

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

研究生组

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

研究生组

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 研究生组/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 - 635 - 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 124175 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 研究生组)

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:33.25

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 - 635 - 1

定 价:108.00 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。正是这一个个的超越，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，这一个个的超越，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 23 59 105

申莹莹

西周早期甬钟双音与
周族“四声”问题
探讨

宋 歌

新发现有关吴伯超的
资料研究

王先艳

试论鼓吹乐在当今社
会中的传承状况

纪 露

从阿多诺对斯特拉文
斯基的批判谈起
——对《新音乐哲学》
的再思考

123	201	187	205	253
李凤凤 论阿金·尤巴歌剧 《夏卡》中的交叉音 乐文化创作特征	喻 宇 “世异则事异，事异 则备变” ——论商鞅的音乐美 学思想	元 媛 海因里希·许茨及其 《圣谐曲》初探 ——从《圣谐曲》(II) 探析海因里希·许茨 的创作特征	毕 琨 “精神寂寞，情之专一” ——再谈古琴美学中的 “移情”	

287

张玉雯
参加生田流日本箏暑
期学习后的思考

307

赵 亮
拉罗汤加岛 (Raro-
tonga) 传统鼓乐的
生存现状

357

荣蕙莽
民间鼓吹乐曲《凡字
调》及其曲名研究

383

刘晓倩
对印度瓦拉纳西
“Ganga Aarti” 仪式
音乐的研究

445

郝苗苗

从近五年美国期刊
《民族音乐学》分析
世界音乐研究动态

483

黄予戈

论人、声、境的相互
关系
——对美国的哈丹格
尔演奏家洛丽塔·凯
莉 (Loretta Kelley) 的
专题研究

申莹莹 Shen Yingying

2007 年王森基金论文比赛一等奖

获奖年级：硕士研究生三年级

西周早期甬钟双音与周族 “四声”问题探讨

点评:

由于中国古代,特别是上古时期没有留下多少可以直接了解当时音乐实际状况的文献,因此出土的乐器实物,成为把握和梳理这个时期历史最为可靠的依据。多年来杨荫浏、黄翔鹏、李纯一等前辈为此做出了杰出的贡献。作为一个后学者在前人成果的基础上,以《中国音乐文物大系》提供的测音数据为依据,进行了仔细的对比分析,对西周早期甬钟双音现象从乐器制作、发声原理、音程关系作了理论阐释。在此基础上对西周四声与商的五声音阶的成因从传统到出土的乐器进行比较,进而从不同侧面对看似矛盾的现象提出了自己的见解。这种从实证出发的论文是有较高学术价值的,比起那些咬文嚼字的空谈要好得多。从某个意义上讲,是对音乐学(Musikwissenschaft)本源的回归。

引言

学术界对我国先秦青铜钟类乐器双音问题的普遍关注始于1978年曾侯乙编钟的出土。此前,黄翔鹏最早提出一钟双音的看法^①,可惜黄先生这一大胆观点在当时并没有得到认同。曾侯乙编钟的面世不仅证明了“双音”现象于先秦钟类乐器上确实存在,也同时掀起了双音钟研究的热潮。

首先成为研究热点的是一钟双音的声学原理。陈通、郑大瑞、戴念祖、马承源^②等学者都对这一问题进行过深入研究,对青铜双音钟两种不同的振动模式产生双频基音的物理原理给予了全面阐释。双音技术声学奥秘的揭示对我们进一步认识与研究双音规律及双音钟复制工作的展开都有着重要意义。

由于合瓦体结构与生俱来地具有双音现象,并不能将所有合瓦体青铜钟类乐器都视为主观双音钟,侧鼓音位的确立时间问题就成为接下来学者们关注的焦点。黄翔鹏、马承源、李纯一、方建军、陈荃有、冯光生等众多学者参与了这场讨论,提出了自己的看法。本文写作的目的即是在众位方家前辈讨论的基础上,结合考古出土乐器对合瓦形编钟侧鼓音使用上限的问题谈谈自己粗浅的想法,并通过对商周乐器音阶的认识初步探讨周族音乐“四声”传统问题。

一、双音钟概念界定及双音技术产生时间

(一) 商周乐器双音现象讨论

西周中晚期被一致认为是双音技术的成熟期,青铜钟正、侧鼓间规范为小三度音程,侧鼓部有鸟纹标志,腔体有遂——这些特点被视为双音钟界定的几条重

① 1977年,由吕骥率领,黄翔鹏等人参加的四人音乐小组,对晋陕甘豫四省考古出土乐器进行了一次集中的考察与测音活动。在大量青铜类乐器的测音过程中,注意到一钟双音的现象。之后,黄翔鹏首先撰文《新石器和青铜时代的已知音响资料与我国音阶发展史问题》(上下)提出双音钟的观点。

② 陈通、郑大瑞:《古编钟的声学特征》,声学学报,1980年第3期;戴念祖:《古代编钟发音的物理特性》,百科知识,1980年8期;马承源:《商周青铜双音钟》,考古学报,1981年第1期。

要标准。

业已出土的大量殷铙乐器及西周早期甬钟上也普遍存在双音现象，对于这两个时期钟类双音问题的认识，目前尚未达成共识。

黄翔鹏先生在最早提出甬钟双音问题时就注意到了殷铙的双音现象，针对这些乐器双音音程的不规范性，黄先生认为“具有尖锐的半音关系的钟，其目的可能在于产生刺激，似为军器；而具有谐和音程的钟之右鼓音，可起应合旋律的作用，这种情况‘也有可能经过有意识的选择’，殷人‘至少是从感性的角度利用了右鼓音’”^①。与之相类似地，马承源先生认为“只需是大二度、小二度或大三度，就能构成合理的音阶序列”^②。以上二者虽未肯定但至少也不否认商代既存在双音钟的可能。

随着对商铙乐器及双音问题研究的展开，反面的看法逐渐占据优势。李纯一在对大量商铙进行研究后提出，一方面殷钟有从前期的大二度向后期的小三度发展的趋向，且并非都是出于无心，另一方面由这些钟所构成双音的音程关系不统一，侧鼓部无特殊标志，腔内无调音痕迹等因素推断殷人还没有正式使用侧鼓音^③。陈荃有则指出音乐中的双音钟具有器物形态和所组成音高音列上的规律性，“那种混乱的、无规律可寻的双音乐钟——如殷墟编庸正、侧鼓音高存在的现象，虽可奏出双音却非音乐中的双音钟”同时，他还提出，规律性的双音钟的出现时间应为西周穆王之世（前976～前922年）^④。

承接李、陈二人观点，冯光生分别对商代南北两种不同形式的青铜钟进行研究后提出，与西周中期成熟的双音钟相比，商代青铜钟“腔内无调音痕迹，音程不统一，正鼓部有单处受击的装置或装饰，侧鼓部无特殊标志。”从这些形制特征分析，再加上音响实际和功能需要等诸方面的因素，他认为“商代青铜钟应属于主观单音钟。商代钟所存在的双音是一种与合瓦体与生俱来的自然现象”^⑤。

西周早期甬钟都具有双音现象，正侧鼓音程比之殷商时期乐器更加规范，基本

① 黄翔鹏：《新石器和青铜时代的已知音响资料与我国音阶发展史问题》，《音乐论丛》第3辑。

② 马承源：《商周青铜双音钟》，考古学报，1981年第1期。

③ 李纯一：《中国上古出土乐器综论》，文物出版社，1996年8月版。

④ 陈荃有：《悬钟的发生及双音钟的厘定》，交响，2000年第4期。

⑤ 冯光生：《周代编钟的双音技术及应用》，中国音乐学，2002年第2期。

呈三度关系。对此,陈荃有认为:西周早期甬钟“正鼓音与侧鼓音之间的音程开始趋向统一有序,但尚无达到其后西周甬钟出现的那种固定的小三度音程关系。从钟的结构上说,初期甬钟只在正鼓部出现云纹,侧鼓多光素,内腔壁均光平无隧脊和锉磨痕,说明这些甬钟制成后没有经过调音工序,这些情况反映出初期甬钟也没有正式使用侧鼓音”^①

冯光生认为西周早期甬钟音分值体现出的离散性说明当时对侧鼓音还没有精确的律学意义上的追求,这也意味着“侧鼓音在音列中的地位尚没有确立”^②。他还进一步将商周时期双音乐器进行分类:

原生双音:指殷商时代的双音钟,此时期侧鼓音尚未被实际应用。

铸生双音:主要指西周早期的双音钟,此时期人们已开始有意识地追求一钟双音的效果,但这只是出于钟声音色的考虑,并不是为了使用侧鼓音,侧鼓音在音列中的地位还没有确立。

铸调双音:主要应用于西周中晚期,已是成熟意义上的双音钟,侧鼓音在音列中的地位被完全确立。

冯光生的这一分类观点正在被越来越多的学者采纳。近来,又有孔义龙提出商周青铜乐器取音在弦的新看法^③。商饶及西周早中期编钟常见有三种形式的正鼓音列,他推断这是由于一弦在三种不同等分前提下取音的结果,并提出“取音在弦,调音在钟”的说法。从这个理论基础出发,他不仅认为实际运用侧鼓音的时间应该从晚商编饶乐器时期既已开始,同时,也提出西周钟乐四声音阶传统与商有关的看法。从弦乐器取音角度出发考虑商周青铜钟音阶问题的观点在双音研究领域尚属首创,自有其新颖独到之处,但笔者认为,这种理论也存在自身的学术盲点,并不能自圆其说,下文将作具体分析。

(二) 商周甬钟双音问题之我见

首先,谈双音钟的认定标准。前面已经提到,今天学术界对于双音钟的认定基本是以西周中晚期双音钟特征为衡量标准。这里有几点问题:

① 陈荃有:《悬钟的发生及双音钟的厘定》,交响,2000年第4期。

② 冯光生:《周代编钟的双音技术及应用》,中国音乐学,2002年第2期。

③ 孔义龙:《论一弦等分取音与编钟四声音列》,中国音乐学,2007年第1期。

关于正侧鼓间音程关系。由于合瓦形钟体结构与生俱来的双音现象，不能将所有具备双音关系的钟类乐器都视为“双音钟”，陷入所谓“泛双音”的讹论。有规范的音程关系能体现人为主观意识的青铜钟类乐器才是真正意义上的“双音钟”。西周中晚期甬钟正鼓音多为羽、角两音，此时，侧鼓对应音位即为小三度的宫、徵。宫音极少在正鼓音位出现，相应的，侧鼓大三度角音位的设置也很少，但也并非绝迹，如陕西扶风出土的二式疾钟音列中就存在正侧鼓间的宫——角大三度关系。这一时期正侧鼓间小三度音程的大量使用应该与正鼓音位的设计有关，所以不应简单地以是否达到统一的小三度音程作为双音钟与否的河界。

关于侧鼓部纹饰。笔者认为，凤鸟纹出现与否并不影响甬钟实际的音乐性能。西周中晚期侧鼓部鸟纹标示的出现固然证明此时侧鼓音地位已完全确立，但不能以此说明，早期无鸟纹标示的钟类乐器就没有使用侧鼓音。侧鼓音的使用从音乐实践开始，到在钟体纹饰上加以体现，其间应该是经历了一个过程的。另外，孔义龙的观点也值得参考，“演奏标记可能是编钟件数多于3件以后，为区别每组编钟中最大、最低的一件或两件钟的侧鼓部才不得已而出现的做法”^①。

关于隧。青铜双音钟其自身独特的合瓦形结构可以产生两种物理振动方式。一是正对称振动，敲击正鼓，节线通过侧鼓部位，第二基频发声受阻，正鼓音较强；二是反对称运动，敲击右鼓，节线通过正鼓部位及铣棱，第一基频受抑制，而侧鼓音较强^②。这就是双频基音得以实现的根本。由于制钟工序中难免存在的误差，仅凭铸就，正、侧鼓间的音程关系往往不能十分精准。西周中晚期甬钟内壁多有隧（调音槽），这些隧往往对称分布于正侧鼓部节线附近，隧的作用便在于改变钟壁厚度，获得正侧鼓间的准确音律。双音钟这种重要的调音方法并不是在甬钟产生之初就可能具备的，而是周人在长期的制钟实践中逐渐摸索出来的，也是双音发展成熟期到来的一个重要标志。但是，能否以腔体内壁隧的出现作为侧鼓音使用与否的标准？笔者以为，早期甬钟无隧的设计仅可说明甬钟在产生之初，制钟工艺尚不成熟，对音准的控制也还没有达到十分精确的地步，但不能以此证明侧鼓音在音列中尚未使用。

明确了以上几点，再来看商周乐器双音问题。对于商铙是否具备使用双音的可

① 孔义龙：《论一弦等分取音与编钟四声音列》，中国音乐学，2007年第1期。

② 秦序：《先秦编钟“双音”规律的发现与研究》，中国音乐学，1990年第3期。