

徐康荣 收稿日期:

国际的《音乐学研究杂志》

内容提要:

关键词:

中图分类号: 文章标识码:

新版《不列颠百科全书》认为,音乐学是音乐的学术研究与科学研究。1863年,德国历史学家和音乐学家弗里德里希·克里桑德(Friedrich Chrysander, 1826-1901)首先在他的著作《音乐知识年鉴》中使用了德文Musikwissenschaft(音乐科学)一词,英文musicology后来即从该词衍生。克里桑德认为,音乐学应被承认为一门科学,而音乐研究也应追求严格的自然科学方法论标准。音乐学涵盖宽广而纷繁的研究领域,它不仅涉及欧洲和其它艺术音乐的研究,而且涉及所有的民族和非欧音乐的研究。音乐学的范围可归纳为研究音乐历史和音乐现象,包括(1)曲式和乐谱,(2)作曲家和表演家的生平,(3)乐器的发展,(4)音乐理论(和声、旋律、节奏、调式、音阶等等)(5)美学、声学以及嗓、耳、手的生理学。

最新问世的2003年版《微软百科全书》(Encarta)则有更简洁的表述:音乐学是音乐的学术研究,包括音乐史,音乐分析,音乐美学和历史音乐表演实践。除作曲、音乐表演和音乐教学以外,音乐的所有领域都归于音乐学范畴。

《不列颠百科全书》有二百多年历史了,其权威性当然勿庸置疑,而美国的《微软百科全书》则代表着高科技成果和各学科的最新进展。姑且不论音乐学的科学定义究竟如何,因为那不是本文的目的。明眼人一下子可以察觉,两者的表述有明显分歧:焦点在于是否将和声、调式等音乐理论方面的东西列入音乐学范畴。我国的实际情况似乎与微软的界定相符:将音乐技术理论归于作曲范畴;音乐表演分属民乐、钢琴、管弦、声乐、指挥各系;音乐教育则自立门户;余为音乐学领域,大家已经习以为常了。不过无论结果如何,笔者感兴趣的倒不是具体问题之本身,而是西方学术界的传统雅量:两大权威著作可以有不同的观点,都可心平气和地表达,而不必非得打倒对方。宽待不同的学术观点往往是学术繁荣的关键。从近年来的发展趋势看,音乐学出现了与其他学科如心理学、人类学、哲学、语言学、考古学、社会学、精神物理学和神经系统科学融合交叉的现象,这无疑是对新一代音乐学家的挑战,也是对他们提出的更高要求。

音乐学杂志在西方音乐期刊中占了相当大的比例,《巡礼》曾介绍过多种。最近笔者又见到一种:刊期不长、篇幅不大、开本较小,但学术水准很高,此即英文《音乐学研究杂志》(The Journal of Musicological Research)。主编是加拿大艾伯塔大学音乐系的大卫·格拉米特(David Gramit),书评编辑是美国孟菲斯大学音乐系的肯尼思·克赖特纳(Kenneth Kreitner);另有编辑12人,其中美国9人,加拿大2人,澳大利亚1人,也全部来自综合性大学。这里有两点值得注意,一是在西方,综合性大学是音乐学研究的主力,音乐学院的重点则是表演艺术。二是大多数学术期刊设有专门的书评编辑,且地位较高,与主编并列;各主要期刊书评所占的篇幅相当大,这两条表明国外学术界对书评的重视,与半个世纪以来我国学术界的格局与习惯有较大差异。姑暂不论孰优孰劣,但国外书评界的高学术含量、翔实透彻的分析和毫不容情的批评确实令人印象深刻。笔者曾多次见到对整本书几乎是全盘否定的评论,而那些又差不多全是名牌出版社推出的大牌学者的著作。当然对同一著作往往也会有全然不同甚至完全相反的评论。这些都不要紧,因为书评家各有视角,他们的话并非法官判词;而且谁也成不了一言堂,不同的观点可以自由争鸣,真理会愈辩愈明。可以说,大量中肯甚或略带偏颇的书评是学术界的威慑力量,它可将烂竿充数者一一拆穿于光天化日之下,使其失却藏身之地。这对防止学术腐败、促进学术繁荣无疑是一妙策。

《音乐学研究杂志》由著名的哈伍德学术出版社(Harwood Academic Publishers)出版,通讯地址在美国和加拿大,印刷地却在马来西亚,真是够国际化的。杂志19卷第3期于2000年6月份出版,刊有两篇文章和两篇书评,另有《近期收到的出版物》、《投稿须知》、《软盘投稿注意事项》和《软盘规格表》,足见杂志对稿件规范的重视。第一篇论文是《十六世纪调式结构的范例与对比:安东尼奥·德·卡维松的蒂恩托中的混成物》,作者是罗彻斯特大学音乐学院的一位学者,从姓名看像是卡维松的同胞。卡维松(Antonio de Cabezón, 1510-1566)是西班牙管风琴家、作曲家,生而失明。作品主要为键盘曲,有礼拜仪式曲和根据世俗歌曲而作的变奏曲。蒂恩托(tiento)是西班牙语和葡萄牙语词汇,字面意义为

“接触”，16世纪以前用以指利切卡尔；而利切卡尔（ricercar）为意大利语词，意为“探索”，常用于乐曲标题，泛指练习或习作。因此蒂恩托应与现代意义的练习曲相近。文章考察了卡维松蒂恩托中调式混成物的类型和技法，集中分析了调式变化和调式模糊（modal ambiguity）。虽然调性确切的历史理论论述一直受到质疑，此文提醒我们，传统的调式理论可以是了解文艺复兴时期作曲实践和诠释作曲方面许多调性和主题精妙之处的有效工具。卡维松似乎偏爱“密切相关调式”即具有共同结构元素之调式的混成物。在卡维松这类造诣很高的作曲家手中，混成了调性变化和对比的手段，但它并不影响调式作曲范例规范的根本统一。作者指出，文艺复兴时期复调理论提供的原则和概念从表层和结构层阐明了作曲实践。他由此得出结论，这一理论并未从音乐实践中消除，如同有人时常提出的那样。此文长达47页，有52条注释；其中10条左右的长注释就像10篇小文章。另一篇论文是《他们能有一颗印第安灵魂：〈乌鸦二〉与文化擅用过程》，作者来自加州大学洛杉矶分校。1975年，美国女作曲家波林·奥利弗勒斯（Pauline Oliveros, 1932-）在波士顿大学的《梦幻时代：民族诗学》丛刊（Alcheringa: ethnopoeitics）发表了其新作《〈乌鸦二〉：典仪歌剧》（Crow Two: a ceremonial opera）的图示谱（graphic score）和演出说明。《乌鸦二》代表了一种独特的音乐借鉴手法：即不是借鉴音乐和歌词，而是借鉴美洲土著信仰的民族精神和文化偶像。20世纪60年代后期，美国出现了一批以此为题材的尚古主义或曰原始主义（primitivism）作家和诗人。作者认为，奥利弗勒斯的手法与他们的手法如出一辙，她这样做显然亵渎了北美土著的文化价值观，有冒犯他们的神灵之嫌。此文长21页，注释49条。歌剧《乌鸦二》虽仅于1975年3月6日在圣迭戈演出，但后来制成磁带，1980年又点化成新剧《乌鸦巢》（Crow's Nest），所以还是有一定影响的。奥利弗勒斯是个女权主义者和女性同性恋者，在男性占主导地位的的美国白人社会是受压迫者，她力图从印第安人受压迫的视角表现自己的愤懑，也为他们伸张正义。现在看来是搞得有点偏了，惜乎这份“错爱”！笔者思忖，之所以事隔二十多年才提出问题，大概是直到最近一二十年，美国尊重少数民族文化和尊严的思潮才抬头。发达如美国者尚且如此，不禁令人怅然惻楚，唏嘘不已。

第一篇书评合评两本书：一是詹姆斯·约翰逊（James Johnson）的《听在巴黎：文化史》，该书384页，论述18世纪中叶到19世纪中叶的法国音乐文化，由加州大学出版社出版。二是凯瑟琳·埃利斯（Katherine Ellis）的《19世纪法国的音乐批评：1834年至1880年的〈巴黎音乐评论与杂志〉》，该书301页，由剑桥大学出版社出版。《巴黎音乐评论与杂志》（La Revue et Gazette musicale de Paris）是法国19世纪的主要音乐期刊，法国这个时期的音乐批评史即蕴藏在这本杂志之中。整个书评长达13页，而且有18条详细注释，其严谨程度丝毫不亚于一篇学术论文。第二篇书评论述迈克尔·萨弗尔（Michael Saffle）编辑的《1861年至1918年美国的音乐与文化》，为《美国音乐论文》系列卷二。这本书由加兰出版公司（Garland Publishing Inc.）推出，而《美国音乐论文》系列又隶属《加兰人文科学参考书库》。本书是整个书库的1952卷，由此可以窥见这项学术工程的巨大规模。《美国音乐论文》系列卷一是《背景和实践截止1865年的美国音乐生活》。书评家最后写道：“作者们都是熟悉美国音乐的学者，各论文也都是翔实研究的成果。对于论述音乐之社会地位的浩繁文献，对于论述各位音乐家、地方音乐史和美国音乐的巨量出版物，这本书是值得欢迎的添砖加瓦。虽然书中各文缺乏相互关联，也未曾放在更宽的历史框架中考虑，但从单独看，每一篇文章都对丰富我们对美国音乐的知识作出了重要贡献。只有做出更多这样的研究并将它们公之于世，一幅真实的19世纪美国音乐之图画才能描绘出来。”

《近期收到的出版物》列书71种，真是美不胜收，简直让爱书人贪馋欲滴！而这仅仅是一期杂志的：《约翰·凯奇的音乐》，《最德国的艺术：从魏玛共和国到希特勒帝国终结的音乐学和社会》，《神奇的力量：世界各宗教中的音乐》，《歌唱考古学》……难道你不动心吗？随着生活水平的提高，我们中国人直接购买国外好书的事，应该提到日程上来了。

责任编辑：田可文

参考文献：

作者简介：徐康荣