

西方古典音乐研讨会

研讨大纲

一、初衷与期望

浙江大学到现在为止还是以理工科为重的一所大学，人文学科的气氛并不强烈，而对古典音乐感兴趣的群体在这样的环境下显得相当小众。浙江大学学生古典音乐爱好者联盟的建立正是基于提供这个群体互相认识交流的机会的出发点，在过去三年里开展了不少相关面向全校的音乐普及讲座和面向社团成员的社团精品课程，作为校园文化建设的有益补充，得到了校内师生及校外爱乐人士的大力支持。

然而我不断会碰到一些程度相对较好的爱乐者，对曲目、版本和音乐知识的积累都到了一定的程度，需要进一步的深入以更好地提高自身素养，却因缺乏条件而受到较多局限。本着这群爱乐者进一步学习交流的需求，也基于我通过分享自己的心得体会来促进共同进步的愿望，我参考了以锻炼自我思考与彼此交流能力为重的浙大通识核心课程的标准，举办这个主要面向有一定基础的，热爱西方古典音乐的，在独自奋斗于古典音乐世界时遇到一些难以突破的瓶颈和很难找到解答的困惑的，渴望能获取更好提升自我层次的途径的同好们的研讨会，并以参与研讨者的需求来决定具体研讨内容。我希望我们每个人都能得到一些特别的收获，不仅仅是音乐，还有对相关其他人文学科的新认识。我将继续我在过去主讲社团课程时的改革试验，建立与校内已有的音乐类通识课程不一样的更为科学的特色体系，使举办这个研讨会的意义最大化。不过单靠我个人的力量必定不能完全做好，更多需要大家积极参与，建言献策，将研讨会越办越好。

吸收通识核心课程中适合本研讨会的要求，我设置以下对本研讨会参与者的基本要求：

- 第一，每位参与者要事先阅读指定文字材料，认真鉴赏相关音视频资料。这些文字材料以理论论述层面为多，研讨时将结合具体的音乐来分析阐释这些文字的涵义。（注：可以另辟翻译兴趣小组，阅读部分未经翻译的音乐著作并寻找最贴合作者原意的翻译。对于有小语种技能的参与者，我有一些小语种的材料需要翻译。翻译这些音乐有关的文字应该是很有趣也很有收获的经历，我会犒劳帮助我翻译材料的同学）
- 第二，每位参与者都需要讲出自己的想法，这不仅是为了让别人了解你的想法，更重要的是在表达过程中你把你自己的想法理清了，有时候一旦思路清晰了，很多想法自然而然就出现了，这是利于讨论的推进的。
- 第三，前两点都属于用演绎的方法来研究问题，最后大家需要培养思维拓展能力。如有可能，通过横向与纵向的比较分析，在能力范围内大家将讨论成果提升一个层次，归纳出阶段性的讨论成果，比如从具体的音乐分析上升到音乐美学的高度。（注：这一

点也是我正在探索的, 这只作为一个理想目标, 大家可以尽力而为, 不做硬性要求)

二、可测量指标 (因为不涉及通识核心课程的给分问题, 该项仅作为自我评价的参考标准)

1. 阅读文字材料, 鉴赏音视频资料的认真程度;
2. 发言活跃度, 发表看法的价值, 讨论问题的深度;
3. 自选某一论题进行阐述, 作为一期讨论会结束的成果论文 (可选, 写好请交给我, 我会编一本类似于 seminar 研究成果纪念刊物赠予大家)。

三、研讨母题

1. 将难以捉摸的音乐变得可描述: 不同的音乐语言如何表现不同的音乐形象与情感;
2. 不同时期音乐创作的社会背景与美学思潮: 中世纪至巴洛克时期复调音乐的发展、古典主义的逻辑性、浪漫主义的个性膨胀、反浪漫的现实主义¹、民族主义的新和声语言开发、实验音乐探索等;
3. 不同民族文化的熏陶下形成的作曲家特定的精神气质在音乐中的表达: 德奥作曲家写作结构完备, 法西作曲家写作自由感性², 俄国作曲家写作热烈冲撞³, 意大利作曲家写作旋律感强等⁴;
4. 同一时代不同作曲家、同一作曲家不同阶段对音乐语言的理解差异及表现出的不同的音乐风格: 古典主义成熟时期维也纳乐派海顿、莫扎特、贝多芬的关系, 贝多芬在不同年龄阶段创作风格的演变, 贝多芬与早期浪漫主义作曲家的联系等;
5. 不同作品体裁蕴含的精神内核与承载的音乐性格: 奏鸣曲性格、三/四/五重奏性格、协奏曲性格、交响曲性格等;
6. 不同年代、不同学派的演奏家审美趣味与诠释风格的差异: 举钢琴演奏家为例, 按地域有德-奥、俄、法-意、英等, 按学派师承有李斯特派、莱谢蒂茨基派、法国四导师、俄国四导师、布索尼派、马泰派、克拉拉·舒曼-勃拉姆斯派等;

¹ 对浪漫主义时期浪漫思潮与反浪漫思潮关系的阐释论述可参考达尔豪斯的著作, 不过书中措辞专业性较强, 较不容易被理解。

² 并不绝对。弗兰克、丹第等法国作曲家的创作风格更近于德奥式; 后来的“六人团”之一奥涅格, 因为所受音乐教育环境的原因, 其耳濡目染的基本是德奥曲作的风格。

³ 一个有趣的案例: 普罗科菲耶夫在对其《第一“古典”交响曲》的说明中提到, 该作品是推想“海顿如果活到当时会写出的音乐”。

⁴ 主要针对于歌剧作曲家写的咏叹调比较优美

7. 当下古典音乐现象讨论：本真主义演奏、演出运作模式（资金来源、乐团巡演-音乐节-公益音乐会模式）、古典音乐市场的转换、时代变迁背景下的当代艺术家整体面貌等；
8. ……

四、参考资料（暂定，研讨会过程中会根据需要进行增删）

1. （美）保罗·亨利·朗《西方文明中的音乐》
2. （美）查尔斯·罗森《古典风格——海顿 莫扎特 贝多芬》、《浪漫一代》（英文版）等⁵
3. （美）阿诺德·勋伯格《音乐思想及其表现中的逻辑、技巧和艺术》⁶、*Style and Idea*（中译本《风格与创意》，译者各种自作主张选择性翻译重要的部分而将自认为无关紧要的部分随意删除，导致全书思路碎片化，我个人阅读时效果很差，建议不要阅读这个中译本⁷）
4. （德）克莱门斯·库恩《音乐分析法》
5. （美）彼得·盖伊《莫扎特》
6. （德）希尔德斯海姆《莫扎特论》
7. （德）罗伯特·舒曼《我们时代的音乐——罗伯特·舒曼文选》
8. （法）克洛德·德彪西《热爱音乐——德彪西论音乐艺术》
9. （美）爱德华·萨义德《音乐的极境——萨义德音乐随笔》、《论晚期风格》
10. （德）伊曼努尔·康德《判断力批判》
11. （德）弗雷德里希·尼采《瓦格纳事件》、《尼采反瓦格纳》
12. （德）亚瑟·叔本华《作为意志和表象的世界》
13. （波）罗曼·茵加尔登，*The Work of Music and the Problem of Its Identity*（有中央音乐学院研究所杨洸先生根据俄文版的中译本《音乐作品及其本体问题》，作为内部资料）
14. （美）彼得·基维《音乐哲学导论》
15. Various author, “*The Cambridge History of Music*” series: *The Cambridge History of*

⁵ Charles Rosen 写的书都很值得一读，其他著作包括但不限于《贝多芬钢琴奏鸣曲》、《奏鸣曲式》、《钢琴笔记：钢琴家的世界》、《音乐与情感》等，大部分还未出版中译本。

⁶ 该书目将作为第 1 个研讨母题的辅助阅读文字材料，讨论时结合具体音乐片段展开。

⁷ 关于各国外音乐类著作的中译靠谱指数参考，可见豆列：<https://www.douban.com/doulist/126237/>

*Seventeenth/Eighteenth/Nineteenth/Twentieth-Century Music*⁸

16. Various author, “*Western Music in Context: A Norton History*” series: *Music in the Medieval West*; *Music in the Renaissance*; *Music in the Baroque*; *Music in the Eighteenth Century* (已出版中译本); *Music in the Nineteenth Century* (已出版中译本); *Music in the Twentieth and Twenty-First Centuries* (已出版中译本)
17. 孟令帅《俄罗斯钢琴学派笔记》
18. 焦元溥《游艺黑白》
19. 纪录片 “The Art of Conducting: Legendary Conductors of a Golden Era”
20. 纪录片 “The Art of Piano”
21. (美) 侯世达《哥德尔 艾舍尔 巴赫》
22. (英) 诺曼·莱布雷希特《谁杀了古典音乐》《被禁于大都会歌剧院》

⁸ 该系列中还有《剑桥西方音乐理论发展史》等书目，在此不列入相关要求书目中。