

■ 高等院校艺术通识课程教材

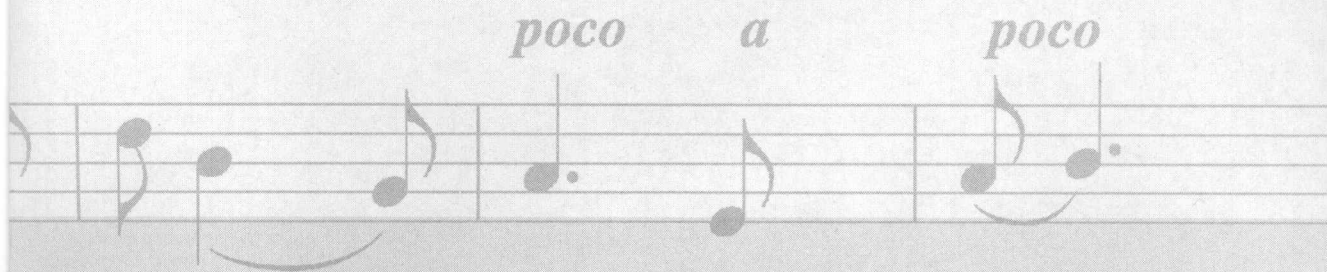
音乐 鉴赏

主 编 江柏安 张介甫

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

音乐鉴赏

高等院校艺术通识课程教材

主 编：江柏安 张介甫

副主编：李志鹏 陈一龙

高等教育出版社

HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐鉴赏 / 江柏安, 张介甫主编. —北京: 高等教育出版社, 2008. 9

ISBN 978-7-04-024650-6

I. 音… II. ①江…②张… III. 音乐欣赏 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 121019 号

策划编辑 姜兰志

责任编辑 曾 艳 姜兰志

封面设计 韩璐儿

版式设计 宋新士

责任校对 陈 莲

责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社

购书热线 010-58582141

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

网 址 <http://www.hepsd.cn>

邮政编码 100120

<http://www.hep.com.cn>

总 机 010-58581000

印 刷 北京新丰印刷厂

开 本 787×1092 1/16

版 次 2008 年 9 月第 1 版

印 张 17.5

印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷

字 数 330 000

定 价 25.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24650-00

序

著名文化学者卢那察尔斯基谈到音乐时说：“音乐或建筑，是什么思想也不能表现的。若要将乐音或建筑的言语翻译为表现着某种概念的我们的言语，需要做出很大的努力。但是，虽然如此，音乐和建筑的影响却是非常伟大的。音乐和建筑的要素，可以说，在任何艺术中无不存在。”我国音乐老前辈钱仁康教授谈到音乐时也曾说：“音乐可以用旋律的起伏、节奏的张弛、和声音响的色调变化，在运动中表现情感的变化与发展，这是任何语言艺术所不能企及的。”可见，音乐是所有艺术门类中最具影响力的，音乐是一切艺术的先锋。我们时常可见现代生活中的人们对艺术门类的鉴赏表现出有所取舍，可是还从未曾见有什么人将音乐从自己的生活中舍弃出去。所以，在我们多元的日新月异的文化生活中，音乐不仅丝毫没有式微的迹象，相反伴随着科技现代化的发展而越来越普及，越来越凸显其强势。音乐已成为我们这个时代涉猎社会层面最广、文化信息承载量最大的艺术形态。

长期以来，我对国家教育领域全面推进文化素质教育的改革心存期望，对近年来高雅艺术进校园的活动满怀欣喜。因为在这种格局下，国民音乐文化的整体素养会从局部得到改善，进而给整体的发展带来好的影响，而且，民众音乐欣赏的品位也有可能因为音乐教育的有效干预而得到进一步的提高。

由江柏安教授主编的《音乐鉴赏》是一本适用于普通高校音乐文化普及教育的教材。它没有将专业艺术院校学科体系里的教学内容缩编于其中，使之变成为一个试图包罗万象的鸿篇巨著，而是紧密结合了我国普通高校音乐艺术教育的发展现状，实事求是地将音乐鉴赏教学中的“方法论”与“作品论”进行了有效的融合，以“就音乐谈音乐”的态度开始，从技术性的分析入手，由浅入深讲解音乐文化史上名作的艺术价值，使之既易于理解又容易记忆。

愿此书成为更多朋友开启音乐文化奥秘大门的钥匙。

2008年8月8日

有关本书所有乐例的有声资料敬请登录网站：

国际中文域名：www.音乐典藏网.net

英文域名：www.music-collection.cn

目 录

Contents

上 编 音乐鉴赏概述

导 论 /2

- 一、音乐消费的伪语境2
- 二、音乐消费的群体性悖论4
- 三、爱乐者的自我救赎5

第一讲 关于音乐 /7

- 一、关于音乐的定义7
- 二、关于音乐的起源7
- 三、关于音乐的本质7
- 四、关于音乐的特性7
- 五、关于音乐的形象与内涵9
- 六、关于音乐的形式与音乐的内容问题10
- 七、关于纯音乐11
- 八、关于音乐中的三种声音11

第二讲 关于音乐欣赏 /17

- 一、音乐欣赏的基本观念17
- 二、对纯音乐的审美认知21

第三讲 关于音乐的表现手段 (一) /25

- 一、旋律26

二、节奏	35
三、调式	43
四、和声	53
第四讲 关于音乐的表现手段 (二)	164
一、复调	64
二、音色与音区	70
三、速度与力度	85
四、伴奏织体	90
第五讲 关于音乐的曲式结构常识	192
一、结构单位	93
二、简单曲式	94
三、复杂曲式	97
第六讲 关于音乐常见的体裁	111
一、基本看法	111
二、声乐体裁	112
三、国外器乐体裁	112
四、中国民族器乐体裁	114
第七讲 关于音乐的主题与主题的发展	115
一、音乐的主题	115
二、音乐主题的发展	118
三、不可不知的 100 个音乐主题	123
第八讲 关于音乐的风格与流派	136
一、主调音乐与复调音乐风格	136
二、欧洲音乐四大流派的风格特征	142
三、现当代中国音乐在专业创作方面的情况简介	153
第九讲 关于音乐的标题	156
一、标题音乐	156
二、无标题音乐	156

下 编 音乐名作选介**第十讲 著名的交响曲 /159**

- 一、海顿：《G大调第九十四交响曲》第二乐章159
- 二、莫扎特：《g小调第四十交响曲》第一乐章160
- 三、贝多芬：《c小调第五交响曲》第一乐章161
- 四、贝多芬：《A大调第七交响曲》第二乐章162
- 五、勃拉姆斯：《c小调第一交响曲》第四乐章164
- 六、门德尔松：《A大调第四交响曲（意大利）》165
- 七、柴科夫斯基：《b小调第六交响曲（悲怆）》第二乐章166
- 八、德沃夏克：《e小调第九交响曲（自新大陆）》第四乐章167
- 九、马勒：《D大调第一交响曲（巨人）》第一乐章168
- 十、拉赫玛尼诺夫：《e小调第二交响曲》第三乐章170

第十一讲 著名的组曲 /172

- 一、巴赫：《勃兰登堡协奏曲》172
- 二、亨德尔：《皇家焰火音乐》组曲173
- 三、比才：《阿莱城姑娘》组曲173
- 四、圣桑：《动物狂欢节》174
- 五、柴科夫斯基：《胡桃夹子》组曲175
- 六、里姆斯基·柯萨科夫：交响组曲《舍赫拉查达》177
- 七、穆索尔斯基：《图画展览会》179
- 八、斯特拉文斯基：《火鸟》组曲180
- 九、格罗菲：交响组曲《大峡谷》181
- 十、李焕之：《春节》组曲182

第十二讲 著名的协奏曲 /184

- 一、巴赫：《d小调双小提琴协奏曲》第二乐章184
- 二、莫扎特：《A大调第二十三钢琴协奏曲》第一乐章185
- 三、贝多芬：《D大调小提琴协奏曲》第一乐章186
- 四、柴科夫斯基：《降b小调第一钢琴协奏曲》第一乐章187
- 五、柴科夫斯基：《D大调小提琴协奏曲》第一乐章188

六、格里格：《a小调钢琴协奏曲》第一乐章	189
七、德沃夏克：《b小调大提琴协奏曲》第三乐章	190
八、拉赫玛尼诺夫：《c小调第二钢琴协奏曲》第二乐章	192
九、殷承宗等：钢琴协奏曲《黄河》第四乐章	193
十、何占豪、陈刚：小提琴协奏曲《梁祝》	194

第十三讲 著名的序曲与间奏曲 /196

一、莫扎特：《费加罗的婚礼》序曲	196
二、贝多芬：《艾格蒙特》序曲	197
三、比才：《卡门》序曲	198
四、比才：《卡门》第三幕间奏曲	199
五、比才：《阿莱城姑娘》第三幕第二场间奏曲	199
六、瓦格纳：《唐豪塞》序曲	200
七、罗西尼：《威廉·退尔》序曲	201
八、威尔第：《茶花女》序曲	202
九、格林卡：《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	203
十、马斯卡尼：《乡村骑士》间奏曲	204

第十四讲 著名的歌剧咏叹调 /205

一、莫扎特：《再不要做那多情郎》，选自《费加罗的婚礼》	205
二、莫扎特：《你们可知道？》，选自《费加罗的婚礼》	205
三、比才：《哈巴涅拉舞曲》，选自《卡门》	206
四、比才：《斗牛士之歌》，选自《卡门》	206
五、罗西尼：《快给本城最忙的人让路》，选自《塞维利亚的理发师》	207
六、威尔第：《饮酒歌》，选自《茶花女》	208
七、普契尼：《冰凉的小手、我的名字叫咪咪》，选自《波希米亚人》	208
八、普契尼：《当晴朗的一天》，选自《蝴蝶夫人》	209
九、普契尼：《今夜无人入睡》，选自《图兰朵》	210
十、德沃夏克：《月亮颂》，选自《水仙女》	210

第十五讲 著名的音乐剧唱段 /212

一、理查德·罗杰斯：《Do-Re-Mi》、《雪绒花》，选自《音乐之声》	212
二、莱昂纳德·伯恩斯坦：《今夜》，选自《西区故事》	213
三、安德鲁·洛伊德·韦伯：《阿根廷，别为我哭泣》，选自《艾薇塔》	214

- 四、安德鲁·洛伊德·韦伯：《唯一所求》，选自《歌剧魅影》215
五、安德鲁·洛伊德·韦伯：《回忆》，选自《猫》216

第十六讲 著名的舞剧音乐 /218

- 一、柴科夫斯基：芭蕾舞剧《睡美人》218
二、柴科夫斯基：芭蕾舞剧《天鹅湖》219
三、斯特拉文斯基：舞剧《春之祭》219
四、严金萱：芭蕾舞剧《白毛女》221
五、吴祖强等：芭蕾舞剧《红色娘子军》222

第十七讲 著名的合唱作品 /223

- 一、拉索：《回声》223
二、亨德尔：《哈利路亚》223
三、莫扎特：《安魂曲》224
四、奥尔夫：《布兰诗歌》224
五、韦伯：《猎人合唱》225
六、威尔第：《囚徒之歌》226
七、黄自：《山在虚无缥缈间》226
八、冼星海：《怒吼吧！黄河》227
九、晨耕等：《长征组歌》228
十、田丰：《忆秦娥·娄山关》229

第十八讲 著名的艺术歌曲 /230

- 一、舒伯特：《菩提树》230
二、舒伯特：《小夜曲》231
三、舒伯特：《鳟鱼》232
四、舒曼：《在美丽的五月》233
五、门德尔松：《乘着歌声的翅膀》233
六、德沃夏克：《母亲教我的歌》234
七、阿里亚比耶夫：《夜莺》235
八、青主：《我住长江头》236
九、赵元任：《教我如何不想他》236
十、郑秋枫：《我爱你，中国》237

第十九讲 著名的中国声乐作品 /239

一、《松花江上》	·239
二、《爱我中华》	·240
三、《乌苏里船歌》	·241
四、《我的祖国》	·241
五、《枉凝眉》	·242
六、《红梅赞》	·243
七、《让我们荡起双桨》	·244
八、《太阳最红，毛主席最亲》	·245
九、《草原之夜》	·245
十、《同一首歌》	·246

第二十讲 著名的中国古曲 /248

一、《高山流水》	·248
二、《广陵散》	·249
三、《平沙落雁》	·250
四、《梅花三弄》	·251
五、《十面埋伏》	·251
六、《夕阳箫鼓》	·252
七、《渔樵问答》	·253
八、《胡笳十八拍》	·254
九、《汉宫秋月》	·255
十、《阳春白雪》	·256

附录：音乐名家 /258

参考文献 /270

上 编

音乐鉴赏概述

导 论

尼尔·波兹曼^①在他的专著《娱乐至死》中写到：“奥威尔^②担心我们憎恨的东西会毁掉我们，而赫胥黎^③担心的是，我们将毁于我们热爱的东西……”

不知从何时起，音乐已然不可逆转地被赋予了商品的属性。

如今，在大多数情况下，音乐的获取对我们来说都是纯粹的消费行为。我们除了去听演唱会、通过商店购买唱片，还可以经由收费网络下载各种音乐音响资料，连电话铃声都已经成为音乐消费的一种特殊形式。我们知道，就是因为存在着对音乐的需求，才产生了针对音乐的交换，随之产生了音乐的商品属性，而音乐的商品属性，亦是导致庸俗音乐甚嚣尘上的重要原因。讨论音乐欣赏与消费的相关问题，是我们作为爱乐者理清思绪、冲破荒诞、找寻“失落的音乐”、培育爱乐精神的必经之路。

一、音乐消费的伪语境

作为人类感情的重要表达手段和表现形式，与所有的艺术一样，音乐是一种由主观意识来判断其价值的客观存在。音乐成为商品后，要接受每个消费者的个人价值判断——换言之，对于大多数消费者，音乐消费是个性消费，排除功利因素，应该说人们追寻音乐的动机，大多是出自对好听的、有趣的、有意味的音乐的本能的热爱。

现在，我们热爱富特文格勒、卡拉扬、克莱伯，因此疯狂地收集各个版本以及与他们有关的录音，乐此不疲；我们有“三大高音”，有“四大天王”，有N大“天后”，任选其一或若干，全心做“粉丝”；我们喜欢古典，喜欢爵士，还有摇滚……我们被一一满足，在音乐的海洋里，各取所需，这是我们的个性生活。然而在当今社会生活里，功

^① 美国著名媒体文化研究者和批评家，曾任纽约大学文化传播系主任，20世纪80年代初因写作了《童年的消逝》而闻名于世。

^② 乔治·奥威尔（George Orwell，1903-1950），英国左翼作家，新闻记者和社会评论家，代表作《1984》。

^③ 奥·赫胥黎（Aldous Huxley，1894-1963），美国学者，生平著述甚多，约计87种，涉及的面十分广泛。代表作《美丽的新世界》。

利性几乎充斥着各个角落，曾几何时毋庸置疑是高尚情趣象征的音乐被改造成了摇钱树，成了为追逐功利而不惜丧心病狂加以滥用的工具。想想，音乐是如何区别于新品牛奶、时尚冰箱、真皮沙发等等等等那些商品而畅销？这实在是耐人寻味的事情。真的很不幸，在如山的唱片面前，在层出不穷的“天王”、“天后”面前，在更多稀奇古怪的音乐流派面前，有几个人能保持矜持而理性选择？作为商品的音乐，只会无限制地被复制出版下去，我们热爱的东西开始让我们麻木，个性选择沦为感官刺激和欲望游戏，轮回反复，无休无止。等到我们厌倦了，我们曾经热爱的东西也开始慢慢从清晰的记忆中隐退，新的神开始了新一轮的布道……

我们就是这样将毁于我们热爱的东西。

音乐消费的个性选择其实是一个不折不扣的伪语境！乐商通过人为制造大量的可选择项，给消费者造成有着充分选择余地的印象：想想一年几十万张新唱片的发行，那该是多么逼真的错觉。而事实上，选择项的设计最终是由商业影响而非一定是艺术价值来决定，典型例子比如另类乡谣乐队 wilco 唱片《Yankee Hotel》的发行——这张被唱片公司枪毙的专辑，因为乐队向媒体伸出挂满微笑的脸，免费提供给买不起更多唱片的乐迷，从而生成意外的商业影响而再次获得发行机会，并一路杀入主流市场，甚至赢得了格莱美奖的提名。虽然我们知道，商业影响不能完全等同于艺术价值，但敏感的乐商更知道，制造商业影响比创造艺术价值有更多便利的路径，而打造艺术价值却往往会走向迎合商业市场的反面，高尚的艺术精神一时间也实在包容不下可以带来最大利益的普通人群。于是，利益的驱使，有力地排挤了“和寡高曲”，而伪语境下的音乐媚俗却披上了“满足个性化消费需求”的外衣充斥了音乐传媒的各个领域。

音乐成为商品最直接的后果就是由乐商造就的音乐消费的伪语境。在这种伪语境下，消费者的主观价值判断被乐商的商业价值判断所偷换、取代，乐商腐蚀侵占和操纵着各种传媒途径，逼迫着人们相信由他们呈现出的音乐消费代表了毫无疑问的合理性，与此同时众多音乐因为没有体现出足够的商业价值而被摒弃——那些本该是为我们所热爱的。于是，与所谓排行榜密切相关的各种打榜、上榜你方唱罢我登场，营造出纷纷扬扬异常热闹的音乐消费景象，庸俗文化蝗虫般地攻占了电视乃至手机，直接导致了集体失语与大众媚俗这两种当今社会的奇怪现象。在集体失语与大众媚俗的年代里，最大的受益者是那些权力的拥有者，集体失语使得他们有恃无恐，而大众媚俗则使他们洋洋得意，以至于有些心安理得。

在非理性的音乐消费行为中、在乐商造就的伪语境下，爱乐失却了其聪颖，收获中裹挟着的却是愚昧，更令人深感忧虑的是，“现代的愚昧不是无知，而是对各种思潮的生吞活剥。^①”庸俗文化的大行其道和人们对其庸俗本性的清楚认识与接受，这是当今社会现实中大众文化生活里的一个巨大悖论！

二、音乐消费的群体性悖论

消费的群体性本来是再普遍不过的事情，人们会跟风地去买保健品、补完钙再补锌，会集体被股市套牢，旺季旅游人满为患的景点与目空一切的疯狂涨价也是群体跟风的一个鲜活佐证。可是，在产品涉及消费群体的直观和感性的时候，尤其是在精神产品领域，群体性应表现得没那么直接才是。如同一个人不可能同时既是无神论者又是基督徒，即使巴赫^②与涅槃^③能在某个耳朵那里取得听觉上的短暂一致，也绝不可能在某个内心里平起平坐。从这个意义上来看，每个听众选择唱片的理由，就算与别人相同，它首先也是属于其个人的。

然而，对于商品，缺乏群体性的消费，那将是致命的缺陷。那么，精神产品成为消费的对象，其中商品的个性需求问题，看起来会使音乐的消费因为缺乏群体性而时常陷入困境。但是事实上，自从社会进入后工业时代以来，我们看到：音乐，尤其是流行音乐的消费却具有非常鲜明的群体性，而每张唱片本就应该意味着是一双耳朵和一个心灵！因为，绝大多数人都不会为了别人的耳朵和心灵而去消费。可在这里，我们遇见了音乐成为商品后的又一个现实悖论：人们选择音乐消费的时候，却似乎和自己的耳朵以及心灵无关！人们对音乐的消费慢慢变得漫不经心，在趋之若鹜的从众心理支配下，越来越将音乐放置于休闲娱乐与把玩之间，想听就听想唱就唱之后，伴随着的就是对“原本曾是热爱”的无情的漠视，弃之如敝屣，闲置如旧衫，一起被丢掉的，更有对艺术的珍视的态度，还有对音乐之美的感悟精神。“为了心灵的满足”，不经意间却被置换成了愚昧的普泛化表现形态，以趋同化演绎着人与人之间的复制。而且，甚至在很多时候，乐商对唱片的宣传重点考虑的也并非个人听觉和感受，标新立异、哗众取宠、性、暴力、

^① 米兰·昆德拉：《生命中不能承受之轻》，北京：中央民族大学出版社，2001年版。

^② 欧洲近代音乐之父。

^③ 美国摇滚乐队。

怪诞乃至变态公然成了卖点，非音乐的内容打着娱乐的旗号以艺术的名义蔓延在音乐传播的各个领域。在唱片出版商列出的选择项里做选择的，是一双看不见的手。如前所述，判断音乐价值的时候，已经出现了一次概念偷换，选择音乐消费的时候，听众又一次被操纵了。以反人类、反宗教为主题的黑色金属乐在中国的曾经流行，就是这种荒诞性的表现之一。

是什么影响了我们直观和感性的判断，因素甚多，也不是本书所讨论的内容。我们看到的只是在庸俗文化泛滥之后，大众对其接受的宽容度、在清楚其庸俗无聊的属性之后的心安理得，而这些竟然都会与耳朵、与心灵无关。

那么，我们是不是该问问自己：我们为什么而听音乐？我们为什么要消费音乐？

三、爱乐者的自我救赎

前面谈及音乐消费中的两个现实悖论：一个是本该为我们所热爱的音乐被庸俗音乐“自然”地替换，而大众对此却如此清醒地接受；一个是在大众音乐消费领域，个人直观感受或价值判断似乎无足轻重。造成这两个悖论的原因，是音乐价值判断在出版和消费两个阶段分别被偷换。对于前一个悖论中发生的偷换，我们无能为力，但对于后一种，那正是本书想要涉及的内容。

在商品社会里，人们选择音乐消费的判断力，通过社会功利性的种种渗透被慢慢篡改。通过对一些词汇的定义重写，社会主流价值观被注入到生活的方方面面，以词汇来判断具有所谓“永恒价值”的事物。对于每个个体，相同的描述词汇和语句，在不同的社会时期，对事物的价值判断可能是有很大偏差的。而所有这一切，只是为了达成多数人在价值观上的趋同。这大概就是“永恒”与“现实”的悖论。

说到这里，我们已经可以解释为什么音乐会有雅俗之分，而高雅音乐为什么会趋向没落和小众。因为，所有接近本原、接近“永恒”的事物，都是需要主动的刻意的保护才能得以延续和发展的。而在我们的社会进程中，这种主动性显然是缺位的。所以社会文化在“现实”的借口下滑向媚俗再自然不过了。

米兰·昆德拉在《生命中不能承受之轻》中曾经说过：“我们中间没有一个强人，足以完全逃脱媚俗。当媚俗具有绝对的权威时，几乎没有人能够远离它。”在整个文化领域，无论我们如何抱定鄙视的态度，媚俗总是人类景况的一个组成部分。作为爱乐者，

我们对媚俗的叛逃几乎看不到希望，对自我价值的寻求几乎感到气馁。

但是，爱乐者决不能就此沉沦，不可以因为音乐消费的陷阱使得我们时常身陷困境而就此甘于落俗。冷静面对生活的思考，使我们比以往更清楚：无限美好的音乐，需要我们秉持着高尚的情怀，在媚俗的浊浪中虔诚寻踪。爱乐的宗旨维护的是我们内心的宁静以及精神的祥和，身处混乱无序的多元文化之中，我们爱乐行为的自我救赎，唯有勇敢地超越媚俗。如是，则要具备敏锐的认知，要勇于深刻地反省，要善于穿越公众目光里的喜怒哀乐捕捉那隐藏在底层的欲望暗流，不为其左右，并敢于正视生命的荒谬、怪诞与沉重，反流俗之道而行，不取媚于权贵，不淹没自我。

所以，面对属性可能已被完全篡改的音乐消费品，我们理应多一个心计。因为，在音乐的消费中，我们绝不仅仅是在支付金钱，更重要的是还搭上了我们的精神。因此，我们要以矜持的态度来捍卫高尚的爱乐精神，不为传媒所操纵，时刻提防，自觉抵御，不要让那些打着所谓现代性旗号来娱乐人生的文化垃圾污浊了我们的听觉。

在今日中国，对于高素质人才的群体而言，接受正确的音乐欣赏观念引导，是非常必要，也是非常现实的。本书对构成和影响音乐欣赏行为的分析与倡导，都是为了尽量展现一种接近音乐本原，接近“永恒价值”的态度，传达一种正面的信息——“现实”会滑向庸俗化，但绝不意味着庸俗合理化。我们提倡非功利的音乐欣赏观念，号召每一位爱乐者在学习熟悉了音乐欣赏基础知识的前提下，尝试用自己的耳朵和心灵去评价音乐，我们相信，只要有开放的心灵和正确的引导，音乐的雅还是俗就会成为完全多余的问题。