

世纪艺术文库·研究编

曾遂今 著

音乐社会学概论

当代社会音乐生产体系运行研究

文化艺术出版社

世纪艺术文库·研究编

曾遂今 著

音乐社会学概论

当代社会音乐生产体系运行研究

文化艺术出版社

本书为国家社会科学
基金研究项目

音乐社会学概论

——当代社会音乐生产体系运行研究

曾遂今 著

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所经销

北京市图文印刷厂印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 14.125 字数 333,000

1997年3月北京第1版 1997年3月北京第1次印刷

印数 0,001—3,000 册

ISBN 7-5039-1540-4/G·209

定 价: 20.00 元

序 一

于润洋

每逢当我读到一本我国年轻一代音乐学者的新著时,我都感到一种发自内心由衷的喜悦。近日当我读到曾遂今同志的手稿《音乐社会学概论》时,就正是这种心情。这是一部作者整整花费了10年心血的学术结晶。自从1986年在兴城召开的“中青年音乐理论家座谈会”上作者提交涉及音乐社会学问题的论文以来,已经10年了。这10年间,作者在音乐社会学这个学术领域里孜孜不倦地耕耘,自80年代中期以来发表了一系列音乐社会学方面的著述,终于在这个基础上取得了丰硕的成果,完成了这部专著。

现代意义上的音乐社会学可以说是一门新兴的学科。从德国学者马克斯·韦伯(Max Weber)于本世纪20年代撰写的《音乐的理性基础和社会学基础》至今,也不过只有70几年的历史,而在我国可以说在80年代才刚刚起步,陆续出现了介绍西方音乐社会学学科状况的有限的材料,这之后才陆续出现了由杨洗、孟祥林、刘丽华等同志先后翻译出版的前苏联音乐学家索哈尔和奥地利音乐学家布劳考普夫的两部音乐社会学专著。这是中国读者所能见到的仅有的两部翻译成中文的音乐社会学文献。上述情况说明了曾

遂今同志的这部音乐社会学专著出现的意义：这是中国的第一部音乐社会学专著，它的出现标志着中国在音乐社会学领域里的研究已经登堂入室，迈出了可贵的第一步。

曾遂今同志的这部专著的意义还不仅在于它是音乐社会学领域的基础理论研究成果，更在于它是一部紧密联系中国当代社会音乐生活实际的学术尝试。全书的重心落在对当代中国社会音乐生产体系运行的总体研究上，这也正是这部著作最重要的特色。它不仅对中国当代社会的音乐文化生活建设具有无可置疑的现实意义，而且对尚对中国这方面状况了解甚少的国际音乐社会学界也是一个贡献。

曾遂今同志的这部著作既有对历史的透视，又有对现状的考察；既有对理论的探寻，又有对实践的关注。全书有一良好的框架结构，从学科的对象、结构、职能、方法，到音乐的生产、听众、传播、流行、价值、批评等几乎涵盖了音乐社会学所应探讨的全部重要课题。这体现了作者认真、严谨的治学精神，值得称赞。

在当今商业大潮的无情冲击下，学术贬值、出版困难，学人处境艰难。然而作者克服了自己曾一度产生的困惑，甘于寂寞，以极大的毅力和热情，毅然地完成了自己的学术宿愿，这确是难能可贵的。

学术没有止境。我期望并相信，作者会在音乐社会学这个领域将继续钻研下去，不断取得更多的成果，把我国音乐社会学的研究水平推向新的高度，为整个学科的发展作出新的贡献。是为序。

1996 年秋，于中央音乐学院

序 二

陆梅林

看了《音乐社会学概论》书稿,感到很高兴。这是一部开创性的学术专著,是作者曾遂今同志长期潜心研究的结果,也可以说这是我院音乐研究所在音乐学研究方面的一项重要理论建设。该书全面系统地阐述了音乐社会学中的方方面面,填补了我国在这方面的空白。作者邀我作序,难于辞谢,姑妄言之,以示祝贺。

作者和我相识于80年代初,时他正是研究生,攻读我院音乐学专业硕士学位,师从于郭乃安先生。而我当时也给各科系研究生讲文艺理论与美学课,并辅导作者的外语学习。他常向我请教问题,但我们之间往往是切磋琢磨,针对有关问题我常谈些个人体会。有一次,我趁便向他介绍了当时苏联音乐学家索霍尔的有关著作,就音乐社会学问题交换了一些粗浅的看法。没有想到,1990年我们一起应邀访苏,参加两国关于艺术问题的学术交流会。会上,他作了关于中国音乐听众分类的系统发言,大体上谈了这样几个问题:为什么要对音乐听众进行分类;音乐听众分类系统的实质;社会音乐听众分类的现实意义;国外音乐学者有关的一些分类法,等等。最后,他讲述了自己独特的分类主张和看法,并提出了

110028/50

相应的中国音乐听众类型。前苏联的艺术同行们听了他的发言,对他的那种基于人口、心理、年龄的分类思想和分类尝试大加赞赏,认为这比索霍尔的分类法更科学,更全面,更有成效。会上会下还听到一些其他有关言论,感到他在音乐社会学方面已登堂入室。当时我不禁由衷地喜悦,暗自为他庆幸。

一个人要想在一门学科上有所成就和建树,没有一种排除万难的恒心和毅力,恐怕是难以实现的。这 10 多年来,留下了他的这些足迹,他一直在为取得这个课题的研究成果而拼搏。他不为商海大潮或文艺思潮所迷惑,而是沉下心来,爱岗敬业,扎扎实实。并深入生活,深入实际,在社会音乐生活中摸爬滚打,埋头调查研究,安心于“爬格子”。经过 10 多年的磨砺,终于完成了现时代赋予他的使命。

全书构架新颖别致,清晰流畅,论述深入全面,且富有独立见解。该书致力于我国音乐社会学的学科建设,力求体现出这门学科具有的中国特色。在第一章中,分门别类地介绍了古今中外的音乐社会观,广征博引,资料丰富,信息量大。第二章论述了中国音乐社会学的研究对象、学科结构、学科职能和研究方法等,这是全书的重点之一。在这里作者以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,广泛地吸收了国外各流派的积极成果,又以我国当代音乐学家的高见卓识为引线,力求摆脱国外实证论的影响。并认为音乐社会学应以理论层面、实践层面和工具层面为基础,构成一个完整的框架。为此,该书既有别于一般的音乐史论,又不同于那种把音乐社会学只当作“应用学科”的做法。

全书另一显著的特色是实践性。作者在书中也力求避免不着边际的空泛言辞,而是努力把理论与实际结合起来。这在社会音

乐的“听众论”、“传播论”、“流行论”、“商品论”等章节中表现得尤为突出。在这其中,作者侃侃而谈,提出了许多耐人寻味的见解,以供广大文艺工作者和其他读者思考、借鉴。正如作者本人所企望的那样,能对中国当代的音乐社会生活发展带来一定的借鉴意义。

当然,这是一部学术著作,其中一些论点具有探索的性质,作者也希望能够得到方家和读者的批评指正。最后,预祝作者在治学道路上百尺竿头,更上一层楼,在中国音乐学的学科建设中取得更大的成就。

1996年12月17日于北京

086831

引 言

在中国、西方的古代,人们就已开始注意音乐与社会的关系问题。古人对音乐与社会关系的认识,散见在大量的有关文献之中。但是,在多种多样、名目繁多的观点和倾向殊异的有关这种“音—社”关系的言论中,我们会发现它们拥有的一个共同点,即这些言论的本质是在说明和解释音乐是什么。也就是说,人们是根据他们所处的时代、社会背景和认识条件来解析音乐的某些本质方面。为此,这就为中外的音乐美学思想史提供了丰富的材料。在这些举世公认的音乐美学思想材料中,古人们的音乐社会观,似乎只局限在“音—社”关系的“静”的层面。在当时,人们很难从音乐与社会关系的“动”的层面来展开思索。

随着人类社会的进步和近代科学技术的发展,在西方,我们可以看到“音—社”关系的某些新角度。而当19世纪30年代法国的实证主义哲学家奥古斯特·孔德(Auguste Comte, 公元1798—1857年)提出“社会学”概念之后,音乐社会学在西方逐步端倪可见。音乐社会学作为一门独立的学科活动,是继孔德之后于20世纪20年代才正式出现的。一般认为,音乐社会学作为一门独立学

科学研究活动的正式启动,是1921年以出版德国学者马克斯·韦伯(Max Weber,公元1864—1920年)的未完成遗稿《音乐的理性基础和社会学基础》为其标志。自此后70年来,音乐社会学科学研究活动在不同的国家和地区,以其不同的学科认识观、不同的研究对象观、不同的学科职能观、不同的研究方法论和世界观开展起来。

音乐社会学,英文写作 Sociology of Music, 法文写作 Sociologie de la Musique, 德文写作 Musiksoziologie 或 Soziologie der Musik, 俄文写作 Социология Музыки, 意大利文写作 Sociologia della Musica。从多种语言的读法可知,音乐社会学这一学科与音乐和社会两方面均密切相关。但是,人们从不同的学科对象范畴出发,这种相关现象体现着对音乐与社会不同的侧重点和视角,为此而形成音乐社会学的多种流派,如音乐学流派、社会学流派、美学流派等等。所谓音乐学流派,即是在传统的音乐学研究中输入社会性的血液:音乐体裁、风格、技术基础的形成与发展的社会成因、动力;所谓社会学流派,即是用社会学家的眼光来观察研究音乐文化现象的社会特质;所谓美学流派,即是从音乐哲学的角度来抽象、概括音乐与社会的相互关系与联系。

多种流派的音乐社会学学术研究,有一点是共同的,即这些研究,都努力促使音乐这种社会文化形态与滋生、孕育它的土壤——社会结合起来,联系起来。然而,不少国外学者在注视这种结合与联系的研究工作中,由于受西方社会学“价值中立”职能观的影响,很多音乐社会学研究,缺乏对音乐艺术行为指导的社会实践性而使音乐社会学在一定程度上丧失了它独特的功能和优势。第二,有的音乐社会学研究,缺乏一种带根本性的科学的研究方法和系统的学术体系思维以及语言表述的零散、晦涩,使音乐社会学难以

发挥出自身的学科价值。第三,过去的音乐社会学研究,是在过去的音乐传播技术条件下展开的。当音乐传播技术条件进入到一个崭新的空间和时代时,某些理论就很难在新时期站稳脚跟了。为此,我们绝不能“刻舟求剑”式地把某流派、模式当作万古不变的经典与教条。基于这样的意义来认识音乐社会学,那么笔者认为,音乐社会学在不同的历史时期应当具备鲜明的时代特点。

在中国,把音乐与社会作为一个紧密的结合体来进行考察,把音乐社会学作为一门独立的学科来进行研究,起步于20世纪80年代中期。而此刻,正是中国当代音乐历史中最富于戏剧性的时刻:改革开放的形势,促进了中外音乐文化形态的全面流动。一种史无前例的社会音乐狂潮,从70年代末起逐步升腾——港台流行音乐对大陆的冲击、大陆大众音乐的空前繁荣和严肃音乐的滑坡、音乐商品化的全面进程、社会音乐听众审美情趣的高度离散和类别的分化,以及音乐传播通讯技术和计算机音乐系统的飞速发展、音乐从业人员的多向性活动动向和音乐的社会浮泛,等等,等等。这一切已使中国传统的社会音乐生活规律出现新的变化和新的特点。到了90年代中期,10年的音乐现象虽然已成为过往的烟云,但它们却为中国音乐社会学研究者的工作,提供了最生动、最现实、最有力的科学观察资料。

笔者在尽最大努力了解国外音乐社会学研究状态的基础上,力图摆脱过去某些音乐社会学流派、模式的束缚而以在中国的社会音乐中与音乐社会中的新材料为起点,以音乐的社会运动观念为基础来组建其中国音乐社会学的学科构架和内容。在这其中,我们对含有内部运动体系(可比作地球的自转)的音乐的外部运动(可比作地球的公转)过程来进行研究。为此,笔者除了吸取相关

的研究方法外,也将根据音乐在社会中的“公转运动”来独立决定考察研究对象。因为基于这种音乐的社会运动性,有可能使我们富于时代性的音乐社会学研究趋于系统与有序。

在此基础上,笔者认为,音乐社会学就是一门研究音乐在社会中运动规律的学科。音乐的社会运动规律,包括了音乐的社会生产规律、音乐的传播规律、音乐的社会流行规律、音乐的商品规律以及与这些运动相关的环节、结构研究等等。为此,对音乐社会运动规律的认识与深究,有可能使我们理智地把握音乐和运用音乐。这种对音乐社会运动的科学掌握,是在现代物质文明高度发展的科技社会条件下,促进中国社会主义精神文明建设和中国音乐健康而合理发展的必要手段之一。

本书《音乐社会学概论》以当代音乐社会学的理论问题和实际问题两个层次展开。理论问题集中于第一章“音乐社会学学科认识论”和第二章“中国音乐社会学学科建设论”中。第三到第九章则对音乐社会学的具体研究对象展开概论性的探索。其中包括社会音乐生产、社会音乐听众、社会音乐传播、社会音乐流行、社会音乐商品、社会音乐职业和社会音乐批评。第三章“社会音乐生产论”则是对社会音乐生产体系运行的宏观研究,并为我们提供了进入音乐社会学实际问题研究大门的一把钥匙。

《音乐社会学概论》系探索性的研究,反映了笔者10年来在社会音乐生活观察基础上的多种音乐社会观念和音乐社会学认识观,谨此抛砖引玉,以求音乐社会学科学研究活动在中国当代深入全面地展开。

曾遂今 四川人，现为中国艺术研究院音乐研究所副研究员，中国轻音乐学会常务理事、中国音乐家协会会员、国际大众音乐研究会（IASPM）会员和中国少数民族音乐学会会员。70年代起于文艺表演团体从艺多年。1985年春研究生毕业并以《凉山彝族口弦》获文学硕士学位。其后继续从事音乐理论研究、评论与创作。主要音乐文论作品为《乐谱中的光环》、《现代通俗歌曲观念与技法》、《中国乐器志·气鸣卷》、《论音乐批评的科学性》、《中国笛文化》、《从中国音乐的社会学问题看传统》、《流行音乐中的微观理论话题》等。主要声乐、器乐作品为《长城上的太阳》、《太阳金牌》、《老百姓的话》、《归来的梦》、《思念的心律》、《苗凤》、《山民》、《迷途的羔羊》、《东方魔笛》及《梦圆中的紫荆花》等。

目 录

引 言	(1)
第一章 音乐社会学学科认识论	(1)
第一节 中国古代音乐思想中的音乐与社会	(2)
一、原始社会中的音乐社会观	(3)
二、先秦时期的音乐社会观	(5)
三、秦以后时期的音乐社会观	(18)
第二节 西方早期音乐思想中的音乐与社会	(30)
一、古希腊罗马时期的音乐社会观	(31)
二、中世纪的音乐社会观	(34)
三、文艺复兴时期的音乐社会观	(38)
四、17 世纪以后的音乐社会观	(41)
第三节 音乐社会观与音乐社会学	(49)
一、音乐与社会双向联系中的“静”与“动”	(51)
二、国外音乐社会学研究对象观	(55)
第二章 中国音乐社会学学科建设论	(71)
第一节 中国音乐社会学的研究对象	(73)

一、音乐社会运动过程概览	(73)
二、音乐社会学研究音乐的横向运动与综合运动	(77)
第二节 中国音乐社会学的学科结构	(82)
一、音乐社会学学科内部结构	(82)
二、音乐社会学学科族系结构	(86)
第三节 中国音乐社会学的学科职能	(87)
一、思想观念上的科学认识职能	(89)
二、音乐建设中的科学实践职能	(90)
三、音乐发展中的科学预测职能	(92)
第四节 中国音乐社会学的研究方法	(93)
一、中国音乐社会学的马克思主义思想方法论	(94)
二、中国音乐社会学对自然科学研究方法的借用	(96)
三、中国音乐社会学研究方法中应认识的几种关系	(102)
第三章 社会音乐生产论	(107)
第一节 社会音乐生产的本质	(108)
一、适应社会精神需求的音乐生产	(109)
二、富于创造性的音乐生产	(114)
三、非盈利性、非商品性的音乐生产	(117)
第二节 社会音乐生产的结构	(119)
一、音乐创作生产	(119)
二、音乐唱奏生产	(124)
三、音乐传播生产	(127)
四、音乐伺服生产	(130)
第三节 社会音乐生产内部环节的动力分析	(133)
一、社会音乐生产内部环节的动力运行模式	(135)
二、社会音乐生产的良性运转	(138)

三、社会音乐生产的非良性运转·····	(144)
第四章 社会音乐听众论 ·····	(152)
第一节 中国音乐听众分类的理论思考·····	(154)
一、音乐听众分类问题在当代的提出·····	(154)
二、国外某些音乐听众分类成果述评·····	(158)
第二节 中国音乐听众分类的实际操作·····	(162)
一、中国音乐听众所处的地域特点与社会特殊群体·····	(163)
二、音乐听众的年龄分布特点·····	[164]
三、音乐听众所具备的主体条件·····	(166)
四、中国音乐听众分类系统图·····	(169)
第三节 中国音乐听众的宏观观察·····	(174)
一、当代社会音乐听众的整体趋势·····	(174)
二、现代传媒条件下出现的特殊群体·····	(179)
第五章 社会音乐传播论 ·····	(193)
第一节 音乐传播的概念与功能·····	(194)
一、音乐传播——“传必求通”·····	(195)
二、音乐传播四项基本功能·····	(196)
第二节 民间音乐传播与音乐传播的基本模式·····	(197)
一、音乐传受双方对音乐信息的“共享”·····	(198)
二、音乐传播原始形态的特性·····	(199)
第三节 乐谱媒介与音乐传播·····	(207)
一、乐谱媒介的历史回顾·····	(207)
二、乐谱媒介带来音乐传播性质的变化·····	(211)
第四节 声音记录、电子媒介与音乐传播·····	(212)
一、唱片媒介·····	(212)
二、无线电广播媒介·····	(214)

三、电视媒介	(216)
第五节 当代音乐传播的五种形式	(217)
一、“(1+2+3)+6”式音乐传播	(218)
二、“1+2+6”式音乐传播	(219)
三、“1+2+3+6”式音乐传播	(220)
四、“1+2+3+4+6”式音乐传播	(222)
五、“1+2+3+4+5+6”式音乐传播	(223)
第六章 社会音乐流行论	(228)
第一节 音乐流行的概念和分类特征	(229)
一、什么是音乐流行	(230)
二、两种类型的音乐流行现象	(233)
三、两种音乐流行形态的相互转换	(235)
第二节 音乐的流行模式分析	(237)
一、音乐流行现象的内因结构	(237)
二、音乐流行模式的三环制约图	(239)
三、音乐流行的激发与抑制	(242)
第三节 音乐流行强度的测定	(244)
一、“比尔博德”流行度统计表	(245)
二、阿尔比特伦公司流行测定法	(249)
三、尼尔森公司流行测定法	(250)
四、心理反映等级流行测定法	(252)
第七章 社会音乐商品论	(263)
第一节 音乐与音乐商品	(264)
一、什么是音乐商品	(264)
二、音乐商品价值内涵的两个方面	(267)
三、音乐商品的特殊性	(268)