

SOCIOLOGY OF MUSIC

音乐社会学

曾遂今 著

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

J60-05
Z027-2

IOLOC
MUSIC

SOCIOLOGY OF MUSIC

-8
4本

音乐社会学

曾遂今 著

J60-05
Z027-2

QAW B/02

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

图书在版编目(CIP)数据

音乐社会学 / 曾遂今著. —上海: 上海音乐学院出版社, 2004. 11

ISBN 7-80692-096-X

I. 音... II. 曾... III. 音乐社会学 IV. J60

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第120606号

出品人 洛 秦

书 名 音乐社会学

著 者 曾遂今

责任编辑 洛 秦

特约编辑 蒋祖清

封面设计 陈 岫

责任校对 蒋祖清

电脑制作 李吉颖

出版发行 上海音乐学院出版社

社 址 上海市汾阳路20号

邮 编 200031

电 话 021-64315769 64319166

传 真 021-64710490

经 销 全国新华书店

印 刷 浙江大学世纪数码印务有限公司

版 次 2004年12月第1版 第1次印刷

开 本 889×1194mm 1/32

字 数 405千

印 数 0001-3100

印 张 18

书 号 ISBN 7-80692-096-X/J·89

定 价 38.00元

目 录

1	绪 论
15	第一章 音乐社会学的学科认识
18	第一节 中国历史：音乐思想中的音乐与社会
19	一、原始社会中的音乐社会观
22	二、先秦时期的音乐社会观
38	三、秦以后时期的音乐社会观
56	第二节 西方历史：音乐思想中的音乐与社会
57	一、古希腊罗马时期的音乐社会观
59	二、中世纪的音乐社会观
66	三、文艺复兴时期的音乐社会观
69	四、17 世纪以后的音乐社会观

78	第三节 音乐社会观与音乐社会学
79	一、音乐与社会双向联系中的“静”与“动”
83	二、国外音乐社会学研究对象观
100	第二章 音乐社会学的学科建设
104	第一节 中国音乐社会学的研究对象
105	一、音乐社会运动过程概览
109	二、音乐社会学研究音乐的横向运动与综合运动
115	第二节 中国音乐社会学的学科结构
116	一、音乐社会学学科内部结构
121	二、音乐社会学学科族系结构
122	第三节 中国音乐社会学的学科职能
125	一、思想观念上的科学认识职能
126	二、音乐建设中的科学实践职能
127	三、音乐发展中的科学预测职能
129	第四节 中国音乐社会学的研究方法
130	一、中国音乐社会学的思想方法论

132	二、中国音乐社会学对自然科学研究方法的借用
139	三、中国音乐社会学研究方法中应认识的几种关系
143	第三章 社会音乐生产
146	第一节 社会音乐生产的本质
147	一、适应社会精神需求的音乐生产
155	二、富于创造性的音乐生产
159	三、非盈利性、非商品性的音乐生产
162	第二节 社会音乐生产的结构
163	一、音乐创作生产
167	二、音乐表演生产
172	三、音乐传播生产
175	四、音乐伺服生产
179	第三节 社会音乐生产内部环节的动力分析
180	一、社会音乐生产内部环节的动力运行模式
183	二、社会音乐生产的良性运转
188	三、社会音乐生产的非良性运转

197	第四章 音乐听众
201	第一节 中国音乐听众分类的理论思考
201	一、音乐听众分类问题在当代的提出
207	二、国外某些音乐听众分类成果述评
212	第二节 中国音乐听众分类的实际操作
212	一、中国音乐听众所处的地域特点与社会特殊群体
214	二、音乐听众的年龄分布特点
215	三、音乐听众所具备的主体条件
218	四、中国音乐听众分类系统图
223	第三节 中国音乐听众的宏观观察
224	一、当代社会音乐听众的整体趋势
229	二、现代传媒条件下出现的特殊群体
244	第五章 音乐传播
248	第一节 音乐传播的概念与功能
249	一、音乐传播——“传必求通”
250	二、音乐传播四项基本功能

251	第二节 民间音乐传播与音乐传播的基本模式
252	一、音乐传受双方对音乐信息的“共享”
254	二、音乐传播原始形态的特性
261	第三节 乐谱媒介与音乐传播
261	一、乐谱媒介的历史回顾
267	二、乐谱媒介带来音乐传播性质的变化
270	第四节 声音记录、电子媒介与音乐传播
270	一、唱片
274	二、无线电广播
275	三、电视
276	第五节 当代音乐传播的五种形式
278	一、“(1+2+3)+6”式音乐传播
278	二、“1+2+6”式音乐传播
280	三、“1+2+3+6”式音乐传播
281	四、“1+2+3+4+6”式音乐传播
283	五、“1+2+3+4+5+6”式音乐传播

288	第六章 音乐流行
292	第一节 音乐流行的概念和分类特征
292	一、什么是音乐流行
296	二、两种类型的音乐流行现象
299	三、两种音乐流行形态的相互转换
302	第二节 音乐的流行模式分析
302	一、音乐流行现象的内因结构
304	二、音乐流行模式的三环制约图
306	三、音乐流行的激发与抑制
308	第三节 音乐流行强度的测定
309	一、“比尔博德”流行度统计表
320	二、阿尔比特伦公司流行测定法
322	三、尼尔森公司流行测定法
324	四、心理反映等级测定法
329	第七章 音乐商品
332	第一节 音乐与音乐商品

333	一、什么是音乐商品
335	二、音乐商品价值内涵的两个方面
337	三、音乐商品的特殊性
342	第二节 音乐商品的历史进化与发展
343	一、音乐——商品价值零值时期
346	二、音乐商品——商品价值萌芽、发展时期
365	三、音乐商品——商品价值膨胀时期
381	第三节 音乐商品的分类
381	一、流动型音乐商品
383	二、冻结型音乐商品
385	三、潜伏型音乐商品
386	四、媒体型音乐商品
388	第四节 音乐商品的社会参与
388	一、音乐商品与社会音乐生产
394	二、音乐商品与音乐传播
400	三、音乐商品与音乐流行

403	四、音乐商品与音乐听众
414	第八章 音乐职业
419	第一节 社会音乐生产结构衍变发展中的音乐职业
420	一、原始社会的音乐“职业”考察
425	二、奴隶社会的音乐职业概略
436	三、欧洲封建社会、资本主义社会中的音乐职业
452	四、中国音乐职业的历史鸟瞰
462	第二节 当代中国的音乐职业
462	一、20 世纪 50 年代新型的职业音乐团体
465	二、团体型音乐从职人员
471	三、20 世纪 90 年代中国音乐家职业活动的双向特点
476	四、个体型音乐从职人员
479	第三节 音乐从职人员的社会功能
480	一、音乐从职人员的社会功能概述
483	二、音乐从职人员的社会作用强化期
491	三、音乐从职人员的职业道德

507	第九章 音乐批评
510	第一节 音乐批评的科学依据
511	一、音乐批评的感性阶段
512	二、音乐批评的理性阶段
514	第二节 音乐批评的科学功能
514	一、科学的音乐批评是促成音乐传播运动中“传必求通” 后果的有效保证
515	二、科学的音乐批评是弘扬民族音乐文化的舆论手段
516	三、科学的音乐批评是音乐生产活动中进行艺术竞争的有效监督
517	四、科学的音乐批评是一切音乐现象价值评估的公正天平
517	第三节 音乐批评的科学标准
518	一、对音乐社会功利价值的评价
519	二、对音乐作品普遍性的要求
520	三、对音乐作品和谐性的要求
520	四、对音乐作品独特性的要求
521	第四节 音乐批评的科学方法

522	一、音乐批评的社会观察
523	二、音乐批评的分析
525	三、音乐批评的科学抽象
528	附录 1 音乐社会中各种音乐和音响形态标本的鉴别、观察与思考
544	附录 2 音乐参考文献与资料
552	附录 3 图片资料引用来源
554	题 跋

绪 论

音乐社会学，英文写作 *Sociology of Music*，法文写作 *Sociologie de la Musigue*，德文写作 *Musikozologie* 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，音乐社会学与音乐、社会两方面均密切相关。音乐社会学一词强调了音乐，也指向了社会，则明确标志出音乐与社会相互联系的内涵。但是，鉴于音乐与社会相互关系的多层次、多结构特征——在两者的这些关系中，有不断运动的关系，也有相对静止的关系，更有介于运动和静止二者之间的关系——因此，如果人们把观察的焦点集中在某种关系的层面上，那就产生了相关学问和理论中的音乐与社会问题。如音乐美学理论，文艺学理论、民族音乐学理论或音乐社会学理论中音乐与社会问题等等。

早在 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，有关音乐社会学的学问在西方逐步端倪可见。而音乐社会学作为一门独立的学科，则是继孔德之后于 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术研究

图1 美国爵士音乐家戈特沙尔克的音乐会漫画

活动的正式启动，是以1921年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80年来，音乐社会学的科学研究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。在中国大陆，把音乐社会学作为一门独立学科的专门研究和对国外该学科研究较多的介绍，则在20世纪80年代起步。

20世纪的音乐社会学 20世纪是音乐社会学学科建立并在各个国家和地区蓬勃发展的时期。不同研究流派的学者们由于处于不同

的历史时期或具有不同的社会、政治、理论参照系，因而形成了不同特色、不同性质的音乐社会学。尽管有人称之为马克思主义的音乐社会学与非马克思主义或资产阶级音乐社会学，或“社会工程型”的音乐社会学与“社会认知型”的音乐社会学，或音乐学流派、经验主义流派、美学流派的音乐社会学，或音乐美学合作者、史学补充者、艺术社会学与艺术哲学的音乐社会学，等等，然而，在这些截然对立或相对对立的学科职能观、研究方法和研究对象目标中，仍然有着无法回避的共同点。这个共同点就是：人们都正视音乐和社会两个概念及其联系的存在，并都力图追溯其二者的互动关系。

80多年来，世界各地的学者们站在不同的角度和不同的社会土壤中来看待音乐社会学，因而形成不同的音乐社会学的研究对象观念。尽管研究文论、调查报告浩如烟海，但总括起来，可以概括出两方面的研究对象倾向：音乐的社会成因倾向和音乐的社会功能作用倾向。

所谓社会成因，即研究其音乐形成、产生的社会原因。如德国学者康拉德·伯默、美国学者E. A. 李普曼、德国学者恩格尔、鲁门赫勒、匈裔德国学者克奈夫等。这些学者认为是因为有了社会和社会的变化，所以才有音乐的一切。学者们是以解释音乐、认识音乐的思想动机来看待音乐社会学的。这种对象观的思想基础，可以追溯到20世纪初的德国学者韦伯等人的有关解上。

音乐社会学的社会成因观也曾在前苏联20年代时期风行一时。卢那察尔斯基(A. Lunacharsky)、阿萨菲耶夫(A. Assafjew)、雅沃尔斯基等人在音乐与社会、社会理解之间的联系等方面作了大量的论述。

德国学者、法兰克福学派代表人物阿多诺(Th. W. Adorno, 公元1903—1969年)的音乐社会学对象观是十分明确而富于特色

图 2

古典音乐海报

的。他的整体思想基于他的艺术哲学观即“社会是艺术的本源”，而音乐艺术表现出的一切均是社会在音乐中曲折形成的内容，他力图建立起“音乐反映社会”的学问——音乐社会学。然而，在阿多诺的理念中，也带有另一种认识：他曾受霍克海默（M. Horkheimer）提出的艺术可以巧妙地加工大众意识的影响，曾利用纳粹德国的音乐事例，说明音乐对大众意识形态的重要作用。因此他提出了通过大众艺术实现“操纵意识”的理论。

可见阿多诺又具有音乐社会作用观。

在持社会作用观的学者中，20世纪60年代以来具有较大影响并号称以马克思主义思想作指导的音乐社会学研究学者，首推前苏联音乐学家阿诺尔德·纳莫维奇·索霍尔（A. Sochor）。在索霍尔的影响下，一大批前苏联及东欧学者的音乐社会学研究在音乐的社会作用范围内展开。其中包括果洛维斯基（Г.Л. Головиский）、阿列克辛耶夫（Э.Е. Алексеев）、马雷舍夫（Ю.В. М алышев）、克罗金（А. Л. Клотинь）、左罗托夫（А.А. Золотов）、奥尔特里基（Г.Ш. Орд жоникидзе）、列维依（Л.И. Левин）等以及保加利亚的巴伏洛夫（Е. Павлов）、前东德的尼曼、匈牙利的维坦尼、波兰的乌尔班斯基（Я.Урбаньский）等人。

在20世纪60年代以后，声音记录技术革命性地发展，钢丝录音、磁带录音、光电录

