

中国普通高等学校
公共艺术课程系列教材

Public Art Courses Textbook Series For University In China

音乐鉴赏

MUSIC APPRECIATION

第二版

赵鸿光 著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏 / 赵鸿光著; 李新主编; 上海人民美术出版社
编.—2版.—上海: 上海人民美术出版社, 2011.

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

ISBN 978-7-5322-7392-8

I. ①音… II. ①赵… ②李… ③上… III. ①音乐欣赏—
高等学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第122022号

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

音乐鉴赏(第二版)

主 编: 李 新

著 者: 赵鸿光

责任编辑: 薛建华

技术编辑: 陆尧春 朱跃良

出版发行: 上海人民美術出版社

上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 12.5印张

版 次: 2011年12月第1版

印 次: 2011年12月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7392-8

定 价: 29.00元

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

音乐鉴赏

第二版

赵鸿光 著

上海人民美术出版社

志于道，据于德，依于仁，游于艺。

——中国古代教育家孔子

我们走遍了全世界想找到美，其实我们还必须将美随身携带，否则，我们就不能发现美。

——美国现代思想家教育家拉尔夫·沃尔多·爱默生

一个人应该至少每天都要听一支动人的歌，读一首好诗，看一幅美的画，并且如果有可能还要说上几句明智的话。

——德国诗人歌德

总 序

人类数千年文明发展史中，从来没有离开过艺术。艺术即是世界文化的重要部分，也和人类形影相伴。中国有史以来，始终把艺术教育贯穿到教育活动中，给我们留下极丰富的精神财富。到了近现代，大教育家蔡元培先生甚至认为，艺术是使整个民族素质得以提高和得以振兴的关键。他大胆提出的用美育代替宗教的学说，至今令人震撼。那么当今我们的现代教育理念里艺术教育地位又何如呢？21世纪以来，中国教育事业蓬勃拓展和我国经济大发展有着必然的联系，而大国要快速崛起的心态使我们不自觉地在高速快车道上奔驰时抛掉了不少不能承载的物件，其中在高校课堂上被舍弃最多的就是文化素养类的知识课程，而把应用技术知识和外语课程放到了第一的位置。在国家特殊的发展时期，国家人才培养战略的变化可以理解，但是短期行为不能是终极目标。随着我们对发展速度和发展水平综合指标认识的提升，再把应用型知识和素养类知识硬划一条鸿沟，割裂成两种知识体系的做法，越来越受到批评。普通高等教育的课业完全以就业为唯一导向，学校教育完全依服于经济市场的做法必须加以调整。

2006年，国家教育部办公厅《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》提出了教改的指示，对公共艺术课程作出了具体和明确的要求，也就有了我社编撰公共艺术课教材的想法和做法。本套教材的编写过程最难的是知识架构搭建的过程，虽然本教材紧扣教育部的课程要求，但知识结构的建设却是一个学者专家与出版人之间严肃的学术切磋的过程。本教材在充分把握通识教育的总体要求的基础上，始终强调把艺术学习和感知、体验贯通一体，把艺术和人的生活，文化知识融合进来，为把艺术教育逐步推进为基础教育的核心学科而积极探索。同时，本教材在细节方面，处处为学生阅读学习考虑，在图书制作上为照顾不同学校、不同专业师生的需求，文字叙述自然流畅，尽量减弱学术味，可读性强；版式图文并举，图例精心挑选，具有经典性；印制考究，充分体现出我们出版人为教学服务的良苦用心。

我社是一家有50年历史知名的专业出版机构，近年来也一直致力于专业类大学教育读物的出版开发。我们深知为教育服务并非一日一事之功，公共艺术课程的发展，有赖于更多的有识之士参与，我社愿意和大家一起继续为中国公共艺术教育的进步做出我们的奉献。同时，也希望使用本教材的教师和学生给我社提出更好的建议和意见，进一步提高本教材的质量，更好地为公共艺术教学服务。

上海人民美术出版社 社长

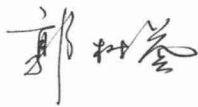
序

在普通高等学校开设公共艺术课程,是十分必要的一项教育工程。音乐作为其中一个重要的艺术组成部分,是培养大学生音乐审美能力的有效途径。音乐欣赏课程教材的撰写、出版,对于人们认识和接受音乐的审美教育有着重要的意义和价值。

音乐是听觉艺术,音乐艺术的一切实践都须依赖于听觉以一定的音乐为审美对象,通过音乐音响的聆听,达到对音乐美的感受和鉴赏实现。美国音乐学家默赛尔说道:“音乐鉴赏在一定意义上是音乐活动的基本形式,是作曲家和演奏家工作的出发点和归宿”。我们可以看出音乐鉴赏是构成艺术创造中的重要环节,每一个欣赏者都应该是艺术创造的组成部分,每一个人都可以成为音乐的鉴赏者。然而,从表层聆听到深层体验,音乐知识的学习无疑是提供给音乐欣赏者的最直接帮助和参照。

中国音乐、西方音乐、世界民族音乐、流行音乐等都有着自身发展的历史与表现体系。认识学习这些音乐知识,是现代大学生应该具备的文化基本常识,它不仅可以培养学生的艺术涵养,提高形象思维和抽象思维的能力,激发创造性情感,还可以调节紧张的学习状态。人类历史中,音乐与社会、音乐与民族、音乐与文化、音乐与政治等等有着紧密的关系,将音乐放置在大的文化背景上进行聆听,你会产生出不同的理解和情感体验,并更进一步通过音乐所展现的不同视角,细致地体验音乐所唤起的与其相关的多元人文知识新的感悟和再认知。

《音乐鉴赏》一书以“中国篇”、“外国篇”为主要框架,分别就所涉及的范畴进行了论述和展开,其“中西音乐”的内容体裁比较广泛,就普及性教材的编写及受众人群而言,这是十分有意义的,尤其还涉及到了当前年轻人喜爱的流行音乐。当然,在教材涵盖量较大的情况下,抽象出精炼清晰的各音乐要点是所有关注音乐普及教育的学者的希冀,这是音乐人推动发展中国音乐教育事业所追求的理想境界。

上海音乐学院音乐学教授

2007.3

目 录

总序	
序	
绪论	6
一 音乐的起源	6
二 音乐的主要表现手段	7
三 音乐的艺术功能	9
第一章 音乐的审美	11
一 鲜明的音乐主题	11
二 音乐内容与形式的关系	12
三 中西方音乐的审美思想	13
第二章 音乐的鉴赏	17
一 音乐的体裁	17
二 音乐的艺术特征	17
三 音乐鉴赏的主客观因素	18
第三章 近现代中国音乐家简述	21
一 1840年—1919年	21
二 1919年—1949年	22
三 1949年以后	27
第四章 民族民间音乐	32
一 民歌	32
二 民族器乐音乐	39
三 曲艺音乐	45
四 戏曲音乐	46
第五章 中国近现代声乐作品选介	50
一 艺术歌曲	50
二 大型声乐作品	57
三 中国通俗音乐	63
第六章 中国的西方乐器音乐选介	68
一 小提琴音乐	68
二 钢琴音乐	71
三 交响音乐	72
第七章 中国歌剧	80
一 中国歌剧的探索	80
二 中国歌剧的形成	80
三 中国歌剧的成熟与发展	82
四 中国歌剧的变革	86
第八章 中国舞剧	88
一 舞剧的表演形式	88
二 中国历史上的歌舞	88
三 中国近现代舞剧的成型	89
四 中国近现代舞剧的成熟	90
五 中国近现代舞剧的发展	92

第九章	外国音乐家	94
	一 巴洛克时期	94
	二 维也纳古典乐派	95
	三 浪漫主义乐派	97
	四 民族乐派	103
	五 印象派及其他	107
第十章	外国声乐作品选介	110
	一 艺术歌曲	110
	二 外国大型声乐作品	119
第十一章	外国民族音乐	126
	一 外国民歌	126
	二 民族乐派音乐作品选介	134
第十二章	外国钢琴与小提琴作品选介	140
	一 小提琴作品	140
	二 钢琴作品	146
第十三章	外国管弦乐曲	156
	一 管弦乐队的形式与结构	156
	二 管弦乐曲的形成与发展	157
第十四章	外国交响曲	164
	一 早期交响曲	164
	二 古典时期交响曲	164
	三 浪漫主义时期交响曲	167
	四 现代交响曲	168
第十五章	外国歌剧	170
	一 歌剧的形成与发展	170
	二 歌剧的体裁形式	172
	三 歌剧的音乐表演形式	174
第十六章	外国舞剧	179
	一 西方早期芭蕾舞剧	179
	二 西方芭蕾舞剧的发展	179
	三 俄罗斯芭蕾舞剧	180
	四 20 世纪芭蕾舞剧	184
第十七章	外国通俗音乐	185
	一 外国通俗音乐的形成与发展	185
	二 爵士乐	186
	三 摇滚乐	187
	四 轻音乐	188
	附录	191
	音乐常识	191
	五线谱与简谱图表	195
	参考书目	197
	后记	

绪论

本课程的开发，主要立足于当代社会发展对个人素质提出的新要求。

一 音乐的起源

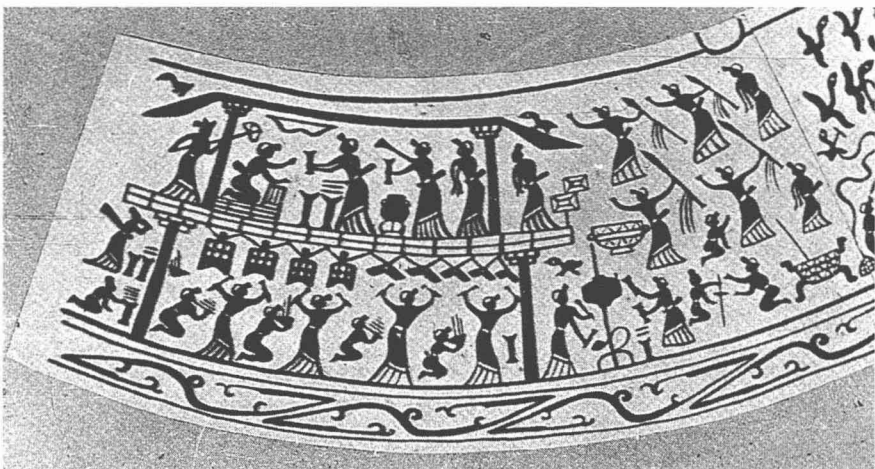
音乐，是一门历史十分悠久的历史。作为人类的一种社会现象，它是伴随着人类的出现而产生的，是人类社会发展到一定阶段的产物。关于音乐的起源，古往今来诸多音乐学家、人类学家都作过不同的研究与论述，归纳起来，影响较大的学术主要有：劳动说、模仿说、情感说、巫术说、语言说、娱乐说、性爱说等几种。

从人类社会发展的角度来看，人类为了生存进行劳动时，为减轻因消耗力量的感觉，发出有节奏的喊声，形成了原始的音乐，这就是劳动说的理论，社会学家彪黑尔（Karl Bucher，1847-1930）的《劳力与节奏》一书中就有此说法。我国西汉时期的思想家、文学家刘安在《淮南子·道应训》中提到：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也。”恩格斯在《自然辩证法》中说：“劳动创造了人本身”，意味着劳动创造了世界，同时也创造了包括音乐在内的人类艺术文化。劳动创造音乐的说法比较普遍。

鬲钟

约春秋战国时期的乐器，形如大钟。山西荣河出土文物。

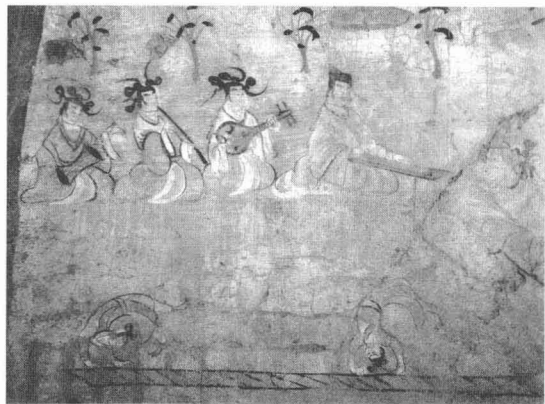
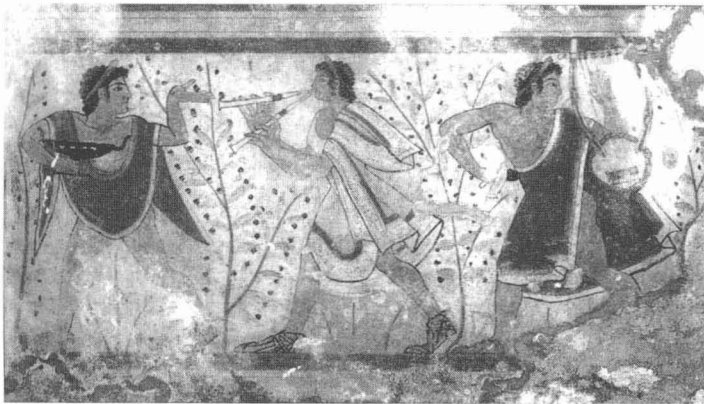
战国乐舞图

这幅战国乐舞图，选自四川成都百花潭出土的镶嵌宴乐水陆攻战纹壶上的拓片局部。

模仿说的理论，长期以来在西方比较盛行。古希腊哲学家德谟克里特（Dēmocritos 公元前460-前370年）在《著作残篇》中说：“在许多重要的事情上，我们是模仿禽兽，作禽兽的小学生的。从蜘蛛我们学会了织布和缝补，从燕子学会了造房子，从天鹅和黄莺学会了唱歌”^①；古希腊另一位哲学家亚里

^①《古希腊罗马哲学》，商务印书馆。1961年出版，第112页。

士多德（Aristoteles, 公元前384—前322年）在《诗学》中这样说：“史诗和悲剧、喜剧和酒神颂以及大部分双管萧乐和竖琴乐——这一切实际上是模仿”^①这些学说认为各种艺术都起源于对自然的模仿，其中包括音乐。

（上左）伊特鲁里亚人古代墓穴壁画

出自于塔昆王朝时期伊特鲁里亚人墓穴中的壁画，呈现了葬礼中的音乐行列。他们手持双管和里尔琴。在公元前7世纪地中海地区非常流行。

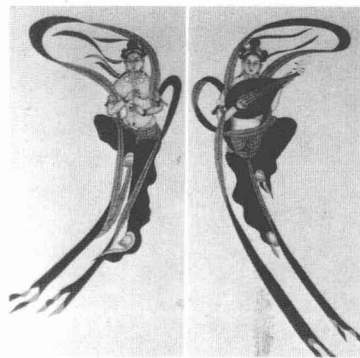
（上右）乐伎百戏图

十六国·北凉。图中上部乐伎跪坐一列。自右至左：第一人男乐，弹箜篌，第二、三、四为女乐，分别奏琵琶，吹长箫，拍腰鼓。

情感说的理论在中国有相当久远的历史，它长期主导着中国的艺术理论和实践，这是由于中国古代音乐至高无上的地位所导致的结果。中国古代的《国语》、《左传》和《论语》等文献中，都有类似说法。在《乐记》中有大量这方面的记载，如：“凡音之起，由人心生也”、“乐者，音之所由生也，其本在人心之感于物也”、“凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声，声成文谓之音。”这些学说明确阐述了音乐起源于情感。

巫术说认为祭祀产生音乐。原始社会生产力低下，原始人借助宗教仪式，祈求鬼神保佑，祭祀仪式中手舞足蹈，又唱又跳，原始音乐也就应运而生。语言说实际是语言扩展理论，主要认为，原始人为了与自然界抗衡，他们必须结合成群体。在相互交往中，用语言不同的音调交流信息与感情，当语言不足以表达感情时，乃扩大音的范围而成为歌，因而就产生了语言说的理论。娱乐说的理论，也有人将它称为游戏说，认为，人类最初的一些活动主要为了实用，比如为了生产和生活的需要进行一定的练习活动，随着这些活动的进行使生产和生活的水平得以提高，当初练习活动的实用性目的逐渐消失，人类便进入了一个相对精神自由的阶段，从而使有关的原始的练习活动艺术化而成为一种游戏活动，这样便导致音乐产生。

至于性爱说，被科学家们称之为“异性求爱”的产物。这个论点由英国著名生物学家达尔文（Charles Darwin, 1809-1882）提出，曾经轰动一时。达尔文认为史前动物常常是用鸣叫声来追求异性的。他们的声音越美则越能吸引异性，于是动物们纷纷竞相效仿，发出优美动听的声音来博得对方的青睐。由此，达尔文认为这种鸣叫，特别是鸟叫声已具有乐音或节奏的某些因素，因而声音产生于语言之前。原始部落中有些民族的歌，就是模仿各种鸟类鸣叫声的结果。

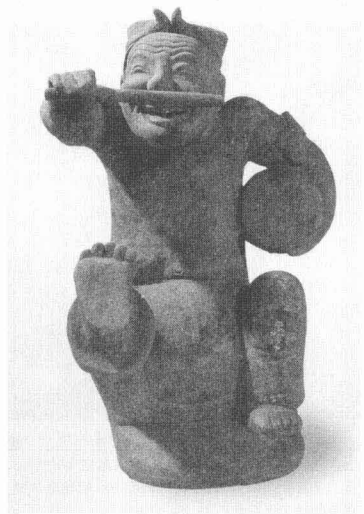
唐代飞天伎乐人

敦煌莫高窟44窟壁画摹本。

二 音乐的主要表现手段

音乐是艺术的一种，是通过有组织的乐音所形成的艺术形象来表达人们

①《诗学 诗艺》，人民出版社1962年出版，第3页。

东汉·说唱俑

此俑右臂下挟一圆形扁鼓，右臂平直，手执鼓槌欲击，似作说唱状，面部表情夸张生动，十分幽默。

手持一只单簧管的青年

油画，约翰内斯·里克尔斯，1813 作。藏于哈勒姆的霍尔兹博物馆。

的思想感情、反映社会现实生活的时间艺术。音乐鉴赏是音乐艺术实践的一个方面，是音乐创作、演唱（演奏）的延伸，是一种审美活动。

讲到音乐鉴赏，很多人会感到音乐很神秘，不容易听懂，尤其是对于西方古典音乐来说，似乎更难理解。其实，这主要是不清楚音乐语言的特点，不了解音乐的基础知识，对音乐艺术的一些规律性的东西没有能够把握的原因。马克思曾经说过，“音乐是人类第二语言。”人们在现实生活中，受环境影响，通过学习，能够掌握语言；同样，音乐也是如此，也是能够学会的。

学习音乐必须学习音乐的基础知识，首先要了解音乐的语言，这就像文学作品那样，有一整套表情达意的文字体系那样，音乐语言也有它的表现手段。音乐语言包括很多要素：旋律、节奏、节拍、力度、速度、音色、和声、复调、调式、调性等。其中，旋律、节奏、和声、音色等这些表现手段，构成音乐的四大基本要素。

旋律是塑造音乐形象最主要的手段之一，是音乐的基础和灵魂，是艺术思想的主要载体。旋律也叫曲调，它是由一定的长短、高低和强弱关系组合而成的音的线条，它能够将音乐的各种要素有机地结合起来，形成不可分割的完整的统一体，并表达出音乐的情绪、风格、体裁、民族特征、时代特征等内容。一个好的旋律，传唱千百年而经久不衰。贝多芬的《致爱丽丝》、舒伯特的《小夜曲》、舒曼的《梦幻曲》，还有那脍炙人口的小提琴协奏曲《梁祝》，哪一曲不是以精美绝伦的旋律给人们留下了难以磨灭的印象而流芳百世。

节奏是音乐在进行时的长短和强弱关系，这些关系按一定的规律交替更迭，即形成节奏。由于在不同高低、长短、强弱的音形成的旋律中，必然包含节奏这一基本要素，所以节奏又是旋律的骨干。如果没有节奏，任何旋律都将无法存在。在一些特定的情况下，脱离了旋律，节奏也能存在，比如中国的锣鼓乐等。由于节奏是音乐中最早出现的要素，原始部落的音乐除了节奏外，有时几乎没有其他的要素。

节奏的特点还能反映出民族音乐的特征。同样是三拍子舞曲，圆舞曲的速度快速而流畅，小步舞曲则稍缓而稳重，玛祖卡舞曲的附点节奏和切分重音，能显现出波兰民间舞曲特有的韵味……节奏大大促进了音乐形象的诞生和完善。

和声是两个以上不同音高的乐音按一定规律同时的结合。和声是和弦或和音的总称，也是音乐作品的基础。和弦进行的强弱对比、协和程度、稳定性等形成和弦的倾向性，构成了和声的功能体系。和声的功能作用，直接影响到音乐作品的力度、节奏、音响等诸方面，对渲染色彩起极大的作用。和声使旋律得到更加丰满的音响，使旋律增添了更多的情感色彩，它能加强旋律的稳定、宁静、柔和的感觉，又能使音乐充满戏剧性。圣桑《动物狂欢节》中的“森林中的杜鹃”，一个单簧管惟妙惟肖地模仿杜鹃的啼叫，钢琴柔和优美的和弦平稳地进行，作为一个宽厚的铺垫，生动描绘出深山老林的寂静。

音色是音的色彩和特性，是不同人声、不同乐器及其不同组合的音响上的特色。发音体的质料、发音的方法以及发音时周围的环境等因素，都能直接影响音色。音色的变化与对比，能加强和丰富音乐的表现力。任何旋律、

和弦都是以特定的音色展现而被人们所感知。戏剧男高音金属般的声音,花腔女高音银铃般的音色,而乐队表现出的丰富音响,更是人声所不能企及的。不同人声的音色、不同乐器的音色都使音乐具有特别的感情性质。如果让花腔女高音或抒情男高音来演唱威尔地的歌剧《弄臣》中的利哥莱托的唱段,那么,这个悲剧性角色的表演只会产生喜剧的效果;同样,圣桑《动物狂欢节》中“袋鼠”的旋律,如果用低音提琴来演奏,那么,这个“袋鼠”只会显出老态龙钟的滑稽可笑的面貌。所以特定的音色应该属于特定的音乐,而特定的音乐形象更离不开特定的音色。

三 音乐的艺术功能

音乐作为艺术的一个门类,它必须具有审美价值和审美功能,这是音乐与其他所有艺术的共性。法国画家安格尔(Jean Auguste Dominique Ingres, 1780-1867)在谈到艺术美的时候曾经这样说:“世界上不存在第二种艺术,只有一种算艺术,其基础是:永恒的美和自然。”^①人们对美的判断、理解和欣赏的关系的总称为审美,它包括人对艺术作品和现实生活的审美。在现实生活和艺术作品中,人们感到的美分别又叫生活美和艺术美。生活美是艺术美的源泉,艺术美又必须高于生活美,这样的艺术作品才有存在的价值意义。所以,艺术是人们对现实生活审美认识的集中体现。

音乐的审美功能体现在哪里呢?音乐的旋律线条、节奏律动、和声织体、调性色彩、曲式变化与统一等,都能产生美感。俄国伟大的作家列夫·托尔斯泰(Lev Tolstoy, 1828-1910)听了柴科夫斯基的《如歌的行板》动人心弦的旋律后,被感动得泪流满面,他从优美的旋律中听到了忍受着苦难的俄罗斯人民的苦难;《天鹅湖》中“四小天鹅”充满律动性的节奏,给人明快清新活跃之美感;贝多芬《第九交响曲》中的“欢乐颂”,四重唱、合唱与乐队的和声织体,形成磅礴恢宏的气势而震撼人心;格里格《培尔·金特组曲》中的“晨景”,开始主题的几次三度转调的运用,生动刻画出大自然晨曦初上的美丽景色,犹如一幅清新透彻的风景画使人爱不释手……这些作品之所以能成为经典,主要原因就是艺术美在起重要作用。

音乐离不开形象思维,它的语言具有潜移默化的艺术感染力。音乐除了最基本的审美功能外,还具有教育功能和其他一些功能。和其他社会意识形态一样,音乐作品在反映客观生活的同时,也传达了创作者的审美观、世界观、人生观,它通过音响载体方式传达给听众,自然起到了一定的引导教育作用。

自古以来,人们就认识到音乐对人的思想、情感和社会都能产生影响。我国的《史记》中就有这样的记载,“凡音者,生于人心者也;乐者,通于伦理者也”;“乐者,圣人之所乐也,而可以善民心。”古希腊哲学家帕拉图(Plato, 公元前427-前347年)认为音乐教育比其他教育都重要的多。而亚里士多德也认为,“音乐对人的性格有显著的影响,所以应该列入青年的教育课程里”。^②纵观历史,许多著名人物都对音乐十分喜爱。伟大的物理学家

贺绿汀与学生亲切交谈

古希腊黑陶花瓶

音乐是希腊文化生活中的重要组成部分。此为描绘阿波罗用西特拉琴演奏的画面的花瓶。

①《安格尔论艺术》,辽宁美术出版社1980年出版,第20页。

②《西方哲学家文学家音乐家论音乐》人民音乐出版社1983年出版,第18页。

花样滑冰邮票

欧洲花样滑冰锦标赛纪念邮票，1966年于捷克斯洛伐克发行。

爱因斯坦从小学习小提琴和钢琴，这个爱好保持了一生，他常在科学研究之余，演奏古典经典作品，还常参加各种形式的音乐会；革命领袖列宁也非常喜爱音乐，他能唱许多国家的革命歌曲，尤其欣赏贝多芬的《热情奏鸣曲》，还有英国生物学家达尔文、我国著名科学家李四光、钱学森等人都十分钟爱音乐。音乐还有娱乐、认识、配乐、医学等诸功能，甚至还被用在生产中来促进产量。音乐对人体健康有密切的关系。音乐能刺激大脑神经，使脑神经得到调剂，加强人的形象感知、记忆及想象力的发展，促进人的身心健康。多年来，许多国家已对音乐治疗法作了大量研究，比如，在对精神疾病的治疗中，用柔和、优美的抒情音乐使烦躁不安或压抑情绪得以缓解；用轻松活泼的音乐，使精神呆滞、消极、自我封闭等症状患者得到鼓舞，起到振奋精神力量的作用。

音乐的用途相当广泛，国家之间最高领导人互访，要奏双方国歌以示尊重；体育场上，自由体操、花样滑冰、水上芭蕾，哪一样离得了音乐？奶牛场、养鸡场播放轻松优雅的音乐，提高了牛奶和鸡蛋的产量；甚至对某些农产品的培植，也利用音乐来缩短植物的成熟期……。

由此看来，音乐是人类不可缺少的精神食粮，它的功能与其他艺术门类无法替代的。音乐既是一种复杂的艺术，又是人类情感上普遍能够理解的一种共同语言。

左《莱茵的黄金》右：《马赛进行曲》

左图为亨德里希·瓦格纳的歌剧《莱茵的黄金》所创作的水彩画。右图为在巴黎凯旋门上的石雕《马赛进行曲》。

拓展思考

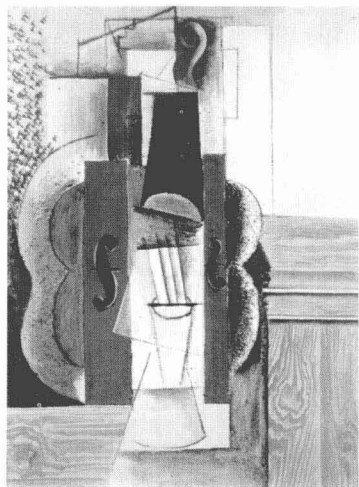
1. 关于“音乐的起源”，大致上有哪几种主要的学说？它们各有什么特点？
2. 什么是旋律？它有哪些作用？
3. 什么是节奏？它在音乐表现中的地位如何？
4. 什么是音色？它有什么特点？
5. 音乐的审美功能主要体现在哪些方面？

第1章 音乐的审美

一 鲜明的音乐主题

凡是好的艺术作品，都离不开好的主题。文学艺术、绘画雕塑无一例外，音乐更是如此。关于主题的概念，在特定的学术范畴内还是有其特定意义的，科学著作的主题是研究者要想解决的问题；文学作品中提到的主题，则是文学家通过作品的特定内容所揭示的冲突。那么什么是音乐主题呢？这是大部分人都想了解的问题。音乐主题是乐曲的基本乐思，是作品整体的中心段落，是乐曲赖以发展、形成的基本曲调。音乐作品一般含有特殊的节奏、音程结构和风格等，具有鲜明的特征。可以这样说，鲜明的音乐主题是音乐作品得以流芳百世的立足之本。

音乐作品必须具有自己独特的个性，才能形成鲜明的主题，这种“个性”要靠能为作品刻下深刻烙印的那种乐思。我们不妨看看贝多芬的作品，从他的每一部交响曲、每一首奏鸣曲和每一部室内乐中，都能找到鲜明而富于个性的主题，正是由于有这些个性独特的主题，才使人们认识了他的许多交响曲、奏鸣曲、室内乐，并能加以区别。另外，思想内容是形成鲜明主题的重要条件。普列汉诺夫（Georgii Valentinovich Plekhanov, 1856-1918）说过，“没有思想内容的艺术作品是不可能有的。甚至连那些只重视形式而不关心内容的作家的作品，也还是运用这种或那种方式来表达某种思想的。”^①列夫·托尔斯泰也对作品的思想性提出了他的看法，“声音、线条、色彩、语言以至思想的艺术，如果不相信表达自己的思想将有重大意义，那么，他将置身于非常可怕的境地。”^②雕塑家罗丹（Auguste Rodin, 1840-1917）则是这样说：“艺术的整个美，来自思想，来自意图，来自作者在宇宙中得到启发的思想和意图。”^③因此，“主题”又往往与“思想”连在一起，所以在文艺作品中，也常常将主题称作“主题思想”。但是主题不是抽象的思想，而是与具体的题材和艺术形象的特殊性密不可分地结合在一起的，并随着作品的完成而最终完成。例如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》取材于北京天安门前的人民英雄纪念碑，作品中的几个主题是对革命先烈光辉业绩的回忆，以及人民对先烈的敬仰之情；贝多芬的《第三》、《第五》等交响曲和《爱格蒙特》序曲等英雄性格的作品，是在法国资产阶级大革命的影响下产生的，因此，里面的主

巴勃罗·毕加索作《报纸与小提琴》

巴勃罗·毕加索画《三个音乐师》

①《艺林妙语》上海文艺出版社1995年版，第231页。

②《艺林妙语》上海文艺出版社1995年版，第230页；

③《艺林妙语》上海文艺出版社1995年版，第231页；

芭蕾《罗密欧与朱丽叶》
苏联舞蹈家 J·C·乌兰诺娃演出。

题离不开人民群众反抗专制暴君的斗争的内容。肖邦的钢琴曲，特别是成熟时期的作品，有不少主题是反映在华沙起义失败后，他对祖国局势的悲愤、焦虑和对苦难民族的深切关怀和思念。由此看来，鲜明的音乐主题离不开具体的内容，而内容的完美体现则需要形象鲜明的音乐主题来呈现，从而进一步肯定了音乐作品中鲜明主题确立的重要性。

二 音乐内容与形式的关系

上面谈到了音乐主题呈现音乐内容的问题，本节将对音乐的内容与它的表现形式之间的关系作进一步的阐述。

在不同的艺术种类中，内容与形式间的辩证统一和互相渗透的情况各有不同，这是由于各门艺术的特殊性所决定的。事实上，艺术作品中的内容与形式之间并没有截然的分界线，每一部艺术作品之间的有机统一，形成了整体的严密性。但是，又应该认识到，相同的内容可以用不同的形式表现，而相似的形式又能够包含不同的内容。不妨看看莎士比亚的戏剧《罗密欧与朱丽叶》在不同艺术形式中出现的情况，就能理解这个含义。这个悲剧题材曾经在古诺的歌剧、柴科夫斯基的管弦乐曲及普罗科菲耶夫的芭蕾舞剧中分别出现过。在古诺的歌剧中，为了展露歌唱的魅力，在歌词和舞台表演的协助下，莎士比亚的严肃悲剧被悦耳动听的旋律取代了，从而形成优美高雅的抒情性格调。柴科夫斯基的《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲，虽然与莎士比亚笔下的文学形象比起来，缺乏直观性，但他却以音乐造型的手法，用几个性格鲜明的音乐主题着重刻画悲剧中的中心人物形象，使乐曲成功体现了戏剧的主题思想。再看普罗科菲耶夫的这部芭蕾舞剧，它充分发挥了芭蕾舞剧艺术形式的特长，同时采用了古诺同名歌剧的剧情，还继承并发展了柴科夫斯基舞剧音乐的交响性原则，其音乐通过各种表现手段完美地强调了舞台上体现出的场景，突出了人物的个性和运动的特点，以特有的深刻抒情性和戏剧性著称于世。由此可以看出，包含在《罗密欧与朱丽叶》这一题材中的内容，在不同形式的艺术作品中的体现方式是非常多样化的。

音乐作品中内容和形式的统一是辩证关系的一个根本的特点。所有的形式因素都是为表现内容的艺术表达力服务的。纵观历史，音乐的发展实际上是音乐内容和形式的发展。音乐的内容和形式是随着社会的发展而产生变化的。当社会发展到一定阶段，为自己提出新的中心

柴科夫斯基《胡桃夹子》

1982年在圣彼得堡玛丽insky剧院首演的剧照。

任务并努力解决它时,当社会要在艺术中表达新的内容时,新的内容就会为寻求新的形式而努力,会出现新的内容与旧的形式之间的冲突。而形式在变化的过程中,一旦适合了新的内容的要求,能够表达出新时期的社会生活和思想后,新的形式也就形成并成为牢固的成就。了解了这个道理,就不难理解为什么18世纪中叶的西方,随着主调音乐的兴起,古组曲除了仅保留了部分因素外,其余大部分的形式逐渐消失的原因了。再来看奏鸣曲形式,它可以将表现对立事物的矛盾进一步戏剧化、尖锐化,同时又能充满时代的丰富情感,虽然这一形式产生得较晚,但由于它本身的特点却被牢固地列入历史的发展进程中去了。由此看来,在社会发展中,每一新的历史阶段都使音乐有新的特征,而音乐的内容与形式,在一定的条件下,也能产生出音乐表现的新特点。

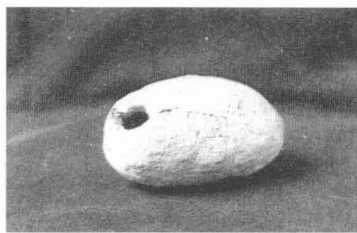

18世纪的钢笔画作品

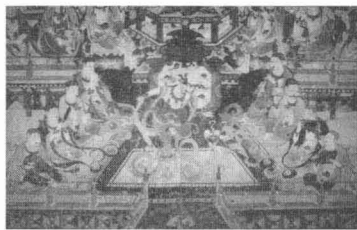
画面表现当时人们在排练某音乐作品的场景。

三 中西方音乐的审美思想

中国古代音乐美学思想的发源,可以追溯到史前时期。而欧洲古代音乐美学思想早在公元前5世纪前后希腊时代就已经有了相当的发展。纵观历史,中西方音乐美学思想的发展还是有各自不同的特点。我国初期的美学观念是从生活实际出发的,具有实用的性质。如《尚书·舜典》中的“击石拊石,百兽率舞”反映了欢庆狩猎胜利的意思,也体现了原始人驯服百兽的愿望。在《吴越春秋》中有“断竹,续竹;飞土,逐肉”这样一首“弹歌”,它的歌词透露出原始人对狩猎活动的喜悦心情。先秦时期孔子创立的儒家学说,第一次把音乐的审美标准提到了“善”和“美”统一的高度,并强调音乐“仁”的道德内涵以及音乐的教育作用。儒家的音乐美学思想在后来的《乐记》得到比较系统的阐述。在谈到音乐本源时说:“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……”在谈到人的思想感情由于受到外界事物不同的影响,而产生不同程度的激动,就会发出不一样的声音时,还进一步说:“是故其哀心感者,其声噍以杀;其乐心感者,其声啍以缓;其喜心感者,其声发以散;其怒心感者,其声粗以厉;……”《乐记》提出的“物动以动”说,无疑是一种原始唯物主义反映论的观点,对后来中国的整个艺术和美学都有巨大影响。

新石器时代的陶埙(河姆渡遗址出土)

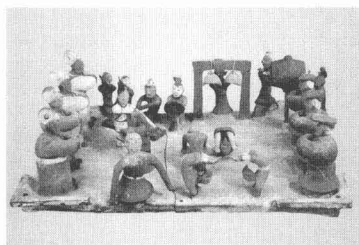

反弹琵琶舞 中唐第112窟南壁

舞者肩背琵琶,身体微向前倾,手拨弦。表现作跳跃的一瞬间。舞姿矫健优美,显然是属于唐代健舞一类。六人的乐队弹奏着鼓、横笛、拍板、篳篥、三弦和琵琶。

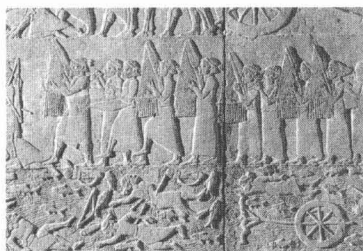
韩熙载夜宴图（局部）五代

顾闳中作，图中为乐伎手持笛和箫清吹的场景。

彩绘陶 乐舞杂技俑

此组陶制俑，突出了乐舞的主体和杂技的高难度技巧，神态逼真，有声有色。

亚述宫殿浮雕

在这块浮雕上，表现了一场大战之后，音乐家们正在演奏乐曲。他们手持竖箜篌与卧箜篌，其演奏中可能配合了舞蹈步伐。这一场景同时折射出《旧约》时代许多意义重大的场合情景。

我们再来光顾欧洲古代的音乐美学思想的情况。古希腊时期，对音乐本质的理解占主导地位的是模拟论，音乐与其他艺术一样，常被看作是一种模拟，所不同的是各种艺术的模拟对象各不相同。产生了以赫拉克里特、德谟克利特等人为代表的论点，他们认为音乐模拟的对象是自然界的实在客体，如鸟鸣等。而柏拉图则提出音乐模拟的现实世界只是理念世界的派生物或影子，音乐不过是“影子的影子”的客观唯心主义的论点。但是他又强调音乐的社会作用，认为音乐对人的精神道德能产生潜移默化的影响。柏拉图的学生亚里士多德不仅承认音乐的道德教育作用，还认为音乐可以模拟人的各种精神状态，使人获得精神方面的乐趣，得到心灵的净化。而毕达哥拉斯用“数是万物的本源”来解释音乐的本质，赋予音乐以崇高的“宇宙”意义，强调存在一种由天体运动形成的听不见的宇宙音乐等，具有客观唯心主义的色彩。

尽管各国音乐家们对音乐的本质、音乐的审美以及音乐的社会功能、价值标准等基本问题的思索和探讨的历史由来已久，但是，音乐美学作为一门独立的学科，则是19世纪后半叶在欧洲逐步建立起来的。长期以来，音乐美学一直存在着“他律论”与“自律论”两大体系之争。他律论认为：音乐的基本法则和规律，是受到音乐之外的某种事物的制约，这就是音乐的内容——决定、制约着音乐形式的内容。形式必须为内容服务。他律论的这个观点在一定程度上有它的道理，虽然它肯定了音乐是有内容的，还承认音乐除了本身形式以外，还受着某种外在规律的制约。但是却没有明确地指出，音乐的内容和外在的事物以及外在的规律，究竟是精神的产物还是客观的物质世界。因此很难就此判断他律论就是唯物论。我们不妨看看历史上一些著名的哲学家谈到音乐内容问题的论点，就不难理解这个道理了。比如古希腊的柏拉图把音乐的内容归结为“永恒理念”；德国哲学家黑格尔则认为思维和存在统一于绝对精神，绝对精神是一独立主体，是万事万物的本原与基础，还认为意志才是宇宙的本质，因此把音乐的内容看成是“绝对精神”、“世界意志”。他们的这些观点都带有客观唯心主义色彩，他们提到的音乐内容只是

精神的产物，而并非是什么客观物质世界。

自律论认为：音乐的基本法则和规律，不是受音乐之外的某种事物的制约，而是在音乐自身之中。音乐除了自身在时间中运动着的音响形式之外，再也不反映任何东西。音乐的内容只是音乐自己，音乐的内容和形式是同一的，音响结构就是一切。自律论完全否认音乐自身以外的外在一物和外在规律，只承认音乐的内容就是音乐自己。英国哲学家贝克莱（George Berkeley，1685-1753）这样认为：“‘物质’只是一个虚构的词，实际并不存在”，提出“物是观念的集合”、“存在就是被感知”、“对象与感觉原是一种东西”的论点，在他看来，除了自我以外什么都不存在。实际上这是十足的主观唯心主义理论。对于这样的理论，不妨以其主要代表作一简析。

19世纪中叶奥地利著名音乐学家汉斯立克（Eduard Hanslick，1825-1904）在1856年出版的《论音乐的美》一书中，从音乐自律论的立场出发，论述了音乐的本质及审美等问题。在谈到音乐的本质是什么时，汉斯立克这样认为：“音乐的原始要素是和谐的声音，它的本质是节奏。……占首要地位的是没有枯竭、也永远不会枯竭的旋律，它是音乐美的基本形象（Grundgestalt）；和声带来了万姿千态的变化、转位、增强，它不断供给新颖的基础；是节奏使二者的结合生动活泼，这是音乐的命脉，……一个完整无遗地表现出来的乐思已是独立的美，其本身就是目的，而不是什么用来表现情感和思想的手段或原料。音乐的内容就是乐音的运动形式。”^①从中可以看出，汉斯立克认为音乐的本质就是节奏、旋律、和声等乐音的运动形式，而不是表现情感和思想。对于这样的形式说理论，其实早在这1600年前，中国古代音乐家嵇康（223-263）在他的《声无哀乐论》一文中即已详细论述过。在谈到音乐的本质问题时，嵇康是这样写的：“声音有自然之和，而无系于人情，克谐之音，成于金石，至和之声，得于管弦也。”^②也就是说，音乐的本质就是“自然之和”，与人类的感情没有关系。音乐的形成应该归功于“金石”和“管弦”。汉斯立克对音乐本质的论述与嵇康的观点基本上相一致。在谈到音乐与情感等方面的关系时，嵇康认为音乐本身没有哀乐，如同汗、泪水一样。音乐和哀乐无关，哀乐来自情感，并非和声音相联系。还认为音乐本身并不表现什么，只是内心已经悲哀的人听了音乐才会有悲哀的情感。而汉斯立克则认为音乐不能表现明确的情感，音乐既不能表现情感的客观对象，也不能表现情感本身，它只能表现情感的属性，即力量、运动和比例的变化。由此看来，他们的观点非常相似。

总之，只有从辩证唯物论和历史唯物论的观点出发，认识到社会存在决定社会意识，而同时社会意识对社会存在也有一定的反作用。音乐作为一种社会意识形态，从本质上讲，都是客观世界和现实生活的反映。音乐在反映客观生活时，具有一定的主观能动性和相对独立性，这是由于社会意识对社会存在反作用的表现。而这正是音乐的内容决定并制约着音乐的形式，形式必须为内容服务的辩证关系。

南京西善桥晋墓出土砖刻嵇康像

清代《高跷秧歌图》

民间歌舞是中国社会民间文化内涵的一个重要组成部分，从它的风格样式中人们能感受到喜庆节日的气氛。

① 引自《论音乐的美》，杨业译，人民音乐出版社1980年第二版，第49-50页。

② 参见《嵇康·声无哀乐论》，吉联抗译注，人民音乐出版社1964年出版，第26页。