

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

外国音乐研究卷

WESTERN MUSIC

本卷主编

杨燕迪

钱亦平

主编 杨立青

副主编 杨燕迪

徐孟东

执行副主编

洛秦

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

外国音乐研究卷

WESTERN MUSIC

本卷主编

杨燕迪

钱亦平

J6-53
Y225
5

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

J6-53
Y225
5

图书在版编目(CIP)数据

上海音乐学院学术文萃:1927~2007. 外国音乐研究卷/
杨立青主编;杨燕迪,钱亦平编. —上海:上海音乐学院出
版社,2007. 11

ISBN 978 -7 -80692 -332 -0

I. 上… II. ①杨… ②杨…③钱… III. ①音乐 - 文集
②音乐 - 外国 - 文集 IV. J6 -53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 162020 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 外国音乐研究卷

主 编 杨燕迪 钱亦平

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 29.5

字 数 435 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 -332 -0/J. 320

定 价 75.00 元

出 版 人 洛 秦

前言

杨燕迪 钱亦平

在迎来上海音乐学院建院八十周年喜庆之际,我们编选《外国音乐研究卷》文集,选入相关具有代表性的文论篇目,以学术的方式为母校献礼,并借此一并回顾历史,贯通当前,展望未来。

上音自建院起始,便在立足中国立场的同时,以“海纳百川”的主动姿态,积极吸纳外来有益营养。这种开放眼光和宽阔胸襟,伴随上音80年的行程步履,不仅推进上音的学科建设与人才培养,也为现代意义上的中国音乐文化建设添砖加瓦。身处上海这座中国现代化进程的桥头堡前沿城市,上音的学人和学子敏锐地观察着来自世界各地的音乐发展态势,并通过自己的感应与消化,分剥梳理,去芜存菁,为中国音乐的内涵注入新的血脉。无论专题论述,还是翻译引介,这些以外国音乐为课题对象的研究成果,为国人带来新鲜资讯和知识,也为中国语境中的音乐文化开拓了新颖的视域和疆界。

本文集从一个侧面反映出上音人和相关校友致力于外国音乐研究事业的可喜业绩——课题内容的覆盖之广与研究开掘的程度之深,以及参与其中的研究队伍的力量之强,均给人以深刻印象。老一辈音乐家身体力行,筚路蓝缕,为后代的音乐家与研究者树立楷模与范式。贺绿汀老院长的《怀念齐尔品先生》一文,以自身的亲历

为素材，为后人留下这位西方作曲家在中国生活工作的可贵史料。沈知白先生、陈洪先生、廖辅叔先生，这几位在中国音乐(理论)界享有崇高威望、大名如雷贯耳的大师级学者，虽斯人已去，但影响长存。本集所收他们的论文和译作，既反映出他们对相关西方音乐体裁和名作的关注，也表达了我们后人对他们的学术纪念。尤其值得一提的是，沈知白先生作为学贯中西的大家，在解放后长期主持上音音乐研究室的工作，除亲自从事相关西方音乐和中西音乐比较的研究课题之外，还发起并指导相关西方音乐理论著述的翻译和引介，为奠定上音的外国音乐研究基础、培养相关的音乐翻译人才，做出了重要的贡献。

目前已逾九旬高龄的钱仁康先生，仍然在极为广阔的音乐研究领域 中笔耕不辍，是为当今中国音乐界的幸运佳话兼奇观。收入本集中的《与中国古典诗歌格律脉脉相通的西方传统音乐》一文，仅是钱先生令人惊异的众多成果中的一朵小小奇葩，但放在这里，应该具有某种示范意义——文中所体现出的中国古诗词深厚学养和对西方音乐作品的了如指掌，以及该课题本身所具有的中国文化立场和独特眼光与视角，都足以令后辈学子感佩和深思。

如上文提及，在上音有关外国音乐研究的“学统”中，由沈知白先生开创起步，由钱仁康先生发扬光大，并由多位知名音乐翻译家贯彻实施的音乐理论西学翻译和引入事业，已成为上音相关学科专业的一大特色，其成果实际上惠及世界范围内的华人音乐文化圈。汪启璋先生、顾连理先生、吴佩华先生，这三位有口皆碑、令人尊敬的女士，在音乐翻译这一领域中已经成为某种不言而喻的品牌，为后人建立标准，也对后学形成激励。这里收入的她们的相关译作以及朱少坤、陈本谦、汤亚汀、张显平、姜丹等诸老师的译述文论，仅是上音相关成果的冰山一角，其余我们只能割爱。

纵观本集中的研究文论，可看到类型和兴趣之多样与多元，这也反映出上音学术传统兼容并蓄的特点。如，谭冰若先生在致力古典音乐研究与普及的同时，也倾力排除对流行音乐的误解和偏见，其《流行音乐——不可阻挡的历史潮流》一文对流行音乐进行公正合理的评价，在当时曾引起很大社会反响。廖乃雄先生 80 年代初留学德国，对国内音乐界打开视野、了解世界功不可没，其《卡尔·奥尔夫

及其儿童音乐教育体系》是当时国内最早引介奥尔夫教育体系的论文之一。罗传开先生和赵佳梓先生长期注重日本及东南亚诸国的东方音乐研究,开当前正方兴未艾的“世界音乐”研究潮流之先河。而作曲家则出于作曲与作曲技术理论学科的西方艺术传统根源,往往主动介入外国音乐研究。杨立青先生的《现代音乐记谱法的沿革及其分类问题》一文,以历史眼光纵观记谱法的沿革和当代新发展,既是对西方音乐史一个重要侧面的梳理,也是对当代创作实践的指导和反思。林华先生的《中国与西方传统音乐的创作思维比较》,则全面剖析了中西两种不同文化传统制约下的音乐思维体制差异,既有宏观的全景式思考,也不乏微观的具体分析。

在西方音乐研究的中心区域(如作家研究、作品分析、音乐史风格研究等),上音的学者教授和相关校友被公认处于这些子学科领域的前沿地带,并引领着相关学科发展的航向。沈旋教授(论德彪西)、朱建教授(论潘德列次基)、孙维权教授(论中世纪复音音乐)、钱亦平教授(论回旋曲)、王晔教授(论新的音乐分析方法)、范额伦教授(论巴洛克时期的小提琴艺术)……本文集收入的他们的相关论文,以翔实的资料、扎实的分析 and 鲜明的论点,传承和体现了上音最优良的学术传统。而在改革开放之后成长起来的新一代学者,则在更为开放的平台与更为宽松的环境中,继续并推进上音具有雄厚传统的外国音乐研究事业。他们或是引入更具人文性和反思性的研究视角(杨燕迪论莫扎特,周凯模论西方音乐研究中的中国立场),或是探索以前少有人触及的全新领域(谷文娴论奥加侬形成中语言的作用,陶辛论前调性时期音高的组织逻辑,孙国忠论前古典时期的音乐风格,彭永启论柏格森与德彪西,王丹丹论音乐与诗歌),或是更加深入地具体地剖析作家作品(方之文论勋伯格与斯特拉文斯基,何平论科普兰,陈鸿铎论利盖蒂,梁晴论梅西安,邹彦论贝尔格),显示了更为活跃的思维态势与更加开放的研究视野。

我们有理由相信,在可预测的将来,由本文集体现出的上音学术精神和学术传统,通过上音师生的继续努力,必将进一步发扬光大。

2007年8月31日于上海音乐学院

凡例

1. 本卷编辑了 1927~2007 年间部分上海音乐学院校友撰写的有关外国音乐研究方面的文章,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。

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集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,其中还包含着一层更深邃的意义,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80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

目 录

- 杨立青 总序 / 01
杨燕迪 前言 / 01
钱亦平 凡例 / 01
- 贺绿汀 怀念齐尔品先生 / 1
沈知白 意大利歌剧的起源(译) / 3
陈洪 玛勒和他的《尘世之歌》 / 19
廖辅叔 谈威尔第的歌剧《唐·卡罗斯》 / 27
钱仁康 与中国古典诗歌格律脉脉相通的西方传统音乐 / 32
汪启璋 谢德林:死魂灵(译) / 54
谭冰若 流行音乐——不可阻挡的历史潮流 / 59
朱建 试论《广岛殉难者的悼歌》的音乐思维和结构特色 / 74

- 朱少坤** 交响乐的起源:古典奏鸣曲(译) / 90
- 吴佩华** 歌剧《囚徒》创作札记(译) / 99
- 顾连理** 浪漫主义魂兮归来(译) / 106
- 陈本谦** 普罗科菲耶夫:对三个橙子的爱(编译) / 114
- 罗传开** 东方音乐的风格因素 / 122
- 廖乃雄** 卡尔·奥尔夫及其儿童音乐教育体系 / 129
- 赵佳梓** 爪哇和巴厘岛的佳美兰音乐 / 135
- 孙维权** 欧洲多声部音乐的早期发展
——兼论中国多声部音乐没有充分发展的原因 / 143
- 沈旋** 德彪西的音乐语言 / 155
- 范颖伦** 小提琴及其制作在16至18世纪初的发展 / 182
- 杨立青** 现代音乐记谱法的沿革及其分类问题 / 199

- 林 华** 中国与西方传统音乐的创作思维比较 / 209
- 王 曛** 从音乐分析到音乐学分析
——20 世纪音乐的音响存时分析法 / 222
- 钱亦平** 回旋曲作为体裁和回旋性作为结构原则 / 250
- 汤亚汀** 文化·符号·语义·认知
——纳蒂埃《音乐与话语,关于音乐符号学》述评 / 264
- 谷文翔** 论语言在早期奥尔加侬形成过程中的作用 / 271
- 方之文** 双 S 异同论
——勋伯格和斯特拉文斯基之比较研究 / 285
- 何 平** 科普兰——美国音乐的象征 / 300
- 彭永启** 德彪西音乐创作中的“艺术直觉” / 306
- 周凯模** 中国人如何研究西方人的音乐历史
——研究者的再定位及其方法开拓 / 323

- 孙国忠** 前古典时期的音乐风格问题 / 337
- 张显平** 对话(译) / 356
- 陈鸿铎** 利盖蒂微复调写作技法初探 / 371
- 姜丹** 汉斯·岑德的《歌曲集IV——十六声部声乐和器乐》
(摘译) / 391
- 陶辛** 西方音乐前调性时期音高组织思维研究(绪论与结论) / 401
- 杨燕迪** 莫扎特音乐的当代人文价值
——在上海音乐学院第三届(莫扎特)国际钢琴大师班上的讲演 / 416
- 梁晴** 序列与反序列:梅西昂《时值与力度的模式》 / 425
- 王丹丹** 音乐与诗 / 437
- 邹彦** 简析贝尔格钢琴奏鸣曲(Op.1)的楔子 / 445

怀念齐尔品先生

贺绿汀

齐尔品先生逝世是在中国刚刚打倒“四人帮”以后。他是一位热爱中国，热爱中国音乐的西方作曲家。他曾经想定居中国，曾经拜齐如山先生为师甚至为义父。然而大动乱的年代，他不可能如愿以偿，留居中国，不得不在日本侵略中国以前离开中国。从此就和中国永别。留居法国时，仍旧和中国的音乐家在一起，和中国的钢琴家李献敏女士结婚，到处演奏中国风格的音乐，他们夫妇和周小燕于1947年参加布拉格国际音乐节，表演中国的音乐作品。他一直怀念中国，自己也创作演出中国风格的作品，但是他已经没有机会再回到他所怀念的中国来了。假如他能活到今天，就可以和李献敏女士一道回到中国来，那该是多么好啊！新中国一定会热烈地欢迎他。

我作为他征求中国风格钢琴曲首奖《牧童短笛》的作曲者，是多么怀念他啊！但是仅止于怀念而已，连写信的机会都没有，这不能不是终生憾事。在十年浩劫时期，“四人帮”甚至把这件事作为我的罪证之一，对我进行无休止的迫害。等到“四人帮”被打倒之后，他已经与世长辞了。

回想当年，仿佛还是昨日的事情，但已经是49年以前的事情了。当时《新闻报》上有一篇报道1943年11月国立音专在上海新亚酒店礼堂举行的七周年纪念大会的情况，其中有一段描写“……在众目睽睽的舞台上面出现了一个黄瘦的青年，他不大修饰、头发既不是艺术家地蓬松，也没有涂司丹康，平凡、拘谨，甚至看起来有点瑟缩地领了奖，又弹

奏他得头奖的《牧童短笛》……”。

这样一段简单的描写，恰恰就是我当时的处境和形象。为了应征中国风格钢琴曲，我写了三首曲子，可是我不敢投进设在校门内的那个投稿箱。有一天我看见一位同学也正在要将他所写的曲子投进去，拿来看了一下，我才有信心，把三首曲子偷偷地投进箱里去。想不到那首《牧童短笛》竟获得首奖。该曲原来用英文写的“Buffalo boy's flute”，被译成中文“牧童之笛”，根据中国一般概念有所谓“小牧童，骑牛背，短笛无腔信口吹”之句，所以改成《牧童短笛》比较相宜一些。后来他在日本出版了许多中国和日本作曲家的作品，第一首就是《牧童短笛》，而且用小牧童在牛背吹短笛的画作为商标。

以后我和陈田鹤、刘雪庵、江定仙等同学多次到他的寓所看他。他想根据《红楼梦》创作一部歌剧，请鲁迅先生替他写剧本，我把给鲁迅先生的信交由内山书店转去，居然得到鲁迅先生的回信，说一俟他的病好一些就可以着手写，不幸鲁迅先生一病不起，这件事也从此落空。前年接到复旦大学鲁迅研究室来信询问鲁迅先生曾答应替一位外国音乐家写一部歌剧剧本，无从查证，来信问我，我才将以上情节告诉他们。

齐尔品先生在上海开了多次音乐会，临别时我们到火车站去送他，车开时他扬起手中的五线谱纸，表示要我努力创作，想不到这也就是我们永别的时刻。

齐尔品先生是唯一热爱中国音乐的西方作曲家，他不遗余力地在世界各地演奏宣传中国作品，他自己也创作不少中国风格的作品。中国音乐家永远怀念他，尊敬他；在他逝世五周年的时刻，也是上海音乐学院五十五周年纪念的时刻，上海交响乐团将演奏他的《第四交响曲》，上海音乐学院也将举行纪念音乐会，演出他各种类型的作品。

——原载《音乐艺术》，1982年第3期

意大利歌剧的起源

[法] 罗曼·罗兰 著
沈知白 译

歌剧的草创通常总是归功于 16 世纪末的佛罗伦萨人,据说这是从 1590 到 1600 年在多斯加尼大公爵的邸第里,或者讲得更明确些,在一个伟大的贵族巴蒂伯爵(Giovanni Bardi, 1534—1612)的客厅里经常聚会的一些风人雅士和音乐家的功绩。音乐理论家伽利略(Vincenzo Galilei, 1520—1591,即伟大的天文学家伽利略之父)、诗人吕努契尼(Ottavio Rinuccini, 1562—1621)、学者科尔西(Jacopo Corsi ?—1560)、歌唱家作曲家培吕(Jacopo Peri, 1561—1633)、卡契尼(Giulio Caccini, 1545—1618)和卡珐里埃吕(Emilio de' Cavallieri, 1550—1602,他是佛罗伦萨戏剧和节日表演的导演者)等人的名字都是和这种^①戏剧—音乐形式的创立分不开的;这形式是举世震惊的冒险尝试。

在最近若干年内,歌剧史已经被反复讲述了很多次;但是历史家至今还陷于这样的谬误:他们相信,或者让别人相信,这种宛如异军突起、配备齐全的艺术形式是由几个草创者冥索悬想而造成的。其实,在艺术里,这类的创造是很少见的。这也令人想起了在味晋萨地方的一幢房子的大门上刻的一句格言:

“Omnia pccetereunt, redeunt, nihil interit”

事事物物,此来彼往,