

上海音乐学院学术文萃 1927-2007
ESSAYS OF THE SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC

音乐学理论 研究卷

MUSICOLOGY

本卷主编

韩锺恩

萧梅

主编 杨立青

副主编 杨燕迪

徐孟东

执行副主编

洛秦

上海音乐学院出版社

上海音乐学院学报 1927-2007
ESSAYS OF THE SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC

音乐学理论研究卷

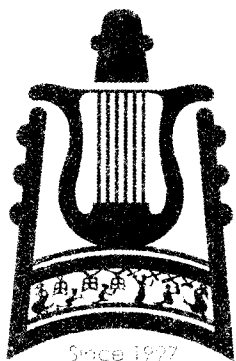
MUSICOLOGY

本卷主编

韩锺恩

萧梅

J6/19
:1
2007

上海市重点学科建设项目资助 项目编号 T0701

主编 杨立青

副主编 杨燕迪 徐孟东

执行副主编 洛秦

图书在版编目(CIP)数据

上海音乐学院学术文萃:1927~2007. 音乐学理论研究卷/杨立青主编;韩锺恩,萧梅编. —上海:上海音乐学院出版社,2007. 11

ISBN 978-7-80692-328-3

I. 上… II. ①杨… ②韩…③萧… III. ①音乐-文集
②音乐-艺术理论-文集 IV. J6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 162018 号

丛 书 名 上海音乐学院学术文萃(1927~2007)

主 编 杨立青

副 主 编 杨燕迪 徐孟东

执行副主编 洛 秦

书 名 音乐学理论研究卷

主 编 韩锺恩 萧 梅

责任编辑 夏 楠 王 赛 李 绚

封面设计 帝王设计机构

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路 20 号

印 刷 江苏省通州市印刷总厂有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 30.25

字 数 448 千

版 次 2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

印 数 1-3,300 册

书 号 ISBN 978-7-80692-328-3/J.316

定 价 75.00 元

出 版 人 洛 秦

总序

杨立青

就本性而言,音乐是一种诉诸听觉的艺术,具有难以言传的特质。但在高等音乐院校里,她同时又是一门可以(且必须)“论说”的“学问”,甚至,其论与其说的水准还代表着一所大学学术品格的高下。因为,音乐艺术(无论作曲抑或表演)的价值体现,固然重在实践,贵于创造,但理解音乐艺术的本质,挖掘音乐作品的思想深度与广度,并引领学科的发展走向,使之具备文化与人文的意蕴和高度,却又离不开理论的抽象和升华。应当说,这是我们这一代人的共识。

今天,我们为上海音乐学院建院八十周年而编纂这部六卷本的学术文萃,正是基于这样一个视角。它不仅仅着意于纪念与庆祝,而且,其中还包含着—层更深邃的意义,便是为了打开读者的视阈,进行一次跨越时空的梭巡,在不同时代的上音学者、师生“论音说乐”的文字中遨游,检视学科所达到的思想—人文高度,捋出一条学院的学术发展沿革的“文脉”,使人们对于上音之所以成之为上音,有一重更加真切的认识。

就时间跨度来说,这部文萃涵盖了自建院初始直至本世纪初近八十年的时光;从稿源来看,它包括了从建院元勋、大思想家、大教育家蔡元培先生直至今天仍在就读的研究生在内的、来自不同学术层次的广大作者群;而文萃涉及的内容,则大体分属于音乐学理论、

作曲理论、中国音乐史研究(古代及近现代)、中国传统音乐研究、外国音乐研究及音乐表演艺术研究等多个领域,并依此分类,编为六卷;至于入选的不同文章所代表的思想、观念和论点,可以说,一定程度上比较客观地映射出了中国近现代音乐史和音乐思潮的一个重要侧面;这些文论,也相当充分地体现了“百花齐放,百家争鸣”的原则,具有典型的、善于吸纳多种养分的“海派文化”特征,由此而勾画出了上音学术园地的多姿多彩。

当然,由于篇幅的限制,一些具有重要历史意义和重大社会影响的“重量级”、“大部头”专著,在这里只能以节选的方式引用,甚至不得不忍痛割爱。再加以,任何集锦式的文萃,都只能起到“管窥”的功效,在搜集不同历史时期最具代表性的文论过程中,时时难免会有遗珠的遗憾。也许,所有的这些不足,只有待学院的九十周年校庆或百年华诞之时再行弥补了。此外,本文萃所收入的一些文章篇目是相关校友在走出校门后在其他工作岗位上的著述,但考虑到这些校友的学术影响力和学术建树,考虑到这些著述实际上进一步延续了上海音乐学院的学术传统和学术思想,所以我们本着“海纳百川”的初衷和目的,仍然收入这些文论,特此说明。

人们常说,上音有一个应当引以为自豪的传统,亦即:从她“开元”的“祖师”们——蔡元培、萧友梅、黄自起,到半个多世纪以来对中国音乐事业发展具有重要影响的学界巨擘——贺绿汀、丁善德、沈知白、钱仁康、桑桐、陈铭志,直至现今仍在第一线辛苦耕耘的许多专家、学者,他(她)们既是善于艺术实践与教学的“行者”,同时又是勤于学术研究与著述的“思者”。正是这种“形而下”与“形而上”(或者说,“行”与“思”)高度的有机统一,成就了上音的学术地位。置放于我们眼前的这部八十周年文萃,就是这方面的一个明证。我衷心希望,今日上音的莘莘学子自觉地继承这个优秀的传统,精于思索,努力实践,使学院的学科建设和学术发展再上台阶,走向更高的境界。

2007年10月22日

前言

韩锺恩 萧梅

在上海音乐学院建院八十周年之际，编写这样一部论文集，就像把众多的上音人请到一起，展开一场跨越时空的交谈。

本卷虽然冠名音乐学理论研究卷，但是谈话的主题以及用意，无疑是中国音乐如何创新的问题。

早在20世纪20年代，西乐东渐，中国新兴音乐事业发轫之初，上音创始人蔡元培先生就提出要引进西方的乐器、乐谱和音乐理论，与中国传统音乐和传统音乐理论相比较，取长补短，改进中国传统音乐，为世界音乐事业的发展做贡献。几十年之后，沈洽认为只有从音乐所处文化的“内部”和“外部”两个视角进行观照，才有可能比较客观地理解和认识对象，把握住对象的本质。居其宏认为，中西结合的表达方式，已经凝结为亿万民众普遍而现实的审美意识，不会由于某些理论家们的呼吁而转向传统音乐原生态。然而，萧梅站在音乐本体论的高度认为中国传统音乐和欧洲古典音乐“单个音”的结构、功能、旋律、润腔、调式感觉等存在绝对差异性。而汤亚汀则讨论了租界文化对中国音乐现代化的影响和“示范”作用，并借此反思中国音乐文化的得失及如何重构传统等问题。

中华人民共和国建立不久，针对音乐界出现了重主义轻体验，重内容轻技术的苗头，贺绿汀院长谆谆告诫音乐工作者要注意体验

生活,苦练技术,鼓励创作一些为人民所喜爱的新歌剧。焦杰系统地讨论了歌剧综合美的问题。吕骥认为,没有巨大的革命热情,没有崇高的革命理想,就没有可能产生深刻的革命的现实主义,也不可能有深刻的革命的浪漫主义,当然也就不可能产生两者相结合的音乐作品。现任院长杨立青则十分重视技法创新,认为但凡合理的、为真实的表现所必需、并能丰富我们的表现手法的“创新”终将为历史所接受,成为新的“审美习惯”的一个组成部分,那些故弄玄虚,而并无艺术价值的“创新”,自然会被历史所淘汰。林华认为,音乐诸表现手段像晶体一样在多维方向上展开的数学关系排列组合,可以使抽象主义的音乐达到了极致境地。李小诺说,音乐结构的美,表现在经过作曲家有机组合所形成巧妙精致的音响对人们音乐听知觉产生的心理感应和认识,音响运动的平衡感在音乐审美过程中占有极其重要的地位,是人们生理、心理上的需要,也是力的运动的普遍原理。杨玉成通过对传统音乐的研究提出“曲调框架”的概念,旨在通过对歌、曲调框架、曲调三者关联方式的观察以及口头表演中固定因素与即兴成分之间互动方式的探讨,揭示出口头表演中的口头技法和音乐建构手法。

杨燕迪认为,作为一种人文学科,音乐学科应该承担其教育功能,在历史意识的培养、文化意识的建立、纯化和精炼听众的审美能力方面发挥重要作用。钱康宁相信,不断发展的音乐学,将为少数民族研究提供大量依据。杨燕宜通过考察德国艺术教育的实际,阐述了审美教育的意义。黄自先生认为音乐欣赏要同时调动知觉的、情感的、理智的三个因素。洛秦从世界音乐研究的学术价值和文化意义视角提出对“文化相对论”以及“欧洲音乐文化中心论”的看法。李曦微认为创新要建立在传统音乐与新音乐的扎实功底上,走个性化而不是大众化的路子,不能忽视音乐的社会功能。赵晓生认为,20世纪音乐在“无中心”这一点上,业已走到极端,人类自我认识的深化,互相情感交流的扩展,了解的加深,将大大有助于使我们生活的世界变得更和谐,更温暖,在全局上回到某种中心感,形成“新浪漫主义”。王西麟认为交响乐是具有思想深度的艺术形式,因此必须把深刻的历史批判精神融入其中。

20世纪初,萧友梅先生奠定了现代形态的中国音乐学学科体

系,包括:和声学、对位法、作曲学、音乐形态学、音响学、音乐心理学、音乐组织学、音乐史学和音乐美学。20世纪以来,各种方法论纷至沓来。钱仁康先生强调了音乐艺术的独特性,反对把造型艺术或语言艺术的规律,生搬硬套到音乐上来。叶纯之先生认为系统论、信息论、控制论是一种比较宏观的方法,可以帮助我们扩大眼界,打开思路。蒋一民介绍了维特根斯坦、韦茨、马格利斯、柯克、迈耶尔、理查兹、奥格登、丽萨等人的分析哲学,认为分析美学对音乐美学研究有促进作用。韩锺恩提出“意向存在的先验事实”和“声音经验的先验表述”两个命题,对音乐的形而上意义作了合式地探讨,提出三个表述:声音概念的历史叙述;声音历史的经验描述;声音经验的先验表述。杨赛在中国音乐美学范畴研究论纲中,提出要重构中国音乐美学理论的言说系统,与西方音乐美学理论体系相参照。

文章千古事,这场进行了80年的校友聚谈,却没有留下太多岁月的痕迹,以中西结合始,以中西参照终。中国在变,世界在变,音乐在变,大家的目标却始终没有改变:让中国音乐走向世界,走向心灵深处,走到民众的中间,走出民族的骄傲!共同的目标把这些不同的声音聚集在一起。“问渠哪得清如许,为有源头活水来”,套用青主的话说,上音人都把音乐当成一种无穷无尽的艺术,耳朵聪敏起来,情感活泼起来,朝着更加美善的人生,朝着真理的本来面目,让整个的精神生活,得到一个尽真、尽善、尽美的归宿。

2007.5 写在上音

凡例

1. 本卷选辑了1927~2007年间部分上海音乐学院校友撰写的有关音乐学理论研究方面的文章,并按照作者的出生年月排序。

2. 本卷所收文章大部分为已发表的文章,文后均注明了文章原载出处及发表时间;对于部分从未发表过的文章,文后均注明“本文系初次发表”。

3. 为了《上海音乐学院学术文萃》六卷的体例统一,将每篇文章原文中的脚注均改为尾注,并根据“出版物文后参考文献著录规则”的有关规定,将尾注及参考文献的格式作了统一。

4. 为了《上海音乐学院学术文萃》六卷的体例统一,对每篇文章中外国人名名的中译名作了统一。

5. 为了《上海音乐学院学术文萃》六卷的体例统一,对个别文章中的地名、音乐形式名称等按照现在的惯称作了调整及统一。

6. 为了确保本卷的出版质量,对于个别文章中的原文错误,经作者认定后在本卷中做了修正。

7. 由于篇幅的限制,经本卷主编认可,对本卷入选的个别文章在文、谱、图、表方面作了适当的删节或节选。

目 录

杨立青	总序 / 01
韩钟恩	前言 / 01
萧梅	凡例 / 01
蔡元培	《音乐杂志》发刊词 / 1
萧友梅	音乐概说·总论 / 2
萧友梅	乐学研究法 / 6
青主	什么是音乐 / 12
青主	论音乐的音乐 / 18
青主	论诗艺和乐艺的独立生命 / 22
贺绿汀	论音乐的创作与批评 / 25
黄自	音乐的欣赏 / 43
吕驥	我对革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的理解 / 54

- 钱仁康 音乐的内容和形式 / 62
- 叶纯之 “三论”对音乐研究的启示 / 85
- 焦杰 歌剧美初探 / 95
- 王西麟 从《云南音诗》到《第三交响曲》
——我的美学历程:真善美和假恶丑 / 112
- 沈洽 论“双视角”研究法及其在民族音乐学中的实践和意义 / 132
- 沈洽 二十世纪国乐思想的“U”字之路 / 168
- 杨立青 音乐创作美学思想“答卷” / 180
- 林华 艺术的抽象与抽象的艺术 / 188
- 居其宏 在历史与未来之间抉择
——“20世纪中国音乐发展道路之争”论评 / 200
- 赵晓生 新浪漫主义合力论 / 229
- 李曦微 新音乐的思索 / 241

- 汤亚汀** 现代性论域中的上海租界音乐文化:制度机构,公共
领域与文化表征 / 256
- 蒋一民** 分析美学与音乐美学 / 274
- 韩锺恩** 作为意向存在的音响先验实事 / 288
- 韩锺恩** 声音经验的先验表述 / 316
- 钱康宁** 论音乐学在少数民族研究中的地位和作用 / 325
- 萧梅** 音乐本体观论析 / 332
- 萧梅** 面对文字的历史:仪式之“乐”与身体记忆 / 344
- 洛秦** 世界音乐研究的学术价值和文化意义 / 361
- 杨燕宜** “美学”及“审美”考源
——兼谈德国近现代艺术教育 / 380
- 杨燕迪** 作为人文学科的音乐学 / 391
- 杨燕迪** 音乐理解的途径:论“立意”及其实现
——为庆贺钱仁康教授九十华诞而作 / 404

- 李小诺** 音乐结构原则形成的心理平衡效应初探
——简单结构与简单平衡原则 / 428
- 杨玉成** 论曲调框架 / 440
- 杨 赛** 中国音乐美学范畴研究论纲 / 456

《音乐杂志》发刊词

蔡元培

吾国言乐理者，以《乐记》为最古，亦最精。自是以后，音乐家辈出，曲词音乐谱，递演递进，并不为古代单简之格调所制限，而辨音原理之论转涉肤浅。学者知其然而不知其所以然，进步之迟，良有由也。自欧化东渐，彼方音乐学校之组织与各种研求乐理之著述，接触于吾人之耳目，于是知技术之精进，固赖天才，而学理之研求，仍资科学。求声音之性质及秩序与夫乐器之比较，则关乎物理学者也。求吾人对于音乐之感情，则关乎生理学、心理学、美学者也。求音乐所及于人群之影响，则关乎社会学与文化史者也。合此重重之关系，而组成有系统之理论，以资音乐家之参考，此欧洲音乐之所以进化也。吾国音乐家有鉴于此，一方面输入西方之乐器、曲谱，以与吾固有之音乐相比较；一方面参考西人关于音乐之理论以印证于吾国之音乐，而考其违合。循此以往，不特可以促吾国音乐之改进，抑亦将有新发见之材料与理致，以供世界音乐之采取，此即我北京大学音乐研究会所以建设之大原因也。会中诸道师，均于技术及理论，深造有得，而不敢自满，欲以所见与全国音乐家互相切磋，以达本会之希望，于是有《音乐杂志》之发起。倘海内音乐家皆肯表同情于此种机关之创设，而藉以发布其各别之意见，使吾国久久寥寂之音乐界，一新壁垒，以参加于世界著作之林，则诚发起人之所馨香而祷祝者矣。

——原载《音乐杂志》，北京大学音乐研究会，1920年第1卷第1号

音乐概说·总论

萧友梅

一、音之发生及种类

凡音之起，必由物体振动，此物理上所证明者也。然物体不同，则所发之音自异。乐理谓声带振动所发之声曰人声，乐器振动所发之音曰器音。且振动之法不一，其历一定时间，整然有序，斐然成章者曰乐音；其错杂不定、忽起忽止者曰噪音（或名非乐音）。音乐上所论只乐音而已。

二、音之特质

音之特质有四。一曰高低，表音之振动数者也。譬如有两物体，同时振动同数，则所生之音曰同高度音；若两物体同时为异数振动，则所生之音自有差别，其振动数多者曰高音，少者曰低音。人类听官利钝不同，然平均计，我辈于一秒间能耳辨之音，最低至十六振动，最高至三万八千振动。至于人类能发之声，一秒间自六十五振动至一千零四十四振动而已。二曰长短，表音之连续时间者也。三曰强弱，表音量之多少，即论其发音体振动范围之广狭者也。凡音之强弱，因其所受刺激大小不同，刺激大则振动范围广而音强，刺激小则振动范围狭而音弱。四

曰音色，乃表音之本色与振动之波形者也。试取二音高低长短强弱相等者，一使发自风琴(Organ)，一使发自小四弦提琴(Violin)，其间差异之处自可辨别。又如琵琶与胡琴合奏，闻者不见其乐器而能辨其声音者，以音色不同也。且乐器雅俗，全凭音色以辨之。其制法之良恶、奏法之巧拙，亦可变其音色者也。

三、乐曲之种类

自音乐演奏组织上观之，可分为二部。全用人声演奏者曰声乐，其全用乐器演奏者曰器乐。若自音乐演奏地位上观之，亦可大别为二：一曰户外音乐，鼓吹乐、军乐等是也；一曰室内音乐，学校乐、家庭乐、教会乐、剧场乐、舞乐等是也。

四、乐器之种类

西乐器大别为四种：一曰键乐器；二曰弦乐器；三曰吹乐器；四曰击乐器。兹举其重要者于下：

1. 键乐器(Key Instrument) 此乐器具有黑白木牌，为鼓琴者与发音器之关键，故名黑白键。普通用之洋琴(Piano)、风琴(Organ)皆属此类。洋琴键数八十六(每键发一音)，风琴键数自三十九至六十一。各乐器中，以洋琴音最富，故欧美称为标准乐器。此外非无多音乐器，如美国长岛(Long Island)、园市(Garden city)之风琴(音管多至七千)与英国伦敦学术馆之风琴(音管更多至一万)是也。但此等风琴，地球上仅有一二，非寻常乐器可比，故不得用为普通乐器之标准耳。

2. 弦乐器(string Instrument) 弦乐器又分两类。用罗条(hair)作弓摩擦演奏者曰提琴，如小四弦提琴(Violin)、中四弦提琴(Viola)、大四弦提琴(Violoncello 略名 Cello)、最大四弦提琴(Double Bass)、低音提琴(Bass Violin)等是也。其用拨(洋拨多用玳瑁制)弹奏者曰洋琵琶(Lute)，此乐器有九弦者，有十弦者，皆古代所用。其近代流行者，如五弦琵琶(Banjo)、六弦琵琶(有 guitar, gittern 两种)、七弦琵琶(Lyre)、八弦琵琶(Mandolin)等是也。

3. 吹乐器(wind Instrument) 又名管乐器,分箫笛、喇叭两种。箫笛之横吹者有小箫(Piccolo)、大箫(Fiute)。其直吹者如阿保笛(Oboe)、富拉著列笛(Flageolet)、古拉料捏笛(Clarionet),此笛有高半音古拉料捏(Altocclarionet)、低音古拉料捏(Bass clarionet)两种等是也。喇叭则信号喇叭(Trumpet)、吐郎篷喇叭(Trombone)、螺形喇叭(原语不详,形如螺挂在肩上吹者)、可尔捏(Cornet)、中音可尔捏(Alto Cornet)、次中音可尔捏(Tenor Cornet)、上低音可尔捏(Baritone Cornet)、低音可尔捏(Bass Cornet)等是也。

4. 击器乐(Percussion Instrument) 泰西击乐器之发达远逊我国,其普通所用者,只小鼓(Side Drum)、大鼓(Big Drum)、半圆鼓(Kettle Drum)(以上革属)、挠拔(Cymbal)、三角铁(Triangle)、铜锣(Gong)、铃(Bell)(以上金属)与克斯他捏(Castanets)(状如洋匙,以象牙或竖木制成,两个合挂拇指,以中指击奏,意如我国之招板)等而已。

五、音乐定义与分门研究

音乐一语,英语曰music,德语曰musik,法语曰musique,与拉丁文之musica,皆由希腊文之mousike转用者。其意出希腊古代九女神话,谓九女神之一名muse,掌诗词文章各艺,其所管之艺术曰music云云。据《乐记》解释,则谓:“声相应,故生变,变成方,谓之音。比音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐。”然此皆不过自表面下定义耳。晚近理学日发达,各科学亦日趋于理学的研究。故理学家曰音乐者,能感动人心之历时的美术也。可谓深知音乐性质矣。但音乐研究之方面不一。其记载音之高低、长短、动静、强弱,与夫曲节之反复、拍子之种类、音位之变化,及表示乐曲主旨之术语者,曰乐谱(music book);研究简单乐音之上下移动连结者,曰旋律(melody);总记乐谱之构造与旋律之法者,曰乐典(musical gramma——今译音乐基本理论)。据乐曲以研究乐音词和关系者曰和声学(harmony)。配合多种旋律使发和声者,曰对位法(contraposition)。研究乐曲构成法之原理者,曰作曲学。研究乐曲之形式者,曰音乐形态学。据物理法则研究音乐者,曰音响学。考音乐与人身心之关系者,曰音乐心理学。综记音乐组织之各