

上海音乐学院音乐学学科建设总结

作者：杨燕迪 来源：上海音乐学院音乐学系网站 发布时间：2006-6-21 10:19:44

一、上海市教委第三期重点学科（音乐学）建设总结

上海音乐学院的音乐学学科经认真申报和审批，自1996年起成为上海市教委扶持的重点学科（第三期）。5年来，本学科在已有基础上，利用现代科技手段来进一步提高音乐专业的研究水准和教学质量，启动了《音乐学现代化系统的研究与应用》这一中心研究课题，先后申报了三个子项目的课题研究立项：第一期课题项目是《计算机古谱解译程序》，第二期课题项目为《齐鲁民俗音乐研究与多媒体演示系统》，第三期项目为《计算机音乐形态思维研究》。启动这些研究项目的总体思路是，通过现代计算机技术与音乐学研究的结合，在促进本学科发展的同时，使本学科的研究成果尽快转化为社会化的文化产品。

围绕上述重点立项，本学科展开了多方面的科研和教学工作。第一期项目《计算机古谱解译程序》由本学科学科带头人陈应时教授（博士生导师）负责，自1996年9月立项启动，历时三年，已于1999年7月按原定指针全部完成，现已投入教学应用。该研究在Window 95环境下采用C语言重编五种古谱（敦煌乐谱、五弦琵琶谱、俗字谱、古琴谱、工尺谱）的解译程序，并按原定指针完成了敦煌乐谱25首、五弦琵琶谱28首、俗字谱17首、古琴谱20首和《九宫大成》工尺谱1000首的输入工作。在定弦、定调确定之后，上述1200首古谱中的任何一首均可通过声卡、音箱传出乐谱所具有的旋律音响，以检验对各首古谱所选定的定弦、定调是否确恰当，避免了以往古谱解译过程中占大量时间的重复劳动。今存的古琴谱总共约6000多首，工尺谱则多得难以计数，可利用本系统继续输入，使其转变成音响。本项目的研究在中国音乐史学的研究中具有首创性，对今后的中国古代音乐史教学和研究都将产生积极影响。

第二期项目《齐鲁民俗音乐研究及多媒体演示系统》是本学科博士点科研与教学相结合的课题研究，由上海音乐学院院长江明惇教授（博士生导师）牵头负责，由博士研究生刘小静协助实施。本课题旨在改变以往民族民间音乐研究中注重音乐形态分析、忽略文化内涵分析和社会历史功能调查的弊端，取山东民俗音乐这样一个地方色彩很强的发达区域文化为研究对象，对其进行全方位的（地理、气候、语言特征、生活习俗、文化建制、艺人的社会地位和功能、音乐的体裁和分类、音乐的形态特征、音乐的历史流变等）考察和阐述。这一研究课题采用人类学和社会学方法进行音乐研究，并最终通过多媒体方式将图、像、乐、谱、文等音乐文化要素综合在一起，推动了本学科与其他人文社会学科的学科交叉和本学科成果的产品社会化。

第三期项目《计算机音乐形态思维研究》由陶辛副教授（硕士生导师）负责，是目前备受关注的计算机音乐的基础理论研究。由于计算机音乐的成长极为迅速，为保持课题研究成果的学术水准，此课题将研究范围从原计划中的“MIDI”扩展到数字音频领域，并进一步囊括因特网，虽然增加了研究难度，但对计算机音乐的本质特征概括更为全面。在课题进展中，推动了本学科的学科领域扩展，特别是本学科对通俗音乐和当代音乐媒体和载体的研究。

综上所述，本学科作为重点学科的确立以及重点项目的研究带动了本学科的发展和建设，使本学科在保持传统优势格局的同时，在现代计算机技术运用和将音乐研究与社会文化建设的结合方面起到了积极作用。本学科在近5年中的的学科进步具体表现在如下几个方面：

1、本学科在这5年中，学术梯队状况更加趋于合理，已经进入良性循环。所有50岁以下的教研人员现已全部具有研究生学历，其中从海外引进留学博士3名。多名骨干教师正在攻读在职博士学位。现有教授9名，其中博士生导师6名，包括40岁以下的博士生导师1名。

2、在科研方面，本学科5年来成绩显著，除上海市教委的立项项目之外，还成功中标国家级的科研项目共3项。5年来，本学科教师出版专著和译著十余部，发表论文近百篇，多次出访国外，参加学术会议和进行学术研究。

3、在研究生培养方面，本学科在5年间有了较大的发展，博士点的专业方向发展到了6个（5年前是5个），博士生人数达到17人。硕士点的专业方向则由原来的6个发展到现在的9个，人数规模达到20名。本学科的研究生规模已占全院研究生总人数的70%左右。

4、在研究生的课程设置建设方面，本学科在5年中主要进行了学位论文的规范、学位课程的完善等工作，开设了多门全新的首创课程，使本学科的办学层次有了明显提高。需要说明，在这5年中，本学科的发展尚有不尽如人意之处。这主要由于本院原直属文化部，在科研管理体制和方法上均与上海市教委的要求有不少差距，造成某些课题项目没能按时完成验收。目前，我院已经明确归属上海市教委管理。我们相信，在新的院领导的带领下，本学科在今后的发展将更加健康，前途更加光明。

上海音乐学院
2000年12月

二、上海市教委第四期重点学科建设总结汇报 (音乐学—音乐学方向；音乐学—作曲与作曲技术理论方向)

音乐学学科作为上海市教委第四期重点学科，自2001年年底获得批准开始建设。在近四年半的建设过程中，坚持稳固而明确的建设理念不动摇，并采取扎实、积极的有效举措不断推进，现已获得了可喜的建设成果。现将本学科的建设总结汇报如下。汇报分四个方面进行：一、总体理念；二、具体做法；三、实际案例；四、管理措施。

一、总体理念

本学科在建设一开始，就制定了明确和明晰的总体理念，并在整个建设实施过程中形成共识、予以贯彻。这一总体理念的形成与制定的根据首先是我国文化发展的大方向，其次是我院的学术定位、强势和实力。因此该总体理念具有前瞻性和可操作性。事实证明，本学科的总体建设理念是科学的，也是实事求是的。因此，整个学科建设的发展和推进，从根本上说是总体理念正确指导的结果。

根据江泽民总书记在我院成立70周年时的题词“办一流音乐教育，创国际先进水平”的指示精神，同时遵照江总书记关于“三个代表”中有关“先进文化前进方向”的思想，本学科的总体目标是建设有国际知名度的、国内一流的、能够代表社会主义先进音乐文化的音乐学理论学科。本学科要在现有基础上，从科研课题项目攻坚、人材梯队建设、音乐学学科基地建设、研究生培养、学科成果社会化服务等多个方面着手，继续推动学科向更高层次发展，使上海音乐学院音乐学学科不但在基础理论建设上成为在国内处于绝对领先、具备国际水平的优势学科，同时也积极利用本学科的学术资源，为上海的城市文化建设服务，为上海的精神文明建设服务。

本学科下设两个研究方向：音乐学和作曲与作曲技术理论。

音乐学研究方向，以《当代社会与音乐文化建设研究》为中心课题项目，建立高水平的学术研究和发 展基地，从音乐社会学的研究角度大幅度拓展本学科的研究视野，明显提高本学科的理论研究水平和社会应用性，使之成为国内具文化辐射力和 社会影响力的一个音乐学学科。同时，本学科也希望通过中心课题的带动，加强、充 实、深化原有的传统学科和研究方向，使之更加具有时代性、现实性。由此，本学 科不仅可能在发展进步的前提下继续保持原有传统学科方面的优势，而且将在城市 音乐文化建设研究、流行音乐研究、音乐社会学研究等具有重大理论和实践意义的课 题方

面占领新的学科制高点，为今后本学科的进一步腾飞和对上海城市文化建设做出更大贡献奠定良好的基础。

作曲与作曲技术理论研究方向，主要的建设目标是通过以重点学科建设所特有的力度以及在科研、资金等方面的强力投入，在原有作曲指挥系的“音响导演专业”基础上，在近期新创建一个新兴系科——音乐工程系（已经在2002年建立），并新建多个有高水平科技含量的实验室与科研基地，从而在音乐创作与科技的联合方面在国内音乐院校中处于绝对领先地位。通过本学科的发展，初步形成了“保持传统优势、开拓新兴领域、推动人才战略、争创国际一流”的学科建设思路，对作曲，对作曲技术理论研究，对作品的演奏及传播，对教学方式的现代化（如多媒体教学等）等方面，都将起到不可估量的作用。它会给音乐学院在科研、创作、教学、艺术实践等方面都带来革命性的改变，并推动学院的工作全方位的向前发展。并且，本学科在学科属性上，既是基础性学科，又是应用性学科，也是新型高科技、交叉型学科。它既具有尖端的学科前瞻性，又具有广泛的社会实践性。它既能生产出创新性产品（如多媒体艺术、电子音乐等），又有将这些新产品提供出来并使之与上海的文化事业发生密切的联系，进而，产生积极的社会效益，甚至经济效益。

二、具体做法

根据上述总体建设理念，本学科的建设在实施中主要体现在以下三个方面：

- 1) 人才队伍建设；
- 2) 研究基地建设；
- 3) 科学研究项目。

1) 人才队伍建设：

在音乐学研究方向，各个子学科均有年富力强的中青年骨干教授担任学科带头人。总体来看，这是一支在国内同类学科中处于最前沿水平的高质量学科队伍，其成员全部是改革开放以后经过研究生（硕士、博士）教育的中坚力量。最近几年来，学科带头人队伍在科研和教学方面均有重要的进展，在国内的相关学术团体中均担任了重要职位，显示了本学科的实力和影响力。学科带头人队伍全部承接了本重点学科中有关的重要科研项目，并积极努力完成。其中，杨燕迪教授、钱亦平教授、洛秦教授、赵维平教授、林华教授等均已经完成了第一批重要的重点学科研究成果。此外，学科带头人全部承担研究生的培养，对学科建设注入了新的活力。在优秀人才的引进上，自2003年以来，结合音乐学重点学科的发展需要，引进了三名教授（韩锺恩、萧梅、陈鸿铎，全部具有博士学位），选留了若干名优秀研究生，并特邀多名在国内外知名的音乐学教授担任本学科的兼职教授（如香港的曹本冶、北京的于润洋和乔建中、广州的赵宋光等），来我院进行讲学并指导研究生，这对充实本学科研究队伍的实力有重要的作用。在科研项目的组织中，我们也大力通过各种方式与国内外的相关科研力量形成合作，这对我们的人才梯队的建设和人才的物色也起到了积极的作用。

在作曲与作曲理论方向，人才队伍建设在学院党政领导高度重视和直接指导下进行。首先打破长期以来近亲繁殖的局面，目标人才主要锁定在那些在国际、年富力强的学者和有潜力的中青年和外籍教师身上，无论其是否具有上音血缘。其次是注重引进新型新办专业、交叉学科方向的学术带头人，同时注重人才引进的高学历、高起点、高效率。第三是加强培养中青年骨干教师，要求和鼓励他们继续自己的学历与非学历学习。目前，所有学科未达到博士学位与学位的教师都处于不脱产的继续学习状态。我们还多次组织青年教师、研究生出访欧洲、美国和港台地区等，参加学术交流和短期大师班学习；2004年，启动了博士后流动站项目，现有香港中乐团和山东艺术学院的两博士进站学习；2005年，我们启动了与香港演艺学院互派研究生、本科交换生项目。自重点学科建设以来，所引进的重要教师中包括：现任音乐工程系系主任吴粤北教授，著名作曲家瞿小松，作曲家、理论家、德国博士朱世瑞教授，法籍电子音乐专家安承弼教授，美籍全球著名华人音乐家、奥斯卡音乐奖获得者谭盾，法籍著名华人女作曲家徐怡，日本最具影响力的通俗音乐作曲家、歌手和音乐制作人谷村新司，等等。引进人才的力度之大由此可见一斑。

2) 研究基地建设：

在音乐学方向，建成音乐学学科研究基地“音乐与社会学术研究中心”，它是一个具有研究和教学辐射力的音乐学术基地，具有资料中心、课题研究中心、学术研讨和会议中心等多项功能。研究中心所需的各项设备已经齐全到位，主要以现代计算机技术为依托，从设备、器材、资料储备等各方面改善了本学科的研究条件，其中的基本设施包括：多媒体计算机和因特网技术为中心的信息设备、多媒体演示设备、采风设备、基本参考工具书籍等。在建设这一主要中心的同时，本学科与上海音乐学院音乐研究所、图书馆等部门积极合作，还筹建了“中国当代音乐研究与发展中心”、

“中日音乐文化研究中心”、“上海音乐学院音乐学系网站（musicology.cn）”等基地和机构。

“中国当代音乐研究与发展中心”致力于整理、收集和研究20世纪以来、特别是改革开放之后中国乃至华人作曲家的新作，目前正在积极开展工作。“中日音乐文化研究中心”于2003年申请到日本政府的图书资金援助（一千万日元），这对该中心日后的研究和建设将发挥重要作用。“上海音乐学院音乐学系网站

（musicology.cn）”建成开通一年多以来，已经成为国内乃至整个汉语世界中最好的音乐学学术网站，对本学科（音乐学系）的教学和科研发展起到了非常积极的作用。

在作曲与作曲技术理论方向，主要体现为学院配套投入建设研究基地的强度，几年来仅在作曲的电子音乐部分就投入215万元，特别是2004年获得国家财政部和上海市资助“全相位音乐工程基础实验项目”1460万立项（已到位500万）之后，实验面积由2002年前的60平方米（两间房）发展为1100平方米（已建成），超过近20倍。课时和课程开出率超过30倍。目前是全国同类院校最大、最好、最强的实验基地。同时，多家公司与本学科签订实习基地协议，并互派学生和教师讲学。在高强度的资金投入的同时，完善实验室硬件基础：目前实验条件有了根本的改变，学生学习劲头大增。实验室面对本学科和全院学生的开放时数达到前所未有的纪录，周一至周五，每天从8:00—22:00全天开放，周日半天开放，专人值班。本学期完成了实验室各项管理的规章制度，完成了学生上机卡的制作，下学期各类学生将凭卡上机。实验室还试行了研究生作为“实验助理”的制度，协助管理机房的设备和实验项目。明确实验课程要求：从前实验课没有具体要求，目前正在逐步建立一套各类学生的实验课规范要求，对每次课提出具体目标。其中包括“实验教学计划”“项目申报单”、“实验报告书”等。目前正在扩大实习基地，已经和美国SE音频技术上海公司、上海电视台、天碟影音制作公司、中国美术学院动漫学院和影视传媒学院等多家单位反复磋商，建立了一系列的教学实习、实验基地。

3) 科学研究项目：

在音乐学方向，本学科以《当代社会与音乐文化建设研究》为中心课题，围绕音乐文化的基本理论研究、世界民族音乐文化研究、城市音乐文化发展的理论与实践、音乐艺术市场与管理的理论与实践、中国古代音乐文化与当代音乐实践、西方音乐文化的深度诠释等相关研究项目，同时兼顾本学科原有的传统学科的深化与改革，大力引介西方的经典学术论著，集中完成科研课题项目16项。同时，配合中心课题建设，本学科研究人员发表了大量相关论文，研究生的学位论文也围绕重点学科内容相应展开（其中有两篇博士论文被纳入本重点学科建设范围），获得了可喜成果。经过这一轮的学科建设与努力，本学科的理论研究水平和社会应用性已经得到明显提高，已经具有较为强劲的文化辐射力和社会影响力。主要的研究进展和突破体现在以下四个方面：

- 1、音乐文化与社会发展的实践性研究成果，包括洛秦的《心&音.com—世界音乐人文叙事》，汤亚汀的《城市音乐文化：变化与多元的景观》等；
- 2、音乐文化、音乐学学科的基础性理论研究成果，包括林华的《音乐审美心理学教程》，杨燕迪的两本重要译著《音乐美学观念史引论》和《音乐史学原理》等；
- 3、中国音乐文化的源头与传播研究以及中国当代音乐文化的理论和批评研究，包括赵维平的《中国音乐文化东流日本的研究》（获得“孙平化日本学学术奖励基金”专著类二等奖），陈应时的《敦煌乐谱的解译和论证》，李诗原的《批评与反思——中国新音乐批评导论》，杨燕迪的论文“我们为何聆听音乐新作”（获中国文联文艺评论二等奖）等；
- 4、对西方音乐文化的独特解读和分析，包括钱亦平、王丹丹的《西方音乐体裁及形式的演进》，杨九华的博士论文《论瓦格纳乐剧&尼伯龙根的指环>的思想寓意》，李小诺的博士论文《拱形音乐结构之研究》（上海市优秀博士论文）等。

在作曲与作曲技术理论方向，学科建设的科研项目主要分为两大部分，第一为音乐创作，第二为理论研究。对于音乐学院的作曲学科而言，创作是音乐之本，是文化意识创新，作曲技法创新、表演手段创新和媒体科技创新的综合性研究成果。为使本学科不仅仅在高雅的艺术性音乐创作上保持全国同类院校的领先地位，同时，在应用型、大众化并具有科技含量的音乐设计、电子音乐创作、制作、以及音频科技工程等方面继续开拓，贯彻了“保持传统优势、开拓新兴领域、推动人才战略、争创国际一流”的学科建设思路，为重点学科和整个上海音乐学院的发展做出了突出的贡献。师生四年来的音乐创作取得了令人瞩目的成绩，在国际、国内各种音乐节、比赛和重大学术交流会上发表新作品86部，几乎每次都会成为大型音乐节或学术活动中最受瞩目的亮点和焦点；并频频获奖，师生共计6项国际性比赛奖、8项全国性比赛大奖、12项省级以上比赛奖。承接了全国性、省市级各种大型音乐创作、制作项目16项。四年来还多次举办学生作品音乐会、研究生、博士生作品音乐会、教师个人作品音乐会、中

外作曲家作品音乐会，积极参与上海之春、上海国际艺术节等重大音乐节庆活动。

在理论研究上，完成了下列课题项目，均带有较强的实践性特征，与创作实践、特别是当代的电子音乐创作具有紧密的关联，在国内属于学科奠基性的原创性研究成果：（1）吴粤北、李嘉的《计算机音乐制作导论》，（2）刘健、冯天骄、陈世哲的《算法作曲原理与技术》，（3）《电子音乐概论》，（4）安栋的《音乐设计与制作导论》，等等。这些专著均属于电子音乐和计算机技术的交叉性学科研究成果，对提升作曲学科的科技含量、推动作曲学科发展的现代化都具有重要价值。

三、实际案例：

在本学科的建设过程中，由于总体理念指导有效，实际做法落实，从而涌现出不少成功的个案例证。现抽取一些典型例证予以具体说明。

如在引进外来的优秀人才以加强本学科的学科建设方面，我们有很多成功的经验。在音乐学方面，比较突出的例子是在2004年引进了著名的中青年专家教授韩锺恩博士。韩锺恩教授自调入我院以后，就开始担任音乐学系主任一职，在音乐学学科建设中立即发挥了中心骨干的作用。他目前是中国音乐美学学会会长，中国音乐家协会理论委员会委员，《中国音乐学》编委，上海高校音乐人类学E研究院特聘研究员。至2006年3月为止，已经发表著述300余万字，其中包括：《音乐文化人类学》（与人合作），《临响乐品》，《音乐美学与审美》，《音乐美学与文化》，《音乐美学与历史》，《音乐意义的形而上显现并及意向存在的可能性研究》；另外编辑学刊近1000万字，曾任《中国音乐年鉴》主编、《艺术评论》副主编、《音乐人文叙事》主编。主要学术兴趣是以音乐美学为核心，横向衔接音乐文化人类学，背靠音乐哲学，面对以当代音乐为主体的音乐历史，同时，以音乐批评的方式来贴近不断发生的音乐历史。在学科建设方面，致力于音乐学学科自身术语概念体系的建构，在教学方面，基于发展现状之上，合理配置乃至有机整合现有的教学资源，并在稳步有序的前提下积极推进理论创新。

在作曲与作曲技术理论方向，比较突出的例子是吴粤北教授的引进。吴教授原系广州星海音乐学院作曲系、音响导演系工程系主任、音乐科技中心主任，自2001年考入我院作曲系攻读博士以来，显现出突出的业务发展潜能。在2003年正式调入我院后，出任新创建的音乐工程系主任，很快就成为我院电子作曲、计算机音乐设计与制作、音乐录音方向的学术带头人，在学科建设中发挥重要的作用。他现任中国音乐家协会《音乐创作》编委、中国电子音乐学会副会长、中国录音师协会理事、中国音乐剧学会会员、美国计算机音乐协会会员。2002年、2004年、2005年担任北京国际电子音乐节副主任、大师班教授和评委会主席。2005年9月，带领12名学生赴日本参加爱知世博会演出，获得极大好评；2005年入选教育部文科计算机基础教育指导委员会，担任教材建设委员会副主任。作品主要代表作品有：单簧管独奏—泼水节、小提琴组曲—月下舞歌、圆号与钢琴奏鸣曲—峡、第一、第二号交响曲、电子音乐—山的诱惑、电子音诗—摩梭人家、变形I等。歌曲《织西兰卡普的妹子》、《农家小院》、《第一圆号协奏曲》、《单簧管与弦乐队—新烛光-坎》、《音乐系列电视片—三峡梦》等数十部作品获得国家文化部、广电部等多项比赛的金奖、一等奖、星光奖等。多部电子音乐作品在国内、国外的国际性音乐节演播。

在基地建设方面，较为突出的例证是，作曲与作曲技术理论方面的实验室通过近年的建设，由于学校的配套投入力度相当大，已经实现了跨越式的发展，达到极高的专业水准。目前，我们已经初步建设具有国际一流水平、在全国绝对领先的音乐工程与技术实验室，其中主要包括48-60座公共计算机音乐机房、12+1座MIDI技术实验室、6+1座数字音频实验室、6+1座多媒体技术实验室、6个电子音乐工作间、一个专业录音棚、一个音乐声学实验室、一个实时电子音乐实验室（电子小乐队）。其中包括：

- 1、电子作曲实验室（3间120平方），主要用于作曲系电子作曲的本科生、研究生教学。
- 2、计算机音乐实验室（2间120平方），主要用于音乐设计、音乐科艺本科生、各科研研究生专业课和选修课教学。
- 3、电子音乐制作实验室（1间60平方），主要用于音乐设计专业本科生教学。
- 4、录音技术实验室（6间600平方），主要用于音乐科艺、音乐设计本科生、研究生的录音课程教学、远程教学和全院表演艺术专业的录音艺术实践教学。
- 5、数字音频技术实验室（2间60平方），主要用于音乐设计本科生专业课教学。
- 6、计算机音乐公共课实验机房（1间80平方），主要用于全院本科、研究生计算机基础、计算机音乐绘谱与制作等课程教学。
- 7、研究生实验工作室（4间60平方），主要用于电子音乐设计和音乐录音方向的研究生教学。
- 8、现场电子音乐与扩声实验室（2间22+16平方），主要用于音乐科艺学生的音乐录音与现场音视频技术的实践教学。
- 9、作曲与音乐设计工作室（3间120平方），主要用于作曲与音乐设计优势学科的科

研项目活动。

10、美国SE（上海恩沛）音响公司上音音乐工程实习基地，主要用于音乐科艺学生的实践性教学。

11、上海天碟音像公司上音实习基地，主要用于音乐科艺和音乐设计学生的实践性教学。

在科学研究方面，较为突出的例证是音乐学方向的课题组织，核心理念较为清晰，完成成果较为丰富。围绕《当代社会与音乐文化建设》这一中心课题，通过几年来的建设，出现了以下几个方面的代表性成果：

1、音乐文化与社会发展的实践性研究成果方面，以洛秦教授的《心&音.com—世界音乐人文叙事》为代表。这是作者留学美国近十年间对世界各民族、各地区音乐文化亲身感受、经历之后的产物，它汇集了作者丰硕的知识、凝结着作者细腻的情感，体现了作者对事物、对人生的思考，渗透着作者的学术思维和观念；其中提到的许多观点足以引起每一位音乐学者的注意和思考；作者将该著作充当了一个国际性交流的媒介和平台，来传播世界音乐的知识，介绍人类的社会文化现象，从而起到资源共享与交换的作用。

2、音乐文化的基础理论性研究方面，代表成果有林华《音乐审美心理学教程》。这是一部研究性、专著式的教材，在全面、细致的理论论述框架上，运用大量的乐谱文献的实例分析，结合艺术史上美术、雕塑、诗歌等门类名著的分析，综合哲学、宗教、建筑、科技等方面的研究成果，与读者一起探讨人和动物聆听音乐有什么不同；音乐家应该沿着怎样的思路去训练自己的心理素质，发展自己的音乐才能；怎样理解音乐大师创作表演活动中的心理过程；现代社会应当如何面对当代音乐多元发展的格局，等等问题。该著作对音乐审美心理学学科的建设有着重要的奠基作用，同时对音乐创作、音乐表演、音乐鉴赏，以及音乐分析与批评、音乐教育等音乐实践和研究的展开有着重要的作用和意义。在引进西学方面，杨燕迪的译著《音乐美学观念史引论》为代表性成果。此书对西方音乐美学思想史中（特别是18世纪中至20世纪中）一些重要的观念和问题进行了简明扼要但鞭辟入里的分析和诠释。作者从历史中遗留下来的音乐观念入手，但在梳理过程中又带有明确的当下视角和个人创见，史论互证，夹叙夹议。书中所涉及到的观念和问题不仅是近现代西方音乐美学史发展中的一些关键范畴，而且在当下的音乐艺术实践和理论探讨中依然是人们思考和实践音乐时或显或隐的参考框架，如，美学这门学科的起源和内涵，音乐作品的本质和特性，情感美学的嬗变过程，器乐的地位和意义，康德的美学思想，浪漫主义的音乐理念，黑格尔的音乐美学，叔本华的艺术理念，对汉斯立克形式主义美学的再评价，李斯特标题音乐美学的实质内容，歌剧的改革及其理论前提，审美直觉与历史知识的辩证关系，音乐现象学诸问题剖析，音乐批评标准的问题探究，等等。因此，本书不仅对进一步认识和理解西方音乐美学思想的发展历程具有重要参考价值，而且可以帮助有兴趣的读者进一步深入思索音乐美学/音乐哲学中一些基本问题。

3、中国音乐文化的源头与传播研究以及中国当代音乐文化的理论和批评研究方面，赵维平教授的《中国音乐文化东流日本的研究》是我国音乐学界第一本专门、系统对中国古代音乐东流日本的历史及其发展演变进行研究的学术专著。该书从音乐制度、音乐体裁、乐器、乐谱接纳及其演变、日本对中国古代音乐文化的接纳方式几个方面展开论述。该著作还荣获了宋庆龄基金会“孙平化日本学术奖励基金”专著类二等奖。杨燕迪教授的重要论文“我们为何聆听音乐新作”（获中国文联文艺评论二等奖）以全方位的宏观视角深入探讨了2004年上海之春音乐节中的音乐新作。论述新颖，观点尖锐。论证从上海之春音乐节入手，涉及当前音乐会中的新作的地位及其一般状况，随后层层深入，触及具体作品并作出分析，进而从美学高度对当前音乐创作存在的问题进行了客观的评说。论述严谨有力，具有宏观的学术视野，针对当前创作实际，具有较高的社会运用价值和理论价值。

4、对西方音乐文化的独特解读和分析方面，钱亦平教授和王丹丹的《西方音乐体裁及形式的演进》，对西方音乐各类体裁形式的梳理放入总的历史发展的长河中，以音乐史发展为脉络，以音乐体裁为主线，以体裁的结构形式为结果，分历史阶段进行研究、论述；对音乐史学、音乐分析学、音乐曲式发展史的研究起到积极的推动作用。

四、管理措施：

其一，从学科建设的外部环境来看，学校方面对上海市教委第四期重点学科的建设予以高度重视。主要表现在：

1、领导亲自领衔直接参与学科建设，从而使本学科在建设过程中始终保持战略性的高度，并在各种配套支持方面更加落实。在子学科的学科方向层面，均由个相关系科的负责人担任负责人，并且建立相关制度，使科研处、财务处、设备处、人事处等相关部门都充分意识到重点学科建设的重要性，从而能够调动各方力量，从行政管理角度予以充分支持。

2、在办公用房和基地用房上的支持上，给予充分重视和必要倾斜。与重点学科方面相关的实验室和基地面积由2002年前的不足一百平方米发展为现在超过一千平方米，形成了超常规的发展态势。在当前学校用房极度紧张的情况下，这足以说明院方对重点学科的战略地位具有足够充分和清醒的认识。

3、在重点学科的建设过程中，除硬件的建设之外，人才引进以及队伍建设是关键的重点。院方在这方面采取强有力措施，在近五年的建设过程中，引进和选留并重，内部挖潜和外部邀请同时推进，不仅引入了如韩锺恩、萧梅、朱世瑞、吴粤北、张巍等在学科建设和发展中已经起到了重要作用的中青年教授，而且也积极采取灵活措施，引入兼职性的谭盾、瞿小松、乔建中、曹本冶、赵宋光、于润洋等具有国际性

影响的知名艺术家和大牌教授强有力地支撑了学科的发展。

4、从学科的建设机制上看，本学科已经形成有效的团队合作，学科整体上由杨立青院长挂帅，音乐学方向由原音乐学系系主任、现任副院长的杨燕迪教授具体牵头负责，作曲与作曲技术理论方向则由作曲指挥系系主任何训田教授和音乐工程系系主任吴粤北教授具体负责，科研处则发挥中心的协调和沟通作用，形成合力，有效推进。

其二，从学科建设的内部管理来看，管理较为科学和规范，做到了学科建设有条不紊，稳步展开，主要表现在：

1、为确保学科建设总体目标和阶段性课题科研任务的完成，本学科的管理工作严格按照预期的计划，由各学科方向遵守执行，科研处协助监督实施，保证了重点学科科研项目的有序进行。音乐学方向建立了一整套完备的管理体系，在组织形式上成立了音乐学方向领导小组，制定了音乐学系重点课题研究管理细则，其中包括日常管理、图书管理以及经费管理。作曲与作曲理论研究方向则建立了《学科带头人选拔条件及申报规程》、《重点学科经费使用管理条例》、《重点学科项目申报与资助办法》、《实验室管理条例》等针对重点学科建设的系列规章制度。

2、上述总的管理原则指导下，本学科在档案管理、设备管理、成果管理、信息管理等方面均有明确措施，并予以落实。本学科的相关课题和项目原则上均有电子文档和纸质文档各一份，并按年度和类别存放。设备购买均通过我院设备处进行，在本学科处留有清单。本学科支持的论著和译著项目在出版时均有明确的“上海市教委第四期重点学科资助项目”的标注字样，相关成果在相关基地都有副本存放。凡此种种，均保证了建设整个过程中信息采集的科学化和程序化，使学科建设步入更加严格和严谨的轨道。

综上所述，本学科在建设过程中，在各个方面都取得了可喜的成绩。当然，我们也认识到，在整个建设周期中，本学科的建设还是存在一些不足和问题，如，在学科内部的管理上，监督机制和日常管理力度还显不够。学科带头人、学科秘书、以及学科内部成员之间的职能和关系还须加强，集体协商和学科内部的共识性、研究生培养进入重点学科建设的意识也应进一步加强。通过这一轮上海市教委第四期重点学科建设的过程，我们既获得了成绩，也积累了经验，更加深刻地意识到学科建设的所需要的筹划、组织、落实、检查等各个环节的重要性。目前，我们已经申报成功上海市重点学科的优势学科和特色学科，学科发展有了更好的契机。

根据上海音乐学院的“十一五”发展规划，我们准备通过优势学科（作曲与音乐设计）的建设，建立一个面向全球的、开放式的高级别音乐创作、研究与制作基地——国家级高校音乐工程实验教学示范中心；学科力争升格为教育部重点学科；梯队成员和学生的音乐创作成果丰硕，国际国内重大比赛中获奖更多；在国际、国内重要学术刊物上发表一批高水准的音乐作品和科研论文；出版一套音乐教科书和一系列基于计算机网络的作曲技术理论课程教学软件；举办2-3次具有国际影响的大型系列学术活动、音乐会和音乐赛事，提升和扩大学科的国际知名度。

通过特色学科（音乐文化史）的建设，在上海市教委重点学科（第四期）的基础上，进一步提高本学科的理论研究水平和社会应用性，加强、充实和深化原有的传统学科和研究方向，整合中国和西方的音乐文化发展经验，打通历史和理论两方面的学科内容，兼顾基础理论深化和文化，现实运用两方面的诉求。而且，将在城市音乐文化战略研究、音乐文化发展模式的中西比较等具有重大理论和实践意义的课题方面，占领新的学科制高点，为今后本学科的进一步腾飞和上海城市文化建设做出更大贡献。

执笔人：杨燕迪
于2006年“五一”长假期间

科研秘书 Email: mp@ccom.edu.cn 电话: 010-66425730

网站编辑 Email: zlexin@ccom.edu.cn 电话: 010-66412839

版权所有：中央音乐学院音乐学研究所

网站设计开发：中国高校人文社会科学信息网