

普通高等教育“十一五”规划教材

大学音乐鉴赏

DAXUE
YINYUE JIANSHANG

白红 宋春丽 主编

 河南科学技术出版社

普通高等教育“十一五”规划教材

大学音乐鉴赏

白红 宋春丽 主编

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

编写人员名单

主 编 白 红 宋春丽
副主编 金予湘 初 健 杨 朗 王亚兵
编 委 (排名不分先后)
白 红 宋春丽 金予湘 初 健 杨 朗
王亚兵 陈 晨 冯甲庆 田鹤霄

图书在版编目(CIP)数据

大学音乐鉴赏/白红,宋春丽主编. —郑州:河南科学技术出版社,
2009.9(2010.1重印)

(普通高等教育“十一五”规划教材)

ISBN 978 - 7 - 5349 - 4284 - 6

I. 大… II. ①白…②宋… III. 音乐欣赏 - 高等学校 - 教材
IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 166259 号

出版发行:河南科学技术出版社

地址:郑州市经五路 66 号 邮编:450002

电话:(0371)65737028 65788613

网址:www. hnstp. cn

策划编辑:马国宝

责任编辑:冯俊杰

责任校对:柯 姣

封面设计:张 伟

版式设计:栾亚平

责任印刷:张艳芳

印 刷:河南新丰印刷有限公司

经 销:全国新华书店

幅面尺寸:185 mm × 260 mm 印张:19 字数:438 千字

版 次:2009 年 9 月第 1 版 2010 年 1 月第 2 次印刷

定 价:30.00 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版社联系。

前言

在当今的社会生活中,音乐已经和我们每一个人的生活密不可分,音乐已经渗透到生活中的每一个角落。动听优美的音乐可以引起人们无限的遐想,带着人们去欣赏美、感受美,陶冶人的情操,美化人的心灵。美妙的乐曲可以让人们暂时忘掉烦恼,可以让人们憧憬美好的未来。音乐是快乐之母,音乐是人类灵魂的保健操,音乐是情感的维生素。学生们通过对音乐的学习,可以广泛地接触各类音乐作品,在音乐实践中感受音乐、理解音乐、创造音乐。音乐鉴赏可以使学生了解中外优秀曲目,增长音乐鉴赏知识;同时,音乐鉴赏也是开阔学生艺术视野、提高学生艺术素质的重要途径。这也是编写本书的目的所在。

这本音乐鉴赏读物的编写者是几位一线的教育工作者,他们长期担任普通高校公共音乐鉴赏课程,比较了解学生们的实际鉴赏水平和喜好,积累了多年教学经验。可以这么说,这本书是他们经验和智慧的结晶。本书主要介绍了不同历史时期的主要音乐家及其作品,并在书中加入了现代音乐及其流派,内容广泛而全面。在内容安排上,以音乐体裁为主线,从易到难、从简到繁、从远到近、从声乐到器乐、从中国到外国、从单旋律到多声部、从无标题到有标题,学生们容易接受并循序渐进地吸收进去。另外,在本书的附录部分增加了音乐常识和中、西方各个时期主要音乐家及其作品,这对读者是非常实用的。因而本书既是教材又是工具书。

通俗易懂是本书的重要特色。目前众多音乐鉴赏教材理论性和专业性太强,不适合作为普通高等院校音乐鉴赏课的教材。因此,对本书我们原则上力求简明扼要、高度概括,达抛砖引玉、授人以渔之目的。希望本书的推出能符合与满足普通高等院校的教师和学生的需求,使其置身在音乐的海洋中得到极好的精神享受。

具体编写分工为:第一编及第五编由白红、王亚兵负责撰写;第二编第一章、第三章由宋春丽负责撰写;第三编第二章由金予湘负责撰写;第二编第二章、第三编第一章由初健负责撰写;第四编第一章、第二章由杨朗、冯甲庆负责撰写;第四编第三章、第四章由陈晨负责撰写;附录由田鹤霄负责撰写。全书由主编白红、宋春丽负责统稿和审订。

另外,本书在编写过程中参考和使用了一些文献资料,因种种原因无法联系到相关权利人,在此向其致以谢忱,并请相关权利人与编者联系,以便支付费用。

编 者

2009年6月

目录

第一编 走进音乐的世界

第一章	音乐的本质与起源 (1)
	第一节 音乐艺术的本质 (1)
	第二节 音乐艺术的起源 (2)
	第三节 声乐和器乐 (4)
第二章	音乐的基本属性 (7)
	第一节 音乐的声音属性 (7)
	第二节 音乐作品的层次性 (11)
	第三节 音乐的概念界定 (14)
	第四节 音乐的功能与价值 (16)
第三章	音乐鉴赏的方式 (20)
	第一节 音乐的内容和形式 (20)
	第二节 音乐的欣赏方式 (23)
	第三节 音乐鉴赏能力的培养 (27)

第二编 声乐艺术鉴赏

第一章	歌唱艺术 (29)
	第一节 人声的分类及演唱方法 (29)
	第二节 声乐表演形式及声乐作品体裁 (37)
	第三节 中外声乐作品选介 (40)

第二章	民歌鉴赏	(51)
	第一节 中国民歌体裁及作品鉴赏	(51)
	第二节 外国民歌作品鉴赏	(61)
第三章	合唱艺术	(69)
	第一节 合唱音乐的发展	(69)
	第二节 合唱的分类与演唱	(70)
	第三节 中外经典合唱艺术作品鉴赏	(76)

第三编 器乐艺术鉴赏

第一章	中国民族乐器和器乐	(87)
	第一节 中国民族乐器的发展和分类	(87)
	第二节 中国民族乐器的演奏形式及作品鉴赏	(89)
第二章	西洋乐器	(102)
	第一节 西洋乐器的发展和分类	(102)
	第二节 多种多样的器乐曲体裁	(107)
	第三节 经典器乐作品鉴赏	(114)

第四编 综合音乐艺术鉴赏

第一章	曲艺音乐鉴赏	(142)
	第一节 曲艺音乐的发展	(142)
	第二节 曲艺音乐的分类	(143)
	第三节 曲艺音乐的特征	(146)
	第四节 曲艺音乐代表曲种及作品鉴赏	(147)
第二章	中国戏曲音乐鉴赏	(166)
	第一节 戏曲的发展及特征	(166)
	第二节 戏曲的板式、曲牌及唱腔概况	(167)
	第三节 戏曲行当的分类及特点	(169)
	第四节 戏曲部分剧种鉴赏	(172)

第三章	歌剧与音乐剧艺术鉴赏	(202)
	第一节 歌剧的发展及特征	(202)
	第二节 音乐剧的发展及特征	(207)
	第三节 中外经典歌剧与音乐剧作品鉴赏	(210)

第四章	舞剧及影视音乐鉴赏	(217)
	第一节 舞剧音乐的特征及作品欣赏	(217)
	第二节 影视音乐的特征及作品欣赏	(221)

第五编 现代音乐鉴赏

第一章	西方现代音乐	(227)
	第一节 西方现代音乐的发展形成	(227)
	第二节 西方现代音乐观念的更新	(229)
	第三节 西方现代音乐主要流派、代表人物及作品	(231)
	第四节 西方现代音乐的主要争鸣	(234)

第二章	中国现代音乐	(237)
	第一节 中国现代音乐发展的重要阶段	(237)
	第二节 中国“新潮音乐”的发展	(239)
	第三节 中国“新潮音乐”的主要代表人物及作品	(240)
	第四节 中国“新潮音乐”的主要争鸣	(241)

第三章	西方通俗音乐	(244)
	第一节 爵士乐	(244)
	第二节 乡村音乐	(246)
	第三节 摇滚乐	(248)
	第四节 世界音乐	(251)
	第五节 其他流行音乐	(254)

第四章	中国通俗音乐	(259)
	第一节 中国流行音乐	(259)
	第二节 对当代通俗音乐审美价值取向的几点看法	(264)

第五章	未来音乐的发展趋向	(266)
	第一节 网络音乐	(266)
	第二节 环境音乐	(269)
	第三节 音乐治疗学和音乐的作用	(272)
附录		(276)
	附录一 音乐小知识	(276)
	附录二 西方音乐家及其作品	(282)
	附录三 中国音乐家及其作品	(287)
参考文献		(295)
后记		(296)

第一编 走进音乐的世界

如果你想得到艺术的享受,那你必须是一个有艺术修养的人。

——卡尔·马克思

第一章

音乐的本质与起源

第一节 音乐艺术的本质

人有两种需求:一是生理需求(吃、性等),二是精神需求。音乐是一门艺术,艺术属于上层建筑,属于精神领域,也就是用来满足人们的精神需求的。

人声演唱和乐器演奏发出的音,叫乐音。音乐就是用有组织的乐音构成艺术形象,诉诸人的听觉,作用于人的情感,主要通过表达人们的思想感情和内心世界来反映社会生活。在各种艺术门类中,音乐有很大的特殊性:音乐不像绘画那样直接描绘生活现象,像北宋张择端的《清明上河图》;也不像文学那样直接叙述生活事件,如巴金的《家》、《春》、《秋》;更不像舞蹈、雕塑等造型艺术那样直观。因此,我们不可按照造型艺术或语言艺术的特点来理解或解释音乐艺术的形象性。

音乐是无形的、抽象的、不甚具体的(个别的模仿作品除外,如唢呐独奏《百鸟朝凤》)。音乐主要是精神上、心理上、情感上、思想上的表达,看不见、摸不着,但可以感受得到。优秀的音乐作品有着强烈的感染力,可以振奋精神、提高人们的思想境界、培养人们的高尚情操,也能给人以美的享受。

音乐是人类精神的产物,是用以表达、探讨精神世界的一种工具和手段。音乐的材料和表现形式等当然离不开物质基础。但音乐的本源和本质却是脱离物质世界,属于精神世界的。音乐的形式可以不断变化、发展、创新,但寓于其中的“精神动力”是永存的。

“音乐是个神奇的东西,我说它是奇迹的,因为它处在思维和现象之间,精神和物质之间,是一种朦胧的介质,既像又不像它所传递的东西——需要时间表现的精神和无需空间表现的物质。”(海涅语)

面对电脑网络统治对人类文明的威胁,音乐或许是人类坚持用自己的大脑思考、用自己的心灵倾诉、用自己的情感宣泄的最后一块乐土。

音乐属于所有的人,人在其中逐渐健全、丰满,逐渐透明、宽容、睿智。音乐给予人们的是整个世界。

真正的音乐是超越时代的,因为那是灵魂的磨难和创造。

音乐,是上帝赐予人类最后的一件礼物,是播在人们心田的一颗良种。“如果你想得到艺术的享受,那你必须是一个有艺术修养的人。”(马克思语)

音乐是生命的沉醉!

第二节 音乐艺术的起源

音乐的产生和发展不仅伴随着人类社会的发展而发展,而且是人类社会发展的必然产物。它主要是通过声波振动,在时间中展现,用以表达人们思想感情、反映社会现实生活。在古代原始社会中,音乐、诗歌、舞蹈三者几乎是不可分的,即三位一体。今天,音乐已经成为人类精神生活中最为重要的组成部分。音乐往往和集体生产劳动联系在一起,通过载歌载舞,既模仿劳动又再现生活,以表达原始人类的思想感情。后来,音乐和游戏、宗教、巫术等结合在一起,以体现人们对大自然、对人生的看法。所以,音乐一出现就是一种反映人们社会生活及其思想感情的精神活动的形式。音乐独立分化出来成为单独一门艺术,是在奴隶社会。古希腊和我国春秋时代,音乐已经相当发达。古希腊人非常重视音乐,许多哲学家对音乐的本质和社会功能都作过可贵的探讨。我国古书中也记载有诸子百家对音乐的论述,《乐记》就是一部专门论述音乐的各种特点的论著。不论古今中外,人们都很强调音乐对人的作用。然而究其起源,委实是一个复杂而神秘的问题。音乐起源的问题只能靠学者们根据一些迹象、零散文物、神秘传说等来进行研究和推断。因为没有任何文献可以说明——音乐起源于哪里,因而众说不一。这就造成了人们对音乐究竟是怎样产生的,在认识上一直存在着模糊、不够全面的问题,也造成了众多的音乐起源观,如音乐起源于劳动、求爱、模仿、巫术等。这些关于音乐起源的模仿说、劳动说、巫术说等单源之说都给人们的认识以极大的影响。我们只要运用历史唯物主义的观点,从人类生理、心理的特点及劳动生活对人的影响等多方面、多层次地去观察分析,就会发现,音乐的产生不是单源的,而是多元的,是多种因素促成了音乐的产生,音乐的起源则是多元文化的综合体现。

1. 原始人类从生理现象认知节奏

音乐的基本要素是节奏。节奏是音乐的组织者和驱动者,没有节奏也就没有音乐。生理学家认为:“音乐中节奏和速度的基础是人的心脏跳动。”(普凯元编的《音乐心理学基础》)这说明原始人类对音乐中的节奏认知与人类生理现象密切相关。人类的心脏跳

动、呼吸及行走、奔跑等都是一种有规律的运动,即律动。人类在从猿到人的漫长进化过程中对这类生理现象由“感觉”逐步变为“知觉”,并由这些生理现象的快慢认知节奏的快慢——速度,也即原始人类由对生理现象的感觉逐步认知节奏和速度。当然,人类认知了节奏和速度并不等于产生了人类的音乐。然而,在人类认知节奏及速度之后,由于大脑的不断进化,也由于情感的不断丰富、语言的出现及审美心理的建立,为了表达喜、怒、哀、乐等情感,为了协调劳动动作,为了模仿自然界的声而发出声音。当这些声音与原来所认知的节奏、速度统一在一起时,人类就出现了最原始的音乐。因此,音乐的起源与人类通过生理现象认知节奏存在一定的联系。

2. 情感表达是音乐产生的主要途径

人的感情是一种心理活动,这种心理活动的基本特性:①它具有一种时间性的运动过程。②它在运动形态上主要表现为力度的强弱和节奏的张弛。而音乐恰恰具有类似的特性,使它能够通过声音在时间中的运动力度和节奏的张弛,来表现相应的感情运动。由此可见,音乐与人类的情感存在密切的联系。《乐记》就此问题作了一番非常精辟而生动的阐述:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声……是故其哀心感者,其声噍以杀;其乐心感者,其声哕以缓;其喜心感者,其声发以散……六者非性也,感于物而后动。”人类在从猿进化为人之后,原始人就有了感知、表象、想象和思维等认识能力,因而,也能产生喜、怒、哀、乐的情感。情感是非常复杂的心理现象,也是人类与其他动物的区别所在。当受到事物的刺激而产生情感反应后,人类就会用有意识的行为把这种情绪体验表现出来。这种行为可以是动作上的(手舞足蹈),也可以是声音的,这也是一种生理的条件反射。如:当原始人类遇到快乐之事(如狩猎胜利)时,他们就会用兴奋的吼声、叫声或手舞足蹈把这种情绪表达出来,这种叫声、吼声在经过无数次的体验特别是在审美心理建立之后,就慢慢地变成适应原始人类听觉的有固定音高的乐音,这些乐音加以组合就构成旋律。结合手舞足蹈(原始的节奏)就形成了最为原始的歌舞组合的音乐,如果再把禽兽肢骨通过钻孔(如骨笛、骨哨)进行吹奏,那就构成了一种非常生动的原始“歌”、“舞”、“乐”三结合的艺术形态。“在文艺创作心理中,情感性冲动通常成为使作者进入创作过程的艺术动机。”(朱智贤主编的《心理学大词典》)所以,把情感表达作为音乐起源的因素之一,是有心理科学依据的。

3. 音乐起源于劳动

恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中说:“劳动创造了人本身。手不仅是劳动的器官,它还是劳动的产物。语言是从劳动中并和劳动一起产生出来的,首先是劳动,然后是语言和劳动一起,成了两个最主要的推动力,在它们的影响下,猿的脑逐渐变成人的脑。”由此可见,劳动的进行促成了语言的产生和人脑的进化,同时也为音乐的产生提供了必需的客观条件。人类劳动是人类音乐得以产生的重要物质基础。劳动是人类最为基本的社会实践活动。在远古时期,集体性的劳动(如狩猎)更是人类赖以生存的基础。在集体性劳动生活中,人们为协调劳动动作而产生节奏并认知它(人类对节奏认

骨笛(16支),以及距今已有七千年历史的浙江余姚河姆渡遗址出土的骨哨(16余件)都是用禽、兽之骨钻孔获得的。这就充分说明了远古人类的音乐与劳动生活(狩猎、乐器制作)联系非常密切。特别是原始社会的磬,同时具有劳动(耕作)与音乐的双重功能,更是一个很好的例证。因此,我们说劳动在音乐的产生过程中起着非常重要的作用,劳动与音乐起源有着最为密切的联系。

4. 模拟自然促进音乐的产生

人类的音乐审美心理,是在人类社会、文化的历史发展中形成的。它对音乐的产生、发展都起着不可忽视的作用。而模仿则是人类的天性,也是审美心理的最低阶段。从艺术的某种表现方法上说,“音乐和绘画,都是模仿。其差别在于模仿的手段不同。绘画用外形的描绘和色彩,音乐用声音和运动”(潘必新等编的《音乐与其他艺术之比较》)。原始人类对大自然的一切美好的东西都是留恋的,美的形象、美的声音,总是希望它能保存和再现。这就是人类原始的审美心态。譬如为了把所听到的美妙的声音(如鸟鸣声)重现,原始人类就会利用自己的发声器官或利用制作的发声器具(原始乐器)对这些声音进行模仿(这也即心理学中所指的“感觉、知觉、记忆、联想、再现”的心理过程)。由于模仿是人类有意识的行为,因此,所模仿出的声音必然渗透出原始人类的审美心态,也即是符合原始人类听觉的声音——乐音。对此,前文所提的河姆渡遗址出土的一批骨哨,其中部分骨哨至今仍能吹奏出各种音调,而这种音调与今天我们所听到的鸟鸣声极为相似。这些乐音逐步发展为旋律,加上原始人类从生理现象及劳动生活中所认知的节奏,就出现了人类最初的音乐。因此,我们认为模仿也是人类音乐起源的重要因素。

5. 有关语言与音乐的关系

语言与音乐同为人类表达情感的工具及人类文明的标志,它们之间的联系也是非常密切的。《乐记·师乙》所说的一段话就非常生动地说明了这一点:“故歌之为言也,长言之也。说(悦)之,故言之;言之不足,故长言之;长言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故不知手之舞之,足之蹈之也。”即唱歌是一种拉长了的语言。人高兴了,自然会用语言来表达,普通语言不足以表达,就拉长用唱来表现,拉长了的唱还表现不了,就加上嗟叹的声音,嗟叹还不足以表现,自然就会手舞足蹈起来。同时,语言的节奏、韵律与音乐的节奏、韵律是相通的。语言音调中的抑、扬、顿、挫本身就具有音乐的节奏及表情性。语言的主要功能是通过概念及其逻辑关系来表达人的思想。然而,当语言通过人的口表达出来的时候,它又具有强烈的感情色彩,即通过抑、扬、顿、挫的言语音调来体现。正是这种言语的音调,成为音乐的最基本的来源之一。原始的声乐艺术,本身就是原始人类语言与音乐的合二为一。由此可见,语言也是音乐产生的重要途径。

第三节 声乐和器乐

在音乐这个艺术学科中,最为引人注意的就是声乐和器乐了。声乐是由人声演唱的,属于自然乐器演唱。器乐是由人造乐器演奏。它们虽为不同的音乐种类,但是,却在人类感情的表达上有着最为直观的艺术表现形式,对于它们的研究历来都是音乐学家关注的

重点,亦是难点。那么在音乐艺术学科的发展过程中,它们之间是一种什么关系?或者它们之间谁的出现较为早一点呢?黄汉华博士给出这样的结论:

1. 人造乐器晚于自然乐器

对于人造乐器的产生和发展的的问题,目前,学界一般认为是打击乐器、吹管乐器早于弦乐器。

人造乐器可能是在对人的自然乐器的声响的模仿基础上逐渐形成的,换言之,自然乐器可能是人造乐器产生形成的重要中介。既然打击乐器最初可能是对人的手拍、足踏声响的模仿,那么,同样也有理由推测吹管乐器和弦乐器最初可能是对人的声调模仿而逐渐形成的。当然,这里不排除自然的声响(风声、水声、雷声、鸟声、马蹄声等)对人造乐器形成中的影响和作用。但笔者认为,乐器对人的声调的模仿必然重要于对自然声响的模仿。东晋诗人陶潜曾说:“渐近自然。”这句话的意思是在表达人的情感上,弦乐器不如吹乐器,而吹乐器又不如人声这个自然的乐器。为何“丝”(弦乐器)会不如“竹”(管乐器),而“竹”又会不如“肉”(人声的自然乐器)?换言之,“肉”为何胜于“竹”,而“竹”又不会如“肉”?原因在于:“肉”(人声)是人自身的天然乐器,离人的内心情感最近,是人的内心情感外化的直接媒介,所以,它在表达人的内心情感上,管乐器显得没有人声这种天然乐器那么直接、那么自然;“竹”和“丝”同是人造乐器,为何彼此间有差异?原因在于二者的演奏方式不同。管乐器是用人的生命之“气”吹奏的,弦乐器是用人的手拉(弹)奏的,“气”比“手”更接近于人的内在生命。所以,在表达人的内心情感上,“竹”比“丝”显得更直接、更自然。由此可见,中国古典音乐美学是非常重视自然和人的内在生命的。从“肉”、“竹”、“丝”在表达人的内心情感上的直接性和自然性的关系比较中,我们看到了人的内心情感是如何通过自身媒介(人声)得以直接外化,并且如何通过人声这个中介进一步外化为人造乐器的。也就是说,从人的内心情感到“人声”(自然乐器,“肉”)到“非人声”(人造乐器,“竹”、“丝”)的外化过程中,存在着某种美学早期的联系。这是值得我们作进一步探讨的。

2. 声乐体裁早于器乐体裁

这点可在中外音乐史中得到证明。比如,我国古代的“单曲”就是在为声乐伴奏过程中逐渐发展起来的。在声乐伴奏的实践中,随着器乐演奏水平的提高,演奏家常常选出某些声乐曲调进行加工,逐渐成为独立的器乐来演奏,于是就出现了不用歌唱的“单曲”。欧洲音乐史中也有类似的情况。16世纪欧洲最流行的乐器是琉特琴,人们常常把声乐或舞曲的一个基本素材加以简单的变化发展,这样就产生了变奏的手法,它既摆脱了歌词的限制又不受舞蹈的束缚,从而形成了最初有独立意义的器乐体裁。此外,16世纪风琴曲的独立也与琉特曲一样,主要是在长期为宗教声乐伴奏中,根据宗教声乐曲(或民歌)的旋律加工改编而成的。苏联著名音乐学家玛采尔认为,“歌曲是旋律的本源”,“尽管器乐旋律具有许多特点,它们的规律性基本上仍然与人声的规律性相同。因为,不仅旋律的历史起源、旋律的实质本身也与人声、歌唱的概念和作为生动表现意义的音高有着密切的联系”。玛采尔通过对欧洲著名作曲家作品的分析认为声乐是器乐的源泉和基础。他认为,巴赫的“许多器乐曲主题中含有的声乐的、歌曲的基础表现很明显”。

从中外音乐史的事实来看,声乐是器乐的基础和源泉之一,这一论点是可以成立的。

然而,是什么推动器乐从声乐的附庸地位独立出来呢?原因是复杂的,其中,有社会生产力的不断发展促进音律科学的进步和乐器性能的不断改进、完善,也有社会音乐实践的不断发展促进乐器演奏水平的不断提高,更有人们的审美观念、审美趣味、审美需求的不断发展变化要求有新的艺术形式的诞生,等等。这些都是推动器乐从声乐中独立出来的重要的社会历史原因。

【推荐作品和网站】

《云南映象》

洪啸音乐网站

音乐之目的有二：一是以纯净之和声愉悦人的感官，二是令人感动或激发人的热情。

——罗杰·诺斯

第二章

音乐的基本属性

我们的生活中到处都存在着音乐，音乐的声音充斥着我们的耳朵。在这样的环境下，我们不由得不思考一些问题：音乐是什么？什么是音乐？我们为什么需要音乐？音乐在我们的生活当中充当着什么样的角色？以上这些问题，使得我们在欣赏音乐的同时不停地思考。

那么，究竟什么是音乐呢？音乐的本质是什么呢？它存在的依据又是什么呢？音乐的定义如何界定呢？下面我们就具体地分析一下这些问题。

第一节 音乐的声音属性

我们的生活中充满了各种各样的声音，当停下正在做的事情聆听周围的世界时，会发现周围充满着各种各样的音响。这些音响从某种程度上来说，都是有意义的。

那么，认真思考一下，就是：音乐作为一个声音形态，它的性质与物理学中的声波现象有何异同？它们是否同属声波振动引起的声波现象？它们同样以音响的方式存在，音乐的声音与生活中的声音有何不同？实际上，仔细分析一下，音乐的声音和自然界的声音之间在许多方面都存在着本质的不同，而首当其冲摆在我们面前的是：

一、音乐是一种非自然性的、创造性的声音

从物理学的角度来讲，音乐和自然界的其他声音现象并无任何异同，它们都是由声波振动形成的声音。客观世界的声音不一定都可以作为音乐艺术的来源，只有当它们作为构成音乐作品的材料时才可能成为音乐的音响，比如声音，并不是所有的声音都可以作为

音乐的材料。自然界的雷声、火车的轰鸣声、机器的马达声……不能说是音乐材料。只有当它们充当一种艺术媒介的时候,才能被称为音乐材料。

当然自然性的声音有时也会出现在音乐作品中,这主要体现在现代作曲家的作品中。比如:20世纪50年代美国前卫派作曲家埃德加·瓦雷斯创作的乐曲《电离》,这是一部以打击乐为主的器乐曲,其中除了打击乐器以外,还加用了一个汽笛。1952年,哥伦比亚大学的乌萨契夫斯基写了一名叫《磁带录音机乐曲》的电子音乐。在乐曲中,作曲家除了使用电子音响、钢琴、铙和定音鼓以外,还使用了喷气式飞机飞行时产生的自然噪声。美国著名前卫派作曲家斯托克豪森在他的作品《片刻》中也使用了大量的自然声音。而中国的作曲家谭盾的《黑天使》、《水音乐》等作品中也大量应用了自然界的声音。这些自然声音,假如我们用孤立的眼光来看待,它们无疑是一些非创造性的自然声音。但是,当它们被作曲家所采用的时候,特别是当它们被作曲家有目的地排列和组合在音乐的音响整体之中的时候,实际上已经渗透了创造性的因素,失去了自然声音原有的功能。比如:汽笛声不再是作为招呼旅客上车或上船的信号,鼓掌声也不再作为一种喝彩的表达方式;它们已经作为一种特殊的音响效果被创造性地编配在音响整体之中,成为音乐的一部分。所以,从这个意义上说,音乐的声音是一种非自然性的、创造性的声音。

二、音乐的语言是非语义性的

音乐和语言都是用声音来表达的,但它们表达的意义却完全不同。语言是人们社会交往的一种工具,每个人为了生存的需要都必须懂得运用语言。语言具有一种约定性的语义,每一句话甚至每一个字都具有特定的含义,这种含义在运用该语言的范围内是被公认的,是一种约定俗成。只要你掌握了这种语言,就能通过它进行各种社会交往。音乐的声音却完全不同,音乐的语言和小说的语言有着根本的不同。它们的区别主要在于以下两点:

第一,小说语言本身是以普通语言为基础的,在第一个层面上毕竟是以普通语言为材料来构筑它的虚拟世界的,因此具有显见的语义性。正是在这个层面上,欣赏小说可以采取自己阅读的方式,也可采取听别人代读的方式,这两种方式可以相互替代。而音乐则根本不以普通语言、文辞为材料,也不对语言音调的模仿为重要的音高组织依据(尤其是器乐),因此,音乐根本不具有通常的语义性。我们不能期待音乐像语言那样说什么。我们也不能用追求语义的阅读方式来欣赏音乐。假如音乐像非洲鼓语那样,也通过约定俗成的途径成为一种语言,那么音乐创作只能依照这些语言规则而不是听觉美的感性欣赏,可想而知是不美的。对不了解它的规则的人来说,它只是一种语言密码,就像其他各种密码一样。而作为某种语言密码的“音乐”,不具有独一无二的性质,可以跟其他语言相互替代。

第二,小说的印刷文字本身在视觉直观上不仅不能构成小说所要构成的感性世界,而且它本身也因太单调而不能构成审美对象。小说的感性世界是作者利用语言的叙述和描述等功能虚构出来的,是读者通过阅读想象出来的,因此可以统称为“想象中的感性世界”。而审美中的音乐则明显是一种现实、直观的感性对象。音乐行家虽然可以在阅读乐谱时在头脑中产生条件反射的音响想象,但是这种想象中的音乐不能被别人欣赏,对音

