

基于引用文献的音乐学研究基础可视化分析

丁艳

南京传媒学院 音乐学院，江苏省南京市，211172；

摘要：学术论文的引用文献在知识传承、研究起点的提示、科研范式的转换等方面对学科研究产生着深远的影响。本研究选取 CSSCI 数据库收录的音乐研究领域的四本学术期刊作为数据来源，通过检索得到 2002 年至今的研究成果 37782 篇引用文献，并进行可视化分析。目的在于掌握音乐学科研究的知识基础和共引网络、音乐学研究的主题基础、主要学者，揭示音乐学科研究领域的演进脉络。同时，揭示音乐学科研究的前沿主题，为音乐学科的进一步研究提供一定的参考和启示。

关键词：引用文献；音乐学科；学科发展；可视化

DOI:10.69979/3029-2735.24.7.036

音乐学是对人类音乐活动进行研究的学科，理论上它研究的对象应该是人类所有音乐活动的表象（技法、风格、文化、生态系统等）和思维意识，涉及的学科有音乐史学、音乐美学、音乐创作、音乐表演、音乐教育、音乐治疗、音乐管理和音乐科技等等。《音乐研究》《音乐艺术（上海音乐学院学报）》《中央音乐学院学报》以及《中国音乐学》作为我国音乐学术成果的主要展示平台^[1]，享有高度的权威性和广泛的影响力。本研究采用 CITESPACE 分析工具，对上述四本期刊所发表的研究文献进行深入分析，旨在揭示音乐研究领域发展的历史脉络，并尝试阐释当代我国音乐学科研究领域所蕴含的解释力和预测性。学术期刊作为学术论文的传播媒介和筛选机制，是现代学术生产中不可或缺的组成部分。通过学术期刊发表论文，不仅促进了科研成果的广泛传播与交流，而且推动了学科的进步与创新。本研究通过对 CSSCI 数据库中四本学术期刊所有学术论文的引用文献进行分析，以期揭示音乐学科发展的基础性支撑。

1 引用文献是科学研究的基础

1.1 知识传承功能

科研成果的突破与创新皆建立于对前人经验的借鉴、总结与吸收之上。学术论文通过引用他人的理论、观点、数据和方法，不仅为自己的研究提供证据支持，也体现了对前人研究成果的深化与拓展。各学科的发展历程均在学术期刊上留下印迹，《音乐研究》、《音乐艺术》、《中央音乐学院学报》及《中国音乐学》等记录了音乐学科研究的继承与创新，音乐学科的任何新研究成果均会率先在核心期刊上发表。音乐学科的研究成果是在引用文献以及个人感悟、前人经验的基础上形成的。其中，引用文献记录了前人的研究成果，为音乐学科研究提供了证据与支撑。

1.2 提示研究起点

引用文献作为一种学术成果，也经历了从思维到语言、从表征到表达的过程。作为思想结果的语言表征了主体的思维活动，它是由个人或群体实现的对言语的连续构造过程。

音乐研究成果的引用文献是音乐学科研究的重要起点和条件，通过引用音乐学科先辈的成果，音乐学术期刊的成果不仅可以展现该学科研究的背景、现状和发展趋势，更重要的是通过引用文献可以明确自身研究主题的可行性与创新性。引用文献可以有效地影响音乐学科研究的路径、评价体系和方法，不仅包括理论体系，还包括研究路径、评价体系和方法等。

1.3 科研范式转换

通过充分运用引用文献的学术成果，可以推动学科内部的深化和跨学科融合。音乐学科的研究不仅限于本学科范畴，还包括不同学科的交叉互融。通过范式转换，不仅深化了音乐学科内部的科学研究，使得音乐学科内部的科学研究活动更加深入；在不同领域间，范式转换可以拓宽音乐学科研究视野，形成了交叉学科的新解释和研究手段。在音乐学科发展到一定阶段，可以促进音乐学科的科学革命和新理论的产生。库恩的范式更替模式指出，科学发展的过程是范式更替的过程。

2 引用文献可视化分析

本文研究的数据来源于 CSSCI 收录的音乐研究领域的四本音乐学的学术期刊，对 2002 年至今研究成果的 37782 篇引用文献进行可视化分析。

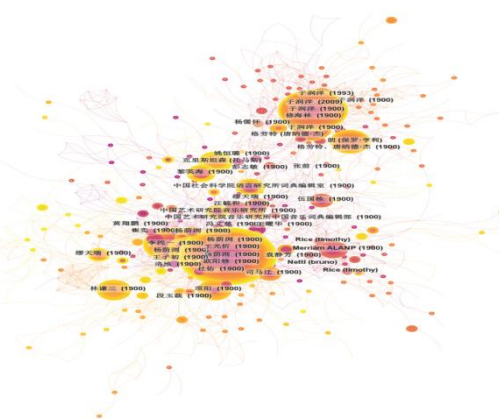

图 1 引用文献共引网络图

2.1 引用文献类型及来源

引用行为是一种社会心理过程的反映,文献被引与否则不完全取决于文献本身对知识的贡献,而是必然地受到作者学术地位和发表平台的学术声望等社会因素的影响。^[2]在理想情况下,学术论文的引用文献可以反映了学科的研究基础。引用参考来自不同类型的研究成果作为论据,可以有效地支撑研究者的论点。引用图书、期刊、典章等文献是学术论文的重要形式。引用文献不仅是作者论点的重要论据,而且还丰富了论文的信息量,通过引用文献可以有效地溯源被引理论、观点、方法,可以印证作者的学术观点,对于研究科技论文与其刊载的期刊具有重要的参考价值。将 Node Types 设置为 Reference,其余参数不变,获引用文献共现网络图(图1)。音乐研究领域的知识基础是由共被引文献集合组成的,亦即共引网络组成了知识基础。音乐史学、传统音乐研究等领

域在以杨荫浏等老一辈学者的带领下成果累累,许多院校相继建立音乐学系和专门的研究机构,培养了一批骨干力量,为音乐学科的发展奠定了坚实基础。20 世纪以来,王光祈、萧友梅等人对我国近代音乐学的创建有开山之功。^[3]杨荫浏《中国古代音乐史稿》《中国古代音乐史稿》《中国音乐史纲》,王光祈《中国音乐史》等著作依旧是重要的引用文献。于润洋《现代西方音乐哲学导论》《西方音乐通史》《歌剧〈特里斯坦与伊索尔德〉前奏曲与终曲的音乐学分析》的多部作品被多次引用,且具有较高的突显值与中心度,表明音乐研究领域学者已经“肩负着承前启后、继往开来的光荣使命。”此类作者的著作在音乐研究领域具有一席之地,且有较高的学术地位。同时可见,引用文献中中国的著作作为多,国外的引用文献较少,表明音乐研究领域的作者的国际视野还有待提升。

Top 27 References with the Strongest Citation Bursts

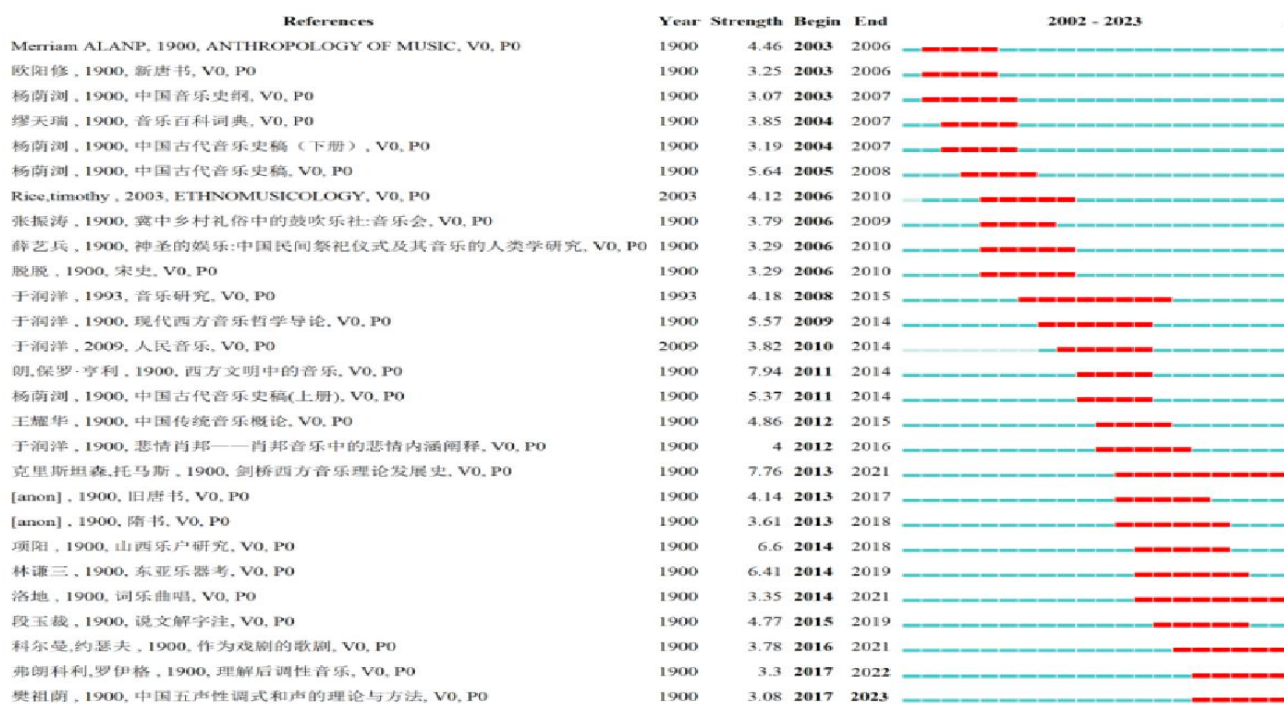

图 2 引用文献突显图

2.2 引用文献突显

将 Minimum Duration 设置为“4”,其余条件不变,进行 Burstness 突显检测,获得 27 个突显引用文献(图2)。其中,基于中国古籍、中国本土音乐研究与西方音乐研究三类文献对于音乐研究领域的影响较大。《新唐书》《宋史》《旧唐书》《隋书》《说文解字注》等中文古籍文献对于我国音乐研究具有一定的参考意义,说明我国优秀的传统文化是我国学者开展音乐研究的一个重要的基础。《中国音乐史》《中国古代音乐史稿》《中国传统音乐概论》《词乐曲唱》《中国五声性调式和声的理论与方法》等中国本土音乐研究

文献对于音乐研究领域也具有非常重要的意义。《音乐人类学》《西方文明中的音乐》《剑桥西方音乐理论发展史》《理解后调性音乐》,以及中国学者的研究成果,如《现代西方音乐哲学导论》也对我国的音乐研究领域具有一定的影响力。图 10 可知,克里斯坦森·托马斯的《剑桥西方音乐理论发展史》,于润洋的“歌剧《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲与终曲的音乐学分析”一文,洛地的《词乐曲唱》突显时间较长,对于音乐研究领域的影响时间较长,可以预测,在未来的一段时间内,参考此类文献的研究成果将成为本领域的研究前沿。由此可见,中、西方音乐史、音乐美学两个学科的科研

工作是中国音乐研究领域核心的研究内容,而且在未来的一段时间内,这一研究现象将继续进行下去,并会呈现批判地借鉴当代西方音乐哲学思想,产生中西合璧的研究态势。

图3 引用文献聚类图

2.3 音乐学研究的主题基础

通过音乐学期刊发表的高质量学术成果的引用文献,可以看到音乐学科的繁荣发展,具备扎实的知识基础。Citespace 中知识基础的聚类命名是通过从施引文献中提取的名词性术语确定的。^[4]图3获得的聚类命名来源于每一篇学术论文的引用文献,是在引用文献的基础之上得到的研究成果,反映的是音乐学科研究领域的前沿。研究前沿是正在兴起的理论趋势和新主题的涌现,共引网络则组成了知识基础。通过引用文献聚类获得140个聚类,其中较为明显的聚类如图3所示。根据颜色由浅到深,可以发现音乐研究领域的研究前沿演变过程,由远及近变迁的主题依次是动态解读、科学与文化二元审视、民族音乐、音乐修辞学、增八度五音列、伎乐供养、中国音乐研究、同均三宫、基本乐理、少数民族音乐、源流、贾湖骨笛、曾侯乙编钟、民族音乐学、音乐学分析。曾侯乙编钟、民族音乐学和音乐学分析是近三年音乐研究领域的前沿主题。

0 聚类标签为音乐学分析, size115, silhouette0.948, mean2010, 包含的关键词有: 音乐学分析、音乐分析、音乐分析学、学科体系、学科建设、西方音乐史、呈现本体、声音修辞、幻想意识、西方音乐史、于润洋、中国视野。

被引频次为10以上的引用文献,于润洋《现代西方音乐哲学导论》被引60次,突显值5.57,中心度81;于润洋《西方音乐通史》被引38次,没有突显,中心度31;于润洋在《音乐研究》1993年发表的一篇文章,被引20次,突显值4.18,中心度36;杨儒怀《音乐的分析与创作》被引14次,无突显,中心度为15;格劳特,唐纳德·杰《西方音乐史》被引13,突显值4.63,中心度10;修海林《音乐美学通论》被引11次,突显值3.05,中心度8;张前《音乐美学基础》被引10次,无突显,中心度10。

出现突显值的引用文献有12个,其中前10位的是:于

润洋《现代西方音乐哲学导论》(5.57);朗·保罗·亨利,顾连理译《西方文明中的音乐》(4.77);格劳特,唐纳德·杰《西方音乐史》(4.63);于润洋1993年发表在《音乐研究》的《歌剧〈特里斯坦与伊索尔德〉前奏曲与终曲的音乐学分析》(4.18);于润洋《悲情肖邦——肖邦音乐中的悲情内涵阐释》(4.00);于润洋2009年发表在《人民音乐》的《关于音乐学研究的若干问题思考》(3.82);克尔曼,约瑟夫《深思音乐——挑战音乐学》(3.55);叶松荣1997年发表在《人民音乐》的《关于西方音乐研究中的认识问题》(3.55);韩锺恩《音乐意义的形而上显现并及意向存在的可能性研究》(3.46);蔡仲德《中国音乐美学史》(3.46)。

1 聚类标签为民族音乐学, size76, silhouette0.906, mean2008, 包含的关键词有: 民族音乐学、日本音乐、中西音乐比较、比较音乐学、中国音乐、仪式音乐、音乐符号学、仪式与象征、音乐语意、音乐功能、音乐民族志、音乐体验、减幅增幅。

被引频次为10次以上的引用文献有: Alan P. Merriam1964年由美国西北大学出版社出版的《ANTHROPOLOGY OF MUSIC》(音乐人类学),被引29次,突显值4.46,中心度39;Rice, timothy1987年和2003年的《ETHOMUSICOLOGY》(民族音乐学)分别被引21次和10次,突显值分别为3.31和4.12,中心度分别为22和17;司马迁的《史记》被引20次,无突显,中心度21;袁静芳的《乐种学》被引12次,无突显,中心度14;Nettl, bruno的《STUDY OF ENTHNOMUSICOLOGY: TWENTY-NINE ISSUES AND CONCEPTS》被引10次,无突显,中心度14。

出现突显值的引用文献为 Alan P. Merriam《ANTHROPOLOGY OF MUSIC》(4.46);Rice, timothy《ETHOMUSICOLOGY》(4.12, 3.31);张振涛《冀中乡村礼俗中的鼓吹社: 音乐会》;薛艺兵《神圣的娱乐: 中国民间祭祀仪式及其音乐的人类学研究》(3.29);俞人豪《音乐学概论》(3.18);汤亚汀《音乐人类学: 历史思潮与方法论》(3.17)。

2 聚类标签为曾侯乙编钟, size76, silhouette0.832, mean2011, 包含的关键词有: 曾侯乙编钟、十二声名、结构样式、中国传统音乐学丛书、实践理论、中国音乐史、西方音乐史、音乐史学编纂、中国传统音乐学、商周礼乐制度、十二声名、十二音位。

被引频次为10以上的引用文献: 杨荫浏《中国古代音乐史稿》被引81次,突显值5.64,中心度82;汪毓和《中国近现代音乐史》被引24次,突显值7.20,中心度22;崔宪《曾侯乙编钟铭钟校释及其律学研究》被引19次,无突显,中心度30;王子初《中国音乐考古学》被引12次,无突显,中心度25;王光祈《中国音乐史》被引10次,无突显,中心度24。

出现突显值的引用文献有 5 个, 除上文提及的《中国近现代音乐史》《中国古代音乐史稿》之外, 还有黄翔鹏 1981 年发表在《音乐研究》的《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》(3.67); 沈知白《中国音乐史纲要》(3.34)。

2.4 音乐学研究的主要学者

2.4.1 被引作者共现

研究表明作者和引用文献的数量与引用率之间存在着一定的关系。虽然引用文献被引次数不能直接等同于作者的学术影响力, 但可以在一定程度上反映出学术共同体对该研究工作的认可。影响音乐研究领域的引用文献的引用因素是多方面的, 如文献内容的热度、发表时间以及获取途径等, 都可能影响到引用文献的被引效率。将 Node Types 设置为 Cited Author, Selection Criteria 设置为 TOP50, 其余参数不变, 获得图 4。该图 $N=454$, $E=3962$ (Density=0.0385), Largest CC 为 450 (99%)。

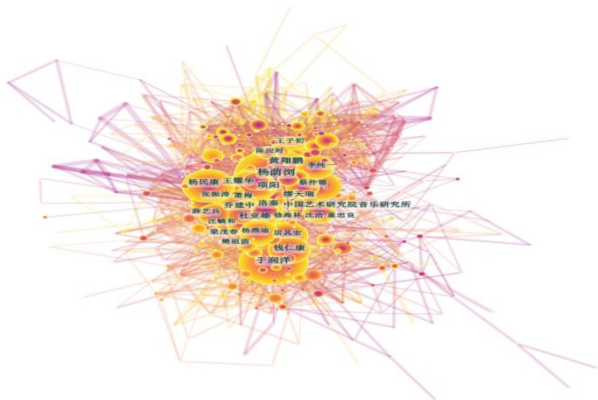

图 4 被引作者共现图

作者所著文献被引超过 50 次的有: 杨荫浏(283)、黄翔鹏(244)、于润洋(187)、项阳(183)、王耀华(130)、杨民康(111)、杜亚雄(108)、乔建中(108)、中国艺术研究院音乐研究所(107)、缪天瑞(106)、洛秦(104)、钱仁康(99)、陈应时(96)、李纯一(92)、居其宏(92)、蔡仲德(88)、王子初(88)、修海林(87)、童忠良(86)、萧梅(85)、汪毓和(84)、沈洽(83)、张振涛(82)、薛艺兵(80)、杨燕迪(78)、樊祖荫(76)、伍国栋(76)、梁茂春(73)、郑祖襄(72)、孙继南(72)、冯文慈(72)、张前(71)、曹本治(70)、方建军(69)、赵宋光(66)、SADIE(66)、袁静芳(65)、刘再生(65)、王光祈(63)、汤亚汀(60)、萧友梅(52)、王小盾(52)、吕驥(52)、宋瑾(51)、脱脱(50)。这些高被引作者都处于图 12 的中间位置, 表明这些作者的研究成果对于音乐研究领域而言被众多研究者关注、引用, 是该领域的学术基础, 具有较高的学术影响力。

2.4.2 被引作者聚类

音乐研究领域被引作者的学术主题可以通过图 4 聚类获得(图 53), 图 5 的 Modularity $Q=0.5811$, Silhouette $S=0.8096$, Harmonic Mean=0.6766, 以关键词为聚类标签命名, 获得 81

个聚类。限于篇幅, 列出聚类被引的作者及其被引频次, 这些被引作者是音乐研究领域影响力较大的学者, 音乐分析、民族音乐学、同均三宫和萧友梅三方面的研究成果也是近二十年音乐研究领域的研究基础。

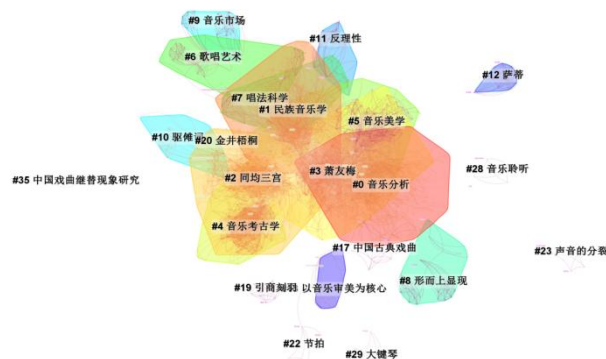

图 5 被引作者聚类图

0 聚类标签为音乐分析, 该聚类的主要被引作者及被引频次排名前 20 位的为: 于润洋(187)、杨燕迪(78)、Sadie, stanley(66)、彭志敏(48)、李吉提(46)、桑桐(45)、韩锺恩(44)、杨儒怀(44)、黎英海(43)、杨立青(42)、姚亚平(37)、朗, 保罗·亨利(35)、周勤如(30)、贾达群(30)、钱亦平(29)、姚恒璐(29)、达尔豪斯, 卡尔(28)、钱仁平(27)、克里斯坦森, 托马斯(27)、于苏贤(26)。

1 聚类标签为民族音乐学, 该聚类的主要被引作者及被引频次排名前 20 位的为: 王耀华(130)、杨民康(111)、乔建中(108)、杜亚雄(108)、洛秦(104)、萧梅(85)、沈洽(83)、张振涛(82)、薛艺兵(80)、伍国栋(76)、樊祖荫(76)、曹本治(70)、赵宋光(66)、袁静芳(65)、汤亚汀(60)、管建华(48)、冯光钰(38)、Rice, timothy(37)、Nettl, bruno(37)、Merriam ALANP(36)。

2 聚类标签为同均三宫, 该聚类的主要被引作者及被引频次排名前 20 位的为: 杨荫浏(283)、黄翔鹏(244)、项阳(183)、缪天瑞(106)、陈应时(96)、修海林(87)、童忠良(86)、郑祖襄(72)、王小盾(52)、脱脱(50)、韩宝强(49)、杜佑(46)、朱载堉(45)、林谦三(44)、班固(39)、秦序(38)、岸边成雄(34)、郭茂倩(32)、欧阳修(32)、崔宪(31)。

3 聚类标签为萧友梅, 该聚类的主要被引作者及被引频次排名前 20 位的为:

孙继南(72)、冯文慈(72)、张前(71)、刘再生(65)、王光祈(63)、萧友梅(52)、吕驥(52)、廖辅叔(44)、宫宏宇(38)、陈聆群(37)、冯长春(34)、罗艺峰(30)、张静蔚(29)、曾遂今(27)、吴钊(25)、郭乃安(24)、赵沨(23)、陶亚兵(21)、李焕之(21)、明言(20)。

3 讨论

3.1 音乐史学研究方面

音乐史学作为音乐学研究的重要领域,其研究成果丰厚,引用文献量大,频次高。音乐学科研究借鉴此类文献,能够揭示音乐发展的历史规律,并为理解当代音乐现象提供理论支撑。西方音乐史学研究自20世纪起,王光祈、萧友梅等学者的研究成果,《现代西方音乐哲学导论》《西方音乐通史》以及《歌剧〈特里斯坦与伊索尔德〉前奏曲与终曲的音乐学分析》等著述,至今仍为音乐学科研究提供重要的参考资料。而中国音乐史学的研究不仅限于对过去的静态、技术性、文化性研究,更涉及与现在的联系、动态及实践性探索。对《中国古代音乐史稿》、《中国音乐史纲》、《中国音乐史》等著作的研究,一方面揭示中国音乐的起源、发展和变迁,另一方面帮助探寻音乐事项的本源,梳理出音乐事项的流变。通过对四大C刊的引文文献的分析,不难发现,近二十年来,音乐史学的研究成果为学者们的音乐学科理论研究提供了重要且丰富的参考。

3.2 音乐美学方面

CSSCI 期刊中的音乐美学方面的引用文献质量较高,表现在由权威作者或机构著述的准确深入的理论及观点,科学、严谨、恰当、有效的研究方法和有深度、创新的理论拓展等方面。这些引用文献呈现出多学科交叉融合的视野,除了关注音乐本身,也关注心理学、社会学、历史学等学科,着眼于人类情感和社会行为。同时,在理论著述中结合艺术实践,如音乐表演、创作、教育等,一方面为其提供理论和观念上的支持,一方面从中分析研讨,充实研究空间,提升理论高度。文献中透出的历史观,既是思想观念,也是研究方法,通过梳理不同历史时期的音乐美学思想和观念,融入对当下美学现象的思考,贯通学科的前世今生。引用文献为不仅贡献于音乐美学的自身研究,也为其他细分学科提供有关音乐美学本质和内涵的理论认知和如何体验并表达音乐之“美”的实践指导。

3.3 音乐创作与表演研究方面

引用文献为音乐创作与表演实践奠定了深厚的文化内涵和底蕴。音乐创作与表演和引用文献之间,是一种建构与支持的关系。建构来自于对创作和演绎实践的反思、分析、研究、论述。反过来,对于创作来说,文献中蕴含的丰富的知识和思想理论,为创作提供灵感、观念、思路、技法等,支持并推动音乐创作实践的发展与创新。对于音乐表演来说,引用文献中述及的乐谱分析、技术阐释、文化解读等,为演奏(唱)提供二度创作的依据,指正他们对演绎作品内涵、精神、气质、风格的体验,帮助他们生动且有依据地理解和演绎作品。此外,不容忽视的一点是,高质量的文献成果会为创作和演出实践提供一种“权威”性,通过对这些文献成

果和专家观点的吸收理解,将会增加创作及表演的“可信度”,增强说服力和影响力。

3.4 民族音乐学研究方面

民族音乐学在历史的扬弃过程中逐渐成为一门显学。王耀华、杨民康、乔建中、杜亚雄和洛秦等一批学者的成果,《ANTHROPOLOGY OF MUSIC》(音乐人类学)、《ETHNOMUSICOLOGY》(民族音乐学)、《STUDY OF ENTHNOMUSICOLOGY: TWENTY-NINE ISSUES AND CONCEPTS》《音乐人类学:历史思潮与方法论》等高被引文献,均被音乐学科研究者频繁引用。民族音乐学方面的研究文献丰富了音乐学科的研究体系,其中涉及的有关民族音乐的表现特点、技法、风格情趣、思想观念、历史成因等,都是音乐学科知识体系的组成部分,它们是深入了解民族音乐本质和内涵的途径。同时,民族音乐学作为一种观念、思维、思想及方法,已经广泛渗透至音乐学各研究领域,甚至是非音乐学的研究领域(如人类学、社会学等)。民族音乐学研究中体现的实证研究方法(田野调查、口述史等)成为音乐学科研究的重要工具,跨学科研究的思路(如结合人类学、社会学、历史学等)拓宽了音乐学科研究的视野,将音乐学科研究被置放于更宽广的文化背景中,研究成果变得更加丰富、开阔,具有历史性、体系性。

上述是音乐学领域中引用文献成果最为丰厚的四个方面。相较于此,其余细分学科需要加强跨学科研究,比如音乐学与心理学、社会学、管理学、当代科技等方面的交叉研究。造成目前情状的原因,与学科发展进程有关,也可能与CSSCI数据库收录的成果有关,无论如何,这毕竟反映出音乐学科研究未来需关注和拓宽的方向和领域。

综上所述,引用文献在音乐学科的发展中扮演着至关重要的角色,不仅助于我们理解历史与现状,启迪思想与智慧,还激发新的创作研究与演绎方向,促进音乐学科的发展。

参考文献

- [1] 麻莉. 民族音乐学与世界音乐研究——国际视角与方法的转变对国内的启示 [J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演), 2022, (06): 60-65.
- [2] 王曦. 我国知识服务研究的现状、热点和趋势——基于CSSCI 期刊论文[J]. 图书馆杂志, 2024, 43(08): 88-96.
- [3] 傅显舟. 音乐剧歌曲研究[D]. 中国艺术研究院, 2008.
- [4] 陈悦; 陈超美; 刘则渊; 胡志刚; 王贤文. CiteSpace 知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究, 2015(02).

作者简介: 丁艳(1979-), 女, 汉, 江苏南京人, 副教授, 南京传媒学院音乐学院教师, 研究方向: 作曲理论、民族民间音乐、音乐教育、音乐评论。