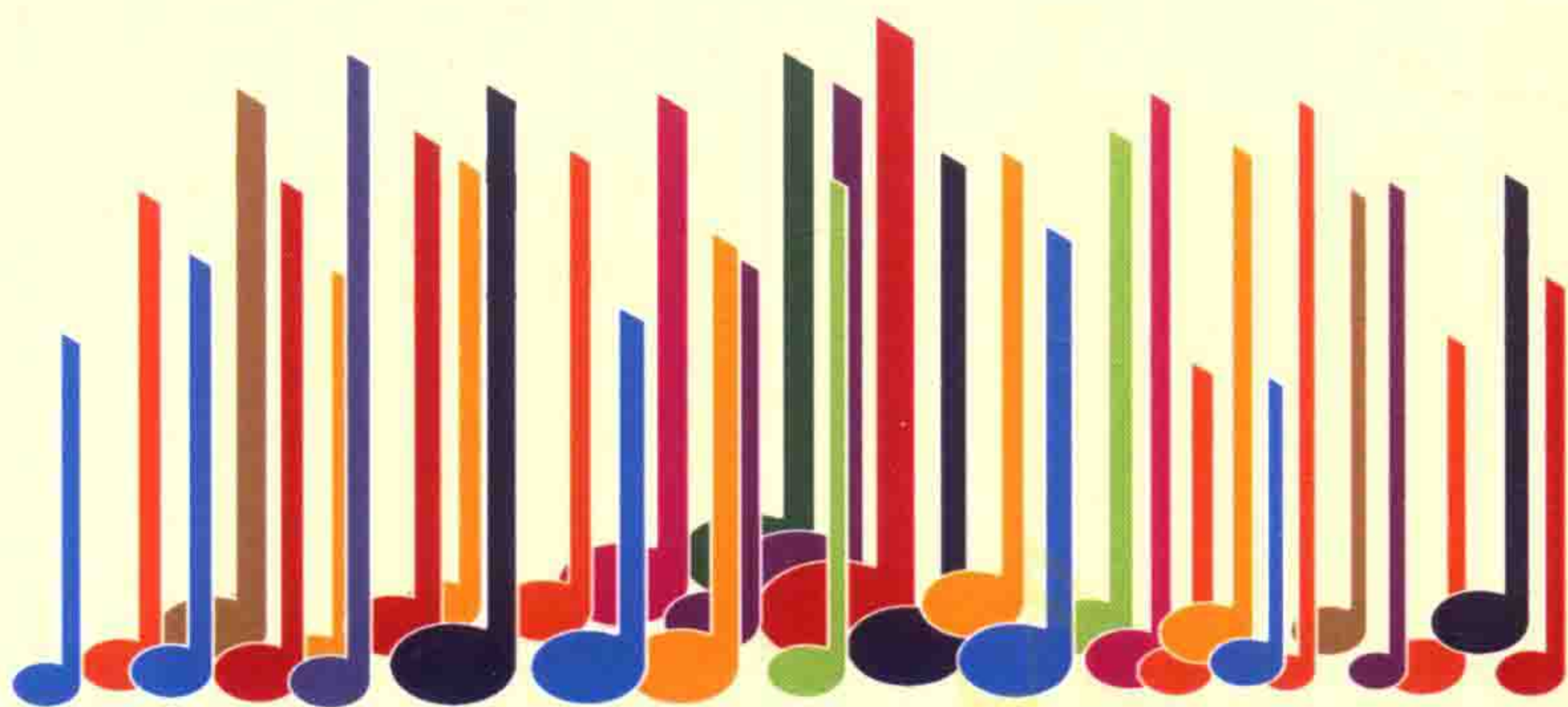

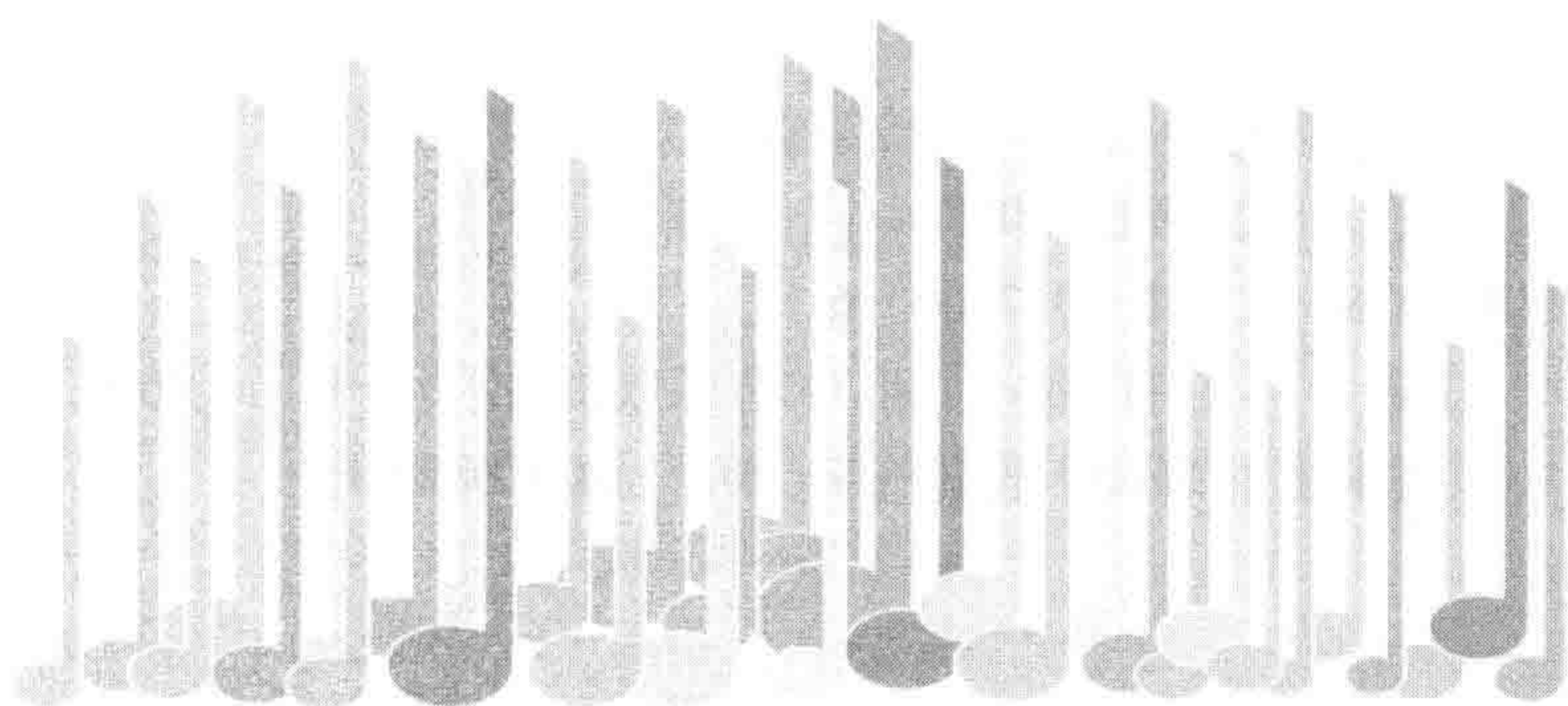
YINYUE JIANSHANG WENHUA DAOLAN

音乐鉴赏文化导览

韩忠岭◎编著

人民出版社

YINYUE JIANSHANG WENHUA DAOLAN

音乐鉴赏文化导览

韩忠岭◎编著

 人民出版社

责任编辑:李椒元

装帧设计:中联学林

责任校对:张明明

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏文化导览 / 韩忠岭编著.

-北京:人民出版社,2017.4

ISBN 978-7-01-017260-6

I. ①音… II. ①韩… III. ①音乐欣赏-世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 010833 号

音乐鉴赏文化导览

YINYUE JIANSHANG WENHUA DAOLAN

韩忠岭 编著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京天正元印务有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:7

字数:220 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-017260-6 定价:22.00 元

邮购地址:100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话:(010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

自序

本书可以说是我的一门课程教案的总结与编撰。我在青岛大学面向非音乐专业本科大学生开设了音乐艺术通识教育课程,截至本书出版时,已经给非音乐专业本科生纺织服装学院、美术学院、文学院、新闻与传播学院等6个学院近20个专业的学生讲授了音乐艺术通识课程,今后将进一步拓展至自然科学理工类的本科生通识课程学习。在给这些非音乐专业的普通大学生授课的过程中,我深感教学内容的选择是教学成败的首要问题,因为音乐天地太为广阔,选择什么样的“食材”,是做好通识学习这道“大餐”的关键。

通识教育是当今世界上许多国家的大学开始普遍形成的一种现代教育思想,并已经转化付诸实际的教育行动,成为现代大学培养健全人格,塑造高素质人才的一条必由之路。在我国,长期以来,大学教育基本是独立的专业化模式的教育,各专业教育之间几乎是泾渭分明,所谓隔行如隔山,说的就是专业教育之间难以有通识教育,这种教育模式难以适应当前时代的发展,不利于现代化人才的综合素质的形成。这种孤独专业式的教育状况,在21世纪以来有所改变,特别是近几年来,大学教育开始了人才培养模式的改革,本科教育阶段逐渐重视综合化的素质教

育模式,打破专业的隔行如隔山弊端,这种状况下,通识教育逐渐成为一种热点的变革模式。《光明日报》2016年6月10日发表文章《什么是好的通识教育》,文章指出:人的成长离不开通识教育,大学在培养大学生不同专业才能外,还需要培养某些共同的基本素养。通识教育也体现了国家发展的战略意图,新公布的“十三五”规划纲要,即强调了要提升大学创新人才的能力,着意培养大学生的创新创业的能力。好的通识教育是开放、包容的教育,在教育内容上,贯通古今中外,涵盖人文、社会和自然众多学科领域的知识。好的通识教育,在课程实施上,以经典传授和核心课程教学为轴心,培养全面发展和完整的人。完善的通识教育,迫切需要变革教育教学方式,开发和优化课程资源,拓展学习的深度与广度。

音乐艺术具备通识教育的性质和特征。

首先,音乐艺术的一大重要属性特征是音乐的审美性。音乐的美是艺术美的一种类型,学习音乐艺术,是提高人的审美意识和能力的必要和有效途径之一。

其次,音乐艺术是生活中不可缺失的生活伴随文化之一。音乐在当今人们的生产和生活中无处不在,音乐几乎和人的生命和生活互相绑定,这样的一种密切相关的文化艺术,没有理由不去学习它,也是任何人都必须学习的通识学科之一。

第三,音乐艺术与人的情感直接相通。任何人都不会拒绝美妙的音乐,音乐对人的情感陶冶的功能与价值,是独有的无可替代的。

第四,音乐存在于各行各业之中,适合于所有领域专业的学习者去学习。同时,音乐艺术修为的提高,也将有助于各个

专业人才的素质提高,是现代社会对大学生创新人才的基本要求。

真的很难想象,现代社会生活中,如果没有了音乐,那将会是一种怎样的生活?先且不论每一家庭中几乎都有音乐播放的电子设备,打开电视,节目中会有音乐,甚至许多家用电器,开机同时都伴随着音乐。再看走出家门,公交车上,地铁途中,餐厅、饭馆,商场、广场,几乎有人聚集活动的地方,就会有音乐的伴随存在。对每一个人来说,随身音乐听的各种设备现在似乎都过时了,几乎人人都有手机,成为现代人日常生活不可缺少的伴随物品,而音乐也成为手机不可缺少的伴随内容,也更是每个人不可缺少的日常伴随文化。总之一句话,没有了音乐,生活那将死气沉沉!

音乐艺术课程是人文通识教育课程不可或缺的组成,是21世纪高校人才培养中的重要人文学科内容之一,具有其他学科不可替代的地位。编制一套通识音乐学科知识体系结构,是搞好音乐通识教育的重要手段之一。然而,音乐通识课程知识体系的编制,必须要能够体现出通识教育的特征,避免走入了专业音乐教育的模式。因此,对音乐通识课程的定位,学习者对音乐艺术修养的基本诉求,如何处理好中国音乐和世界音乐的比例关系,教学内容与听赏作品的选择问题,课程授课教学与体现音乐表演实践特征的关系,等等问题,是音乐通识教育课程中必然要处理好的实际问题。

当前,已经出版的音乐艺术通识方面的教材有十多种。例如,王安国主编《音乐鉴赏》,西南师范大学出版社2008年版;余丹红主编《大学音乐鉴赏》,华东师范大学出版社2007版;周世斌编著《音乐欣赏》,西南师范大学出版社2006年第二版;伍

湘涛编著《交响音乐赏析新编》，清华大学出版社 2005 年版；张志军编《中外音乐名作欣赏》，湖南大学出版社 1998 年版；张丽民编著《音乐欣赏教程中国部分》，上海音乐出版社 2006 年版；此外还有一些高校教师编著的各类欣赏或鉴赏类教程。从总体上看，这些教材基本可以分为两类，一类是综合性的，另一类是专题性的。综合性的教材内容范围宽泛，以中外音乐历史发展为纲线，涉及的知识面比较广；专题性的教材范围相对窄小，只针对某一范围领域内容，例如有中国音乐鉴赏，交响乐欣赏，舞蹈音乐欣赏，西方音乐鉴赏，歌剧音乐鉴赏等。这些教材和书籍的出版，都为我国音乐艺术的普及教育和通识课程的建设做出了贡献。

通过阅读分析这些通识类教材，笔者发现，这些教材绝大多数的共同特点是走入了音乐专业学习的套路，教学内容的编写偏向于专业音乐学习者。例如，对音乐作品的曲式结构作较为专业的分析，讲授专业音乐史发展的线索，音乐专业术语过多且偏深奥难懂，超出普通大众学习音乐的水平程度，等等此类问题，这可能与编著者是在高校音乐学院从事专业音乐教育有关。而我认为：对于非音乐专业学习的大学生或者普通人群，他们对音乐艺术的学习需求，不同于专业音乐学习者的定位，他们并不关心音乐作品的曲式分析结构，也并不需要知道一些专业音乐术语，不需要掌握知识逻辑严密的音乐发展历史，更不必学会看懂五线谱；他们的兴趣在于了解音乐作品的相关音乐文化，或者从生活和工作的角度了解、理解一些常见的经典音乐作品的相关知识，扩大音乐知识视野，增加音乐修养，提高一点对音乐的审美判断和鉴赏的能力，能够从课程学习的角度，听赏一些传世经典代表性作品，即通识性的

音乐文化修养的学习。

《音乐鉴赏文化导览》是为本科大学生专门开设的一门艺术类通识教育必修课程。所讲授的内容是有关音乐艺术的知识 and 乐曲鉴赏,对促进大学生的人文教育素质修养的提高具有重要作用,特别是在音乐艺术学科方面,增进对音乐文化的了解和理解,提高艺术审美的能力,对毕业后就业竞岗,提升就业率等方面具有很大的帮助,是大学学生的通识课程的必修课程之一。本课程讲授内容涵盖面宽泛,基本上包含了中西音乐欣赏的基础知识,从古代到当代,给学生较为全面的音乐鉴赏课程内容授课。本课程的内容结构安排遵循以点带面的作品选取原则,力求呈现一个较为完满的音乐艺术发展特征,体现通识课程的特点,知识面涉及得广但专业性弱,以对音乐审美鉴赏为核心,以兴趣为学习动力,以日常生活所见为学习引线,以课堂讲授和实践操作为基本教学方式方法,展开教学。本课程的重点在于提升学生对音乐艺术的了解和鉴赏理解,教学中的难点在于如何做到以点带面,尽可能地扩大学识视野,由于是本科学生的通识教育课程,课程学时数量有限,因此教学中解决难点的关键之处在于,引导学生以一个具有代表性的音乐作品示例的鉴赏,形成一定的方法意识,拓展自学空间。

基于此思路,本书内容编写力求面广,从日常生活和普通大众身边的音乐现象和音乐作品入手,尽可能选择一些代表性的音乐作品分析与听赏,对于有些学习内容,尽量带领学习者与实践,体现了音乐艺术教育的实践性和参与性的特征。毕竟短短的一学期18周,每周仅有2个学时的课程教学时数容量,难以满足庞大的音乐学科知识体系讲授,课程内容编排实难做到系统全面,最后不得已浓缩为十四讲的内容,体现为三大部分内

容的安排结构。

第一部分,音乐艺术的理论部分,安排在绪论部分讲授。作为高等学校大学生的课程,要求要有一定的理论认识的深度和广度,同时也是一学期课程学习的综括。这一部分的内容安排,主要讲授音乐艺术的概念、功能、美学等方面的内容,通过讲授音乐艺术的审美功能和价值的理论,以及音乐与人生的密切关联等内容,作为整体课程内容的理论基础。其中,调查问卷主要为课程教与学实践内容准备,了解学生的音乐学识基础,安排实践教学的程序和步骤。

第二部分,上编为中国音乐部分,主要编排有关中国的音乐艺术种类。共分为两大部分内容,器乐部分和声乐部分。两部分讲授内容采取分总方式,即器乐声乐先分类讲授,如器乐部分,分别按吹、弹、拉、打不同乐器类讲述,最后综合为乐队部分。

第三部分,下编为外国音乐部分,主要讲授有关世界音乐的知识内容。由于世界音乐内容太多、太广,课程教学时间无法容纳,内容编排只能采取板块式、跳跃式的组合,通过以点带面的方式学习。前三讲主要以西方欧洲音乐史内容为主线,分为三大板块讲授,分别是钢琴音乐、交响音乐、歌剧音乐。最后一讲为多元音乐视野,内容编排是世界各地区各民族的音乐艺术有关内容,内容选择偏重于现代音乐发展的状况。主要安排了世界上没有涉及的一些地区代表性的音乐内容,属于知识视野拓展性的安排,这也是受限于学习时间的板块安排意图。

讲授内容采用图文并茂的形式,尽可能结合课堂操作实践,体现音乐艺术的参与表演实践的特征。如器乐、声乐部分,调动

一切可以利用的课程资源,邀请一些音乐专业的老师和学生,挖掘教师和学生的演奏演唱的潜力,采用现场表演形式,学生参与活动,课堂学唱经典歌曲等参与性的实践学习模式,避免单一的播放欣赏学习模式。对于一些知识性、理论性较强的学习内容,多采用课堂讨论互动,课后资料查阅,学生作专题演讲报告等教与学的模式。

事实证明,大学生通识教育课堂大有可为,天地广阔。

韩忠岭

2016年暑期于青岛大学音乐学院

目 录

Contents

绪论 音乐与艺术:走进音乐艺术殿堂	1
一、音乐艺术	1
二、音乐人生	8
三、课程内容介绍与授课安排	11
四、调查问卷	14
五、自学导读	16
上编:国乐飘香	17

(器乐部分)

第一讲 远古回声:吹奏乐	19
一、埙之韵	19
二、视野拓展	25
三、教与学实践	31
第二讲 琴瑟和鸣:弹拨乐	33

一、觅知音 33

二、视野拓展 36

三、教与学实践 40

第三讲 丝尽断肠:拉弦乐 42

一、二泉吟 42

二、视野拓展 45

三、教与学实践 48

第四讲 金声玉振:打击乐 50

一、鸭争鸣 50

二、视野拓展 51

三、教与学实践 51

第五讲 乐队交响:合奏乐 53

一、春江花月夜 53

二、视野拓展 58

三、教与学实践 61

(声乐部分)

第六讲 梨园集萃:戏曲 62

一、梅兰芳 62

二、视野拓展 64

三、教与学实践 71

第七讲 说唱相合:曲艺 72

一、弹词 72

二、视野拓展 74

三、教与学实践 77

第八讲 南腔北调:民歌 78

一、原生态民歌	78
二、视野拓展	80
三、教与学实践	84
第九讲 综合艺术:歌剧	85
一、白毛女	85
二、视野拓展	87
三、教与学实践	95
第十讲 声乐演唱:歌曲	96
一、送别	96
二、视野拓展	98
三、教与学实践	106
下编:西乐撷珠	107
第十一讲 钢琴音乐	109
一、乐器之王	109
二、鉴赏几部作品	111
三、了解几位作曲家	115
四、认识几位演奏家	122
五、视野拓展	124
六、教与学实践	127
第十二讲 交响音乐	128
一、所谓交响	128
二、鉴赏几部作品	136
三、了解几位作曲家	141
四、认识几位指挥家	146
五、维也纳新年音乐会	151
六、视野拓展	154

七、教与学实践 158

第十三讲 西方歌剧 160

一、从文化底蕴看歌剧 160

二、鉴赏几部歌剧作品 162

三、了解几位作曲家 170

四、教与学实践 177

第十四讲 多元视野 178

一、音乐艺术的多元文化 178

二、亚洲音乐视野 181

三、非洲音乐视野 188

四、大洋洲音乐视野 189

五、拉丁美洲音乐视野 190

附 录..... 192

参考文献..... 202

绪论 音乐与艺术:走进音乐艺术殿堂

课前思考:

1. 什么是“音乐艺术”?
2. 《音乐鉴赏文化导览》是一门怎样的课程?
3. 为什么要学习《音乐鉴赏文化导览》这门课程?
4. 如何学好《音乐鉴赏文化导览》这门课程?

一、音乐艺术

1. 音乐是什么

现代社会生活,音乐无处不在。只要列位看官不是专门的抬杠,这句话基本上可以看作真理!无论我们是行走在熙熙攘攘的大街,还是坐在幽静的咖啡店,音乐会随时飘然入耳;不管是从事何种行业,也不管是在哪个生活角落,音乐总会伴随着人生和生活。可以说,只要有人,有人生活的地方,就会有音乐的存在!现代社会,更是离不开音乐,现代人的生活,音乐伴随在每一个人的生命之中。

那么,面对音乐,我们了解多少?

冷静认真想想音乐,一个个的问号会逐渐走向我们。

音乐是什么?

音乐艺术有哪些特征?

音乐对我们有什么用处?

我们又能知道哪些音乐作品?

你能说出几位著名作曲家?

你了解哪些乐器?

.....

音乐,首先从物理学的角度看,音乐是声音的振动和传播,在一段延续的时间中展现流动,能够被人的听觉器官所感知,进而能够引发人的不同情绪反映,产生各种情感体验的一种声音物理现象。如果从人类文化学科的角度看,音乐是人类文化中的一种,属于现在学科分类中艺术学的学科门类,音乐是人类所创造众多文化艺术中的一种艺术。从社会学的角度看,音乐与人类的社会实践活动息息相关,充盈在各种社会生活之中,各种祭祀、典礼,甚至战争,小到个人的休闲娱乐,大到国家大事活动,人们的生活总是离不开音乐。

为了更进一步理解音乐是什么,追根溯源看,音乐在中国古代是并非是一个整体的词汇,而是“音”和“乐”是两个不同的词,分别表示不同的意义。如《乐记》^①“乐本篇”中记有:“凡音者,生于人心者也。乐者,通伦理者也。是故知声而不知音者,禽兽是也。知音而不知乐者,众庶是也,惟君子为能知乐。”这里讲的“音乐”包含三层词义,一是“声”,是声音,物理学意义上的音响;二是“音”,指通常意义上的音乐,是人们创造的声音艺术;三是“乐”,指具有内涵的音乐,包含更多的人类思想、情感、功能、价值等因素的音乐艺术。在西周以及孔子时代,“乐”更

① 中国古代最早的一部论述音乐艺术的理论著作,传为春秋或汉代所著,内容主要记录了先秦时期音乐理论、思想、美学等成果。

多涵盖了诸多社会活动或者人们的思想认识等方面的意义,如“制礼作乐”,而后,“音”与“乐”逐渐合而为一,形成了现代意义上的“音乐”词汇。在西方,音乐的拉丁文词汇“musica”来源于希腊神话中掌管音乐的女神缪斯(拉丁文 Muses)的名字,大家所熟悉的英文单词“music”即是音乐,也由此可以看出,音乐是一种代表着令人产生快乐的事情、活动或事物,是和思想情感相联系的东西。这和中国古代人们对音乐的认识有着异曲同工的相似之处。

关于音乐艺术的独有特征,并没有十分完整确切的说法。从许多音乐理论研究中可见,音乐是声音的艺术,音乐是时间的艺术,音乐是听觉的艺术。音乐的声音特征的独有性主要是存在外形的特征,即音乐所呈现的状态,这是不同于其他艺术外形特征的独特之处。音乐的时间特征主要体现在存在的方式的独特之处,即音乐是在时间的持续流动中展现的。音乐的听觉特征主要在于人们感知的途径和方式方面,有别于造型艺术的视觉性的特征。关于第三点听觉特征,也有的观点认为是音乐的情感性,即音乐是听觉的艺术,然而,情感性不仅仅是音乐艺术的特征,它几乎是所有艺术的特征,所以并非音乐的独有特征。

关于对音乐艺术的本质认识,各种思想观点见仁见智。西方有自律论和他律论之说,中国古代有著名的“声无哀乐论”,^①随着现代音乐美学学科的发展,音乐本质的研究和争论聚焦在音乐的内容和形式之上。无论是何种对音乐艺术本质的思想观点,绝大多数人都赞同音乐和情感的密切关系,认为音乐的本质在于人对音乐的情感体验和文化理解,这也间接反映出马克思

① 《声无哀乐论》,我国古代音乐美学理论著作,作者:嵇康(224—263),三国时期魏晋文学家、音乐家,“竹林七贤”之一。