

上海音乐学院
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC

上海音乐学院 音乐学系建系三十周年 教师文集

上 册

主 编：韩锺恩 袁祖华

副 主 编：赵维平 王丹丹

执行主编：陈鸿铎

上海音乐学院出版社

上海音乐学院
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC

上海音乐学院国家重点学科—音乐学特色学科建设项目（050402）

上海音乐学院 音乐学系建系三十周年 教师文集

上 册

主 编：韩锺恩 袁祖华
副 主 编：赵维平 王丹丹
执行主编：陈鸿铎

上海音乐学院出版社

上海音乐学院音乐学系各教研室及教师学术简介

(教师按姓氏笔画排序)

中国音乐史教研室

王勇,男,1969年生于上海的一个音乐世家,第一位中德政府教育部门联合培养的音乐学博士,就读于上海音乐学院与慕尼黑音乐学院,上海音乐学院副教授,中国近现代音乐史方向硕士生导师,同时担任上音艺术管理系副主任,获得上海市“浦江人才”、“曙光学者”等称号。主要从事中国近当代音乐、音乐传播与艺术管理的研究。承担音乐学系本科生《中国近现代音乐史》、《音乐学论文写作》等必修课程,以及全院研究生《二十世纪三四十年代上海流行歌曲研究》、《中国近现代音乐史专题研究》、《艺术管理学概论》等课程教学工作。主要学术成果:专著《一位新文化斗士走上音乐学之路的足迹考证》、《海上留声——上海老歌纵横谈》、《王勇博士谈西方古典音乐大师》、《人琴合一·艺海无涯》等,主编《上海老歌1931—1949》、《上海老歌金曲100首》、《我为中提狂——上海音乐学院中提琴专业半个世纪回眸》、《上海之春五十年纪念文集》(执行副主编)等;校定《鎏金岁月——歌剧社会史》(英)等。

陈应时,男,1935年8月生于上海浦东。上海音乐学院音乐学系教授,中国古代音乐史、乐律学研究方向博士研究生导师。主要从事中国古代音乐和乐律学研究。曾承担音乐学系本科生《中国古代音乐史》、《琴律学》以及全院研究生《古谱学》、《乐律学》等多门选修课程的教学工作。主要学术成果:专著《中国民族音乐大系·古代音乐卷》(合著)、《音乐之源——中国传统音乐研究》(合著)、《中国乐律学探微》、《敦煌乐谱解译辨证》,教材《中国音乐简史》等;论文《论证中国古代的纯律理论》、《中国传统音乐基本理论概要》、《中国古代文献记载中的“律学”》、《一种体系 两个系统——论中国传统音乐理论中的“宫调”》、《论敦煌乐谱研究中的实证方法》、《苏祇婆传授的龟兹乐律》等。

陈聆群,江苏吴江人,1933年1月26日生于上海。抗日战争胜利后随父母到华中解放区。解放战争中,在动员支前民工的宣慰团、三野文工团一团、新安旅行团工作。新中国成立后,先后在新旅、华东戏曲研究院、上海越剧院任乐队指挥、戏曲

音乐研究与作曲编曲等。1956年考入上海音乐学院理论作曲系本科学作曲,1962年毕业留校任教至今。1958年起,从事中国近现代音乐史的研究与教学,1998年离休后,继续在上音音乐学系担任本学科教授和博士生导师。主要论著有《中国近现代音乐史研究在20世纪—陈聆群音乐文集》,并参与合编《萧友梅音乐文集》、《回首百年—20世纪华人音乐经典论文集》等;编著教材《中国民主革命时期音乐简史》、《中国近现代音乐史概要》等;2006年受高等教育出版社委托,与陈应时教授合作主编《中国音乐简史》(执笔撰写该书近代音乐部分)。现参与上海音乐学院出版社课题《中国历代乐论》近代部分的选编辑注工作,并已开始《八十回望——陈聆群音乐历程回忆录》的写作。

金桥,男,1966年3月29日出生于上海,汉族。1984年9月至1989年7月,就读于上海音乐学院作曲指挥系。1989年9月至2011年7月曾任教于上海交通大学,任副教授,2011年8月调动至上海音乐学院音乐学系任教。1997年9月至1999年7月,在上海音乐学院音乐学系攻读硕士学位,师从黄白教授;1999年9月至2003年7月,在上海音乐学院音乐学系攻读博士学位,师从陈聆群教授。教授课程:音乐学论文写作、中国音乐史、音乐与声音设计、动画音乐与音效、交响乐鉴赏等。研究领域:中国近现代音乐史、中外电影音乐、音乐与声音设计等。主要著述:少儿动画电视连续剧《海贝儿》(之一)、(之二)作曲、音乐制作,动画电视连续剧《小龙人》(之二)作曲、音乐制作;专著与教材:《音乐鉴赏》(与高宗仁合著)、《至纯的清泉》、《交响音乐名作鉴赏》(与胡企平等合著)、《彩图音乐小百科》、《萧友梅与中国近代音乐教育》、《动画音乐与音效》等;论文《西归此去应无憾——深切悼念音乐学泰斗廖辅叔先生》、《一位心系上音的前辈老校友——追忆前上海国立音乐专科学校教务主任陈洪先生》、《一部未完成的杰作——黄自与他的清唱剧〈长恨歌〉》、《萧友梅的早期音乐创作》、《从〈别校辞〉说起》、《〈断背山〉电影音乐创作分析》、《〈飞屋环游记〉音乐创作研究》、《回首百年辛亥追寻先辈足迹》等。

赵维平,男,1957年生于上海。上海音乐学院音乐学系副系主任,教授、博士研究生导师。上海音乐学院音乐学专业中国音乐史方向学科带头人。1988年毕业于上海音乐学院音乐学系中国音乐史专业。1989年赴日留学。1997年获大阪大学艺术学博士学位。研究方向:中国古代音乐史及亚洲音乐。担任本科《东方音乐概论》;研究生《唐代音乐专题研究》、《中国古代音乐文献研读》、《东方音乐专题研究》等课程。主要成果有专著《中国古代音乐文化东流日本的研究》(2004);2006年出版个人论文集。主编《中日音乐比较国际学术研讨会论文集》(2005);合著多部。以中、日、英文写成的论文50余篇发表于日本、韩国、中国大陆、香港等高端国际学术刊物。主持全国艺术科学“十五”规划(2005)项目、教育部人文社会

科学项目(2009)等各级课题多项。曾在中央音乐学院、东京艺术大学、多伦多大学、韩国中央大学、越南国家音乐学院等院校讲学。

戴微,女,1971年7月生于上海。上海音乐学院博士,上海音乐学院音乐学系副教授,中国古代音乐史、中国近现代音乐史研究方向硕士研究生导师,中国音乐史教研室主任,上海市教委“曙光学者”。主要从事中国音乐史、古琴音乐史论研究。承担音乐学系本科生《音乐学论文写作》、《中国音乐史》、《古琴音乐概论》、《古琴音乐》等必修课,民族器乐系本科生《古琴》等必修课,全院本科生《中国音乐史》等必修课和《中国音乐欣赏》、《中国经典音乐赏析》等选修课,以及研究生《论文写作》等必修课和《中国音乐专题研究》、《古琴艺术史》、《古琴音乐专题研究》等选修课的教学工作。主要学术成果:专著《中国音乐文化简史》;教材《古琴音乐概论纲要》;论文《传人·传派·传谱——广陵琴派的历史沿革和艺术风格研究》、《琴曲〈碣石调·幽兰〉谱版本研究》、《浙派古琴的兴起、发展与嬗变》、《绍兴琴派的历史寻踪》;译文《Etics 和 Emics——它们的起源和运用》;CD《琴箫专辑——阳关三叠》等。

西方音乐史教研室

甘芳萌,女,1979年5月29日生于陕西西安,回族。上海音乐学院音乐学系讲师。上海音乐家协会会员,中国音乐家协会西方音乐分会会员,美国音乐理论协会会员(2011—2012)。1997—2002年,就读于上海音乐学院,主修音乐学、副修钢琴专业,分别于2002年和2005年获学士、硕士学位。2006年至今,继续于上海音乐学院攻读西方音乐史专业博士学位,师从陶辛教授。2011—2012年,于美国纽约大学(New York University)访问。教授课程:论文写作(音乐学系本科专业课与全院共同课),西方音乐史(全院共同课)。研究领域:西方音乐史。主要成果:参与撰写的论著有《西方歌剧辞典》(沈旋教授主编)、《音乐学写作与重要参考文献导读》(韩锺恩教授主编)。完成课题有《大卫·刘文“转换生成网络”理论对无调性结构组织的研究》、《2001年版格罗夫音乐与音乐家辞典调性与无调性条目述评》。参与撰写的译著、译文有“诺顿音乐史丛书”中《20世纪音乐》六章、阿伦·福特《勋伯格音乐中的集合与非集合》。论文有《大卫·勒温“转换生成网络”理论简介》、《“转换网络”理论中的音集:主题构成与发展路径——以德彪西〈焰火〉为例》。

孙国忠,1955年生于上海,美国加州大学(UCLA)音乐学博士(Ph. D. in Musicology),现任上海音乐学院音乐学系教授,西方音乐史研究方向博士研究生导师。主要从事西方音乐史、音乐学理论、音乐批评和音乐文献翻译的研究与教学。教授

的课程有《西方音乐史》、《音乐学导论》、《音乐文献与研究方法》、《历史音乐学导论》与《西方音乐专题研究》。主要著述:英文专著 *Zhu Jian-er's Symphonies: Context, Style, Significance*; 译著《古典音乐:海顿、莫扎特与贝多芬的时代》(合译); 主要学术论文《当代西方音乐学的学术走向》、《西方音乐史学:观念与实践》、《音乐文献导论》、《音乐学研究与学术规范》、《从 UCLA 看历史音乐学的学术训练》、《关于西方音乐史专业研究生课程建设的思考》、《古典音乐:时代·风格·经典》、《前古典时期的音乐风格问题》、《罗勒:第二实践的先驱》、《〈戈德堡变奏曲〉:巴赫的晚期风格及其研究》、《柏辽兹与浪漫主义“诗化音乐”》、《埃尔加与英国音乐复兴》、《马勒的交响思维》、《马勒交响曲的哲理内涵》、《马勒百年祭》。

伍维曦,男,四川泸县人,1979 年生于四川成都。博士,上海音乐学院音乐学系副教授,中国音协西方音乐学会会员、全国音乐美学学会会员。2008 年以来,在上海音乐学院先后开设的课程有:研究生课程“中世纪音乐史”、“欧洲 18 世纪音乐思想史研究”;本科生专业课《音乐学专业论文写作》;本科生专业主干课《西方音乐史(19 世纪)》;本科生专业基础课《西方音乐通史》、《毕业班论文写作》;本科生选修课《西方文学名著与音乐精品》、《中世纪音乐文化及名作赏析》。主要学术成果有:《纪尧姆·德·马肖的〈圣母弥撒〉——文本与文化研究》、《中世纪晚期的文人音乐家现象——兼论西方音乐中“作品”观念的生成》、《19 世纪上半叶德国浪漫主义音乐中古典形式与时代精神的矛盾——以舒曼〈交响练习曲〉为例》、《移植还是嫁接?——试谈音乐美学学科语境的“华化”问题》、《历史学、艺术学与音乐史学——音乐史研究中的历史学视阈及其与艺术史的关系》、《〈图尔内弥撒〉与中世纪晚期多声部弥撒套曲的体裁特性》等。

金毅妮,女,1974 年 4 月生于上海。上海音乐学院博士,上海音乐学院音乐学系副教授,西方音乐史硕士研究生导师。主要从事西方管弦乐法理论、音乐分析理论与实践以及西方音乐史研究。承担音乐学系本科生《音乐学论文写作》、《西方音乐史》等必修课程,以及全院《西方音乐史》课程的教学工作。主要学术成果:专著《18—19 世纪管弦乐法素描风格研究》;译著《少儿音乐手册》;论文《西方音乐史中的配器史》、《论浪漫主义时期主流管弦乐法风格——彩绘风格的特征》、《论西贝柳斯交响曲构建的民族特征》、《论音乐术语“音色”定义的演变及其对于音响趋向和音乐理论的影响》、《近十年西方音乐史相关专著及译著回顾》等。

杨燕迪,男,1963 年生。现任上海音乐学院副院长,博士,音乐学教授,博士研究生导师,上海音乐学院音乐学专业西方音乐史方向学科带头人。兼任中国音协理论委员会副主任,全国西方音乐学会会长,全国音乐评论学会副会长,全国音乐美

学学会常务理事,上海市政协常委,上海音乐家协会副主席,上海市美学学会副会长,上海市翻译家协会理事。曾获得硕士学位(导师谭冰若教授)和博士学位(导师钱仁康教授)。留学英国,并曾在美国与德国从事研究。发表著译逾200万字,包括《音乐的人文诠释》(音乐文集)、《音乐解读与文化批评》(音乐论文集)、《乐声悠扬》(音乐散文集)、《音乐学新论》(主编)、《西方文明中的音乐》(合作译著)、《音乐美学观念史引论》(译著)、《音乐史学原理》(译著)、《作为戏剧的歌剧》(译著)等,论域涉及音乐学方法论、西方音乐史、音乐美学、歌剧研究、音乐批评与分析、音乐学术翻译、中国现当代音乐评论、音乐表演艺术研究等多个专门化领域。荣获国务院、教育部、文化部和上海市的多种荣誉称号和奖励。

梁晴,女,1968年生于广西南宁。上海音乐学院博士,上海音乐学院音乐学系副教授,西方音乐教研室主任。主要从事西方音乐史、20世纪音乐研究。承担音乐学系本科生《音乐学论文写作》、《西方音乐史》、《20世纪音乐》必修课程;管弦系《弦乐艺术史》必选课程;《20世纪音乐名作欣赏》、《21世纪新音乐新体验》选修课程。主要学术成果:《论梅西安的节奏:技术、观念及意义》(博士论文)、《20世纪十大音乐家》(其中的“梅西安”)、《西方音乐史导学》、《西方音乐鉴赏》、《世博会音乐——时代的声标识》(课题)、《隐秘的修行——20世纪基督神学基本问题视角下的西方现代宗教音乐》(课题),以及论文《〈电子音诗〉:瓦列兹缔造的现代音诗》、《序列与反序列:梅西安〈时值与力度的模式〉》、《叠合与接近:梅西安歌剧〈阿西西的圣方济各〉》、《朱世瑞:雕刻涅槃之音》、《梅西安〈时间终结四重奏〉:节奏技术及其意义指向》等。

中国传统音乐理论教研室

王璨,1953年生于上海。上海音乐学院副教授,从事中国传统音乐教学与研究。曾承担音乐学系本科《戏曲音乐概论》、《曲艺音乐概论》、《论文写作》等课程的教学;以及研究生选修课《戏曲经典赏析》。主要科研成果:《论滞腔》、《同调异腔》、《沪剧与地域文化》、《戏曲音乐三题》、《南北之声 正反之腔》等。

刘红,男,1961年11月生于湖北潜江,美国籍。哲学(民族音乐学)博士,博士后,上海音乐学院音乐学系教授,上海高校人文社科重点研究基地·上海音乐学院“中国仪式音乐研究中心”研究员。主要从事音乐人类学、中国传统音乐研究。承担音乐学系本科生《音乐学论文写作》、《民歌》、《本土宗教音乐与民俗》、《中国传统音乐形态分析》等必修课程,以及全院本科生《民歌》必修课程,研究生《论文写作》、《学位论文写作》、《道教音乐与中国传统音乐文化》等多门选修课程的教学工

作。主要学术成果:《苏州道教科仪音乐研究》、《龙虎山天师道音乐研究》、《中国道教音乐史略》、《武当韵》、《道乐论》、《天府天籁》等专著、合著十余本;《论道教音乐种类及其层次划分》、《“声曲折”考释》、《论“竹枝歌”》、《“潜天沔”一带语言及民歌特异性探源》、《民族音乐学研究中的记谱问题》、《仪式环境中的道教音乐》等论文数十篇。

张玄,女,1982年4月28日出生于山东济南,汉族。上海音乐学院音乐学系讲师,中国戏曲音乐学会会员。毕业于中国戏曲学院音乐系作曲与作曲技术理论专业,分别获学士学位(2000—2004年)和硕士学位(2004—2007)。2010年起在上海音乐学院攻读博士学位,方向“中国传统音乐理论”,导师黄允箴教授。教授课程:中国传统音乐理论(本科)、音乐论文写作(本科)、中国传统音乐模唱(本科)音乐学论文写作(本科)、京剧打击乐入门(选修)、戏曲经典剧目赏析(选修)。研究领域:中国传统音乐。在研课题:2010年教育部项目《京剧腔典》。学术成果:论文《京剧程派剧目〈锁麟囊〉音乐分析》、《京剧音乐配器方法——从现代京剧〈海港〉看现代京剧音乐配器》、《精而善用 尊古拓新——谈顾兆琳先生昆曲音乐理论建树》以及改编并伴奏《胜利节》、《当我走向激流的河畔》、《向布拉格进军》等七首歌曲,被收录在由中国唱片总公司出版发行的大型音乐特辑《神圣的战争》中。

郭树荟,女,上海音乐学院音乐学系教授。中国传统音乐理论研究方向硕士研究生导师,中国传统音乐理论教研室主任。主要从事中国传统音乐理论、传统音乐与当代社会、中国音乐美学研究。承担音乐学系本科生《音乐学论文写作》、《中国传统音乐概论》、《中西音乐美学思想概论》、《20世纪中国传统音乐与当代社会》等必修课程,以及全院研究生《中国音乐美学思想史》、《20世纪中国传统音乐专题研讨》等课程的教学工作。主要学术成果:专著《中国音乐鉴赏》、教材《中国传统音乐导学》(合作);论文:《来自丝绸之路的回响——杨立青的中胡与交响乐队〈荒漠暮色〉》、《探索与困惑——上海地区20世纪下半叶的民族室内乐为我们带来了什么》、《中国音乐与当代社会》、《转型期的中国传统器乐音乐文化现象分析》、《唤起声音的记忆——音声构成的生态美学与表现意义》等。

黄白,女,1939年出生于江苏如皋,汉族。音乐教育家、上海音乐学院教授、博士生导师。1957年毕业于上海音乐学院附中(作曲课导师严庆祥、叶栋),1963年毕业于上海音乐学院作曲系(作曲课导师黎英海、邓尔敬、瞿维),留校任教至今。历任:中国传统音乐学会理事、上海民间文艺家协会理事、上海音乐家协会理事及儿童专业委员会专家指导团艺术顾问、上海市艺术教育委员会关心下一代专家指导团团员、上海东方讲坛特聘讲师、上海市非物质文化遗产保护工作专家委员会委

员、上海市百老德育讲师团团员；中国民间歌曲集成上海卷编委、上海音乐学院民间音乐资料抢救小组副组长；荷兰国立莱顿大学汉学研究院客座教授、台湾艺术大学表演艺术学院中国音乐学系客座教授、香港中华音乐研究院顾问；曾任云南艺术学院、上海交通大学研究生院、上海师范大学、上海戏剧学院、上海行知艺术学校客座授课。历任课程：《中国民间歌曲概论》（2004年评为上海市精品课程）、《中国民族民间音乐概论》、《汉族民间歌曲概论》、《中国少数民族民歌》、《民歌与改编、创作》、《民歌专题研究》、《中国民歌选唱》、《民歌合唱》、《音乐基本理论》。研究领域：中国传统民间音乐（以民歌为主）；中国少数民族音乐；中国全民音乐教育的目的、方向、方法；中国音乐教育的普及和启蒙音乐教育；中国民族唱法的基本理论。主要著述：一、《中国民歌赏析系列》、《侗族歌班的启示》、《号子是艺术化、音乐化了的劳动呼声和号令——从上海的二首劳动号子谈起》、《当代中国交响音乐的中国巨鼎——朱践耳的第十交响曲〈江雪〉》、《民歌合唱创作札记》，以及关于中国民歌和唱法的文章数十篇。二、教材《中国民间歌曲鉴赏》电视教学片、《十三辙声乐练习曲》（与王品素、郑兴丽合作）、《儿童快乐识五线谱》（琴谱、文字、光盘），等数十种。主要获奖有：1995年获美国传记协会（ABI）颁发的国际文化荣誉奖状；2000年9月获中华人民共和国文化部《区永熙音乐教育奖》；《民歌合唱创作札记》2001年及2002年先后获“全国优秀论文成果奖”二等奖、“社科优秀论文奖”一等奖；2003年3月获上海市“三八红旗手”称号。

黄允箴，女，生于1945年。1963年毕业于上海音乐学院附中作曲专业，1968年毕业于上海音乐学院理论作曲系，1979年于上海音乐学院攻读中国传统音乐民歌理论硕士学位，师从江明惇、夏野。现任上海音乐学院音乐学系教授，从事中国传统音乐的教学与研究。撰写专著：《中国民族音乐大系·歌舞音乐卷》、《纵横民歌时空》；主要论文：《论北方汉族民歌的色彩划分》、《汉族人口的历史迁徙与南方汉族民歌色彩的地理格局》、《撞击与转型——论原生态民歌传播主体的萎缩》；编写教材：《汉族民歌概论纲要》、《中国传统音乐导学》（与王璨、郭树荃合作）等。完成由上海市教委立项的科研课题有《中国传统音乐与当代社会》（与上述二人合作）、《民歌与风土》。

音乐分析教研室

王丹丹，女，1975年出生于上海。上海音乐学院音乐学系系主任助理、副教授、硕士研究生导师。上海音乐家协会成员，上海市青年文学艺术联合会成员，中国西方音乐史学会会员。

1998年毕业于上海音乐学院音乐学系本科，此后，继续攻读硕士和博士并留

校任教,于2001年和2007年分别获得文学硕士和文学博士学位,硕士论文《中世纪单声部声乐体裁的形成与结构形态》和博士论文《巴赫〈b小调弥撒〉音乐风格研究》皆获“上海市研究生优秀成果(学位论文)奖”。

现任教于上海音乐学院音乐学系,教学和研究领域为:音乐作品分析,西方音乐史,音乐学写作。已出版教材和专著6部,代表作《西方音乐体裁及形式的演进》、《外国音乐简史》、《欧洲音乐简史》(修订版)、《巴赫〈b小调弥撒〉音乐风格研究》等。与钱亦平教授合作的专著《西方音乐体裁及形式的演进》曾获得2004年上海音乐学院音乐研究所科研成果评奖“优秀教材一等奖”、2007年上海市普通高校优秀教材三等奖、2007年第六届中国音乐金钟奖首届理论评论奖三等奖;《欧洲音乐简史》(修订版)2008年获得教育部“全国普通高等教育精品教材”称号。代表性学术论文《西方音乐体裁发展概要及体裁研究的意义》、《音乐与诗》、《崇高心智的“言说”艺术——被低估的“音乐修辞学”》。

2008年获“上海市高校优秀青年教师”称号,2010年获上海市教委“曙光学者”称号。

邹彦,男,1975年8月生于青岛。上海音乐学院博士,现任上海音乐学院音乐学系副教授、音乐作品分析方向硕士研究生导师,中国音乐家协会西方音乐学会会员、中国音乐美学会会员。1997年毕业于山东师范大学音乐系,师从侯康为教授。2000年考入上海音乐学院攻读研究生,师从钱亦平教授,并于2003年获硕士学位(作品分析方向)、2006年获博士学位(外国作曲家与作品研究方向)。承担音乐学系本科《音乐概论》、《音乐学导论》、《大型复杂曲式》、《音乐学论文写作》等必修课程,以及钢琴演奏及教学法专业研究生《钢琴音乐文献原著导读》、《钢琴表演艺术理论与教学研究》等必修课程和留学生《音乐汉语》的教学工作。已公开发表各类文论约80余万字。出版专著两部:《中国音乐学经典文献导读·音乐作品分析卷》(与钱亦平教授合作,第二作者)、《论古典奏鸣曲式的形成》;译著:《练琴的艺术》(第一译者);翻译乐谱20余册;曾在《音乐艺术》、《人民音乐》、《中国音乐学》、《中国音乐》等杂志上发表文章60余篇。硕士论文《贝尔格作品中的回文结构》于2004年获上海市研究生优秀成果(学位论文)和中国音协西方音乐学会第一届年会硕士论文一等奖。2007—2008年作为中央组织部、团中央“第八批博士服务团”成员挂职担任云南艺术学院音乐学院副院长。

陈鸿铎,男,1957年3月生于江苏南京。上海音乐学院博士,上海音乐学院音乐学系教授,外国作曲家与作品研究方向博士研究生导师,音乐分析教研室主任,中国音协音乐分析学学会理事。主要从事20世纪音乐、音乐分析理论与实践 and 西方音乐史研究。承担音乐学系本科生《音乐学论文写作》、《音乐分析学概论》等必修

课程,以及全院研究生《20世纪音乐断代史》、《西方现代音乐创作中的结构观念与实践》、《音乐分析外文文献研读》、《音乐分析专题研讨》、《利盖蒂音乐创作研究》等多门选修课程的教学工作。主要学术成果:专著《利盖蒂结构思维研究》、课题《旅德作曲家陈晓勇音乐创作研究》;教材《曲式与作品分析新编》;英文译著《20世纪音乐——一部现代欧洲与美洲的音乐风格史》(主要译者);论文《利盖蒂微复调写作技法初探》、《陈晓勇〈第一弦乐四重奏〉创作特征分析》、《20世纪音乐:反叛·标新·多元》、《音乐修辞的概念及现象辨析》、《再议音乐分析学的学科建设》、《略论跨学科研究方法在音乐分析中的运用》以及译文(德文 MGG 新旧两版)《音乐分析》词条等。

钱亦平,女,1946年10月生,上海音乐学院党委委员、妇委会主任、上海音乐学院音乐学专业音乐分析方向学科带头人,音乐学系教授、博士生导师,国务院特殊津贴享受专家,中国音乐分析学会理事。曾任上海音乐学院音乐学系主任、艺术管理系主任。

1965年毕业于上海音乐学院附中,1970年毕业于上海音乐学院本科,1979—1982年攻读上海音乐学院作品分析专业研究生,师从钱仁康教授,获硕士学位。1982年起任教于上海音乐学院至今。1990—1991年赴莫斯科音乐学院进修音乐作品分析,师从瓦连金娜·尼古拉耶夫娜·赫洛波娃。

教授音乐作品分析课程30年,《音乐作品分析》课程被评为上海市教委第一批百门精品课程,所在教研室的《西方音乐史论教学研究》获2002年第四届高等教育国家级教学成果二等奖及上海市教学成果一等奖。迄今出版著述和专业教材共15部,涉及的领域有音乐史学,音乐分析学、音乐体裁学、音乐形态学等,代表性学术成果有:《德沃扎克——民族乐派的杰出代表》、《丁善德的音乐创作——回忆与分析》、《世界著名交响诗欣赏》、《钱仁康音乐文选》、《钱仁康音乐文选续编》、《音乐作品分析教程》(与钱仁康合著)、《西方音乐体裁及形式的演进》(与王丹丹合著)、《音乐作品分析简明教程》、《音乐分析学海津梁——钱亦平音乐文集》、《外国音乐欣赏》(修订版)、《音乐作品分析经典文献导读》(与邹彦合作)。其中,《音乐作品分析教程》(与钱仁康合著)获2003年度上海市优秀教材一等奖;专著《西方音乐体裁及形式的演进》(与王丹丹合著)获上海音乐学院2004年度科研评奖教材一等奖、2007年上海市普通高校优秀教材三等奖、2007年第六届中国音乐金钟奖首届理论评论奖三等奖;《外国音乐欣赏》(修订版)获得“2008年教育部全国普通高等教育精品教材”称号;《音乐作品分析简明教程》获2011年上海普通高等学校优秀教材一等奖。

曾获1997年获上海市育才奖、1998年上海音协“德艺双馨艺术家”称号、2000年“上海市三八红旗手”称号、2005年文化部第七届区永熙优秀音乐教育奖、2006

年度上海市劳动模范、2009年“新中国成立以来上海百位优秀女教师”称号及2011年“第六届上海高等学校教学名师”称号。培养了大批音乐分析专业的硕博研究生,在已取得学位的研究生中,有8人次获得了上海市研究生优秀成果(学位论文)奖。

音乐美学教研室

韩锺恩,男,1955年3月5日出生上海。中央音乐学院博士,上海音乐学院音乐学系系主任,系学术委员会主任,上海音乐学院音乐学专业研究生指导委员会主任,教授,音乐美学与当代音乐研究方向博士研究生导师,上海音乐学院音乐学专业音乐美学方向学科带头人,中国音乐家协会理论委员会委员,中国音乐美学学会会长。主要从事音乐美学、音乐哲学、音乐批评、音乐文化人类学、当代音乐及其相关历史研究,并作为学科带头人主持国家重点学科当代音乐文化批判研究方向。承担音乐学系本科生《音乐学写作》、《文献研读与研习》等必修课程,以及全院研究生《音乐美学与音乐作品研究》、《音乐学学科问题研究》、《音乐美学经典文献导读》、《音乐美学概念命题范畴研究》、《音乐批评》、《作品修辞》等多门选修课程的教学工作。主要学术成果:《音乐文化人类学》(与萧梅合作)、《临响乐品》、《音乐美学与审美》、《音乐美学与文化》、《音乐美学与历史》、《音乐意义的形而上显现并及意向存在的可能性研究》及增订版、《守望并诗意作业》、《声音经验的先验表述》、《音乐美学与音乐作品研究》、《文献研读与研习》等。主编:《音乐存在方式》、《中国音乐学经典文献导读》音乐美学卷、《音乐美学基础理论问题研究》、《20世纪中国音乐美学问题研究》、《音心对映论争鸣与研究》(与李槐子合作)、《上海音乐学院音乐学系建系30周年教师文集》、《庆贺于润洋教授80华诞学术文集》(与王次炤合作)等。

音乐人类学教研室

洛秦,男,1958年4月17日出生于杭州。美国肯特大学(KSU)博士,上海音乐学院教授,音乐研究所所长、出版社社长、《音乐艺术》常务副主编,音乐人类学、中国古代音乐史与中国近现代音乐史研究方向博士研究生导师,上海音乐学院音乐学专业音乐人类学方向学科带头人。作为学科带头人及首席研究员,主持国家重点学科音乐人类学研究方向和音乐人类学E-研究院的建设与研究工作。教授本科课程《世界音乐概论》,以及研究生课程《中国音乐人类学的文献导读》、《音乐学的新趋势——音乐学的体系化发展及多维视野》、《上海城市音乐文化研究》、《中国古代音乐专题研究》、《宋代音乐研究的理论与实践》。主要著作《音乐人类学的理

论与方法导论》、《海上回音叙事》、《音乐中的文化与文化中的音乐》(修订版)、《学无界、知无涯:释论音乐为历史和文化的一种表达》、《音乐的构成:音乐在科学、历史和文化中的解读》、《街头音乐:美国社会和文化的一个缩影》、《昆剧,中国古典戏剧在社会、经济、政治和文化环境中的复兴》等;主要论文《“音乐上海学”建构的理论、方法及其意义》、《宋代音乐研究的特征分析与反思》、《音乐人类学的中国实践与经验的反思和发展构想》等。

萧梅,女,1956年8月生于福建福州。福建师范大学音乐学院博士,上海音乐学院音乐学系教授,民族音乐学与中国传统音乐研究方向博士研究生导师,音乐人类学教研室主任,上海音乐学院音乐学专业中国传统音乐理论方向学科带头人。主要从事民族音乐学学科理论、中国仪式音乐及少数民族音乐研究、乐器学与音像档案研究。承担音乐学系本科生《音乐学论文写作》、《民族音乐学导论》、《民族音乐学描写法》、《中国少数民族音乐概论》等必修课程,以及全院研究生《民族音乐学实地考察理论与实践》、《中国少数民族音乐研究与音乐民族志专题》、《音乐文化研究的视觉方法》、《民族音乐学文献导读》、《音乐学论文写作》等多门选修课程的教学工作。主要学术成果:专著《中国大陆1900—1966:民族音乐学实地考察编年与个案》、《田野的回声:音乐人类学笔记》、《田野萍踪》、《音乐文化人类学》(与韩锺恩合作);编撰乐器图鉴《古乐风流》;论文《体验的音声民族志:以音声声谱中“默声”的觉察为例》、《从感觉开始——再谈体验的音声民族志》、《回到声音,并一再敞开》、《从 music 到仪式之乐》、《“乐”蕴于身——中国传统音乐的体化实践》、《身体视角下的音乐与迷幻》、《巫乐的比较》(系列论文)等。

黄婉,女,1973年5月生于秦皇岛,汉族。上海音乐学院博士,上海音乐学院音乐学系讲师。主要从事音乐人类学/民族音乐学和世界音乐研究,特别是东亚移民音乐和亚太地区音乐舞蹈比较研究。承担课程包括:音乐学系本科生专业基础课《民族音乐学》和《世界音乐》(理论与实践),全院公共课《论文写作》,以及全院选修课《世界音乐巡礼》。主要学术成果包括:《探索乐器学研究新方法、反思并重构乐器之存在——“乐器学研究的挑战与转机(当代乐器学研究的新方法)”乐器学国际研讨会及后续专题讲座述评》、《音乐人类学新研究:“离散”音乐文化》、博士论文《凝聚族群的“飞地”音乐生活——以上海的韩国离散族群为个案》。合作译著:May It Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music, by Timothy Rice (第一译者);译文《通过声音看历史》、《八个城市的音乐文化:传统与变迁(前言)》(合作);系列采访《我与音乐人类学:当下最关注的论题》;参与编写教材《音乐人类学的理论与方法导论》。

前 言

韩锺恩

每当我捧起以剑桥或者牛津或者哈佛命名的书系进行阅读的时候,总会想到一座有着长期学术积累的思想城该如何成就的问题。前辈长者说,一个大学最重要的不是占地面积和人数规模或者不断现代化的硬件设施,关键是看有没有一批有卓越建树的教授。俗话说,铁打的营盘流水的兵、长江后浪推前浪,教师队伍会不断地更替。那么,究竟什么才是一个优质传统安身立命、持续薪传的机制?尤其对人文学科而言,这座有着学术积累的思想城到底是靠什么奠基并不断有所增高呢?此刻,我脑子忽然迸出了两个不登大雅的动作叙辞:码字坑,糊纸墙……

眼前这本文集,按不精确统计,约86万字,约700页。不管怎么说,与此前相比,字坑充实了,纸墙增高了。40余篇文论,尽管在漫漫学海之中只是那么一些点点滴滴,但毕竟有了不一样的情况和独特的心迹。

有感于本系创始人钱仁康先生建立的学科传统:坚持立足音乐基础之上的理论建树。2005年,我在调入上海音乐学院音乐学系主持系务不久,就提出建立上音音乐学学统的目标:扎实的小学基础(知识奠基)、出色的中学能力(理论架构)、崇高的大学精神(思想升华)。什么是学统?顾名思义,学统就是独特、连贯、持续有效的教育传统和学术传统,是制度化了的知识传承与传播,是具有持久活力的思想创造样式,它依托独特的学术教育群体和学者群体或者学术共同体创造。就此而言,美国学者威廉·詹姆士认为:这种学者群体或者学术共同体,在某种文化谱系的构成性意义上说,也可以称之为学术部落或者学者俱乐部。我的理解,它不仅要有独特的学术风格,而且要有独特的理论学派和思想范式,还要有独特的教育体制和方式。换言之,就是通过完整连贯的知识谱系、持续活泼的思想创造、健全完备的教育体制,在三者缺一不可、互为表里的支撑前提下,为强健而连贯的学统提

供生存的条件。就像清华哲学精神,强调学术与思想互补、知识与理论共生;就像哈佛知识谱系,强调知识教育与思想创造、学术传统与理论繁衍,在其时其地真正形成共生共长、相互补益的良性循环。

法国历史学家雅克·勒戈夫在《中世纪的知识分子》中把知识分子定义为:一个以写作或教学,更确切地说同时以写作和教学为职业的人,一个以教授与学者的身份进行专业活动的人。英国学科史学家约翰·埃德温·桑兹在《西方古典学术史》中把学术定义为:一个学者心智之造诣的总括。我想,一个学科的进步,最重要的依托,就在于学统。就像一所优秀的大学,除了有悠久的历史和雄厚的师资之外,最最重要的条件,就看它是否拥有属于自己的独特学统。

当然,学统的形成并非一蹴而就,它需要数代人的辛勤付出与智慧承诺,尤其取决于继往开来、代有薪传的学术谱系。那么,究竟如何沿着前辈传承的学统续写新的历史呢?我想,以下几个问题是值得关注的。

1. 创新驱动、转型发展

这是中国社会当今的主题。尤其在文化自尊自强日益凸显的今天,什么是核心利益?什么是重大关切?应该引起我们的高度重视。

概括而言,核心利益就是学科自身的发展。重大关切就是学科如何赢得国际声誉?如何处于国内前沿?如何成就自我完善并在艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学学科论域中占据其合适的领地?

由此引申的问题,一是合式处理与中国传统和西方影响之间的关系,二是合理配置与别界相关学科形成跨际整合关系之后可能增长的结构资源,三是学科专业乃至研究方向的自身建设问题以形成充分有效的规模结构。

2. 结构性矛盾

从宏观的艺术学学科角度看,作为原生问题,将面对文化与艺术的关系、艺术与音乐的关系、音乐与音乐学的关系,就本学科而言,核心问题,则无疑是如何处理好学科理论与音乐实际之间的关系,相关者,诸如:哲学性质、美学方式、人类学事实、艺术学前提、批评学干预、心理学边缘、社会学关切、价值学定位、历史学考掘、语言学关联、文化批判终结等等,以及学科基本问题与范畴、学科语言,进而牵扯学科自身的 to be 问题。

由此延伸扩充的次生问题,则必须正视这样一个结构性矛盾:理论学科在高等艺术院校中究竟应该有什么样的地位与作用?或者说,音乐学学科究竟如何在专业音乐院校创作表演理论应用的总体格局中占据其应有的地位、发挥其应有的作用?

一个十分现实的问题是,如果没有核心竞争力,音乐学学科将如何进入艺术学

门类前沿创一流?面对这样的结构性矛盾,必须设定长远的发展策略,以形成一种别人没有惟我独有的文化核心竞争力,进而,建立一种独一无二并不可替换的学统,确立一种安身立命的绝对尺度。

3. 体制机制创新

对绝大多数处于高校工作的学科中人来说,就是如何依托学院现行体制机制来推进音乐学学科建设?这是一个不容忽视的问题。

就外部条件而言,就是要打破学院围墙、去除行政障碍、凝聚学术精英、汲取学科资源。就学科内涵建设而言,则就是凸显新兴学科、保障时间经费、精制学术成果、调整总体布局。就学界内外与国内外关系而言,需要考虑的是,各自充分表达与彼此有效交流。进一步,就是通过学科建设去拉动教学与科研。

比较实际的做法,应该是通过学术共同体以及相应课题项目的横向关联,去改变方法结构、发掘资源结构、扩大规模结构,进而,整合作业结构。

4. 分类发展

所谓分类发展就是考虑先后轻重关系。如同让一部分人先富起来带动共同富裕一样,在学科建设上,也必须通过一部分人先行一步来激活全局。

这里,需要处理好三个关系:一是进一步稳固有深厚悠久历史的传统学科基础,二是充分彰显具有相当影响力的特色学科差异,三是有效提升处于学科前沿的强势学科实力。对强势学科而言,则就是要孵化、培育甚至打造一些打到哪响到哪、有嗷嗷叫职业风范和骄人业绩的王牌师、御林军。与此同时,还必须正确看待并妥善处置先进生产力与利益集团、权力信托与信任危机的关系。

5. 学科布局

在尊重多元发展格局的前提下,建立多重发展思路:一是谁也吃不掉谁的共同发展,二是谁也离不开谁的错位发展,三是合乎自身生存的定位发展。

在通过跨学科作业广泛汲取共用资源的基础上,依然不能削减乃至丧失对学科原位的持守。

尤其在粗放的阶段性任务已经完成的前提下,如何在现有相对充裕的规模资源基础上,进一步通过集约方式进行方法资源的发掘,并优化其中丰富多样的结构资源,从而使学科不断凸显出愈益增量升值的意义。

6. 核心竞争力

在充满挑战和机遇的当下,如果进一步把当代作为一种行动策略的话,则当代又是一个姿态。尤其在各个行业或者众多学科都在关注核心竞争力的情况下,究

竟以什么样的姿态去积聚一种惟我独有的核心竞争力呢？并且，又如何以合适的策略去逐步赢得类产品、技术、标准的学术话语权呢？

我想，目前对大部分学界同仁来说，可以做的，一是以学生基础知识积累和专业能力培养为主的产品竞争，二是以教学和科研质量为主的技术竞争，三是以整体学科水准为主的标准竞争。

美国历史学家斯特龙伯格在《西方现代思想史》中，就意识形态终结问题如是叙事：以逻辑来替代现实，致使人们借着各种主义的名义互相残杀。……退回个体主义、退回具体的现实，可以说是世界大势所迫。J. M. 科恩在《这个时代的诗歌》（1959年）一书的结语部分指出，现实的事态已经使任何关于公共事务的评论都显得苍白无力，从而迫使诗人只能表达纯粹个人意见。相对眼下而言，我们的前辈学人，无疑都是有坚定信仰的学者，不管是马克思主义者，还是人本主义者，或者实践主义者，他们之所以不会像吾辈那样采取守望并诗意的姿态，一个重要的原因，就在于他们所持守的信仰是一种面对特定问题进行公开诉求并诉诸公众的古典代言，甚至于是意识形态承诺。于是乎，在退回个体与退回具体的途中，尤其当80后、90后世代逐渐退出经典论坛的抒情叙事，00后世代依托网络掌握iPad通过虚拟界把玩现实界，以及现代性与全球化语境近似暴力地胁迫身份转型与信仰换代以至于心智退位的时候，作为主要由古典方式塑形造就的职业教师，究竟该用什么样的方式方法来实施教学、付诸科研并担负起学科建设的重任呢？进一步，该采取一种什么样的当代姿态去进入当代呢？再进一步，又该如何通过学术智慧在无涉意识形态安全的前提下去实现理论突围呢？我想，这理应成为一个需要大家共同正视和重视的学科关切。

近年来，经过上海市教委第三、四期重点学科建设和上海市第二期重点学科建设，我们已经实现三部跨越进入国家重点学科建设，依托音乐文化史、音乐人类学、当代音乐文化批判三大方向进行统筹，一些优势强势学科成绩尤为突出。

30年来，在钱仁康先生等前辈引领下，在历史久、传统好、起点高的前提下，经过数代学人的共同努力，我们已具有一定规模，强势学科、特色学科、传统学科鼎立协作、共同发展，以形成体系完整、中西平衡、理论思辨与实证分析互补的学科布局，受到国内外同行的广泛关注，并赢得极好的学科声誉。

由此上溯到1927年本院创始人蔡元培先生与萧友梅博士奠定重视基础理论、善于融会中西的优良学风的85年来，我们在持久保持“学理之研求仍资科学”（蔡元培：《〈音乐杂志〉发刊词》）理念的同时，正自强自足自觉自信地迈步跨入当代。