

音乐世界漫步

陈国权

编著

华中理工大学出版社

12

华中理工大学出版社

■ 陈国权 编著

音乐世界漫步

Y

Y

S

J

M

B

(鄂)新登字第 10 号

图书在版编目(CIP)数据

音乐世界漫步/陈国权编著

武汉:华中理工大学出版社,1998年4月

ISBN 7-5609-1605-8

I. 音…

II. 陈…

III. 音乐-基本知识

IV. J. 605

音乐世界漫步

陈国权 编著

责任编辑:李新成 余东升

*

华中理工大学出版社出版发行

(武昌喻家山 邮编:430074)

新华书店湖北发行所经销

武汉市汉桥印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:9.875 插页:2 字数:200 000

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 7-5609-1605-8/J·21

定价:11.50元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

前 言

西方有一句谚语：“对于狩猎者来说，除了给他面包，更重要的是给他一杆猎枪。”意思是说，在莽林、荒野上的狩猎者，面包总会吃完的，而有了猎枪却可以猎获取之不尽的食物。

如何引导人们进行音乐欣赏，也有类似的情况。许多音乐欣赏书籍往往以逐个介绍曲目为主要内容，从而具有便捷、直接、类似“面包效应”的特点。本书是为了给有志于涉猎茫茫的音乐天地的读者一杆猎枪，首先帮助他们熟悉音乐欣赏的各种必要知识——音乐的门类，构成音乐的基本要素——旋律、节奏、音色、调性、织体……人声和各种乐器，音乐的曲式结构，标题，体裁等方面，从而具有音乐欣赏基本能力。其次，也简单地介绍了西方音乐流派、作曲家及其代表作，还介绍了中国当代音乐家及其部分作品，以此引导大家步入音乐的圣殿。凭借这些基本知识就可以领悟到音乐的其中大概，因而这些音乐欣赏基本知识对我们就有着类似“猎枪效应”的意义了。

本书是音乐欣赏丛书第一本，第二本为《通俗音乐欣赏》，两本书各自独立成篇，组合起来则包容从理论到欣赏实践，从基础知识到作品介绍，从中国音乐到西方音乐，从古代音乐到当代音乐，从高雅音乐到通俗音乐等多方位的系统性与全面性。

音乐在年轻一代的艺术追求中享有殊荣。我国著名作曲家冼星海这样热情地赞颂说：“音乐是人生最大的快乐；音乐是生活中的一股清泉；音乐，是陶冶性情的熔炉。”伟大的德国文豪歌德则使用这样深邃的语言来阐释：“音乐占有理性接近不了的崇高的一面。音乐能支配所有的东西，放射出不可言喻的感化来。”

作者

1997年5月于武汉音乐学院

目 录

前言	(1)
----------	-------

第一章 音乐的功用	(1)
-----------------	-------

- § 1.1 音乐——这边风景独好 § 1.2 人的造化者——音乐
- § 1.3 智力的诱导和开发者——音乐
- § 1.4 政治家、文学家、诗人……的挚友——音乐
- § 1.5 调节身心,治疗疾病的音乐

第二章 音乐的构成	(13)
-----------------	------

- § 2.1 音乐的门类 § 2.2 音乐的基本要素

第三章 人声与乐器	(40)
-----------------	------

- § 3.1 人声的音色分类 § 3.2 演唱形式
- § 3.3 演唱风格 § 3.4 管弦乐队常用乐器 § 3.5 民族乐队常用乐器
- § 3.6 电声乐器 § 3.7 器乐演奏形式, 首席和指挥
- § 3.8 “卡拉 OK”演唱形式

第四章 音乐的结构	(88)
-----------------	------

- § 4.1 音乐主题 § 4.2 旋律发展手法
- § 4.3 常见曲式结构 § 4.4 复调音乐——卡农曲、创意曲、赋格曲
- § 4.5 前奏 间奏 后奏 引子 尾声
- § 4.6 华彩段 分节歌 通谱歌 副歌

第五章 音乐的标题和无标题的音乐	(123)
------------------------	-------

- § 5.1 各种标题音乐 § 5.2 各式各样的音乐
- 标题 § 5.3 无标题音乐 § 5.4 无标题音乐的欣赏

第六章 音乐的体裁…………… (140)

- § 6.1 抒情歌曲 § 6.2 其他体裁歌曲
- § 6.3 交响音乐 § 6.4 幻想曲 随想曲 狂想曲
- § 6.5 室内乐 § 6.6 独奏曲体裁 § 6.7 舞曲 进行曲
- § 6.8 舞蹈和舞剧音乐 § 6.9 歌剧 轻歌剧

第七章 通俗音乐…………… (181)

- § 7.1 通俗歌曲 通俗唱法 § 7.2 小夜曲
- § 7.3 通俗器乐小品 § 7.4 跨步音乐 怡情音乐
- § 7.5 我国轻音乐曲 § 7.6 摇滚乐

第八章 西方音乐——作曲家及其代表作品

…………… (214)

- § 8.1 巴洛克时期 § 8.2 古典乐派时期
- § 8.3 浪漫乐派时期 § 8.4 早期浪漫乐派
- § 8.5 中期浪漫乐派 § 8.6 后期浪漫乐派
- § 8.7 民族乐派 § 8.8 印象主义乐派
- § 8.9 20 世纪音乐

第九章 中国音乐——作曲家及其代表作品…………… (278)

- § 9.1 著名传统乐曲 § 9.2 民间乐曲主要类型
- § 9.3 作曲家和作品简介(一) § 9.4 作曲家和作品简介(二)

第一章 音乐的功用

§ 1.1 音乐——这边风景独好

今天,由于当代生活对人们审美心理影响,人们的文化艺术观念发生了很大的变化,在文化艺术品种和欣赏方式的选择上进行着大规模的变异和筛选,兴起的、停滞的、复苏的、衰落的,纷纷纭纭,层见叠出。而音乐——艺术之神的宠儿,在今天的中国却越来越受到人们的喜爱、欢迎,音乐欣赏和音乐欣赏工具的发展、普及,以及人们从与音乐的“欣赏型”关系进而到“参与型”关系,从群体为主的欣赏到个体为主的欣赏,从过去单一的“教育为目的”的音乐功用进而到多元的并且以“感情宣泄”、“共鸣”为主要目的的音乐功用等等,使得音乐成了一种时髦的风尚,一种具有现代意识的艺术享受。

君不见通俗音乐演出的盛况经久不衰,同其他某些舞台艺术相比不正是成了“这边风景独好”的写照?

君不见电视歌赛,卡拉 OK 演唱比赛成了众人瞩目的活动,歌赛的曲目不径而走,流传广泛,甚至连一些用语“评委亮分”、“去掉一个最高分,去掉一个最低分”也已经家喻户晓?

君不见盒带歌曲的出版量激增,成了人们音乐生活的重要渠道、形式,并且这个势头有增无减?

君不见在大学生和有一定知识层次的干部、工人中,聆听和议论贝多芬、舒伯特、柴柯夫斯基,成了一个不可缺少的与大学生身份感相匹配的追求?

君不见当今青少年,尤其是儿童,学习乐器演奏,其势如潮——吉他,小提琴等乐器的训练班比比皆是。

听音乐成了青年人的喜好,成了判断文化层次的标志之一,不是吗?有一年中国女排在武汉参加某项国际邀请赛时,有新闻记者请这十几位国手谈谈自己的业余爱好时,一多半人不约而同的答道“喜欢听音乐”,甚至连征婚广告上也常常附有“酷爱音乐”的自我介绍,这不也表明了音乐在今天青年人心目中的地位吗?

§ 1.2 人的造化者——音乐

自从人类从简单的呼号到祭祀和庆典的击节、踏歌,渐渐进而形成音乐艺术以来,音乐就成了人们生活不可缺少的东西。不管你是否通晓其中奥妙,它一直陪伴着你从襁褓到一生的终了。

从哇哇坠地开始,母亲的哼唧、低唱陪伴着你入眠;在你呀呀学语的同时就开始了奶声奶气的学唱;然后是幼儿园的轻歌曼舞;小学生的升旗鼓号;中学、大学生的文艺晚会……

如果我们的生活没有了音乐呢?每天只有干巴巴的口令“一二三四、二二三四”的早操;没有了军号、战鼓,没有了

歌声；电视、电影里没有音乐的背景，没有动听的乐器音色，没有渲染气氛的音乐，要么是对白，要么是无声的沉默；给亲人送葬也没有凄怆悲戚的哀乐，只有无声的哭泣，如此等等，行吗？

音乐的最大特点是在感情上的表达和宣泄作用，即所谓“言之不足故嗟叹之；嗟叹之不足故咏歌之”。当你欣喜欢愉时，你可以从轻快的节奏、优美的旋律里获得共鸣；当你在人生旅程上面临着坎坷艰辛时，音乐又会以它特有的力量给你攀援的勇气；当你沉醉在爱情的幸福时，你可以在抒情的音乐里得到吐露和寄托；当你感到孤寂伶仃、疲惫劳瘁时，音乐又会给你温存、抚慰，调节你的身心，让你在困境中站起来，振作起来。

音乐作为感情艺术就是通过潜移默化来影响人们的情操和品格的，音乐是高尚的，它给人们以“美”。喜欢音乐的人（尤其是这种喜欢已进入具有较高水平的艺术欣赏层次时），他的情感常常比较丰富，具有同情心，在待人接物上，在处理个人与社会、自己与他人的关系上，有可能采取那种“有教养”的举止行为，显得雍容大雅，豁达脱俗。音乐是人们的挚友，也是一位高明的人类精神美的设计师和建筑师。

音乐成为人类社会现象以来，已经有着悠远的历史，并且音乐自身还凝聚了许许多多丰富多面的知识。例如音乐与数学关系十分密切，从音的音律振动频率的数学计算、节拍的交替进行、结构上的黄金比例的形成，到各种音程的数列等等都显示出数论之祖毕达哥拉斯的无可置疑的见解：“音乐之所以神圣而崇高，就是因为它反映出作为宇宙本质的数的关系。”音乐由物体振动而形成音响，如弦乐是因弦

的振动,管乐是因空气经由哨片的振动或者经由号咀到管体的共振,人声是因为声带的振动等才发出音响等等,可以看出音乐同物理之间也有不解之缘。今天的音乐是常常借助于电子学的发展而日新月异地变化着。从电子音乐到电子计算机作曲,从模仿各种乐器声音的电子琴到能够逼真地制作各种声响的电子合成器,从一般唱机到“高保真”的音响组合;从普通唱片、磁带到 CD(激光唱片);从普通录音到多轨道的立体声录音制作等等,都可以通过音乐这个媒体大量接触到这门新兴的电子音响工程学科。音乐的发展史又是人类历史的重要组成部分,从远古时期到文明初期前,从中世纪到文艺复兴;从“巴洛克”时期到资产阶级革命开始兴起的古典乐派;从 19 世纪浪漫主义到 20 世纪现代主义,音乐都刻上了不同历史时期的鲜明的印记。音乐由于不同民族,不同国家,不同地域,不同风俗人情又有着不同的音乐风格、音乐语言和音乐工具。种种情况都表明音乐是一门综合有许多学科的艺术,因而它又可以发挥它的认识功能,给人以充分的多方面的知识。

§ 1.3 智力的诱导和开发者——音乐

音乐对人的智力发展还有启迪和开发作用,虽然生活中的许多杰出人物不见得都喜欢和懂得音乐,同时许多喜欢音乐,有音乐才能的人也并没有成为各类学科、行业的佼佼者,形成一个出色人物是多种因素造就的,但这丝毫不能贬低我们在下面特别要提到的许多伟大人物所受到音乐的深刻影响,在这些人物的一生中,音乐对他们有过真诚的帮

助，是他们忠诚的挚友。

20 世纪最有影响的物理学家爱因斯坦是一位音乐酷爱者。爱因斯坦童年时期的智力并不出众，4 岁多还不会说话，人们曾经怀疑他是“低能儿”、“傻子”。他上学后成绩也很一般，学校的老师对他父亲说：“你儿子将来一事无成。”然而后来的爱因斯坦却成了“相对论”的奠基人。

爱因斯坦的母亲有着良好的音乐教养，爱因斯坦 5 岁就开始学小提琴了，自小他就常和母亲、姐姐在一起演奏。到了上中学时，几乎每个周末他都要在同学家中一起演奏舒伯特、舒曼等作曲家的作品。后来他进入科学界后，还常在音乐会上参加演奏，在与同行保罗·爱伦费斯特以及量子物理学家普朗克的交往中，除了讨论物理问题就是演奏音乐，他们常在一起演奏许多古典音乐大师如巴哈、莫扎特的名曲。

这些丰富的从未间断过的音乐生活，对爱因斯坦有过什么功用呢？

我们知道人的大脑分为左脑、右脑。左脑管理语言、逻辑、数理；右脑则管理形象、色彩、音响，即主要是形象思维以及记忆功能。国外有位专门研究如何发展大脑功能的学者认为：“左脑发达型的人，能将右脑记忆和贮存的大量信息逻辑化；而右脑发达的人能把大量信息作为图像存贮在脑内并使其直观化，它的瞬间逻辑化的能力强。实践证明，诺贝尔奖金获得者大多是右脑发达型的，爱因斯坦也不例外。”热爱音乐，并且尤其是自身也去参与演奏时，这就不仅受到了音乐的熏陶、感染，调整了紧张与松弛的生活节奏，而且由于左、右手的肢体动作和视奏乐谱，辨别音准等种种

方面的协调和同步训练,无疑对培育和锻练大脑和肢体的能力很有益处。同时从左、右脑的使用来说,在左脑工作时,右脑可以得到休息,右脑工作时左脑也可以得到松弛缓解,左、右脑的调节可以获得更好的工作效率。因而,当有人询问爱因斯坦的音乐爱好对他所从事的那些与音乐不相干的主要工作有无影响时,爱因斯坦不无感慨地回答说:“音乐并不影响研究工作,它们两者都从同一个渴望之泉摄取营养。”

爱因斯坦就是这样一个由数学公式和小提琴两者结合起来的人物,正如他所说:“伟大的科学家和伟大的音乐家两者在这一点上是相同的——他们都是伟大的诗人。”

音乐和科学家的结合还表现在伟大的进化论创始人达尔文的身上。达尔文这样生动地描绘过音乐:“那美妙悦耳的音乐使我兴奋得脊背肌肉剧烈地颤抖,像一股电流穿过全身,让我简直不可思议。”“音乐常常使我兴奋地思考我正在研究的问题……”后来由于种种原因他听音乐少了,心理状态也渐渐变差时,他不无遗憾和沉重地说:“我感到我失掉的不仅是我的兴趣而且失掉了欢乐,使我的情感逐渐变得冷漠,再也不能充满希望地幻想和憧憬,这无异于失去了我创造的热情。”他又语重心长地说:“如果我再度享受我的生命的话,我大概要订出这样一条规则:每周至少背读几首诗,听一些莫扎特的音乐,倘若不再这样做就有可能损害我的智力,更可能损害我的心灵。因为作为一个科学家来说,我的成功不管有多么大,我认为是取决于我的丰富的精神状态和美好的感情世界,而并不只是一种理性的思考。”

这篇文章(《音乐与达尔文的科学创造》作者:肖云莉)

后来还列举了科学史上一些科学家的发明得益于音乐的事例：18 世纪大数学家拉格朗日在意大利都灵的圣保罗教堂聆听圣乐时，萌发了求积分极值的数分法念头；德国物理学家海森堡，由于受音乐理论中泛音振动频率是基音振动的整倍数的启发，很快做了原子跃迁的基频与次频的实验；英国化学家纽兰兹受音阶的启示而发现了原子递增规律，即化学元素的排列，每隔八个元素就有相同的物理和化学性质出现，从而创造了“八音律”表，这已接近了门捷列夫元素周期表。难怪德国物理学家波恩产生了这样深刻的体会：“我的经验就是大多数的科学家，工程师受过良好的教育。他们有文学、历史和其他人文科学方面的知识，他们热爱音乐艺术，甚至能绘画和演奏各种乐器……”

情况的确如此，科学界的许多著名人物就是音乐的酷爱者，其中如：身兼二职既是作曲家又是化学家的包罗丁；既是医生又是作曲家的柏辽兹；既是钢琴家又是物理学家的玻恩、奥斯特瓦尔德、普朗克；还有我国的科学家中，如酷爱音乐会拉小提琴的地质学家李四光；会拉二胡的数学家华罗庚；热爱音乐，关心和设计过文化建设未来走向的力学家钱学森等。

§ 1.4 政治家、文学家、诗人……的挚友 ——音乐

音乐除了与科学家结缘之外，同政治家、文学家、诗人关系更是紧密。比如伟大的革命导师恩格斯就是一位音乐爱好者，他对贝多芬的第五交响曲作了这样的评价和赞赏：

“如果你不知道这个奇妙的东西，那么你一生就算什么也没有听见。”在这个交响曲的第一乐章里，他感受到了“那种完全的绝望的悲哀，那种忧伤的痛苦”；在第二乐章里他听到了“那种爱情的温柔的忧思”；而第三、四乐章里“用小号表达出来的强劲有力、年轻的、自由的欢乐”又是那么鼓舞人心。从恩格斯这番感受和评论中可以看出他对音乐的领悟和解释能力。

革命导师列宁也是一位音乐酷爱者，他小时学过钢琴，喜欢唱歌。他的家庭摆设十分简朴，但却有一台引人注目的钢琴，许多音乐家、钢琴家成了他家里的常客。列宁特别喜欢贝多芬的作品，有一次听了贝多芬的《热情》钢琴奏鸣曲后，他这样说：“我不知道还有什么比《热情》奏鸣曲更好的东西，我愿每天都听它，这是奇妙的，人间所没有的音乐，我总带着也许是天真的夸耀在想：瞧！人们可以创造出什么样的奇迹来啊！”

俄国的伟大文豪列夫·托尔斯泰是这样谈论音乐的：“音乐是世界上最高的艺术”，“我喜爱音乐胜过其他一切艺术。”他会弹钢琴，喜欢唱俄罗斯民歌，喜欢听古典音乐。他第一次听到柴柯夫斯基用俄罗斯民歌写作的著名的《如歌的行板》时，感动得流下了眼泪。他说：在这首音乐里“我已接触到了苦难人民的灵魂深处”。托尔斯泰后来写信给柴柯夫斯基说：“我永远忘不了这一天，这将是永远动人的回忆，我的文学著作还从没有得到过像这奇妙的音乐会那样巨大的报酬……”

托尔斯泰对音乐的强烈喜爱，还可以从他对一些音乐家的评价中看出。例如他非常喜爱波兰钢琴作曲家肖邦，他

说：“音乐中的肖邦正如诗中的普希金。”当钢琴家柯登威杰为托尔斯泰演奏肖邦的作品时，托尔斯泰感动地对他说：“当你演奏时，我完全沉浸在音乐之中，好像这些音乐是我为我自己而创作似的。”有一次，他含着热泪感慨万分地喃喃说道：“人类的文明都给丢失了……只是……音乐太可惜啦！……”

人们在谈论古典文学和古典音乐的结合和它们的造就时，有一个名字是必不可少的，那就是德国的伟大文学家、诗人歌德。世界著名的音乐辞典都必有“歌德”的条目。1980年版的《新格罗夫音乐及音乐家辞典》里“歌德”条目开始是这样写的：“他是使世界文坛大放异彩的人物之一，对音乐具有深远的影响，同时，他自己的作品也深受音乐艺术的影响。”歌德的作品影响了文坛和乐坛，反过来，音乐家、文学家以及一些科学家又对歌德充满了关注的热情。多年来，他们写作的关于歌德与音乐与音乐家的专著和文章几乎多得不可胜数。

有篇文章《歌德与音乐》（作者：朱建）对这位“奇才”进行了介绍。文中写道：歌德是一位歌唱家，有着一副浑厚洪亮“即使70岁高龄，他巨大的音量仍能从一万名战士的喧闹声中听到”的好嗓子。他还学过钢琴、大提琴，还写作过一首合唱作品，他喜欢音乐，有段时间，他几乎每天都要后来成为著名作曲家的门德尔松为他演奏不同流派作曲家的作品，歌德自己说，这是他每天不可少的“音乐功课”。在他进行创作的空隙时间，常请音乐家们来演奏音乐，安抚他的灵魂，松弛他的神经，他说：“听音乐之后，通常能工作得更好。”

歌德的诗歌作品具有丰富的音乐性,不夸张地说,他的诗几乎全是为音乐而写的,因此他的诗为无数音乐家争相谱曲。如舒伯特谱了 70 首,舒曼谱了 44 首,沃尔夫谱了 327 首。为精致隽永、含义深邃的诗谱曲是艺术歌曲的一大特点,可以说,欧洲艺术歌曲历史从诞生到发展,从舒伯特到沃尔夫,都离不开歌德的诗,离不开这位伟大的诗人。

歌德的其他许多文学作品也充满了音乐特有的气质,从而为许多作曲家注意,或者根据他的作品配乐,或者从他的作品取得构思和灵感。其中他的诗剧《浮士德》就孕育出了许许多多的同样以《浮士德》为名的音乐作品,其中歌剧有 6 部,舞剧有 3 部,交响曲有 2 部,清唱剧有 5 部,合唱曲有 5 部,配乐有 9 部,管弦乐序曲有 5 部,歌曲有 11 首,此外还有与这个题材有关的《音画》、《幻想曲》、《狂想曲》、《奏鸣曲》等等。一部诗剧引发了如此众多的音乐作品,这在文学史和音乐史上都是空前未有的。难怪罗曼·罗兰如此惊叹:“歌德,魏玛的阿波罗神!”

同音乐息息相关的伟大文学家中还如安徒生,我国古代的蔡邕、白居易、苏东坡以及当代的郭沫若等。在这些伟人的一生中,音乐显示了它的重要价值。

§ 1.5 调节身心,治疗疾病的音乐

音乐就其对人的功用来说,存在精神因素(美学感情、趣味)和物理因素(音波振动频率的变化,音量大小的变化,节拍强弱的交迭,音色频谱的变化等)两个方面。人们听一些轻松愉快,优美动听的音乐,可以感到舒适,惬意。尤其是