

音乐学 中国 新生代

中央音乐学院王森基金获奖论文选

2007~2011

本科组

周海宏 主编

中央音乐学院出版社

音乐学 中国 新生代

中央音乐学院王森基金获奖论文选
2007~2011

本科组

周海宏 主编
俞人豪 点评

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐学中国新生代：中央音乐学院王森基金获奖论文选：2007～2011 本科组/周海宏主编；俞人豪点评. —北京：中央音乐学院出版社，2014.9

ISBN 978-7-81096-619-1

I. ①音… II. ①周… ②俞… III. ①音乐学—文集 IV. ①J60-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 098148 号

音乐学中国新生代 ——中央音乐学院王森基金获奖论文选
(2007～2011 本科组)

周海宏主编
俞人豪点评

出版发行：中央音乐学院出版社

经 销：新华书店

开 本：787×1092 毫米 16 开 印张：42.25

印 刷：北京美通印刷有限公司

版 次：2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

印 数：1—2,000 册

书 号：ISBN 978-7-81096-619-1

定 价：128.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编：100031
发行部：(010) 66418248 66415711 (传真)

链接与超越

为王森基金获奖论文选而作的序

周海宏

现在回想起来，过往生活中最令人回味的经历，都是那些具有超越性的。正是这一次次的超越，才使得生活变得有趣起来、精彩起来；使过往的经历令人回味起来，不可知的未来变得令人期待起来。再仔细回想，就会发现，这一次次的超越，都有一个前提，那就是往往是缘于生活中各种意想不到的链接。

1984年，我是沈阳音乐学院钢琴系的学生，王森是石家庄河北艺校的钢琴老师——当时各自的境遇都算很不错，但是，强烈的想要超越现状的愿望，令我和王森不约而同地同时报考并考取了中央音乐学院和上海音乐学院的音乐学系，又都不约而同地决定就读中央音乐学院。自此我和王森发生了最初的链接，这个链接在其后将会发生怎样的精彩超越，是我们完全始料不及的。

1985年，我们一起上周勤如老师的“申克分析法”课，大受启发，当时我们也正在上周青青老师的“中国民歌”课，我们把“申克分析法”课上得到的方法论的启发，运用到中国民歌的风格分析上，以分析方法的创新为突破口，通过多层音结构关系分析，揭示影响民歌风格形成的深层原因。“申克分析法”，这个西方人提出的西洋经典音乐分析法与中国民歌风格研究之间的链接，超越了传统音乐分析方法，形成了民歌风格分析与风格色彩区划分研究的新超越。这次超越产生了这样的结果：

1986年，大学本科二年级的我们带着《音结构层次及分析方法》（《中国音乐学》，1988年第3期）这个研究成果，参加了在北京召开的全国民族音乐学年会。

1987年，中央音乐学院来了一个叫沙和睦（Prof. Dr. Helmut Schaffrath）的德国专家讲学，介绍计算机用于民族音乐学研究的新动向，为我们打开了音乐学研究的国际视野。王森学的是德语，就这样，一个中央音乐学院音乐学系的本科生就与一个德国的教授链接上了。受这位德国专家带来信息的启发，我和王森想到了：用计算机来分析中国民歌的音结构——计算机这个20世纪80年代时绝对的高科技就与音乐学研究发生了链接，这次链接实现了音乐学研究方法的超越。这次超越最终产生了这样的结果：

1988年4月我和王森在英国文化事务委员会（British Council）的资助下，一起来到了英国兰开斯特大学，参加“计算机辅助音乐研究国际学术会议”，在世界音乐学研究的舞台上介绍我们的研究成果。从而有了中央音乐学院有史以来第一次大学本科生受邀参加国际学术会议的故事。我们的研究《Scale - Tone Functions and Melodic Structure in Chinese Folk Music》在大会上宣讲，受到好评。宣讲完后，当即有荷兰阿姆斯特丹大学的 Leigh Landy 教授，爱尔兰沃特福德理工学院（Waterford Institute of Technology）的 O'Maidin 教授邀请我们去访问、讲学……开始了两个中央音乐学院的本科生在欧洲两个月的游学经历。我们后来把这次令人终生难忘的精彩经历写成了一篇小文《欧洲四国匆匆行》发表在《人民音乐》杂志1988年第11期上，会上提交的研究论文后来被收入会议论文集（*Computer Representations and Models in Music*, Academic Press, 1992），后来又以《音结构与层次——计算机辅助音乐风格分析的可能性》（《中央音乐学院学报》，1988年第3期）参加1988年8月在西安召开的全国民族音乐学年会。那时，我们是本科四年级的学生。

1989年王森赴德国留学，师从当年来学院讲学的德国教授沙和睦，命运之轮转到一个始料不及的方向——王森最终成为一个定居匈牙利的成功企业家！——这也算是音乐学与经济发生了链接吧，王森超越到了商业领域。这次链接与超越最终产生了这样的结果：

2007年王森先生决定捐资总额500万元人民币成立“中央音乐学院王森音乐学国际交流基金”，每年出资50万元，支持10名本科生6名研究生出国考察交流。受助者来自参加中央音乐学院音乐学系学生论文比赛的获奖同学。由于“王森基金”

的作用，论文比赛的投稿量成倍增加，论文整体水平有了极大的提升。获得“王森基金”资助，成为学生评奖学金、推免研究生的重要依据；鼓励学生参加论文比赛，辅导学生参赛论文写作也得到了音乐学系广大老师的大力支持，老师们也把学生获得“王森基金”资助作为自己重要的教学成果，在职称评审、科研项目与各种奖项申报中列为个人的教学成就……由于“王森基金”的设立，中央音乐学院的音乐学教学与学生科研活动都得到了极大的推进，以至于现在大家都把“中央音乐学院音乐学系学生论文比赛”习惯性地称为“王森基金论文比赛”了。中央音乐学院音乐学系因为有了“王森基金”而变得有趣起来、丰富多彩起来了。

“王森基金”的影响不限于此，借每年新生入学见面会的机会，上届“王森基金”获奖学生汇报出国见闻，展示自己的所得，分享自己的成长，同时向新一届“王森基金”获奖者颁奖——通过这样的链接把自己的所见、所闻、所感传递给后来者；将颁奖环节设计在新生入学见面会上，就是要以这个环节为链接，把前辈的追求、老生的经历传递给音乐学系的后来者，激励他们像前面的同学那样追求心中的理想。“王森基金”运行方案的设计初衷，也正是希望通过搭建这个平台，让学生与学生之间、学术与学术之间、国家与国家之间，学术与生活之间……产生一个又一个的链接，最终产生学生们在未来的生活上、事业上虽然不可预料但完全有可能发生的一次又一次的超越。

回想起过往的学习经历，我们这些20世纪80年代的学生，见过的书没有现在的学生多；接受的基础教育，没有现在的学生们完整；获得学术信息的渠道，也没有现在的学生们宽，速度不及现在快……可以说，所有条件都远远没有现在的学生好，但是那时，我们带着勇气、理想与激情，把各种所见、所闻、所感、所学、所思链接起来，期待着不期而遇的超越的机会，为自己的生命带来无法预料的精彩。我坚信，一个人在本科生的年龄，完全可以研究最复杂的学术问题，完全可以掌握任何学术研究的方法与基础资料，完全能够做出扎实的学术成果。如果做不到这一点，不是因为他们需要更高的智力，而是因为他们需要把自己的所见、所闻、所感、所学、所思链接起来的意识，需要勇气大胆地迈开独立的腿，探索脚下的大地，需要理想的激情，放飞自己的大脑，探索学术的星空，实现自己生命的超越。我们这些先行者，期待后来的学生们有这样意识，实现这样的超越。

2014 年,“王森基金”5 周年获奖论文结集出版了(未来还会有 10 周年获奖论文集),这是中央音乐学院历史上第一套(本科、研究生二等奖以上获奖论文各 1 本)完全由学生在校期间写的论文构成的学术论文集。这本论文集实实在在地证明了对学生的期待是完全可以实现的。

这些论文水平参差不齐,从学术研究的角度,还存在着这样那样的问题;但是我们把这些问题原样放在这里,由中央音乐学院出版社总编辑俞人豪教授做简短的点评,展示给大家;俞人豪教授的点评中肯、犀利,甚至对某些文章的批评不留情面,我们也把这些中肯意见原样放在这里,愿后来者深思、参鉴。这本论文集可以让大家看到,一个在读的学生可以达到什么样的认识水平,可以有怎样令人难以预料的对自己、对前辈的超越。

我们相信,论文集的出版也将会像一个链环,把“王森基金”的设立意图链接到更远的地方、更多的人群、更长的未来中去。让我们期待未来一定会发生的因这些链接而产生的让人难以预料的精彩超越。

2014 年 8 月

目 录

1

张景晖
仙阁初闻乐歌声
——登州文会馆对近代音乐教育发展的影响

73

张玉雯
跨文化音乐创作的多重认同
——哈利姆·埃尔-达巴的古筝作品《尼罗河上的卡拉布沙神庙》研究

93

陈楠楠
再看普罗科菲耶夫

155

周 辰
对《二泉映月》不同音响版本三、四级音演奏的研究

183

张寒冰
童斐音乐教育浅论

211

晋 瑾
兼收并蓄 推陈出新
——关于“坠子皇后”
乔清秀起腔、平腔部分
的典型曲调研究

247

王 蓁
当下榆林丧葬仪式
音乐的多维度分析
——以两个个案为例

287

何 硕
齐尔品《七首中国民
歌》的探索与创新

323

张春蕾

曲牌【柳子】研究

367

孙 璐

《新格罗夫音乐与音乐家辞典》1980 版
与 2001 版“中国”
条目比较研究

405

王斯文

《北平晨报》音乐信
息整理研究

469

刘 颖

汤加记谱法研究

513

吴娱昊
对耶鲁大学公开课
《聆听音乐》的探究
与思考

559

张春蕾
《图尔奈弥撒》的混
杂型风格解读及对其
诞生的思考

629

孙 璐
实证主义与形式主义
的双重超越
——对麦克拉蕊《乔
治·比才—卡门》一
书的解读

张景晖 Zhang Jinghui

2007 年王森基金论文比赛一等奖

获奖年级：本科二年级

仙阁初闻乐歌声

——登州文会馆对近代音乐教育发展的影响

点评：

作为该基金设立后论文比赛本科生获得一等奖的第一篇论文，就选题而言比较有新意。这首先体现在材料新上。作者选择《乐法启蒙》一书为研究基础，对了解近代西乐影响中国的开始阶段的状况有一个可靠的文献基础。同时这篇论文并不以介绍资料为满足，而是将该书使用有中国特色的乐理名词与现代的惯用术语做了一个清晰的对照，作者在前人研究的基础上亲自到蓬莱搜集资料，对前人的成果进行了订正和补充。这篇论文还有一个可取之处是，基于客观史料对传教士在中国近代文化发展的作用做出了实事求是的分析，有助于我们重新评价基督教的传播对西乐东渐甚至中国近代文明的贡献。论文所附载的文会馆唱歌选抄和图片对于未来研究相关课题也有资料价值。

序 言

蓬莱即古时登州，自古以来就是一个充满了神话和梦幻的仙境，它与瀛州、方丈两个传说中的仙岛并称为三仙山。但现实中存在的“仙山”，却只有蓬莱一座。临海的蓬莱阁是古代海防蓬莱水城的一部份，从遥远的年代就守护着中国的东海海疆，保护着悠远的中原文化和炎黄子孙的梦。

19世纪时，西方传教士东来，山东半岛（包括蓬莱在内）成为西方基督教文化在中国成长的温床。特别是在两个庚子之间的一百年（1800～1900），其发展相当兴盛。之前我们对传教士的印象，多为打着宗教的幌子愚昧中国百姓的“洋鬼子”。他们或者仗势欺人，或者横敛民财，给旧社会的广大劳苦民众留下了很深的伤害和心理阴影。现在也有一些观点是对传教士深恶痛绝的（如顾长声《传教士与近代中国》——上海人民出版社1981年4月），认为传教士不管在中国做出什么所谓“贡献”，都是以侵略为思想源头和最终目的的。

但社会有它的多面性，事情和人也都有多面性。传教士有欺压中国百姓、作为侵略者工具的，也有纯粹为了传播他们的宗教而来到中国的。本文所介绍的几位传教士，就带着他们对宗教的虔诚，不远千里来中国传教。他们历经磨难，吃尽苦头，但凭着对宗教的坚强信仰顽强地生活了下来，并于传教过程中做出了在中国近代史上占有不小地位的事情。

他们就是狄考文及其夫人狄邦就烈，以及路思义、赫士、柏尔根、梅理士、李提摩太等等为山东近代教育付出毕生心血的传教士们。他们的宗教信仰与我们不同，但是他们凭着善良的、无私的本性，为当时的山东人民带来了新奇的知识，开阔了他们的视野，同时也为中国的近代教育事业做出了巨大的贡献。

本文将从狄邦就烈编著的乐理书《乐法启蒙》说起。狄邦就烈认为音乐教育是非常重要的。当然她的出发点是传教时要唱赞美诗，所以唱歌的普及就成了他们学校的一门必修课。值得一提的是，她不仅教孩子们唱歌，而且教他们作曲。在中国的学堂乐歌处于启蒙的背景下，她教出来的学生已经能写出四声部的五线谱合

唱曲。《文会馆志》中就收录了10首由文会馆的学生们编写的歌曲,其中周书训的《赏花》可能是我国近代最早的乐歌,它的“产生年代与学堂乐歌代表人物李叔同(1880~1942)、曾志忞(1879~1929)的出生年代大致相当”^①。而狄邦就烈编写的《圣诗谱·乐法启蒙》不仅是一本详细的乐理视唱教材,还是一本融合了山东民歌风格的赞美诗。她对近代中国音乐及音乐教育事业的贡献,可谓非常之大。

狄邦就烈的乐法课诞生在蓬莱画河旁的文会馆里。这所在一个破旧的观音堂里建立起的小学校,就是现在齐鲁大学的前身。它所培养出的毕业生,在现在看来虽为数不多,但其中不少曾执教于京师大学堂及全国各省(除贵州外)的各大学堂;工、农、师范学堂;上海、天津等地官办的格致院(科学院);南洋公学、北洋师范、江南大学,甚至保定武备学堂及师范学堂、奉天讲武堂、云南讲武堂……他们在那个需要知识的年代里,起到了中流砥柱的作用。

可以想象,中国在近代处于落后挨打的地位时,国内的生活条件是多么差,资源是多么匮乏,人民是多么贫穷。狄考文和狄邦就烈在办学初期,不收分文学费,提供学生食宿。后来毕业生们回忆道:狄邦就烈细心抚养他们,教课的时候耐心而严厉,生活中却如慈母一般无微不至。孩子们全部住在学校,生活起居全都由她来照料。有的孩子生病了,她便不眠不休地守护在旁。为了照顾他们,喜欢孩子的狄邦就烈终生没有要自己的孩子。

那时候还没有西学的教材,国内还少见从左往右写的书籍。狄考文与文会馆的老师就以西方教材为蓝本,辛勤编著了中文版的代数、几何、微积分、物理、生物、化学、心理学、逻辑学、天文学等教材,狄考文的《官话类编》还是中国最早的白话文教材之一。狄邦就烈用中国传统的方式编写了西方的乐理视唱教材。他们还出版了这些教材,使全国需要学习的孩子们都能用上它。

本文的附录部分尽可能详细地把与文会馆音乐教育有关的资料收集进来。其中包括《文会馆志》(包括照片及所有谱例)、《乐法启蒙》的部分图片谱例、《登郡文会馆典章》等等。希望对文章有更为感性的补充作用。

^① 刘再生:《我国近代早期的“学堂”与“乐歌”——登州〈文会馆志〉和“文会馆唱歌抄选”之史料初探》,音乐研究,2006年第3期。

当代也有许多学者对他们做了不少研究。现有郭大松的《中西文化交流的先驱和桥梁——近代山东早期来华基督新教传教士及差会工作》，主要从在华传教士的生平、教会在登州的活动角度进行历史研究；孙继南《我国近代早期“乐歌”的重要发现——山东登州〈文会馆志〉“文会馆唱歌选抄”的发现经过》，概述文会馆的情况及《文会馆志》中的乐歌发掘过程；刘再生《我国近代早期的“学堂”与“乐歌”——登州〈文会馆志〉和“文会馆唱歌选抄”之史料初探》，在孙继南研究的基础上，更为详尽地对《文会馆志》中10首乐歌进行个别分析与探讨；施咏和刘绵绵《〈圣诗谱·附乐法启蒙〉探源、释义与评价》，除了简单介绍《乐法启蒙》的创作背景，更侧重于分析《乐法启蒙》的内容，并把当时书中所用到的符号与现代乐理符号进行了对比。这些研究都各有侧重面，而且理论价值非常大。但以本文写作时搜集资料的困难，发现想要较为全面地了解文会馆音乐教育是相当耗时耗力的。而且以上文献中提供的资料有的只截取片段，有的出现误差，也有的是因不得原始资料而互相引用或把原始谱例改印成现代的谱例等等。

本文的写作基础完全建立在笔者亲去蓬莱搜集的原始资料之上，从搜集到的文会馆遗留文字和图片资料重新入手分析，略拾前人牙慧，将尽力把与文会馆音乐教育有关的资料集中，根据原始资料对前述部分文献的误差处进行修正。同时更深入具体分析《乐法启蒙》一书和《文会馆志》中的10首乐歌，提出愚见；并对前人未提及之关于传教士的发展与地域民俗关系提出看法，以期得成一篇较为完整和系统的关于文会馆音乐教育的资料。

关于狄邦就烈^①

狄考文在近代来华基督新教传教士中声名显赫，后世中外学界对他在许多方面的贡献也不惜赞美之词。但无论过去还是现在，对他的妻子似乎就太吝惜笔墨了。下面短小的介绍，或许能够告诉人们：对于狄考文的成功特别是登州文会馆的成功，狄邦就烈是功不可没的。换言之。可以说没有狄邦就烈，就没有登州文

^① 参照《中西文化交流的先驱和桥梁——近代山东早期来华基督新教传教士及差会工作》第40页狄邦就烈部分，郭大松译编，人民日报出版社2007年7月第1版。

会馆的成功。

狄邦就烈，又作狄邦就列，或狄就列、狄就烈，狄邦就烈是狄考文夫人结婚以后的名字。本文中暂全写做“狄邦就烈”。狄邦就烈（Julia A. Brown）生于俄亥俄州特拉华（Delaware, Ohio）附近一个地方，并在那里接受了早期教育。她很不幸，8岁时母亲去世，15岁时父亲去世。或许这些早年的不幸使她在后来的生活中对那些孩子们更慈爱、更具母性。18岁那年，她开始了教学生涯，她在教学上具有罕见的天赋。在俄亥俄州基列山（Mount Gilead）教学期间，她还在特拉华附近的镇上作牧师工作。她为到国外布道作了最充分的计划，当听说去国外布道的机会终于来到时，她欢呼雀跃，大声地喊着：“啊，我是多么高兴啊”！

25岁时她与狄考文结婚并到达登州，1898年1月18日在登州去世，享年61岁。她用一生在登州传教、办学，终生未生育，把全部心血都献给了登州蒙养学堂和后来文会馆的孩子们。她的一生是乐于做事的一生：教学，像母亲一样照料学生们，到乡村长途旅行访问学生们的母亲和其他妇女，在饥荒时赈济灾民，编写音乐课本，教导学生学习唱歌，劝导和鼓励本地牧师，为持续不断前来的见习传教士安排食宿，照料病人和无助的人。虽然她不是很强健，但她总是一心一意、全力以赴地在为别人做事。一位当地牧师在谈到她的去世时说：“我们失去了我们所倚靠的一切支持。”直到今天，她的“孩子们”依然崇敬她。他们在谈到她的时候，脸上明显流露着热爱的表情，仿佛在同忆她亲切照料的情形。她的丈夫在其70岁生日那天写的一封信里说：“在我早年的生活中，上帝对我最大的祝福是狄邦就烈。她与我共同承载每天的负担和心事，文会馆的成功大部分应归功于她。她的去世是我一生的最大损失。”

《乐法启蒙》的相关分析

《乐法启蒙》是由美国传教士狄邦就烈在1872年于山东蓬莱编著的一本乐理书。它不同于产生在它之前的《律吕纂要》及《律吕正义·续编》，比起后两者“为康熙皇帝学习乐理而编著”的主旨，它的主旨是“教导学生和教友们唱诗”，它的读者范围明显要大很多。这应该也是它在出版后的几年里，不断再版的原因之一