

音乐文章写作指南

「美」乔纳森·D·贝尔曼——著 朱云——译

湖南出版公司

CBS

湖南美术出版社

A Short Guide to Writing about Music

Jonathan D. Bellman

音乐文章写作指南

「美」乔纳森·D·贝尔曼——著 朱云——译

图书在版编目(CIP)数据

音乐文章写作指南 / (美) 乔纳森·D.贝尔曼(Jonathan D. Bellman) 著;
朱云译. — 长沙: 湖南美术出版社, 2018.4

书名原文: A Short Guide to Writing about Music

ISBN 978-7-5356-8241-3

I. ①音… II. ①乔… ②朱… III. ①音乐-应用文-
写作-指南 IV. ①J6-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第018501号

Authorized translation from the English language edition, entitled A SHORT GUIDE TO WRITING ABOUT MUSIC, 2nd Edition by JONATHAN BELLMAN, published by Pearson Education, Inc, Copyright © 2007 by Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (BEIJING) CO. LTD, Copyright © 2018

简体中文版由后浪出版咨询(北京)有限责任公司出版。

音乐文章写作指南

YINYUE WENZHANG XIEZUO ZHINAN

出版人: 黄 啸

著 者: [美] 乔纳森·D.贝尔曼

选题策划: 后浪出版公司

编辑统筹: 蒋天飞

责任编辑: 贺澧沙

装帧制造: 墨白空间·张静涵

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 690×960 1/16

版 次: 2018年4月第1版

书 号: ISBN 978-7-5356-8241-3

读者服务: reader@hinabook.com 188-1142-1266

直销服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

译 者: 朱 云

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 王隽妮

营销推广: ONEBOOK

出版发行: 湖南美术出版社 后浪出版公司

字 数: 150千

印 张: 15

印 次: 2018年4月第1次印刷

定 价: 38.00元

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容 版权所有, 侵权必究

本书若有印装质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换 电话: 010-64010019

谨以此书献给我的父母：

塞缪尔·欧文·贝尔曼（Samuel Irving Bellman）

（加州州立理工大学波莫纳分校英语专业荣誉教授），他将职业生涯中的大部分时间致力于加利福尼亚州本科生的写作教学；

珍妮·里斯克·贝尔曼（Jeanne Lisker Bellman）

她教育了她的儿子们；

我的妻子和儿子：

黛博拉·安·考夫曼（Deborah Ann Kauffman）和本杰明·霍华德·贝尔曼（Benjamin Howard Bellman）——他们比我的生命更珍贵。

前 言

将自己的一生奉献给音乐事业的人通常都充满热情和堂吉诃德式幻想，从小学音乐老师到享誉国际的音乐会艺术家，从本地乐评人到职业学者和研究者皆是如此。写作音乐类文章不仅要求我们同教授、演奏和研究音乐一样激情洋溢地投入，而且需要同样坚持不懈地练习，这样才能保证写出的内容体现出平衡与控制。为此，就需要与热情、堂吉诃德式的幻想及热情洋溢的投入完全不同的东西。因此，我希望自己提供的写作指南既能帮助写作者释放内心，又能帮助他们控制内心。

在导入性的一章后，本书主要根据写作任务进行编排，比如写作评论文章、音乐分析、论文、研究性论文，以及准备最终的定稿。关于音乐，不同的写作类型有着不同的要求及规定，因此这样的章节安排是最为实用的，读者也可以准确地知道去哪一页找自己需要的信息。读者应该首先阅读第一章（或许加上第二章，取决于读者的背景），然后根据自己的需要决定阅读其他章节的顺序。不过，书中也有很多内容适用于所有的写作类型：第八章“写作的风格”与所有写作者都息息相关，第九章中关于谱例的说明及第五章“在文章开头便让人眼前一亮”等部分也是如此。或许，开始使用本书的最佳方式是先浏览一遍全书，然后再去阅读细节。

我无意让本书取代前人的优秀著作，如小威廉·斯特伦克（William Strunk, Jr.）和怀特（E. B. White）的《风格的要素》（*The Elements of Style*）第四版、霍罗曼（D. Kern Holoman）的《音乐文章写作》（*Writing About Music*）和凯特·L.杜拉宾（Kate L. Turabian）的《芝加哥大学论文写作指南》（*A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*）第六版。每一个英文写作者都应该时常阅读

斯特伦克和怀特那本简明扼要的书，而霍罗曼和杜拉宾的写作指南就各种指导方针提供了远比我在本书中所能给出的更为丰富的细节。我既从这些书中获得指导，偶尔也另辟蹊径，但所有这些书对严谨的写作者来说都是无价之宝。

致 谢

本书所引用的材料由牛津大学出版社、加利福尼亚大学出版社、新英格兰大学出版社、泰勒-弗朗西斯 (Taylor & Francis) 出版集团、音乐莱莱 (Musica Rara) 出版物, 以及《立体声评论》(Stereo Review) 和《高保真》(High Fidelity) 杂志慷慨地提供授权。我要特别感谢《摇滚乐》(CREEM) 杂志的罗伯特·马特乌 (Robert Matheu) 与约翰·莫思兰 (John Morthland), 他们是莱斯特·班斯 (Lester Bangs) 遗产的共同执行人, 许可我引用班斯的言论。同样感谢《新音乐快递》(NME) 许可我引用尼克·肯特 (Nick Kent) 的文字。还要感谢阿尔弗雷德出版社 (Alfred Publishing) 授权我使用格什温 (George Gershwin) 音乐的谱例。我在书中引用了以下学生和朋友的作品: 杰夫·辛普森 (Jeff Simpson)、阿米·马戈莱斯 (Amie Margoles)、杰西卡·莫热 (Jessica Mosier)、马修·拉森 (Matthew Larson)、道恩·库默尔 (Dawn Kummer)、苏珊·纳尔逊 (Susan Nelson)、亚历杭德罗·E. 普兰查特 (Alejandro E. Planchart) 教授、詹姆斯·帕拉基拉斯 (James Parakilas) 教授、斯科特·沃菲尔德 (Scott Warfield) 教授, 以及已故的史蒂文·吉尔伯特 (Steven Gilbert) 教授。我真诚地感谢你们所有人。我也要感谢那些读过我的书稿, 并给予建议、解释和其他种种帮助的人, 他们是黛博拉·考夫曼 (Deborah Kauffman) 教授 (当然!)、斯蒂芬·A. 卢特曼 (Stephen A. Luttmann) 教授、玛利安·威尔逊·金伯 (Marian Wilson Kimber) 教授、约翰·迈克尔·库伯 (John Michael Cooper) 教授、莱尔·内夫 (Lyle Neff)、彼得罗·莫雷蒂 (Pietro Moretti), 以及其他我未能在此一一列举的人们, 对此我诚恳地表达我的歉意。最后, 我深深地感谢托马斯·马蒂森 (Thomas Mathiesen) 教授, 他为本书提供了极为优美和贴切的拉丁文语句。能够成为如此繁荣、如此互助的音乐、文化、学术和学

者团体中的一员，我的喜悦之情难以言表。

乔纳森·D·贝尔曼（Jonathan D. Bellman）

格里利市，科罗拉多州

2006年2月

目 录

前 言 007

致 谢 009

第一章 写作关于音乐的文章 001

1.1 用文字描述音乐：为何这样做？ 003

1.2 选择读者 005

1.3 写作的类型 006

历史和传记 006

风格研究 007

音乐分析 010

演奏研究 010

乐器学、档案及文献研究 011

1.4 批 评 011

马克思主义批评 013

苏维埃“伪马克思主义”（Pseudo-Marxist）批评 014

文化批评 015

音乐研究中的性别研究 016

后殖民主义批评 019

1.5 作者的观点：清晰与克制 021

第二章 由那些及为那些不能（也不必要）读谱的人写作的音乐文章 025

2.1 你能做的与不能做的 030

2.2 音乐会评论 031

根据新闻事件而作的评论 031

艺术评价 032

促进社区居民对音乐的兴趣 035

2.3 流行音乐与世界音乐 036

超越文化差异 042

第三章 音乐分析的写作 049

3.1 分析及其使用 051

3.2 分析性内容 VS 流水账式描述（Play-By-Play） 054

不使用谱例的音乐分析 056

3.3 技术术语 057

两例分析实例及对其的评论 058

3.4 如何组织分析类写作 063

第四章 三种类型的写作实践 069

4.1 节目单和唱片介绍 071

传记性的背景资料 074

文化语境 074

风格与情感 074

4.2	提要与摘要	080
	提要	080
	摘要	081
4.3	新闻稿	083
第五章	将思想化为文字：观点的表达及如何写作一篇有效的论文	087
5.1	论述及语气	089
	组织	089
	排他性写作 (confrontational writing)	090
	风格过剩	093
5.2	写作过程：从大纲到终稿	094
5.3	在文章开头便令人眼前一亮	107
第六章	音乐中的研究	109
6.1	研究的目的	111
6.2	论题的选择	112
6.3	参考文献的选用	113
6.4	资源的种类	114
	非英语资源	114
	工具书资源	115
	书籍	116
	期刊和杂志文章	117
	其他网络资源	119
	唱片说明	120
	乐谱	121
6.5	资源的使用	122
	优化研究时间	122
	不要相信你读到的一切!	123

学术性资源与教科书资源 123

文献资源的相对时间性 124

作者的观点 125

文献本身的可靠性 126

音乐文献使用时存在的特殊困难 127

6.6 对文献的引用 129

直接引用还是转述? 130

6.7 将研究转化为文章 131

研究的根基 131

关于非独创性 132

6.8 谁的想法? 133

文献资源的选择 133

开头的段落 133

结论 134

第七章 音乐研究文章范例 139

7.1 对马格利斯文章的评价 155

第八章 写作的风格 159

8.1 “风格”的意义 161

8.2 学术风格特点 165

复杂的句子结构 165

模糊词汇 165

第一人称复数 167

被动语态 168

传统的学术构架 169

8.3 清晰的句子表述 172

品位 175

无性别化的用词及代词问题 176

过渡 178

多样性 180

8.4 标点符号的运用 181

冒号、分号和逗号 182

连字符及表达世纪时的注意事项 184

音乐方面特有的标点符号使用 184

8.5 正确的用词 185

欠考虑的词汇升级 187

拍子、节拍与节奏 187

That与Which的用法 188

拼写和标点的准确性 188

复合性标题 189

不当的用词 189

8.6 建立个人化风格 190

第九章 最后的完稿 191

9.1 总体的格式 193

9.2 缩写 196

拉丁文缩写及专业术语 196

音乐缩写 197

9.3 音乐作品的标题 197

9.4 谱例及谱例说明 199

谱例的制作 199

谱例说明 200

9.5 文献引注的过程 202

脚注还是尾注? 203

插入性的引用格式 203

非完整性的引注 204

9.6 缩略的引注形式 205

9.7 引注范例 206

解释性的脚注 221

乐谱 221

9.8 最后一秒的修改 222

作者的检查清单 223

出版后记 224

第一章 写作关于音乐的文章

关于音乐，总有很多论述，但却几乎说不出什么。我相信，文字完全不能胜任对音乐的描述，倘若其能够胜任的话，我将停止所有的音乐创作。¹

——费利克斯·门德尔松 (Felix Mendelssohn)

1 参见门德尔松写于1842年10月15日的信，引自《音乐史料读本》(*Source Readings in Music History*, 1950), Oliver Strunk 编, 第6卷 (修订版), 《19世纪》(*The Nineteenth Century*), Ruth Solic 编 (纽约: Norton, 1998年, 第159页)。

1.1 用文字描述音乐：为何这样做？

大多数音乐家会对作曲家罗伯特·舒曼（Robert Schumann）那句著名的评论觉得心有戚戚焉。舒曼说：“为何有如此多的文字描述音乐？对于音乐，最好的评述即沉默……走开吧，音乐杂志！”但颇具讽刺意味的是，舒曼自己资助创办了一本音乐评论杂志，并担任主编长达十一年。即便如此，很多人还是会同意，用文字描述音乐似乎是个奇怪且无用之举，音乐这种艺术无须依赖文字而存在。对此，19世纪的另一个名人，作家兼评论家沃尔特·佩特（Walter Pater）显然无比认同。他写道：“所有艺术一直都渴望达到音乐的状态”，而这诱使我们认为，用文字处理音乐因而是多此一举。或者可以这么说，音乐已经居于奥林匹斯山了，就不需要翅膀带它飞去那儿。

若是正如佩特所述，其他艺术均追求达到音乐已经拥有的状态，那么学生们会觉得门德尔松与舒曼的评论非常有说服力。归根结底，如果用文字描述音乐没什么意义，那么去阅读一本有关如何用文字描述音乐的书也将是无谓之举。但是，在你准备愉快地合上本书之前，你是否真的了解佩特话中的含义？他是否认为，所有艺术都要追求变得美妙，或者要在听者的灵魂中产生某些情感？是否认为，所有艺术都要像消遣性的娱乐活动那样，能让我们在注意力并不集中的时候，也至少享受到模糊的快乐，或者能激起我们的某种特定行为，如舞蹈或睡眠？当然，不同种类的音乐能够完成所有这些事。那么更确切地问，佩特是否认为，其他艺术都嫉妒音乐直接与心灵交流的能力，嫉妒它能摆脱文字与表象的束缚？