

YINYUE BIAOYAN ZHUANYE
LUNWEN XIEZUO JICHU

音乐表演专业 论文写作基础

高拂晓 著

APCTIME
时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

YINYUE BIAOYAN ZHUANYE
LUNWEN XIEZUO JICHU

音乐表演专业 论文写作基础

高拂晓 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

音乐表演专业论文写作基础/高拂晓著. —合肥: 安徽
文艺出版社, 2018. 10

ISBN 978-7-5396-6460-6

I. ①音… II. ①高… III. ①音乐表演—论文—写作
IV. ①H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 201600 号

出 版 人: 朱寒冬

责任编辑: 段晓静 刘正伟

装帧设计: 张诚鑫

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址: 合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码: 230071

营 销 部: (0551)63533889

印 制: 合肥创新印务有限公司 (0551)64456946

开本: 700×1000 1/16 印张: 10.25 字数: 200 千字

版次: 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

定价: 36.00 元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换)

版权所有, 侵权必究

前 言

目前,国内开设音乐表演专业的大学有几百所,这意味着,这些学校的学生必须提交一篇毕业论文才能毕业;也意味着,这些学校的教师必须发表论文以满足教师科研需要。无论对于老师还是学生来说,音乐表演专业的论文写作都是必不可少的要求。近年来,随着我国学位教育的发展和深化,表演专业的博士学位也开始设立,那么对于研究生教育,论文写作更是一项硬指标。“写作”实际上是“研究”。论文写作是一个长期的系统工程,需要一定的学术训练,而非一蹴而就。从学生时代的论文写作到教师层面的科研论文,这是一个具有延续性的过程。如果学生时期缺乏论文写作方面的训练,没有很好地掌握研究的思路和方法,那么到教师时期必然难以完成有质量的科研成果。因此,对于音乐表演专业的学生和教师来说,论文写作都具有很重要的意义。

但是,音乐表演专业的论文写作问题并未引起足够的重视。从事音乐表演专业的人把主要精力、时间和任务都用在表演这门实践课上。论文写作对他们来讲有一定的难度,因为写作属于研究,论文写作是一门理论课。在理论与实践之间产生了一条鸿沟,使得很多从事音乐表演专业的人长期感到困惑。他们常常认为,理论对于实践没有什么实际作用,因而,对于写作也同样忽视。这就造成了只有在当他们遇到必须要交论文的时候,才去慌忙拼凑一些文字,这也导致音乐表演专业的论文质量一直不高。实际上,论文写作是一种研究能力的反映,而音乐表演需要研究精神。一个表演者是否具有研究能力,将直接体现在他的思维水平、创新程

度、表达能力、舞台表现、教学水平、传承能力等方面,并决定着他能达到的艺术高度和对音乐表演的贡献。因此,从研究的角度去思考表演问题不失为一条把理论和实践相联系的途径。

在音乐领域(目前一级学科名称为“音乐与舞蹈学”),表演专业是一个大的类属,包含声乐和器乐(包括西洋乐器和中国民族乐器),与之平行的有作曲专业、音乐学专业、音乐教育专业、音乐治疗专业等。不同专业的论文写作,既有相同的写作规范要求,也有很不一样的研究目的和方法。比如,音乐学的论文写作就分不同的专业方向,各有自己的特点。史论方向的论文写作以大量文献为基础,美学方向的论文需要逻辑思辨的分析,民族音乐学方向的需要以大量田野工作为基础,等等。当然它们之间也存在相互借鉴和融通的地方。再比如,作曲专业的论文写作分为作曲技术理论分析和作曲创作方向,作曲技术理论分析强调技法分析,特别是分析方法的运用。这些专业方向不同的论文写作,都由专业指导教师来指导。然而,对于音乐表演专业的论文写作来说,却很难找到可以直接借鉴的经验,或者所谓“写作模式”来参考。音乐表演专业的论文写作具有很强的特殊性,有它特定的研究对象、研究目的和研究方法,这正是本书所要论述的重点,也是本书的意义所在。

音乐表演专业的论文写作不同于音乐学的论文写作,不需要堆砌太多的文献,深入文献去分析和比较学术背景和理论的来龙去脉,但是却需要阅读文献和总结文献并合理引用文献以提供论证;音乐表演专业的论文写作不同于作曲技术分析的论文写作,不需要从头到尾地分析作品的旋律、节奏、和声及曲式结构等技法,但需要抓住要点,以作品分析为基础,并把分析的要点与表演阐释结合起来提供论据;音乐表演专业的论文写作不同于音乐教育专业的论文写作,不需要采用调研报告和教学案例

去陈述教育观点,但可以把教学中的体会和心得转化为对作品的理解和表演技法阐释以表达观点,等等。由此可见,音乐表演专业的论文写作有自己的特点,同时也可以吸收一些其他专业方向论文写作的精华。

总之,音乐表演专业的论文写作是以一般论文写作为基础的,但又有自身专业特色,以“表演”为导向的写作。所有材料、例证、分析、阐述,都应该以“表演”为目标,只要朝着这样一个方向,围绕这样一个核心,就能体现音乐表演专业论文的特点。千里之行,始于足下,首先必须从思考开始。

高拂晓

2018.5

目 录

前 言 / 001

第一章 思考与研究 / 001

第一节 思考是基础 / 001

第二节 标题与问题 / 005

第三节 资料的搜集 / 010

第四节 综述的意义 / 015

第二章 语法与修辞 / 020

第一节 语言转换问题 / 020

第二节 基本语法结构 / 025

第三节 完善语法功能 / 030

第四节 句子的连接 / 038

第三章 逻辑与结构 / 043

第一节 篇章布局安排 / 043

第二节 段落结构策略 / 053

第三节 其他结构写法 / 058

第四节 理论运用问题 / 064

第四章 例证与技巧 / 072

第一节 谱例和图表选择 / 072

第二节 分析与表演的关系 / 077

第三节 音响与版本比较 / 083

第四节 材料运用及其他 / 088

第五章 规范与标注 / 093

第一节 规范的含义 / 093

第二节 文献标注问题 / 100

第三节 其他规范情况 / 107

第四节 学位论文规范 / 115

第六章 学习与创造 / 122

第一节 学习的方法 / 122

第二节 例文学习(一) / 128

第三节 例文学习(二) / 136

第四节 创造性写作 / 142

后 记 / 147

参考文献 / 150

第一章 思考与研究

毫无疑问,所有学术论文的写作都是一种研究过程的反映,都是从思考开始的。思在前,写在后。从选题到资料搜集,都围绕着对特定问题的思考来展开。音乐表演专业的论文所要思考的内容主要来自实践,研究者应该立足于自身的表演实践进行思考,“量体裁衣”,逐渐把实践中的问题与相应理论联系起来展开写作。

第一节 思考是基础

哲学家笛卡尔有句名言:“我思故我在。”^①意思是,因为我思考,所以我存在。我们无法否认自身的存在,因为当我们否认自身存在的时候,我们自身就已经存在了。思考必须依托一个思考者,这个思考者就是正在思维着的我。只有当我用理性来思考的时候,我才获得了存在的意义。简而言之,思考赋予了人生意义。这种认识论移植到论文写作上的全部要义就是:由于是我的思考,所以我的音乐表演论文才有意义。

从事音乐表演专业的人常常缺乏思考,这是一个不容否认的事实。表演专业的师生把大量时间和精力都放在表演实践上。从表演者的训练过程可以看出,技巧性的长期反复,终年如一日,强调的是技巧。长期的舞台表演经验,使表演者的技艺日趋成熟,但容易产生一个现象,即“表演

^① 笛卡尔在《谈谈方法》中提出他的哲学第一原理是“我想,所以我是”。[法]笛卡尔:《谈谈方法》,王大庆译,北京:商务印书馆,2000年,第27页。

惯性”。我称之为“表演惯性”，是指由于长期的表演习惯和经验积累，会形成一种表演无意识，导致在舞台上的表演就像物理惯性一样，相同的动作、相同的表情、永恒的技术！而阐释呢？很多表演者常常说不清楚为什么要那样演奏或演唱。“我觉得它就应该是那样的！”这种强烈的“直觉”或者“自我感觉”绝不是一个完美的理由。这样就会显得比笛卡尔的“我思故我在”更主观，因为缺乏理性，且没有哲学基础。那么如何“思考”呢？

音乐表演专业的论文写作，思考应该注意以下几个方面。

第一，养成思考的习惯。任何一个从事专业表演的人，都有长期的表演实践经验，这是非常宝贵的财富。理论来自实践，从自身的实践出发去思考是最为可取的思考途径。在长期的实践训练中，一定有很多问题是曾经被师长提出来，且自己也在不懈努力的，从这些方面去思考，可以提炼出很多内容来。因为思考的这个过程会影响我们后面所要讲到的选题问题，所以一定要在实践中养成思考的习惯。有很多学生不善于思考，表演训练过程都是遵循老师的指导和教诲，以至于即使自己有一些想法，也不敢提出来，怕冒犯了教师的权威，或者名师名家的权威。类似这样的一些观念抑制了思考的展开。表演的训练的确是一个科学化和体系化的过程，科学化的训练非常重要。教师在教学过程中一般会按照自己的经验来教学，每个教师各不相同。但表演艺术最终是很个性化的呈现，不管通过多么程式化的训练，最终舞台上的表现都是一种综合的艺术性表现，也是个性的表现。表演除了受技术技巧的影响，还受直觉、情感、悟性等因素的影响，更受文化底蕴和艺术修养的影响。表演专业的人同样应该具有理性思维。一方面，作为学生，对老师提出来的问题要反复思考，或者说“琢磨”；同时也要大胆提出问题，与老师进行探讨。这是学习的最佳机会，绝不要吝于向老师提问。老师回答问题的方式和指导的方法能体现出老师的水平和艺术造诣。另一方面，作为教师，对自己的教学内容和

方法应该不断思考,要有钻研精神。由于受到师承关系的影响,很多教师很难向同行请教,但是表演专业的教师又不能停止研究和思考,这就要求他们有很强的独立研究能力。其实教师之间也应该突破门户之见,形成讨论的氛围,这有助于教师群体科研能力的提高。无论学生还是教师,都应该把主动思考作为艺术实践的重要部分,才有可能在此基础上开始写作。

第二,把感受最深的内容作为思考的关键问题。感性思维是表演专业的人最擅长的,作为一个表演者或者优秀的艺术家,需要用丰富的情感体验和生活经验去积累艺术经验。但对于论文写作来讲,又不能只是停留在“只可意会,不可言传”的感性状态。这就必须通过逻辑思维来产生一个连接的通道。为了形成论文的选题,这就要求表演者仔细深入自身经验,思考在自己的表演训练中,有什么专业上的问题是自己最感兴趣的,换句话说,有什么困难是自己最需要解决的,有什么道理是自己最需要弄明白的。同时,任何技术训练都是以作品为依托的,那么就会有另外一个方面的思考产生,比如,什么作品是自己最感兴趣的、最喜欢的?什么风格是自己最擅长的或最不擅长的?应该怎么把握不同作品的风格?一部作品最有价值、最有意义的地方在哪里?为什么要演奏或演唱这样的作品?作品中哪些地方是最难演奏或演唱的?哪些地方是一部作品最打动人、最精彩的?什么特征决定了一部作品成为自己所喜欢的类型?等等。进一步:“为什么”。所有这些问题的思考都试图说明这样一个观点:就是只有把自己感受最深的内容作为思考的主要问题,才可能形成有意义的论文选题。而当我们进一步思考“为什么”的时候,就不得不迫使自己提供多个理由,从而深入思考。建议研究者至少要为自己思考的问题找出三个可能的原因,并记录下来,为形成论文的写作框架做好准备。

第三,以读者意识转换思考角度,深化研究。由内心而发的情感和思维状态是一种具有主观性的思考状态,它表明了我们的兴趣点所在,受我

们每个人的思维结构的影响。但是对于论文写作来讲,作者不仅阐发自己的感受和观点,也要知道写出来的东西面对的读者是谁,写给谁读。任何一篇文章,不管作者是否意识到它所面对的读者群是谁,它都必定具有一个读者指向。作为作者,如果能在写作思考的过程中不时地想想读者是谁,从作者视角转换成读者视角来审视自己的思考过程以至写作过程,那么,这篇论文就会具有很强的针对性,在接下来的论证过程中也会体现出更强的说服力。有时候,由于角度的不同,作者想写的和读者想了解的不尽相同,这就会导致作者写了很多自己想写的,但是读者根本不想读这些,而想知道另外一些内容。那么,如果把作者角度转换成读者角度,研究者就要试图明白,作为读者,你想通过一篇论文知道什么?这种读者意识会直接决定你的写作方式和表达方式,它会调整你的思考逻辑。“读者意识”将使一篇论文无论从宏观的篇章结构,还是微观的句法结构,都体现出更清晰的思路。举个例子,假如我们看了一段文字之后难以理解,那我们一定会有这样的疑问:是自己的理解能力有问题,还是作者没有表达清楚?如果是我要怎么表达?任何一段文字都可以用不同的方式表达。设想一下,如果作者重新表述之后会不会更容易理解?当然这涉及语法的问题,而且已经进入从编辑意识看论文写作的视野,是论文修改阶段的任务了。

第四,要注意思考的可行性和适当性。表演专业的人思维非常活跃,有很强的跳跃性,但缺乏逻辑性。因此要注意,思考不能天马行空、不着边际,虽然想象力是创造力的源泉,但要注意“量体裁衣”,要相信只有适合自己的才是最好的,思考中不要贪大求全。所以我们在思考自己的研究兴趣时,要把这种兴趣和自己的知识结构相匹配,去评估自己是否能胜任,或者通过努力是否能够达到这个目标。比如,有的人对心理学问题很感兴趣,就想研究表演心理,但实际上却对心理学理论一无所知,对心理学的研究方法更是从来没有接触过,对用心理学理论来阐释表演问题更

是毫无经验。在这种情况下,如果从事这样的研究,就得从头学起,就要阅读大量的有关心理学的著作和论文,还要阅读大量的音乐心理学方面的资料,掌握相应的研究方法。这时,研究者就必须思考,以自己的精力是否能够在一定的时间内完成这样的任务,从而谨慎选择自己的研究方向。特别是对于做学位论文的研究生来说,这种可行性和适当性显得尤为重要。换句话说,要用自己擅长的知识结构来思考。当然,研究者要努力完善自己的知识结构,为了使自己的思考面更宽,也要努力拓宽自己的知识面。对于教师写论文而言,如果真正发现自己的研究兴趣正是自己的知识盲点,那么可以通过一段时间的集中学习来努力弥补这样的缺陷,使自己能够把研究兴趣和知识结构匹配起来。同时,也只有这样,研究者才能把枯燥乏味的研究和写作变成一种有趣的学术探索,使之成为自己进一步实践和长期教学相长的原动力。总而言之,思考最终要落实到论文选题上,研究者必须平衡研究兴趣和知识结构,使自己的思考具有可行性。

第二节 标题与问题

在思考的基础上,研究者会逐渐形成选题。选题是一个大的研究方向,要在选题的基础上进一步拟定标题。而不管是选题还是标题,都是围绕问题来形成的。在此,首先区别两个概念:选题和标题。选题是指研究者在思考的过程中逐渐产生对某一类问题的研究兴趣,从而形成所要研究的一个大致方向。标题则是一个相对具体的研究问题,是一篇论文所要集中论述的问题。标题针对一个具体的研究对象,而选题是针对一类研究对象,标题是对选题的“聚焦”。比如,“贝多芬钢琴奏鸣曲研究”是一个选题,它确定的研究范围是贝多芬的器乐作品,且是钢琴作品,且是钢琴奏鸣曲这类体裁的作品,但它作为一篇论文的标题则是不合适的,因

为这个选题性质的题目作为标题显得太大。这个选题作为标题对于一篇博士学位论文来说都太大了,即使写一本专著来研究都有相当的难度,而应具体到某一方面的研究中去,比如改为“贝多芬钢琴奏鸣曲的结构研究”,这个选题就相对更具体,范围更小,作为博士学位论文或专著的标题就没有问题。当然,作为一篇硕士论文标题还不一定合适,而且它并不是一篇表演论文。由此可见,选题和标题是有区别的,但同时也是有联系的。标题和选题有时候可以重合,但选题的范围比标题更大,标题更细化、更具体。它们的关系也是辩证的,进一步细化的选题就能成为论文标题。那么,作为一篇音乐表演论文的标题,在拟定的时候应该注意哪些问题呢?

第一,标题忌大。众所周知,论文写作的标题要“以小见大”,不能拟定太大的标题,而应该从小处着眼,太大的标题就像选题一样,不能“聚焦”。标题的大小反映了思维的细致程度,也是考察一个研究者思路是否清晰的第一个指标。表演专业的研究者思路比较发散,不容易聚焦自己的思考要点和核心,常常会想到很多方面,并认为都很重要,所以在拟定标题的时候,要多注意自己的标题是否足够“小”。但是有很多研究者会认为,标题太小,就没有什么内容可写,字数就很少。这是一种非常粗浅的认识。标题只有足够小,才能称为“核心”,即论文所要论述的核心,才能重点突出,特征鲜明。所谓“以小见大”,就是从一个小问题出发,从而发展、辐射、引申,形成丰富的论文内容。所以,并不是说标题“太小”就没有内容可写,关键要看研究者如何把一个“小”问题发散开来,并把许多丰富的内容与这个“小”问题产生关联,去形成一个论述结构。就像贝多芬的命运动机,只有四个音,却发展成为宏大而有震撼力的、音响丰富而辉煌的篇章。那么,如何从一个小的点展开文章结构,使文章丰满起来,我们将在第三章中论述。下面我们几个例子来看看如何拟出一个好的标题。

举例:1. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究。

2. 贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》研究。
3. 贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》第一乐章研究。
4. 贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》第一乐章结构特征分析。

从上面四个标题中我们不难看出,第一个标题范围最大,依次递减,第四个标题范围最小,把研究对象聚焦到了“结构特征”。但对于表演专业的论文来说,这个标题还不算是一个好的标题,因为它只表明了“研究对象”,既没有体现表演专业的特征,也没有“问题意识”。

第二,标题忌空。这里所谓标题忌空,就是指标题没有“问题意识”。它看似聚焦,但又没有真正聚焦,即没有真正落实到一个具体的问题或者一个有意义的问题上。这是表演专业的论文写作中一个很常见的现象。“问题意识”在标题上体现得最为充分。这里所谓的“问题意识”是指,一个好的标题除了表明具体的研究对象之外,还要表明这个对象的性质和属性,是某种带有特征的属性使得研究对象成为一个问题,并且成为一个能引起读者兴趣和关注的话题。上述例子中,“结构特征”仿佛是一个问题,但实际上可能只是一个研究方面,作者可能并没有想清楚结构特征的话题点在哪里,只是想研究结构方面的问题。所以,从这一点看,“结构特征”并不是一个问题,我们要追问结构特征所隐含的问题是什么,是什么样的结构特征值得研究。同时,标题中的“问题意识”还要符合当今学术储存和传播的检索需要。因此,换一个说法,这里的“问题意识”还可以称为“检索意识”。以上述第四个标题为例,设想这篇论文可能要论述“奏鸣曲式”结构特征,但在标题中没有反映出来,读者如果想了解“奏鸣曲式”,通过输入关键词查找相关论文的时候,却不能把这篇文章搜出来。如果这篇文章在“奏鸣曲式”问题上有着很精彩的论述,那么读者将遗憾地错过这个文献。这就是“检索意识”对于标题的意义。那么我们可以进一步把这个标题改为:

5. 贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》第一乐章奏鸣曲式结构特征分析。

这个标题无疑更清楚地呈现了研究对象的属性特征。什么结构特征？奏鸣曲式。“奏鸣曲式”这个概念限定了研究对象的性质，从而成为一个更为具体的话题点。但这个标题还不是一个表演专业的论文标题，而明显是一个作品分析专业的论文标题。因此，从立足于表演的角度，我们还要进一步对标题进行修正。

第三，标题忌远。标题忌远就是指表演专业的论文标题不要远离“表演”或者“表演问题”，不要以其他专业的标题作为本专业论文的标题。这是表演专业的论文经常容易出现的一个问题。既然我们的思考来自表演实践，是从表演实践中发现的最有趣的问题，那么为什么不能在标题上体现出来，不能亲近它，而要远离它呢？表演专业的论文，从标题上就要体现出作为表演和指向表演的属性和倾向。于是，我们进一步把这个标题改为：

6. 贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》第一乐章奏鸣曲式结构分析与演绎。

这个标题中“演绎”二字把表演专业的特征体现出来了，读者从中能够很清楚地了解到这篇论文会用两个部分来写作，一部分是结构分析，论述结构特征；另一部分是演绎，论述这种结构特征怎么在演奏中表现出来。（当然，我们在此只是讨论标题问题，实际写作可能并不如此。）但是这个标题似乎有些长，不够精练和引人注目。在现代社会，特别是信息爆炸的时代，人们的时间尤其珍贵，是否选择阅读一篇文章，标题尤其重要。放眼新闻标题，总是以夺人眼球的热点词汇引起读者的兴趣。作为读者，我们都有这样的体验，有时仅仅因为标题而产生阅读兴趣，从而把一篇文章读下去。当然，对于那些故弄玄虚的标题，我们阅读之后难免也会嗤之以鼻，但一个好的文章标题无疑是引导读者阅读下去的关键因素。认识到这一点，我们在学术论文写作中，依然可以进一步锤炼标题，提升标题的魅力。

第四,标题忌繁。吸引人的标题应该“至精至简”。但是有时候由于研究对象的原因,标题难以从简,这时我们可以对标题进行处理,最重要的方法是对标题中的关键信息,也就是论文的核心问题进行强调。可采用“主标题+副标题”的形式。主标题是文章论述的核心问题,副标题是补充主标题的内容,以呈现完整的研究对象信息。(当然,主标题和副标题的关系不是只有一种,有的主标题可能用文学语言陈述所论述对象的精神特征,如《逝去的记忆——舒曼钢琴套曲〈童年回忆〉的分析与演奏》。)主标题比副标题更为精练,一般短于副标题。在拟定标题时,研究者需要仔细琢磨如何能突出论述的核心问题,具有一目了然的效果,能够迅速引起读者的注意。以上述标题为例,我们试图改为:

7. 奏鸣曲式结构分析与演绎——以贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》第一乐章为例。

这个标题采用“主标题+副标题”的形式,实际上是通过调换语序把研究的核心问题放在最前面,起到了强调的效果。这种顺序的改变带来了读者信息接收重点的改变,读者更关注的是“奏鸣曲式”的“结构分析与演绎”。再进一步,这个标题虽然已经重点突出,但是似乎还是显得平庸,而且缺乏吸引人阅读的内容,那么我们还可以进一步把这个标题改为:

8. 奏鸣曲式的困惑——贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》第一乐章结构分析与演绎。此标题用“奏鸣曲式的困惑”传递了更意味深远的信息。因为贝多芬在奏鸣曲中,特别是奏鸣曲的第一乐章中采用奏鸣曲式,是非常常见的现象,如果只是平铺直叙,陈述大家都知道的常识和共识,就很难让人产生阅读兴趣。由于贝多芬的每一首奏鸣曲的结构都不一样,在结构变化中有很多细微的差异,因此如果能发现这些差异,并试图探索其中的奥秘,那么这篇论文就很可能成为一篇值得阅读的论文。这个标题至少暗示了这样两个潜在的信息:一、这个乐章的奏鸣曲式有什么特殊的