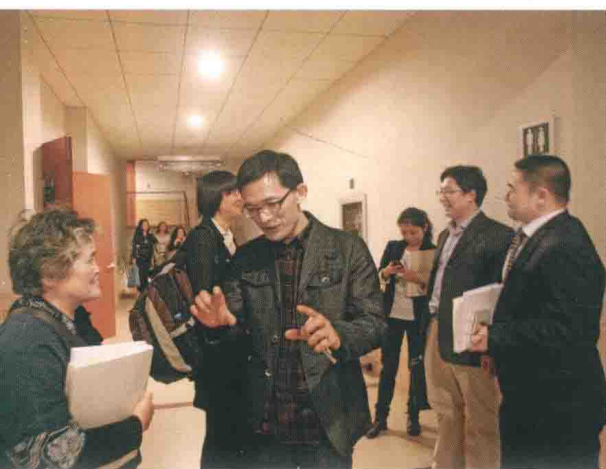
许舒亚院长

中国风格钢琴作品音乐会

许舒亚院长与周小燕先生、江自生先生、
江桥女士、储望华先生、张己任先生

图书馆馆长钱仁平向贺元元女士介绍华人
作曲家手稿典藏与研究项目

许舒亚院长向储望华先生
颁发文献捐赠证书

杨立青教授发言

杨立青教授主持论文发表会

目 录

中国近现代音乐史学科建设又一阶段性新成果(代前言)

——“齐尔品与中国音乐文化国际研讨会”系列学术活动综述 肖 阳 / 1

齐尔品与中国音乐文化

亚历山大·齐尔品：活动在中国的欧亚作曲家 本杰明·福克曼 著

伍维曦 译 / 9

齐尔品与国立音专

——上海音乐学院图书馆馆藏相关文献的整理与研究 钱仁平 张 雄 / 16

齐尔品与中国音乐文化 左贞观 / 34

齐尔品与中国近代音乐 张己任 / 48

齐尔品研究在日本 榎本泰子 / 63

论齐尔品中日音乐活动之教育意义 王 文 / 68

齐尔品研究的过去、现在与未来 王 文 / 77

不竭探索

——齐尔品唯一口琴协奏曲研究 李 岩 / 91

钢琴音乐的“中国风格”与中国钢琴音乐 代百生 / 109

“中国风味之钢琴曲”的调域分析 江 江 / 125

历史文献

齐尔品先生与中国

——美籍俄罗斯作曲家齐尔品 85 周年诞辰纪念会上的讲话 钱仁康 / 141

齐尔品在音乐上的贡献 周文中 / 148

纪念齐尔品 江定仙 / 151

深挚的怀念

——忆热爱中国的大音乐家齐尔品 周小燕 / 165

怀念齐尔品先生 贺绿汀 / 167

华人作曲家手稿与历史音频研究

华人作曲家手稿典藏与数字化保存的实践与思考

——以《萧友梅档案》为例 钱仁平 肖 阳 / 171

《黄河大合唱》交响合唱版手稿校订研究 查太元 / 188

从《木管五重奏》手稿看卢炎的音高构思 饶韵华 / 209

思维的印记

——罗忠镕《第四弦乐四重奏》手稿研究 刘涓涓 / 225

廖辅叔与陈田鹤、江定仙合作的两首悼歌 张 雄 / 241

江定仙先生与国立音专 肖 阳 钱仁平 / 247

历史音频修复与数字化保存的实践与思考

——以《丁善德音频计划》《谭抒真、李翠贞音频计划》为例 钱仁平

韩 斌 / 269

从物质文化研究的视角看中国艺术研究院音乐研究所所藏音响档案

萧 梅 / 282

音乐图书馆学

音乐图书馆：及其信息馆、博物馆、咖啡馆式变奏 钱仁平 / 293

时代呼唤着音乐图书馆学学科建设与人才培养 钱仁平 / 295

勿访国会图书馆 钱仁平 / 297

朱建先生的三封短笺(代后记) 钱仁平 / 301

中国近现代音乐史学科建设又一阶段性新成果(代前言)

——“齐尔品与中国音乐文化国际研讨会”系列学术活动综述

□ 肖 阳

引 言

为缅怀一位自 20 世纪 30 年代起即与中国结缘的俄国作曲家、钢琴家齐尔品(Alexander Tcherepnine)^①,感念他生前对中国近现代音乐文化发展做出的巨大贡献,尤其对中国专业音乐创作与作曲教学起步之初给予的关注与支持,表达中国音乐界对齐尔品的深切追思和崇高敬意,经过一年多的调研与筹备,由上海音乐学院主办,图书馆与国际交流处承办,音乐学系、音乐工程系、《上海音乐学院志》编委会办公室协办,作为 2012 年度上海音乐学院重大项目、“2012 上海音乐学院数字图书馆国际论坛暨工作坊”主体项目,并获上海市教育委员会科研创新重点项目《中国新音乐年鉴 2011》课题以及国家社会科学基金艺术学项目《华人作曲家手稿数字化典藏与音乐文本研究》课题(项目负责人:钱仁平教授)资助的“齐尔品与中国音乐文化国际研讨会:文献捐赠、论文发布会、音乐会”,在上海音乐学院 85 周年校庆、齐尔品逝世 35 周年之际,于 2012 年 10 月 17 日在上海隆重举行。

过 程

上午 9 时,“齐尔品与中国音乐文化国际研讨会”在教学南楼 221 室隆重开幕。

^① 此为齐尔品生前喜欢使用的法文拼法,齐尔品是中国戏曲理论家齐如山为他所取的中国名字。

上海音乐学院院长许舒亚教授,美国齐尔品协会主席本杰明·弗克曼(Benjamin Folkman),著名声乐表演艺术家、音乐教育家周小燕先生,著名作曲家、钢琴家王建中先生,著名音乐学家钱亦平教授,贺老院长家属贺元元老师,杰出校友江定仙先生家属江桥女士、江自生先生,陈田鹤先生家属陈晖女士,著名澳籍华裔作曲家、钢琴家储望华先生,中国艺术研究院音乐研究所李岩研究员,中国音乐学院刘晓江博士,四川音乐学院音乐教育学院王文副教授,佛光大学人文讲座张己任教授,澳门理工学院艺术高等学校代百生副教授,日本中央大学文学部榎本泰子教授,《人民音乐》编辑部金兆钧副总编辑,《解放日报》编辑部伍斌等专家学者,以及上海音乐学院院办主任朱立平、党办主任王瑞、教务处处长周湘林、出版社社长洛秦、研究生部书记张巍、作曲系主任叶国辉、音乐戏剧系主任赵光等单位的负责人出席会议。会议由图书馆馆长钱仁平教授主持。

钱仁平馆长首先介绍了“齐尔品与中国音乐文化国际研讨会”的基本情况。随后,许舒亚院长致辞并分别向本杰明·弗克曼主席代表美国齐尔品协会捐赠我院的齐尔品文献以及储望华先生再度捐赠我院的音乐作品手稿颁发文献捐赠证书。许院长在讲话中回顾了著名俄国作曲家、钢琴家齐尔品与萧友梅领导的国立音乐专科学校以及此后美国齐尔品协会与上海音乐学院长达近一个世纪的历史渊源与学术情谊,高度评价齐尔品对中国近现代音乐文化事业发展给予的关切指导和卓越贡献,对国内外专家学者专程抵沪参加“齐尔品与中国音乐文化国际研讨会”表示热烈的欢迎,充分肯定了学院图书馆与国际交流处联合承办的本次国际研讨会,对于推动包括中国风格钢琴音乐创作以及齐尔品与中国音乐文化相关课题的全面、深入发展,乃至中国近现代音乐史研究产生的实在而深远的现实与历史意义。

上午10时,“齐尔品与中国音乐文化”第一场论文发布会由音乐学家、上海音乐学院音乐学系主任韩锺恩教授主持。美国齐尔品协会主席本杰明·弗克曼主讲,在题为 *Alexander Tcherepnin: A Eurasian Composer in China*《亚历山大·齐尔品——一位“欧亚”作曲家的中国经历》的文中,弗克曼强调齐尔品在20世纪30年代的中国之行,不仅对中国音乐文化发展产生了重要影响,同时中国音乐文化所具有的普世性特征,也进一步拓展、并丰富了齐尔品的音乐创作语言。俄籍华裔作曲家、俄罗斯功勋艺术家、俄罗斯爱乐乐团团长左贞观学者递交的《齐尔品与中国音乐文化》,详述了1934~1937年齐尔品在中国期间所展开的各项与中国音乐相关的比赛、创作、宣传等活动,充分肯定了他对中国音乐文化产生的重要影响以及中国人民对其的深深感念。上海音乐学院图书馆副研究馆员张雄老师在题为《齐尔品与国立音专》(钱仁平、张雄合著)的宣讲中,依托详实、丰富的历史文献资料,系统、全面地介绍了上海音乐学院图书馆馆藏文献资料中所记载的齐尔品与国立音乐专科学校的相关活动,展现了齐尔品在其自传中所说的“作曲家肩负的是为人类的使命”的崇高理想和以自己的艺术报答社会的“国际人道主义精神”。

上午11时,第二场论文发布会由音乐学家、上海音乐学院音乐学系副主任赵维

平教授主持。佛光大学人文讲座张己任教授着重介绍了他在 20 世纪 70 至 80 年代与齐尔品夫人李献敏女士的偶然结缘,并由此开始着手完成《齐尔品与中国近代音乐》研究的前因后果。日本中央大学文学部榎本泰子教授宣读了其论文《齐尔品研究在日本》中有关齐尔品 1934~1936 年间在日本的活动情况、1935 年 3 月在日本刊登的“齐尔品奖作曲比赛”的具体内容,以及关于齐尔品的中、日比较研究,提出研究齐尔品的意义不仅在于研究一位作曲家,更涉及探讨中、日两国音乐如何对待外来文化、如何走向现代化等重要问题。四川音乐学院音乐教育学院王文副教授的《论齐尔品中日音乐活动之教育意义》,以 1934~1937 年间,齐尔品往返于中日之间的各类音乐活动为研究对象,通过介绍齐尔品的音乐教育观念及音乐教学、创作等活动,探讨齐尔品作为一位影响中、日两国音乐发展深远的音乐教育家的社会身份和意义。

下午 2 时,“走进音乐:中国风格钢琴作品音乐会系列之一”在上海音乐学院教学楼小音乐厅举行。本场音乐会由著名钢琴家、作曲家赵晓生教授,上音杰出校友江定仙先生之女江桥女士,上海理工大学音乐系主任陈洁副教授和青年钢琴演奏家陈巍岭联袂登台,分别演绎了贺绿汀《摇篮曲》(1934)、陈铭志《序曲与赋格》、赵晓生《太极》(1987)、桑桐《在那遥远的地方》(1947);江定仙《摇篮曲》(1934);齐尔品《皮影戏》Op. 52 No. 1(1934~1936)、贺绿汀《牧童短笛》(1934)、陈田鹤《序曲》(1934)、王建中《百鸟朝凤》(1973);储望华《茉莉花》(2005)共 10 首中国风格钢琴作品,其中贺绿汀的《牧童短笛》《摇篮曲》分获 1934 年春齐尔品委托萧友梅在国立音乐专科学校举办“征求有中国风味的钢琴曲”比赛的头奖与名誉二奖,江定仙的《摇篮曲》和陈田鹤的《序曲》获该比赛的二奖。他(她)们精彩的诠释,将这 10 部贯穿中国风格音乐创作发展不同历程的杰作完美地呈现出来,受到来自海内外专家学者与媒体记者的热烈关注与高度评价。

音乐会结束后,“齐尔品与中国音乐文化”第三场论文发布会在教学南楼 221 室继续进行,由作曲家、音乐理论家杨立青教授主持。首先由中国艺术研究院音乐研究所李岩研究员做题为《不竭探索——齐尔品唯一口琴协奏曲研究》的论文宣讲。他通过对齐尔品于 1953 年应美国瑟巴斯蒂安委约创作的《为口琴及管弦乐队而作的协奏曲》(*Concerto for Harmonica and Orchestra*)Op. 86 创作起因、创作特色的研究,“引带出中外口琴热烈发展的景象及由口琴创作所呈现出的中国音乐现代化及中国音乐史近现代分期的不合理等重大而敏感的问题”。随后,由中国音乐学院音乐学系教师刘晓江博士做题为《“中国风味之钢琴曲”的调域分析》论文宣讲。他以 1934 年齐尔品“征求有中国风味的钢琴曲”比赛的六部获奖作品^①为对

① 第 9 号《牧童短笛》作为头奖,作者贺绿汀;二奖四名:第 3 号《C 小调变体曲》/*Variations in C minor*,作者俞便民;第 6 号《牧童之乐》/*Le plai sir du Berger*,作者老志诚;第 1 号《序曲》/*Prelude*,作者陈田鹤;第 7 号《摇篮曲》,作者江定仙;名誉二奖一名:第 10 号《摇篮曲》,作者贺绿汀。

象,通过对这些作品音高材料的来源及组织方式进行分析,即作者提出的“调域”分析,概括中西结合总体特征,探求中国风味钢琴曲融中西音乐之所长的内在机制——旋宫。澳门理工学院艺术高等学校的代百生副教授宣讲的《钢琴音乐的“中国风格”与中国钢琴音乐》,通过对齐尔品于1934年提出“钢琴音乐的中国风格”概念的内涵界定,以及对中国钢琴音乐“中国风格”发展历程的梳理、回顾,引出有关中国钢琴音乐风格的若干思考,并提出中国钢琴音乐创作必须坚守“中国风格”,才能具有文化发展价值,融入世界文化艺术的循环交流之中。最后,著名澳籍华裔作曲家、钢琴家储望华先生,以《建立中国钢琴学派?》为题演讲,通过对“钢琴学派”定义的探讨,思考、探讨中国钢琴作品的创作及“中国钢琴学派”诞生的可行性与必要性,并提出个人的期许。

秉承着音乐图书馆以“音乐文献整理、导航与研究为基础并延伸”的办馆宗旨,本次“齐尔品与中国音乐文化国际研讨会”举办之初,上海音乐学院图书馆即已编辑完成《齐尔品与中国音乐文化国际研讨会·2012上海音乐学院数字图书馆国际论坛暨工作坊会议资料集》。该资料集不仅收录了此次活动发布的共10篇有关齐尔品与中国音乐文化的高规格论文,也同步列入了上海音乐学院图书馆自2008年秋启动“华人作曲家手稿典藏与研究”项目以来,在“历史音频修复”“手稿典藏与研究”“走进音乐”系列公益讲座、“音乐图书馆学”以及《中国新音乐年鉴》等方面进行实践、思考的阶段性成果,受到来自海内外专家学者与图书馆界的高度关注与热烈回应。上海音乐学院学报《音乐艺术》2013年第2期也将以专栏形式集中刊出本次研讨会的部分论文。

结 语

“齐尔品与中国音乐文化国际研讨会”举办前后,上海音乐学院主办、图书馆承办的“2012上海音乐学院数字图书馆国际论坛暨工作坊”也于10月15~19日期间在上海音乐学院紧张有序地开展。此次国际论坛暨工作坊延续了“2011上海音乐学院数字图书馆国际论坛暨工作坊”以务实开展手稿、历史音频数字化典藏工作坊为核心的思路^①,4天的日程举办了齐尔品文献典藏与修复的4项工作坊计划,1场索菲亚·古拜杜丽娜/Sofia Gubaidulina的“人物访谈”,以及1场“音乐数字图书馆与音乐图书馆学”馆长论坛等活动,在已逐步建立起的一套既遵循国际先进手稿典藏与音频修复标准的流程与机制,又具有上音乃至中国特色的手稿、音频档案保存标准与措施的基础上,进一步深化上音图书馆长期以来所做的工作——尤其

^① 钱仁平、孙剑:《让历史照进未来 让音乐弥漫世界——2011上海音乐学院数字图书馆国际论坛暨工作坊综述》,载《人民音乐》2012年6月,第69页。

是特色音乐文献数字化建设,以便更好地服务于学院教学、创作、科研、艺术实践乃至城市音乐文化等音乐事业的整体发展。

“齐尔品与中国音乐文化国际研讨会”已圆满落幕,这是一场有关齐尔品与中国音乐文化研究的盛宴——其一,为上海音乐学院及中国音乐界提供了一个以音乐和文字的方式来共同感念齐尔品的开放场域,体味这位“世界的音乐公民”与中国音乐文化间的特殊缘分;其二,为海内外优秀作曲家、教育家、理论家提供了一个高端的学术交流平台,围绕“齐尔品与中国音乐文化”同一主题,通过文献捐赠、论文发布会、音乐会系列学术活动,将新世纪以来不断深入地齐尔品研究、包括中国风格钢琴音乐创作等相关课题,推向了文献建设、学术交流、艺术实践齐头并进的新高度;其三,自策划之初即已编辑完成的《齐尔品与中国音乐文化国际研讨会·2012 上海音乐学院数字图书馆国际论坛暨工作坊会议资料集》,和明确规划将后期制作完成的音乐会实况 CD,必将丰富中国近现代音乐史学科的史料建设。毫无疑问,这是中国近现代音乐史学科建设又一阶段性新成果!

本文原载于《人民音乐》2013 年第 4 期