

音乐文化史论丛

RESEARCH SERIES ON
CULTURAL HISTORY
OF MUSIC



音乐的人文诠释

HUMANISTIC INTERPRETATIONS
OF MUSIC

杨燕迪音乐文集
COLLECTED ESSAYS
OF YANG YANDI



上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

音乐的人文诠释

——杨燕迪音乐文集

杨燕迪 著



上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐的人文诠释/杨燕迪著. —上海:上海音乐学院

出版社,2006. 10

(音乐文化史丛书)

ISBN 978 - 7 - 80692 - 239 - 2

I. 音… II. 杨… III. 音乐史 - 研究 - 西方国家

- 文集 IV. J609.5 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 123208 号

书 名: 音乐的人文诠释——杨燕迪音乐文集

著 者: 杨燕迪

责任编辑: 夏 楠

封面设计: 帝王设计室

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: 江苏省南通市印刷总厂有限公司

开 本: 850 × 1168 1/32

印 张: 13.25

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

印 数: 1 - 2,100 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 80692 - 239 - 2/J. 232

定 价: 35.00 元

上海市重点学科建设项目资助 项目编号:T0701

上海市教育委员会 E-研究院建设计划项目资助 项目编号:e05011

音乐文化史论丛

主 编

杨燕迪 韩锺恩

副主编

钱亦平 洛 秦 萧 梅

谨以这本文集题献给笔者的两位恩师

——博士生导师钱仁康教授

——硕士生导师谭冰若教授

总序

钱仁康

费孝通先生在文化问题上提出“文化自觉”的观点。他说：每一个民族、国家对自己文化的来源、历史发展、特点（包括优点和缺点）以及发展趋势要有自觉的了解。我们既不复古，也不全盘西化。他对此概括了四句话：“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。”

我们研究本民族的音乐文化，要有自知之明，即“自觉的了解”；研究西方音乐文化，要取其所长，补其所短，既不能搞“欧洲文化中心论”，也不能搞“中国文化中心论”，这就是“各美其美，美人其美，美人之美，美美与共，天下大同。”

研究音乐文化的范围很广。从纵的方面说，是古今中外音乐史的研究，通过音乐史的研究，可以了解音乐文化的源流和变迁，达到鉴往知来、鉴古知今的目的，从横的方面说，音乐文化的研究涵盖音乐科学的各个领域，包括音乐美学、音乐史学、音乐考古学、音乐声学、音乐民族学、音乐社会学、音乐心理学、音乐生理学、音乐教育学、音乐评论、音乐欣赏、作曲法、曲式学、和声学、复调音乐、配器法、乐器法等等。通过东西音乐和中外音乐的比较

研究,可以达到“他山之石,可以攻玉”和“知己知彼,百战不殆”的目的。

《音乐文化史论丛》的九部音乐论著,都是以史为纲,纵笔成趣,诚如司马迁所说:“亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。”内容涉及“音乐文化发展的理论与历史研究”、“音乐形态发展的理论与历史研究”和“中国当代音乐文化发展研究。”我相信这部丛书的出版问世,必将有助于我国音乐文化事业的推陈出新和发扬光大。

目 录

- 1 钱仁康：总序
- 第一辑 学理基础反思
- 3 作为人文学科的音乐学
- 18 为音乐学辩护
——再论音乐学的人文学科性质
- 33 音乐学术与规范建制：回顾、思考与建议
- 46 探索音乐史：方法论反思四题
- 59 音乐评论实践的方法论札记
——从陈宏宽独奏会乐评谈起
- 72 音乐分析的本质界定及历史回顾
- 88 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

第二辑 中国音乐评析

- 121 寻访中国音乐之“真”
——记瞿小松乐坊多媒体剧场音乐会“秋问”
- 131 评 2000' 全国艺术院校艺术歌曲创作比赛
- 139 音乐的“双城荟萃”
- 145 坚守抑或退却？
——听朱践耳“第十”和陈其钢的《逝去的时光》
- 150 非常时代的诗意锻造
——重听田丰的交响合唱《为毛主席诗词谱曲五首》
- 155 “听音寻路”
——论谭盾的新作《地图》
- 159 跨时空对话：谭盾新作《复活之旅》观后
- 166 《童谣集》：民间歌调的现代加工
——评刘敦南的钢琴小品新作
- 178 我们为何聆听音乐新作？
- 188 音乐的“现代性”转型
——“现代性”在二十世纪前期中西音乐文化中的体现及其反思

第三辑 西方音乐解读

- 209 论西方音乐研究在我国的重建
- 223 现状思考与文学史的参照:西方音乐研究和教学在中国
- 233 实证主义及其衰落
——二次大战后英美音乐学发展述评
- 263 超越时间的音乐史
——《西方文明中的音乐》中译本序
- 272 《二十世纪十大音乐家》序言
- 287 听莫扎特三境
- 291 巴赫的神性
- 295 琴声中的朝圣之旅
——记陈宏宽钢琴独奏音乐会
- 306 再谈贝多芬作品 106 的速度问题
——回应朱贤杰先生的质疑

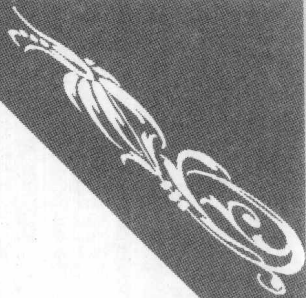
第四辑 歌剧真谛探究

- 323 歌剧的真谛:以音乐承载戏剧
——评科尔曼的《作为戏剧的歌剧》

334	作曲家与歌剧脚本作家的关系
344	莫扎特歌剧重唱中音乐与动作的关系
367	以音乐透析政治 ——上海大剧院的音乐会歌剧《唐·卡洛》观后
372	日常生活的诗意 ——歌剧《波希米亚人》观后
380	社会批判与人性和解 ——《费加罗的婚姻》的人文/音乐解读
386	启蒙和觉醒 ——莫扎特《魔笛》的精神内涵
390	爱无定律
394	论歌剧与音乐剧的不同美学品格
408	后记

学理基础反思

第一辑



作为人文学科的音乐学

一、音乐学的任务和目的——人文学科的定义

翻开各种工具书,人们会查阅到各种对“音乐学”的不同定义。有的称音乐学是“系统研究音乐创作及其历史的学科”⁽¹⁾。也有的把音乐学定义为“包含一切可以想象到的各种音乐问题的科学研究”⁽²⁾。新近出版的《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》认为音乐学是“研究音乐的所有理论学科的总称”⁽³⁾。许多音乐学者也从各个方面曾对音乐学予以限定⁽⁴⁾。

虽然人们在音乐学定义的部分细节上有差异,但人们对它的大致规定还是具有基本的共识,即音乐学是对音乐的学术性研究。依照我的理解,这个定义包含两个方面的含义。其一,作为学术性研究(scholarly study),音乐学是一种理性的求知研究活动,它不同于作曲、表演这样的艺术实践,也不同于如欣赏音乐这样的审美观照。音乐学家研究作曲家、作品、表演风格或音乐的

审美接受体验,他的目的在于“知”(know),而不是在于“做”(do),虽然这两者并不是绝然分割的。其二,申明音乐学的学术性质,其用意还在于将现代意义上的音乐研究与一般意义上的音乐文字著述相区别。许多时代、许多民族都有大量的有关音乐的文字论著,但是以严肃、客观的态度和不惑的批判精神从事音乐研究,是从19世纪欧洲(尤其是德国)才开始的。现代意义上的学术研究具有一些共同的准则——如,尊重客观的事实和依据;以批判的眼光衡量资料来源;成果及研究方法共享;等等⁽⁵⁾。

在我国,“音乐学”、“音乐理论”、“音乐研究”这几个术语的用法基本上是不作区分的。这也许反映了音乐的学术研究在我国还没有建立正常的规范和准绳。有不少人仍下意识地以为,音乐理论其实主要指和声、复调、配器等这些作曲技术理论科目;另有一种观点又误将研究对象的地域界限看作是学科划分的唯一依据,因而“中国音乐学”竟指“中国音乐的研究”⁽⁶⁾。然而,我们只须想想,音乐学中音乐史研究的重要地位,中国音乐学家中西方音乐研究学者的存在,这些观点的荒谬便不言自明了。

关于“音乐学”、“音乐理论”等等名词的术语争论如果不导向对这些学科的实质性理解,实际上是有害无益的。当前,我们所迫切需要的是树立一个关键的观念意识:即音乐学是一门有独立意义和自我价值的严肃知识学科。它是一个有布局、有构图的有机大厦,具有一些不以个人主观愿望为转移的内在规范,并且由于音乐学者的不断努力而逐渐积累和发展。健康的现代音乐学应该贯穿谐和的协作精神,分工合理,布局有致,方向明确,论域清晰,人才的培养呈阶梯衔接式的良性循环。

音乐学研究音乐,但它并不属于音乐(作为实践艺术)的范畴。这正如植物学和植物本身是完全不同的两个体系。因此,将音乐学与作曲、表演、欣赏混淆在一起,这个出发点从根上便发生了错误⁽⁷⁾。音乐学不属于音乐的艺术实践范畴,因此它的功能与

意义如果仅从音乐艺术的角度去考察便会含混不清,乃至发生偏差。音乐学是“学”,因而它归属于与艺术不同的另一个人类精神活动的家族——知识。

我们一般认为,人类的精神生命由三大范畴组成:“知”、“情”、“意”。艺术表达人类的情感经验,伦理和宗教对人的意志与行为进行规范,而知识的使命则是寻找真理。这也即是“真”、“善”、“美”为人类生活的终极目标的基本含义所在。求知的欲望和实践伴随着每个人的一生,也是人类历史长河中的重要组成部分。人类现有的一切学科都能够、也应该在宏伟的知识体系中找到位置,音乐学更不例外。

根据常规,人们将知识体系划分为自然科学(natural sciences)、人文学科(humanities)、社会科学(social sciences)三大部类。而我国习惯于将人文学科和社会科学通称为哲学社会科学。这种通称从学术角度看存在着一些明显的弱点,即它忽视了人文学科与社会科学的内在差异⁽⁸⁾。虽然两者都以研究人为目的,但人文学科关心的更多是人的价值和人的精神表现,尤其注重对个性、独特意义的研究,因而从某种意义上讲,人文学科不是“科学”。人文学科的英文对等词 humanities 本来也全然没有“科学”的意思。另一方面,社会科学处理的是作为集合体的人类在社会中的行为、功能和活动规律,它的问题基本上是可以诸如“数学模型”这样的“科学方法”来解答的。在学科划分上两者其实也有明显差异。人文学科一般包括哲学、语言学、宗教学、文学研究、艺术研究、历史学,等等;而社会科学的主要学科是社会学、政治学、法律学、人类学、经济学等等(当然,人文学科和社会学科毕竟还是有许多交叉的共同点,如在历史学这样的学科中,两者的溶合是非常明显的)。

从上述的知识分类概念出发,音乐学是人文学科一份子的观念便可以得到确认。在西方及东欧大部分国家中,音乐学一般都

设置在综合性大学,属于人文学科的范围,而我们往往对此感到诧异,这恰恰说明我们头脑中缺乏“人文学科”的概念。从许多国家音乐学的发展经验来看,确实也是大学的人文学科同行较容易理解音乐学的价值,而实践的音乐家(作曲家、演奏家)在一开始反而会对音乐学产生偏见。这其中的缘由是不难分析的。大学校园内一般有较强的“学术意识”,知识的传统也比较深厚,因而接纳另外一个以研究音乐为己任的学术成员顺乎自然。据笔者所知,世界上似乎只有苏联和中国是将音乐学系设置在音乐学院内的,这也许是我们照搬“苏联模式”的又一个误会。

以人文学科的角度来规定音乐学,它的本来面貌才会得以澄清。音乐学的任务同其他的人文学科一样,是探究人类文化发展和精神成果的秘密,只是它所探究的对象和范围是音乐——以及创造和运用音乐的人。音乐学帮助我们克服自身的时空局限,伸展我们的音乐视野,并扩大我们的审美感受和文化经验。这种知识系统在最好的时候可以使我们深入到过去及现代的各种音乐的灵魂深处,从而纠正我们的偏见、无知和狂妄,在理智不惑的基础上改善我们今天及未来的音乐文化生活。音乐学应该是可靠的、客观的,然而又是带有批判性的和富于想象力的。

这样,我们就达到了一个逻辑的终点:音乐学与历史、哲学、文学研究等等这些人文学科的最终目的并无二义——即通过研究和认识达到理解。⁽⁹⁾“理解”这个词是80年代后才逐渐步入我们的生活的。然而,它不仅仅是个生活概念,更应该是个学术概念。理解意味着了解和解释两个方面。前一个方面是“知”,是对未知领域的开掘和对新事实的发现;后一方面则为“解”,标志着对数据、事实和材料的理性剖析和富于想象的整合。尤其是在音乐学这种以音乐艺术为研究对象的人文学科中,解释还意味着对艺术价值和独特意义的批评与判断。人文学科正是依靠这两方面的合力运动逐步建立起知识大厦,并进入人类精神深处。我