

学校编码: 10384
学号: 18720061151727

分类号__密级
UDC__

厦门大学

硕士学位论文

音乐与地方文化的交响

——从交响音乐会看厦门爱乐乐团

The Fusion of Music and Local Culture: The Symphony

Concert of Xiamen Philharmonic Orchestra

郑义瑰

指导教师: 周显宝 教授

专业名称: 音乐学

论文提交日期: 2009年3月

论文答辩日期: 2009年 月

学位授予日期: 2009年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

厦门爱乐乐团是我国唯一实行总监负责制“民办公助”的全职交响乐团，成立十年来为厦门的城市文化建设做出了特殊贡献。本文旨在运用 Timothy Rice 的历史建构、社会维护、个人创造与体验的理论模式来剖析乐团与地方文化间的互动关系。

通过对乐团的介绍以及乐团举办的各类音乐会的统计与阐述，来探讨乐团、交响乐及其文化内涵与中国交响乐历史的密切联系，与厦门的政治、经济、文化发展间的相互影响，以此说明厦门爱乐乐团是中国交响乐与厦门城市文化建设相融合的富有地方文化特色的音乐团体。

关键词：厦门爱乐乐团；音乐会；中国交响乐；城市文化

Abstract

The Xiamen Philharmonic Orchestra is a professional orchestra, the only non-state-run and self-financed philharmonic orchestra in China currently. Its great efforts contributed a special part to the development of Xiamen urban culture for ten years since it was founded. This thesis applies Timothy Rice's theory model of history construction- social maintenance- individual adaptation and experience to research the interaction between XPO and local culture.

Through the Introduction of XPO, the statistics and analysis of a variety of symphony concerts, this Thesis discusses the close relationship between XPO and Chinese symphony history, the interactional relationship between XPO and local politics, economy, culture development of Xiamen. Furthermore, this thesis points out the XPO is a fusion of Chinese symphony history and Xiamen urban culture development, and a musical group with significant local cultural characteristics.

Key words: Xiamen Philharmonic Orchestra; Concert; Chinese Symphony; Urban Culture

目 录

引 言.....	1
第一章 研究资料梳理及研究缘起	2
第一节 民族音乐学领域对西方艺术音乐、城市音乐研究资料的梳理.....	2
第二节 研究缘起.....	5
第二章 实地考察	8
第一节 厦门爱乐乐团概况.....	8
第二节 三场音乐会的考察个案.....	15
第三章 理论分析	21
第一节 Timothy Rice 理论模式.....	21
第二节 历史建构——中国交响乐发展的历史情况.....	22
第三节 社会维护——乐团与政府、企业间的互动关系.....	33
第四节 个人创造与体验——郑小瑛对乐团的特殊贡献及乐团的传统	39
结 论.....	48
参考文献.....	49
附 录.....	51
致谢语.....	56

Contents

Introduction	1
Chapter One Literature Review and Study Origin	2
Section 1 Ethnomusicological literature review on western art music and urban music	2
Section 2 Study origin	5
Chapter Two Fieldworks	8
Section 1 Introduction of Xiamen Philharmonic Orchestra	8
Section 2 Three fieldwork cases of concert.....	15
Chapter Three Theoretical Analysis	21
Section 1 Introduction of Timothy Rice's model.....	21
Section 2 Historical construction: the history of Chinese symphony.....	22
Section 3 Social maintenance: the interactive relations among the orchestra, government and enterprise 31	33
Section 4 Individual creation and experience: the significance of Zheng Xiaoying to XPO and XPO's tradition.....	39
Conclusions	48
Reference	49
Appendix	51
Acknowledgements	56

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引 言

改革开放 30 载，物质生产的大发展，带来了文化领域的繁荣，我国的经济、科技、体育、艺术、教育等社会各领域都发生了翻天覆地的变化。回首 2007，世博会“千人交响”的壮观场面仍记忆犹新，正如主办方所言：“千人交响”旨在以音乐这一无国界的艺术语言，向世界展示上海欢乐和谐的城市风貌，传递“城市，让生活更美好”的世博会主题。继 07 年底国家大剧院的开幕，以 08 年奥运会、残奥会的召开为契机，音乐艺术领域的重大活动连连不断，交响乐、歌剧、钢琴等各类音乐艺术节异彩纷呈。今年在全国范围内举行的两项交响乐艺术盛事——第一届“中国交响乐之春”和第一届中国交响音乐季，向全国乃至世界展示了中国的交响乐发展水平。第一届“中国交响乐之春”已经于六月中旬落下帷幕，历时一个半月，是迄今为止国内最大规模的交响乐盛会。第一届中国交响音乐季也于 5 月 4 日在国家大剧院音乐厅开幕，随后将在北京、上海等 11 座城市举办展演周或音乐会，最为重要的是，演出曲目全部为中国作品，以展现中国交响乐近百年来的创作成就和演奏水平。

回首 20 世纪初，上海工部局交响乐队的成立，揭开了中国交响乐队的历史。萧友梅先生创作的《新霓裳羽衣舞》，是国人创作西式管弦乐曲的先锋。时至今日，全国 34 个省市自治区（包括香港、澳门、台湾），一共有 42 家交响乐团。每一个省、地区都有隶属政府文化机构的交响乐团，定期或不定期地举办各类交响音乐会，成为各地方乃至全国政治、文化、娱乐生活中不可或缺的一部分。交响乐在今日中国各地开花结果，但繁荣的背后却有着诸多的无奈，可以说，交响乐在中国近百年的曲折发展，从另一侧面书写了中国的近现代史。透过交响乐，可以看到她与中国经济、政治、文化同成长、共患难的紧密关系，从一个城市的交响乐发展水平，我们也可以了解这个城市的经济、文化、政治发展现状。

第一章 研究资料梳理及研究缘起

第一节 民族音乐学领域对西方艺术音乐、城市音乐研究资料的梳理

一、民族音乐学领域对西方艺术音乐的研究

不论是西方国家还是中国,对交响乐的研究都有一定的历史,成果也很丰富,但都还比较有局限性,为什么这么说呢?欧美等国家对交响乐的研究主要集中在音乐史和作曲理论这两个学科,另外,针对交响乐及交响乐演奏的音乐评论,也是交响乐研究很重要的一部分。在中国,只要是受过专业西方音乐教育的人,一般都是从《西方音乐史》、《曲式与作品分析》、《交响乐作品欣赏》等课程来获取相关知识,对交响乐的认识也大多是其历史、作曲家、作品等方面,延伸出相关的交响乐团、指挥家等。而业余的交响乐爱好者,就是所谓的发烧友,则大多是通过音乐大师传记和古典音乐杂志来补充这方面的知识。交响乐如此深厚的人文底蕴,除了史学和作曲理论对其有比较多的研究外,音乐学其他分支学科的研究成果却很少。欧美等西方国家的研究状况尚且如此,更不用说我国了。

笔者学习的是音乐人类学,在本科毕业时就确定了以厦门爱乐乐团作为我研究生学习的研究对象,因此笔者把与该课题相关的资料收集作为我本科阶段的毕业论文,为日后研究生阶段的继续深入研究做好准备。笔者的本科论文题目《民族音乐学领域关于西方艺术音乐研究文献的梳理与分析》,该文主要针对二十世纪五十年代至二十一世纪初,民族音乐学领域对西方艺术音乐的研究成果进行梳理,资料收集包括专著、国际传统音乐学会的《音乐世界》(*The World of Music*)和美国民族音乐学学会的《民族音乐学》(*Ethnomusicology*)。之所以以西方艺术音乐作为资料收集的一个范围界定,而不直接以交响乐或交响乐团,是有多方面原因的。交响乐是西方艺术音乐庞大体系中的一个重要体裁,她几乎涵盖了西方艺术音乐的所有乐器、体裁。民族音乐学从上世纪五十年代以后才开始对西方艺术音乐的某些方面进行研究,即使笔者所做的五十年跨度的资料收集,也不过收集到3本专著和4篇专论,直接以交响乐或交响乐团作为研究对象的研究成果,可以说是没有。这次的资料整理帮助我建立起对西方艺术音乐研究的总体概念,

获取了许多可以借鉴的理论与观点。国内虽没有民族音乐学者将西方艺术音乐的某种形式作为具体的研究对象，但还是有许多学者从观念、方法论等方面，对在中国研究西方艺术音乐的诸多问题提出了自己的看法与见解，是值得我们在研究中进一步思考和应用的。

这次的资料收集情况如下：英文资料中专著有三本，分别是 Henry Kingsbury 的 *Music, Talent and Performance: A Conservatory Cultural System*; Simon Mcveigh 的 *Concert life in London from Mozart to Haydn*; 以及 Bruno Nettl 的 *Heartland Excursions: Ethnomusicological Reflections on Schools of Music*。专论有四篇，分别是 Klaus Wachsmann 的 *Applying Ethnomusicological Methods to Western Art Music*; Bruno Nettl 的 *Mozart and the Ethnomusicological Study of Western Culture*; Max Peter Baumann 的 *The Reflection of the Roma in European Art Music*; 以及 Paula Savaglio 的 *Polka Bands and Choral Groups: The Musical Self-Representation of Polish-Americans in Detroit*。

中文资料详见下表：（表 1）

表 1：西方艺术音乐研究中文资料

作者	篇名	发表时间	发表刊物
邱诗珊	《台湾省交响乐团与台湾文化协进会在战后初期(1945-1949)音乐之角色》	2001	硕士毕业论文
周显宝	《欧洲乐坛上的两颗永不陨落的巨星——巴赫和亨德尔创作背景之比较研究》	1995	《比较音乐研究》
杜亚雄	《东方民族音乐学家的一项重要任务》	1997	《中国音乐》
周凯模	《中国人如何研究西方人的音乐历史——研究者的再定位及其方法拓展》	1999	《中央音乐学报》
郑苏	《质疑“中国音乐”、“西方音乐”——对二十世纪中国音乐思想两个最基本概念的再思考》	2001	《人民音乐》

以上资料在此就不赘述了，具体内容详见笔者的本科论文。

二、民族音乐学中城市音乐文化研究资料的梳理

随着专业理论学习的加强，笔者对本课题的认识也不断深入。交响乐的历史及其种种特点使得这种音乐形式基本上活跃在城市中，而民族音乐学至上世纪七

十年代以来对城市音乐的关注与研究,也为本课题的研究提供了参考与借鉴。在研究生学习阶段,笔者利用有限的资源,对国内外的城市音乐人类学研究成果作了个大致的梳理与回顾。

英文专著 Bruno Nettl 的 *Eight Urban Musical Cultures: Tradition and Change*; Kay Kaufman Shelemay 的 *Soundscapes, Exploring Music in a Changing World*。

中文资料整理详见下表:(表2)

表2:城市音乐研究中文资料

作者	篇名/书名	发表时间	发表刊物
汤亚汀	《城市音乐景观》	2005	
汤亚汀	《上海犹太社区的音乐生活(1850~1950, 1998~2005)》	2007	
石峥嵘	《谭盾〈地图〉的音乐人类学解读》	2006	《中国音乐》
洛秦	《城市音乐文化与音乐产业化》	2003	《音乐艺术》
洛秦	《街头音乐——美国社会和文化的一个缩影》	2001	
任一	《上海城市进程中的音乐剧场》	2003	硕士论文
陈晨	《上海爵士乐本土化研究》	2005	硕士论文
刘莹	《上海音乐图书出版业对上海城市文化建设的作用——以上海音乐出版社为个案研究》	2006	硕士论文
郑苏,王 小夕译	《中国音乐在美国与加拿大》	1999	《中央音乐学院学报》
张楠	《刍议大连城市音乐人文精神的塑造》	2006	《辽宁师范大学学报》
韩新安	《塑造一个城市的音乐标识——25届哈尔滨之夏音乐会评述》	2000	《人民音乐》
王思琦	《1978-2003年间中国城市流行音乐发展和社会文化环境互动关系研究》	2005	博士论文
赵仲明	《深圳城市音乐考察报告》	2006	《中国音乐学》
洛秦	《摇滚乐的缘起及其社会文化价值》	2003	《音乐研究》
王娜	《走向流行的传统——对女子十二乐坊的民族音乐学研究》	2008	硕士论文
施依秀	《现代城市与流行音乐文化》	2003	《音乐艺术》
付菠益	《宣泄的仪式——中国大陆摇滚乐的音乐人类学研究》	2008	博士论文

由于外文资料比较有限，笔者仅找到两本英文著作，内特尔的《八城市的音乐文化：传统与变迁》（1978）。该书对现代化城市音乐文化所面对的一系列问题进行了分析和批评，诸如现代城市中传统音乐文化的命运、西方化城市生活中传统音乐文化的作用、传统与西方音乐文化的相互影响、不同社会阶层的音乐关注类型、城市中的音乐文化教育，以及城市音乐生活、音乐产品、音乐生产、音乐消费和音乐行为等。^①另一本 K 谢勒梅的《音乐景观——探寻变化世界里的音乐》，该书 2001 年以教科书的形式出版，书中阐述了作者对地方声音景观的定义，并以背景——声音——意义这一模式介绍了移民音乐、宗教音乐等，以及认同、社会记忆等热点问题。

以上中文研究成果中可以发现，对城市音乐的研究多集中于上海音乐学院，因为 2005 年上海音乐学院成立了“音乐人类学 E-研究院”，以上海作为研究载体，完成了不少城市音乐人类学的研究课题。以上笔者列出的论文和著作，涉及了音乐文化产业的生产、消费过程，有以城市某一群体的音乐历史为切入点的，也有对城市音乐文化总体情况的发展报告；有以某一城市音乐形式为研究对象的，还有研究现代交响乐作品的。尤其是对流行音乐的研究，如摇滚乐，摇滚人，流行音乐与文化等，还是有不少的学者已关注到城市流行音乐与城市人文发展间的密切关系，并进行这方面的研究。这些研究成果基本代表了现今中国城市音乐人类学的研究现状，虽然研究的地域范围还比较窄，以上海居多，但就研究内容和形式而言，还是很有代表性的，也起到一定的示范作用。

第二节 研究缘起

一、本文的研究价值与意义

（一）西方交响乐在中国的传播已经有近百年的历史了，交响乐队、交响乐团的规模也随着交响乐的传播、西方专业音乐教育的普及逐渐壮大与成熟。从 2008 年第一届“中国交响乐之春”的演出，我们可以看到现今中国的交响乐团发展状况。这次全国性的大型交响乐活动是由新落成的国家大剧院倡议策划，我

^① 汤亚汀《城市音乐景观》，上海：上海音乐学院出版社，2005 年 8 月第 1 版，序言。

国文化部艺术司、国家大剧院、中国音乐家协会共同主办。演出季将从 2008 年 4 月 28 日一直持续到 6 月 15 日，历时一个半月。全国 42 家交响乐团中，将有 37 家登陆国家大剧院的舞台，为观众奉献精彩纷呈的交响音乐会，并在每场音乐会中特别策划演出一首中国作品。除举行交响音乐会外，另有 35 场公开排练、35 场管风琴音乐会、35 场艺术家互动、35 场交响乐讲座、70 场音乐电影放映、105 场室内乐，以及中国交响乐论坛、交响乐成果展示、经典 CD 推荐等交响乐主题活动齐集亮相，预计约有 20 余万观众参与，将成为迄今为止国内最大规模的交响乐盛会。^①笔者将参加这次活动的 42 家交响乐团统计成一份图表（表 3），详见附录。这些乐团中有近十家乐团是国家文化部门直属的，其余的大部分是隶属于市级以上的政府机关或文化部门，除了个别几个乐团是民营、自负盈亏的经营体制，绝大部分是公有体制。交响乐与交响乐团的发展相辅相成，交响乐团在祖国各地开花，新创作的中国交响乐作品也层出不穷。参演的这些乐团除了能演奏部分西方交响乐作品外，也都有自己非常“拿手”的中国交响乐作品，如：厦门爱乐乐团的《土楼回响》。他们不仅在本省市、地区举行音乐会，也不定期地到其他省市、地区巡演，有政治性的演出，也有商业性的企业庆典，他们的活动构成了中国城市音乐文化重要的组成部分。

（二）民族音乐学在 20 世纪五六十年代后，逐渐出现了许多新的研究领域，如西方艺术音乐、“少数民族裔”音乐、西方影响研究等，城市化研究也是其中之一。在世界经济、政治一体化的影响下，文化的趋同也愈加明显，世界各地的新兴城市不断出现，城市化进程逐渐加快。民族音乐学对城市范围内的音乐现象也更加关注，不断有新的研究成果，更有了城市音乐人类学这一提法。这一学术研究潮流对中国有着同样深刻的意义，近代中国社会的新陈代谢渗透着浓重的“西方影响”，中国交响乐在这一时期孕育、成长，历经百年，已由单纯的“西方影响”发展为中国的一个“文化标识”。运用民族音乐学来研究中国交响乐与交响乐团是具有时代性与前瞻性的，这样的研究既符合学术研究的趋势，同时具有社会现实意义。

（三）厦门爱乐之所以如此吸引我，不仅仅因为她离我最近，我对她了解比较多，更是由于她是这个时代和领域的先驱者。乐团地处中国最早的五个经济特

^① 交响乐之春节目单

区之一——厦门，从建立伊始坚持至今的民办公助体制，是中国迄今为止唯一实行完全企业化运营的交响乐团，为中国艺术院团的体制改革树立了一个模版，这也正是笔者选择该乐团作为研究对象的重要原因。

二、本文的研究思路和方法

笔者选择这一课题的初衷，是希望通过厦门爱乐乐团的活动情况来折射中国交响乐在当今社会的发展。本文的研究对象是厦门爱乐乐团，但一个乐团包括行政管理、市场运营等多方面，不是一篇硕士论文可以全面阐明的。因此，笔者将乐团十年来举办、参加的各类交响音乐会作为研究的主要内容，从这一方面来说明乐团的发展情况。

本文旨在分析乐团如何在地域文化环境中建构自己的社会、文化特性。这一研究思路将从两个层次来阐述：第一层，介绍乐团的体制、运营等情况，侧重分析乐团十年来举行的各类交响音乐会。运用统计、比较的方法，从音乐会作品、演出主题、场地、观众、演出方式等方面，多维度地展示乐团的音乐会情况。选取三场音乐会实地考察为个案，展示乐团与地方文化间的密切关系。更深一层，笔者将运用 Timothy Rice 的理论模式，来剖析乐团的社会、文化属性。从历史建构、社会维护、个人创造与体验这三方面，阐释乐团音乐会表演的文化内涵。笔者在文中要表达的“地方文化”有两重意思：其一，指厦门这个城市的经济、文化发展状况；其二，指中国的交响乐历史与现状。从纵向的历史角度来说，中国各地的交响乐发展都有一个共同的历史、文化背景，虽然各地交响乐普及状况存在差距，但总体上还都是依据国家的音乐文化发展方针、政策来发展的。因此，中国交响乐发展的特质是乐团文化构成中很重要的一部分。从横向的角度来说，乐团成立、成长于厦门的城市环境中，为厦门政府、人民、社会各界提供文化服务，自然要与厦门的政治、经济、文化融为一体，以实现更好地发展。此外，“地方文化”的这两重意思不仅是相区别的，也互相交叉、重叠，在下文中也会谈到。

笔者在本课题的研究过程中，以民族音乐学的实地考察为主要研究方法，辅以音乐社会学的统计法，并参考艺术管理的理论，从多个理论视角来剖析乐团的社会、文化内涵，力求尽可能真实、深入、全面地诠释乐团与地方文化的互动、互育。

第二章 实地考察

2006年9月笔者开始研究生阶段的学习，对乐团的实地考察也着手进行。笔者尽可能多地参加乐团的音乐会，利用空余时间到音乐厅观看排练。每次音乐会笔者都坚持做翔实的记录，采访演出人员、工作人员、观众、收集节目单、拍照、摄像、记录音乐会情况。至2008年6月近两年的时间里，参加了三四十场周末交响音乐会，同时有选择地参加了乐团的商业性演出十余场，公益性演出十多场。商演和公演有在厦门举行的，也有在外地的。在爱乐岛音乐厅里参加音乐会，笔者大多是以观众的身份参加，与其它观众交流。参加在爱乐厅以外的场所举办的音乐会，笔者大多与乐团人员同行，也常常是以乐团成员的身份与观众、工作人员交流。但因交响音乐会演出的一些现场要求，如演出开始后要安静聆听，不随意走动等，而演出结束后观众基本都很快离场，所以笔者与观众演员的交流时间就比较有限，通常就是开演前的二三十分钟。除了参加乐团的音乐会演出，笔者也常利用空余时间到乐团与指挥、乐手、乐团工作人员交流，及时收集乐团近期的节目单和大型演出活动信息。

第一节 厦门爱乐乐团概况

一、厦门爱乐乐团介绍：

引用乐团网站上的乐团介绍，作为乐团概况的开场白：厦门爱乐乐团今年接受厦门市政府的扶持、福建电力和厦门电业局的赞助，以及中国远洋运输（集团）总公司和各界的捐赠，是我国唯一实行总监负责制的“民办公助”全职交响乐团。在我国著名指挥家、现任艺术总监和首席指挥郑小瑛教授的领导下，1998年9月9日在美丽的鹭岛举行了首演。^①这一段话精炼地概括了乐团现今的运作情况，随后，笔者将从如下几方面来介绍乐团的情况。

（一）乐团的成立

厦门爱乐乐团最初在1997年8月1日以“厦门爱乐交响乐团有限公司”在

^① http://www.xmxpo.cn/xmai.asp?n_id=453 2008-12-23 15:45.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库