

“互联网语境中中外音乐交互影响研究”丛书 | 喻 辉 主编

Musical Creativity in the Internet Age:
China's International Contributions to Contemporary Music
**互联网时代的音乐创造力：
世界当代音乐创作的中国贡献**

喻 辉 / 主编
Yu Hui

[美] 约翰·罗比逊 / 副主编
John O. Robison

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

“互联网语境中中外音乐交互影响研究”丛书 | 喻 辉 主编

Musical Creativity in the Internet Age:
China's International Contributions to Contemporary Music
**互联网时代的音乐创造力：
世界当代音乐创作的中国贡献**

喻 辉 / 主编

Yu Hui

[美] 约翰·罗比逊 / 副主编

John O. Robison

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

互联网时代的音乐创造力：世界当代音乐创作的中国贡献 = Musical Creativity in the Internet Age: China's International Contributions to Contemporary Music: 汉文、英文 / 喻辉主编. — 杭州：浙江大学出版社，2022. 1
ISBN 978-7-308-20982-3

I. ①互… II. ①喻… III. ①音乐创作—研究—中国—汉、英 IV. ①J604

中国版本图书馆CIP数据核字 (2020) 第265022号

互联网时代的音乐创造力：世界当代音乐创作的中国贡献

喻 辉 主编

约翰·罗比逊 副主编

策划编辑 包灵灵

责任编辑 田 慧

责任校对 杨利军

装帧设计 周 灵

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 浙江新华数码印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 25.25

字 数 520千

版 次 2022年1月第1版 2022年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-20982-3

定 价 88.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

喻 辉 (Yu Hui)

欧洲科学与艺术院院士，教育部“长江学者特聘教授”（2018），教育部首届全国高校美育教学指导委员会委员，美国威斯理安大学民族音乐学专业哲学博士，云南大学“东陆特聘教授”，厦门大学讲席教授，浙江师范大学客座教授。先后任沈阳师范大学音乐学院、宁波大学艺术学院和云南大学艺术与设计学院院长。现为英语国际音乐期刊《亚洲音乐学》、牛津大学出版社《牛津中国音乐》，以及欧洲兰培德（Peter Lang）出版公司《亚洲的音乐与社会》系列学术丛书主编。以中英俄文出版著作10余部，发表学术论文60余篇。

Yu Hui is a Changjiang Scholar Distinguished Professor of the Chinese Ministry of Education and a member of the European Academy of Sciences and Arts. He is currently also a Donglu Distinguished Professor and the Director of the Center for Ethnomusicology at Yunnan University, a Chair Professor at Xiamen University, and an adjunct professor at Zhejiang Normal University. With a Ph.D. in Ethnomusicology from Wesleyan University, he has lectured and served as Dean at various universities in China, the United States, and Canada. Prof. Yu's research interests include ethnomusicology, digital musicology, *guqin* (zither) tradition, and Chinese regional opera traditions. He has edited and published for publishers including Routledge Press, Oxford University Press, Zhejiang University Press, and Moscow University Press.

约翰·罗比逊 (John O. Robison)

世界著名音乐学家、作曲家、演奏家。美国斯坦福大学音乐学与音乐演奏专业博士，美国南佛罗里达大学终身教授。主要从事西方早期乐器、早期音乐以及非西方作曲家，特别是亚洲和非洲作曲家研究。已出版英文专著5部，发表论文30余篇。

John O. Robison is Professor of Musicology and director of the Early Music Ensemble at the University of South Florida in Tampa. He received his doctorate in musicology/performance practice from Stanford University in 1975, and has been on the USF music faculty since 1977. His research interests include Renaissance lute music, German Renaissance composers, the development of the fugue, performance practices, and contemporary composers from diverse African, Asian, and Latin American cultures. He has appeared as a scholar and performer on six continents, with books on composers John Mayer (India), Wang Xilin (China), Zhu Jianer (China), Gamal Abdel-Rahim (Egypt), and Korean woman composers.

“互联网语境中中外音乐交互影响研究”丛书

喻 辉 主编

- ◆ 爵士世界主义：互联网时代爵士音乐的中国视野
- ◆ 互联网语境中中国音乐的国际视野
- ◆ 数字时代的东方音乐
- ◆ 爵士与美国白人社会：对一种新艺术形式的接受
- ◆ 音像时代的民族音乐学
- ◆ 全球视野中的中国音乐
- ◆ 来华西人与中西音乐交流
- ◆ 朱践耳和中国的交响曲创作
- ◆ 东南亚华人音乐研究
- ◆ 互联网语境中中外音乐交互影响研究文献目录（1988—2018）
- ◆ 互联网时代的音乐创造力：世界当代音乐创作的中国贡献
- ◆ 互联网语境中中外音乐观念交互影响研究
- ◆ 中外音乐交流背景下的音乐信息技术
- ◆ 中外音乐交互影响下的网络版权制度研究
- ◆ 互联网时代的海外中国音乐研究
- ◆ 全球语境下的中国音乐：体验音乐，表达文化

Chinese Perspectives of Ethnomusicological Studies
in the Internet Age

“互联网语境中中外音乐交互影响研究”丛书

Series Editor: Yu Hui (Yunnan University)

Editorial Board

Cai Zongde (Tainan University of the Arts)
Chen Yingshi (Shanghai Conservatory of Music)
Chun In Pyong (Chung-Ang University, R. O. Korea)
Gong Hongyu (Unitec Institute of Technology, New Zealand)
Frederick Lau (Chinese University of Hong Kong)
Jiang Mindun (Shanghai Conservatory of Music)
John Robison (University of South Florida, USA)
Alan Thrasher (University of British Columbia, Canada)
Tony Whyton (Birmingham City University, UK)
Stephen Wild (Australian National University, Australia)

丛书主编 喻 辉 (云南大学)

丛书编委: (按英文姓氏序)

蔡宗德 (台南艺术大学)
陈应时 (上海音乐学院)
全仁平 (韩国中央大学)
宫宏宇 (新西兰国立理工学院)
刘长江 (香港中文大学)
江明惇 (上海音乐学院)
约翰·罗比逊 (美国南佛罗里达大学)
展艾伦 (加拿大不列颠哥伦比亚大学)
托尼·威尔顿 (英国伯明翰城市大学)
斯蒂芬·怀尔德 (澳大利亚国立大学)

**项目支持: 国家社会科学基金艺术学重大项目“互联网语境中中外音乐交互影响研究”(14ZD02)
美国南佛罗里达大学国际合作奖**

研究基地: 云南大学民族音乐学研究中心

**Courtesy of University of South Florida Nexus Initiative Award (2018) and
Major Program of the National Social Science Fund of China in Arts (14ZD02)**

总序

在中国音乐文化发展的历史长河中，中外音乐文化持续不断的交流与碰撞所激起的朵朵浪花，一直是一道道靓丽的风景线。“中国音乐”这个概念的内涵在历史上往往会随着具体的音乐体裁、形式、种类和美学观念等外延的不断变化而更新和发展。正是历史上中外音乐的交互影响造就了今天中国音乐的全貌。在历史上，一方面，“中国”作为一个国家，其地理版图并不是一成不变的；另一方面，中国音乐的品种和乐器不断融入周边国家的音乐文化之中，并得到保存和传承，如在日本正仓院中所保存的中国唐代乐器、东南亚一带所保存的中国福建南音等。中外音乐文化的交往在唐代达到了一个历史高峰，丝绸之路沿线国家的音乐汇聚到当时中国的长安，中国的雅乐等传统音乐被传到了日本和朝鲜等邻国。受益于与世界其他民族的文化交流，唐代的经济、文化进入了一个大发展、大繁荣时期，形成了中国音乐发展史上一个以多元音乐文化的繁荣和互动为标志的高峰，造就了中华音乐文化在人类文明进程中极为重要的影响。

历史发展到了21世纪，人类进入了以互联网和数字技术为代表的信息时代，网络已经成为世界范围内使用最广泛的跨越时空的音乐传播渠道。璀璨的世界文化从未像今天这样，依托信息手段真正共处于同一个地球村并相互依存。虽然新的世界矛盾依然常常以文明碰撞或宗教冲突的形式不断出现，但世界文化的交融与和平共处已经成为互联网时代世界文化的主流。当今的中外音乐文化交流比历史上任何时期都更为广泛、便捷和深刻。网络文化和网络音乐已经成为世界范围内人文社会学科研究者们必须面对的新课题。

中外音乐的交互影响日益成为互联网时期中国音乐乃至世界音乐发展和传播过程中最为显著的标志。中国音乐也成了世界多元音乐文化宝库中最重

要的品种之一，并正在通过网络真正地走向世界。研究互联网时代中外音乐的交互影响已经成为当代中国音乐学研究极为重要的课题之一。我们既需要从历时的角度关照历史、审视现状、展望未来，也需要通过共时的角度，通过学科交叉来探索中国音乐和外国音乐的创作、流传和美学思维。

“互联网语境中中外音乐交互影响研究”丛书是由国家社会科学基金艺术学重大招标项目资助出版的一套当代音乐学研究系列丛书。丛书收录了当代中外一流音乐学家们在这个领域的重要研究成果。丛书的内容有以下四个方面的特点：

一、中英文研究成果并重，国际化特色鲜明，同时包括了中外学者们用中文和英文写作的研究成果。其中既有中国音乐学家对外国音乐的研究成果，也有外国音乐学家对中国音乐的研究成果。

二、拥有一支一流水准的高质量中外作者队伍。参与这套丛书撰写的作者均为音乐学研究领域里具有一定海内外影响的专家，从而确保了丛书的学术价值。

三、历史研究的广度和多学科交叉的深度并重。丛书既有从历史的角度娓娓道来的学术叙事，也有从跨学科和新学科角度提出的新视野、新问题和探索。

四、资料性和创新性并重。中外音乐交互影响是一个从历史走来的文化现象，互联网时代的现状是历史的延伸和积淀。研究互联网时代中外音乐的交互影响既需要对历史资料进行充分梳理，也需要对互联网时代的数字化研究方法、音像民族志等新的研究方法进行充分运用。

本丛书的出版得到了浙江大学出版社的大力支持，丛书的作者、编委和编辑们为丛书的出版付出了艰辛的劳动。期望丛书的出版能够总结和梳理互联网时代中外音乐学家在中外音乐的发展和交互影响研究领域的新成果，推动当代中外音乐学术界的积极互动和中国音乐学研究的国际化发展进程。丛书中的任何不足和疏漏均由我个人承担。

喻 辉

2019年5月于昆明

序言：当代世界音乐创作的中国贡献

喻 辉 / 约翰·罗比逊

古代中国和东亚的音乐创造力为人类历史上丰富的音乐遗产的积累做出了巨大的贡献，其中大部分至今仍为当代听众所欣赏并在世界各地传播。20世纪初，随着西方式音乐学院在中国的建立，以及移民到上海租界的欧洲移民音乐家的加入，中国现代专业作曲活动开始兴起。上海工部局乐队一度是亚洲历史上最悠久、最具影响力的西式交响乐团之一。当时的国立音乐院作曲系招募了多名著名的欧美作曲教授，培养了一批杰出的作曲家，在中国近代音乐教育和音乐创作中发挥了重要作用。

20世纪后半叶以来，世界各地音乐舞台上的中国元素开始迅猛增加。约翰·凯奇从1951年创作《变之音乐》(*Music of Changes*)开始，在自己创作过程中经常借鉴《易经》中的美学思想。1946年从中国移民到美国的周文中(Chou Wen-Chung)试图“将正宗的东方旋律节奏(melo-rhythm)翻译成现代西方音乐的术语”^①。受到中国传统戏剧和仪式表演的启发，谭盾在作品中加入了视听元素，并将纸、水、石头等有机材料制成的乐器巧妙地融入作品中。

然而，尽管中国音乐元素在世界范围的当代音乐创作中显著增多，但是在美国和欧洲，关于中国作曲家的研究资料依然很难找到。比如，由于朱践耳交响乐作品的总谱一直无法在美国通过馆际互借获得，约翰·罗比逊不得不耐心等待，直到2010年第一次见到朱践耳先生时才得到上海音乐出版社出版的总谱（即使是今天，哈佛大学图书馆依然是唯一拥有这套已经出版的

---

① Peter Chang, *Chou, Wen-Chung: The Life and Work of a Contemporary Chinese-Born American Composer* (Oxford: The Scarecrow Press: 2006), p. 34.

总谱的美国图书馆)。王西麟作品的乐谱也只能通过作曲家的个人途径获得。随着具有国际地位的中国作曲家日渐增多,他们在欧洲和美国依然缺乏充分的展现。为了确保更多的学术研究、更多的演出和更多的跨文化对话,中国和欧美的作曲家、音乐家和学者之间需要进行更好的交流,从而使中西方平等地受益。

在本书中,作者们详细介绍了世界各地现代作曲家使用中国元素进行创作的作品。一些是基于作曲家个人的经验,另一些是深入的音乐学研究成果。研究重点同时包括受中国传统音乐影响的西方作曲家和作品,以及西方对中国现代作曲家的影响两个方面。其中一些文章是在2015年和2018年举行的两届南佛罗里达大学亚洲音乐作品研讨会(喻辉博士共同参与主办了2018年研讨会)上发表的演讲稿的修订版,其他文章则是由两位主编精心挑选的其他学者撰写的论文。本书以双语形式出版,也确保了所讨论的主题可以吸引更广泛的国际读者。

本书的论文作者包括来自中国、澳大利亚和北美的著名教授和年轻学者。部分文章讨论了著名中国作曲家的音乐(黄逸伟、约翰·罗比逊、叶雨、杨婷婷、刘长江),其他文章则强调西方作品受到中国音乐的影响(王正亭,杰弗里·罗伯茨)或者作曲家是如何受到文化移植的影响(黄建文)。

在这些关于中国作曲家的文章中,作者从独特的角度来探讨他们的话题。上海音乐学院的音乐学家陈鸿铎讨论了他的同事陈牧声如何从双向修辞的角度(包括昆曲对白部分的“交响化”,以及昆曲对西方交响乐团的影响)来看待一部作品。叶雨则讲述了另一位上海音乐学院的教授叶国辉是如何通过研究图像和日本雅乐资料,试图再现唐代宫廷音乐的支声复调织体的。南通大学音乐学教授杨婷婷研究了作曲家陈其钢为大提琴和管弦乐队所作的《逝去的时光》(*Reflet d'un temps disparu*)是如何与中国的文人精神以及古琴的演奏技巧相联系的。中国香港的黄逸伟教授探讨了亚洲文化认同是如何融入五位香港杰出作曲家的最新作品中的。最后,约翰·罗比逊作为唯一的一位美国学者,讨论了王西麟在2009—2010年创作的交响乐作品。

来自中国以外的作曲家包括来自加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta)的杰弗里·罗伯茨(Jeffrey Roberts)博士,以及澳大利亚墨尔本大学(University of Melbourne)的王正亭博士和悉尼音乐学院(Sydney Conservatory)的黄建文(Nicholas Ng)博士。罗伯茨博士曾在北京师从李祥霆学习古琴,他在文章中描述了自己即兴创作和为古琴作曲的创造性工作。王正亭博士探讨了美国作曲家保罗·鲁迪(Paul Rudy)二胡幻想曲中的跨文

化元素，而华裔澳大利亚作曲家黄建文博士则探讨了在澳大利亚演奏的中国音乐的体裁对自己音乐创作的影响。

这本书的出版得到了中国国家社科基金艺术学重大项目“互联网语境中中外音乐交互影响研究”（#14ZD02）的支持。美国排名前50的公立大学美国南佛罗里达大学授予了我们国际合作奖（University of South Florida Nexus Initiative Award），支持并鼓励了我们之间的科研合作，推动了国际音乐学研究的学术交流和对话。我们对此表示感谢，并期待着未来更多的合作机会。

喻辉

约翰·罗比逊（John O. Robison）

中国云南大学民族音乐学研究中心 美国南佛罗里达大学艺术学院
中国教育部“长江学者特聘教授” 西方音乐史和早期音乐教授

2021年2月1日

Introduction: China's International Contribution to Contemporary Music

Yu Hui / John O. Robison

Music creativity in ancient China and East Asia has made a tremendous contribution to the accumulation of the wealthy musical heritages throughout the history of mankind, most of which are still enjoyed by contemporary listeners and transmitted worldwide. Modern professional composition activities in China started in the early 20th century with the establishment of Western-style music conservatories as well as the influx of musicians who immigrated from Europe to the concessions in Shanghai. The Shanghai Municipal Council Symphony Orchestra used to be one of the oldest and most influential Western-style orchestras in Asia. The composition department of the National Music Conservatory in China with several U.S. and Europe educated faculty members trained many outstanding musicians who played an essential role in modern China's music education and musical creativity.

Since 1950, there has been a tremendous growth of Chinese elements in contemporary music scenes around the world. John Cage borrowed ancient Chinese music aesthetic ideas from the *I Ching* during his compositional process, beginning with *Music of Changes* in 1951. Chou Wen-chung, who emigrated from China to the United States in 1946, attempted to “translate authentic oriental melo-rhythms into the terms of modern Western music.”^① And inspired by traditional Chinese

---

① Peter Chang, *Chou Wen-Chung: The Life and Work of a Contemporary Chinese-born American Composer* (Oxford: The Scarecrow Press, 2006), p.34.

theatrical and ritual performances, Tan Dun incorporated audiovisual elements, using instruments constructed from organic materials, such as paper, water, and stone into his ingenious compositions.

Yet in spite of this worldwide growth of Chinese musical elements, most research materials regarding Chinese composers are still difficult to find in the United States and European countries. For example, the scores for Zhu Jianer's symphonic works were not available through inter-library loan in the United States, and John Robison had to wait patiently until 2010 before he was able to meet Mr. Zhu and acquire his scores from Shanghai Music Publishers (even today, the only U.S. library to own these Shanghai Music Publishers symphony scores is Harvard University). Wang Xilin's scores are mostly available only personally through the composer, and the growing number of Chinese composers of international stature are still under-represented in Europe and the United States. Better communication between Chinese, European, and American composers, musicians, and scholars is needed in order to ensure more scholarly studies, more performances, and more cross-cultural dialogues that benefit both China and the West equally.

In this collection of essays, our authors present detailed accounts of modern composers and compositions with Chinese elements around the world; some are based on personal experiences and others are in-depth musicological research outcomes. The emphasis is on both Western composers and compositions impacted by traditional Chinese music, and Western influences upon modern Chinese composers. Some of these essays are revisions of presentations given at the first two University of South Florida Composition in Asia Symposia held in 2015 and 2018 (with Dr. Yu Hui co-sponsoring the 2018 Symposium), while other essays are written by additional scholars selected by both editors. The dual-language approach to this book ensures that the topics discussed will be attractive to a wider circulation of international readers.

The essay authors include accomplished professors and young scholars from China, Australia, and North America. Some essays discuss the music of prominent Chinese composers (Yat-wai Joseph Wong, John Robison, Ye Yu, Yang Tingting, Fredrick Lau); other essays emphasize Western compositions influenced by

Chinese music (Wang Zheng-ting, Jeffrey Roberts), or how composers are affected by cultural transplantation (Nicholas Ng).

The authors of the essays on Chinese composers approach their topics from unique perspectives. Of the two composition professors at the Shanghai Conservatory of Music, musicologist Chen Hongduo discusses how his colleague Chen Musheng approaches one composition from the standpoint of bidirectional rhetoric (involving the “symphonization” of spoken portions of Kun opera combined with Kun opera’s influence upon the Western orchestra). Another Shanghai Conservatory of Music’s professor, Ye Guohui, is represented by Ye Yu’s account of how the composer researched iconographical sources and Japanese *gagaku* music to recreate the heterophonic sounds of Tang Dynasty court music. Yang TingTing, a musicology professor at NanTong University examines how composer Chen Qigang’s *Refllet d’un temps disparu* for cello and orchestra is connected to the Chinese Literati spirit, a famous Chinese song, and techniques used on the *guqin* zither. Hong Kong professor Joseph Wong explores diverse approaches to the incorporation of Asian cultural identity in the recent music of five prominent Hong Kong composers. Finally, John O. Robison, the only American author to write about a Chinese composer in the book, discusses symphonic works written between 2009 and 2010 by Wang Xilin, who focuses on suffering individuals.

Composers from outside China include Jeffrey Roberts (professor at University of Alberta) in Canada, along with two professors living in Australia (Wang Zheng-ting, University of Melbourne and Nicholas Ng at the Sydney Conservatory). Dr. Roberts, who studied the *guqin* zither with Li Xiangting in Beijing, writes about his creative work in improvising and composing for the *guqin*. Dr. Wang explores the intercultural elements in American composer Paul Rudy’s *Fantasie* for *erhu*, while Dr. Ng, an Australian of Chinese descent, explores how the genres of Chinese music being performed in Australia have influenced many of his compositions.

This book project has been supported by a Major Project of China Fund for Social Science in Arts (#14ZD02), and a Nexus Initiative Award from University of South Florida, one of the top 50 public universities in the United States. USF’s

collaborative grant program has resulted in scholarly interchange and dialogue tremendously beneficial to our international musicological undertakings. We will always be grateful for this support, and look forward to more collaborative opportunities in the future.

Yu Hui

Dr. Yu Hui

Changjiang Scholar Distinguished Professor of
Chinese Ministry of Education
Yunnan University, China

John O. Robison

Dr. John O. Robison

Professor of Musicology
School of Music, University of South
Florida, USA

February, 1, 2021

总目录

互联网时代的音乐创造力：世界当代音乐创作的中国贡献……………（1-174）

Musical Creativity in the Internet Age:China's International Contributions to
Contemporary Music ……………（175-382）

Biography of Contributors ……………（383-388）

