

doi: 10.3969/j.issn.1673-6060.2015.03.015

20世纪中国音乐声学研究的尴尬

——兼论萧友梅先生的《乐学研究法》

杨琛

(云南师范大学艺术学院,云南昆明 650108)

摘要:早在20世纪20年代,萧友梅先生在他的文章《乐学研究法》中就提出了音乐声学领域的问题。但是由于政治、历史和社会等多方面原因,音乐声学研究在中国经历了近半个世纪的沉寂。文章通过简要回顾20世纪30年代至70年代中国音乐的历史,试图阐明造成音乐声学这一学科历史尴尬的原因,同时提出当今音乐研究存在的误区,并指出音乐声学是解决音乐深层次问题的一个重要途径。

关键词:萧友梅;音乐声学;历史

中图分类号:J609.2

文献标志码:A

文章编号:1673-6060(2015)03-0056-03

一、萧友梅《乐学研究法》中有关音乐声学的论述

萧友梅先生在他早年的文章《乐学研究法》中首次在国内提出了音乐声学的研究。他指出“乐学的研究就是研究音乐的科学,依着研究科学的方法排列起来,当然第一是声学”,即“发生声音的机械学,它本来是普通物理学的一部分,它的问题首先是研究无生命的声音,可是并不顾及这些声音的最终目的即音乐和精神生活间的联络。第二是研究人声,研究的结果证明人声的复杂没有一样乐器可以比得上它”。

萧友梅先生虽然没有正式提出音乐声学的概念,但是他在文章中已经列出了音乐学中声学研究的八项内容。一是研究音源(即振动体)振动原理,证明声音可以发生出来(即通过激励体激励振动发声),说明各种音色的特点。二是证明音的高低强弱是振动的结果,确定音乐中所用音程的比例和管弦的长度或振动数的关系。三是分析声学现象:即上部音、联合音、震动,制止振动(下部音、响音)中部音,冲突现象,发生声音时同起的噪音。四是提出音响加强的原因在于共鸣、音响传播的速度、乐器构造

等。五是分析振动计算器 Sirene,绝对的音高特点。六是研究音程的决定因素。七是研究克赫尼 Chladni(1756—1827 德国物理学家)的音形记法、自动记录有号式的振动曲线。八是分析留声机器的特点^{[1]105}。

上述八项内容涉及面非常广,涵盖了噪音声学、乐器声学、空间音乐声学、律学等多个学术领域。虽然只是提及这些问题,没有进行深入研究,但是也仍能看出萧友梅先生在德国莱比锡音乐学院攻读博士期间已经对德国的音乐声学产生浓厚兴趣,并意识到“单研究发生声音的机械学而不留心去利用声来做音乐发表的材料,就没有什么意思了”。也就是说他意识到了从事音乐声学理论研究、关注音乐底层探索的重要性,因此将这些前沿学科介绍到了中国。

二、20世纪上半叶的中国音乐声学研究与停滞

在中国20世纪20年代,随着新文化运动的蓬勃发展,国内掀起了学习“德先生”和“赛先生”的热潮。这也是萧友梅先生将音乐的科学理念介绍到中国的历史背景。几乎与他同时,物理学家出身的语

收稿日期:2015-01-18

作者简介:杨琛(1981—),河南新乡人,讲师,在读博士,主要从事音乐声学研究。

言学家、作曲家、清华国学四大导师之一赵元任先生在 1920 年前后也在从事中国语言音调的实验研究,首创汉语声调波形研究方法。由于他自觉地依据汉语声调变化规律进行歌曲创作,因此他的作品受到演唱者和欣赏者的极大欢迎,一些作品历演不衰^[2];另一位音乐学家、语言学家刘半农先生在法国留学期间,就使用当时最先进的“浪纹计”对中国 12 个地区汉语方言的四声进行测算,并提出中国的四声“只有频率高低之别”的结论^[3]。

但是,到了 20 世纪 30 年代,我国的音乐声学研究就不再被重视,学科的发展也日益萎缩,直至建国后 30 年间都未出现较有影响力的研究成果。那么为什么我国音乐界在近半个世纪的漫长岁月中都一直未重视音乐声学领域的研究呢?

20 世纪三四十年代,日本帝国主义入侵,全国人民掀起抗日救亡运动之后,人们对于音乐本质的底层探索开始逐渐被抗日救亡歌咏运动所取代。全民抗战的结果导致学者抵制与抗战题材无关的研究。比如黎锦晖先生创作的儿童歌舞剧为我国儿童音乐教育做出了突出贡献,但是由于他用明月歌舞剧社实践着中国最早的流行音乐创作并带来商业利益,与当时的社会背景显得不合时宜,导致黑天使骂街式的嘲讽。“口口声声唱的是艺术,是教育;然而,那么一群——表演者——正是感着不可言状的失学之苦,什么叫社会教育?唉!被麻醉的青年儿童,无数!无数!”“今后之歌舞,如果仍是为歌舞而歌舞,那么,根本莫想踏上艺术之途!再跑几十年也罢,还不是嘴里进,屁股里出”^[1]¹⁹⁵。黑天使怕是很难想到,他驾鹤西去 70 余载之后,中国的流行音乐创作在经历繁荣、封杀、复兴之后还是在走着黎锦晖先生开创的路子,他所鄙视的“为歌舞而歌舞”在改革开放的今天大行其道。因此,作为音乐声学这样一门“并不实用”的学科,在当时的战争环境下自然显得极度不合时宜,也不具备任何研究的条件和环境,与当时轰轰烈烈的群众歌咏创作更是无法相关联,被摒弃是自然而然的事情。

三、20 世纪 50 年代至 70 年代中国音乐声学研究的历史尴尬

20 世纪 50 年代,新中国成立伊始,文化艺术事业百废待兴。当时实际承担着新中国音乐文化建设事业领导责任的中国音协所面临的任务是:继承和发扬“五四”以来的革命音乐传统,坚持毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中规定的为工农兵服务

的方向和以普及为主的方针。在创作上,一方面是大力发展与广大人民群众生活关系密切的群众歌曲、新歌剧等音乐体裁;另一方面要尽快适应时代条件变化的需要,在指导思想和音乐观念两方面音乐迅速完成从战时体制到和平体制、从农村工作到城市工作的战略性转变,最大程度地调动全国广大音乐工作者的积极性和创造性,他们以尊重音乐艺术规律、繁荣音乐创作为中心,推动新中国各项音乐建设事业的协调发展,以满足人民群众日益增长的精神文化需求^[4]。由此可以看出,由于建国初期的特殊环境,对于广大群众进行音乐文化普及自然就成为当时全国音乐文化工作的重中之重。

1952 年,在全面学习苏联的背景下,中国模仿苏联模式开始了全国的院系大调整,将中国一举纳入苏联模式教育体系。这场教育体制改革涉及全国四分之三的高校,形成了 20 世纪后半叶直至今天中国高等教育体系的基本格局。此次院系调整,中国的高等院校数量大幅增加,但也出现了诸多问题。如后来所谓的综合性大学,多数属于专业性较强的文科或者理工科院校,全国大学多数学科单一,发展不均衡^[5]。全国院系大调整的严重后果之一是导致高校这一重要的学术科研机构人为割裂和疏远了所谓文科和理科的距离,类似于音乐声学这样的文科与理科的交叉学科自然不可能有发展空间。

从 20 世纪 50 年代末到 70 年代末,国家的社会生活始终处在极度不正常的状态,政治运动此起彼伏,大批敢于直言进谏的音乐家甚至原本在政治批判运动中处于领导者和实际执行者地位的音乐家也遭到难以想象的批判和人格摧残,这种非人道的折磨,夺取了不少音乐家的生命,自然,音乐研究更是难以进行。到了文革中后期,音乐创作、音乐教育、音乐表演和科研工作虽然得到不同程度的恢复,但无不严密控制在“四人帮”轨道。这一时期,广大科研工作者的思想遭到钳制,全国处于一种人人自危的环境之中^[6]。

四、改革开放以来中国音乐声学研究的

发展和存在的问题

1978 年十一届三中全会之后,中国终于走向了正常发展的轨道,在这一时期在西方已发展上百年的音乐声学开始受到重视。这一时期的音乐声学,主要包括现代乐器声学,音乐听觉心理研究,录音制品及重放系统音响效果研究,利用多媒体计算机技术保护民族乐器音响的研究等多方面。

纵观 20 世纪至今中国音乐声学的发展,可以明显看出中国音乐声学确实走了许多弯路,而今天音乐的教学与研究仍然存在如下 3 个问题。

(一) 音乐界普遍务虚

我国现代意义上的音乐发展已经历不短的 100 多年。从民国到今天,对于音乐创作与表演的研究始终是音乐界关注的重点,这种状态不仅体现在专业院校,也充分体现在不应将音乐表演研究作为重点的各综合型大学的音乐教育类专业中。研究者一味以专业特殊性为借口,试图培养所谓的“歌唱家”“演奏家”,致使毕业生到了工作单位后根本没有能力从事正常的音乐教学工作。

(二) 过于关注音乐形态的研究

当今的音乐研究更多只关注音乐的表层,即仅仅对音乐形态进行描述,且这种描述只是针对他们即时的音乐状态,大多不具备普适性。而如今随着科技、多媒体技术的飞速发展,高清录音、高清录像设备的普及,这种音乐研究的价值并不大。

(三) 音乐研究的伪文化性

当今的音乐研究出现频率极高的一个词汇是“文化”。当难以对音乐的形成原因进行深入探究的时候就会冠以“文化”之名。究其实,这是一种对音乐的伪文化研究。但是形成这一文化特质的根源

又是什么?音乐形态的形成到底应当具有怎样的规律和特点呢?这些问题还需要研究者进行深层次的研究。

由此笔者认为音乐声学是解决上述深层次问题的一个重要途径。当年萧友梅先生在他的《乐学研究法》中向国人介绍了音乐声学研究的诸多领域和相关概念。无奈世事无常,相隔半个多世纪后才有了正常的学术环境和相对宽松的政治环境。我们相信萧友梅先生的这一愿望必然实现。

参考文献:

- [1]张静蔚. 搜索历史: 中国近现代音乐文论选编[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004.
- [2]韩宝强. 我国近代音乐声学概览[J]. 武汉音乐学院学报, 2002(6): 70.
- [3]刘复. 四声实验录[M]. 上海: 上海群益书社, 1924: 71.
- [4]毛泽东. 在延安文艺座谈会上的讲话[M]. 延安: 解放社, 1949: 12.
- [5]居其宏. 共和国音乐史[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2010: 2.
- [6]宋妮. 高校丧失自主权: 1952 年院系调整回眸[J]. 文史参考, 2010(6): 56.

(责任编辑: 王凤玲)

The Historical Embarrassment of Chinese Musical Acoustics Research in Twentieth Century

—And on Mr. Xiao Youmei

Yang Chen

(The Art School of Yun nan Normal University, Kunming 650108, China)

Abstract: As early as in the 1920s, Mr. Xiao Youmei suggested the study in the field of music acoustics in his article "Music Science Means". But because of the political, social and historical reasons etc., music acoustics research has experienced nearly half a century of silence in the China. Through a brief review of Chinese music history in the 30's to 70's, this paper attempted to elucidate the causes of historical awkward musical acoustics and put forward the practical path to solve the problems.

Key words: music acoustics; Xiao Youmei; history