

王森勋 总主编

乐海拾贝

>>>>

Gaozhi
Gaozhuan
Xuesheng
Renwen
Suzhi
Jiaoyu
Jiaocheng

高职高专学生人文素质
教育教程

汪海 主编

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

乐海拾贝/王森勋主编. — 济南: 山东大学出版社, 2006. 8

高职高专学生人文素质教育教程

ISBN 7-5607-3242-9

I. 乐...

II. 王...

III. 音乐—高等学校: 技术学校—教材

IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 098176 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

787×980 毫米 1/16 77 印张 1446 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

定价(全八册): 80.00 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

《高职高专学生人文素质教育教程》

编 委 会

主 任 王森勋

副主任 冯新广

编 委 丁惟生 牟善德 许先军 杨 冰

邵长胜 韩 振 李茂秋 李连邨

总 主 编 王森勋

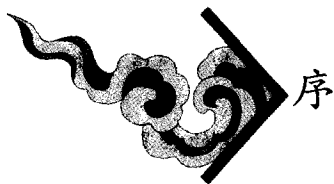
副总主编 韩 振 李 波 吉良新 王德聚

王喜雪 徐 原 汪 海

执行主编 韩 振 李 波 吉良新

编写人员 (按姓氏笔画为序)

卜祥燕	王 珍	王 栋	申 坤
石 英	司淑玉	刘 杰	吴玉萍
张云丽	张子龙	张秋灵	杨玉波
杨保国	李德华	费 琦	费 涛
秦小丽	袁堂卫	袁 良	贾世玲
徐伟莲	徐连福	高希华	高永会
董 晓	滕召青	魏来敏	

序

一个国家,一个民族,如果没有现代科学,没有先进技术,一打就垮;而如果没有民族人文精神,不打自垮。大到国家、民族,小到企业、个人,科学技术和人文精神都不可缺失。21世纪中国的希望关键在于民族人文精神的再造。这种新的人文精神将产生深刻的道德力量,博大的精神力量,巨大的感召力量,从而极大地推动人的现代化。

人文素质教育的主要任务就是使人增长人文科学知识,再造人文精神。人文科学以人类自身为研究对象,以人自身的发展和完善作为精神探索活动的出发点与归宿,通过知识的积累与传播、理论的创新与阐释、情感的体验与升华,为人类正确理解和把握存在的意义、生命的本质、人生的目的,提供相应的知识、理论、思想与智慧。人文科学一般指对社会现象和文化艺术的研究,包括哲学、政治学、史学、文艺学、理论学、语言学等方面的内容。人文素质教育在给学生传授人文科学知识的同时,着重再造其人文精神,即通过把人类特别是本民族积累的精神财富传授给学生,使其能洞察社会,完善心智,净化灵魂,通晓人生的目的和意义,明确自己对民族、对社会、对他人应该承担的责任和义务,从而使人类优秀文化成果内化为学生的气质、人格和修养,成为学生内在的相对稳定的品质。

人文素质作为人的素质的一个重要组成部分,明显区别于人的生理或身体素质、人的科学素质。一般来说,人文素质包括四个方面的内容:

(1)具备人文知识。人文知识是人类关于人文领域(主要是精神生活领域)的基本知识,如历史知识、文学知识、政治知识、法律知识、艺术知识、哲学知识、宗教知识、道德知识、语言知识等。从知识的层面讲,人文知识同科学知识、技术知识等并没有太大的区别。人文知识是最基本的人文素质。

(2)理解人文思想。人文思想是支撑人文知识的基本理论及其内在逻辑。人文思想存在和渗透于人文知识之中,是人文知识的理论化和系统化。如果说人文知识是个别的、具体的,那么人文思想则是一个抽象的理论体系。同科学思想相比,人文思想具有很强的民族色彩、个性色彩和鲜明的意识形态特征。人文思想的核心是基本的文化理念。

(3)掌握人文方法。人文方法是人文思想中所蕴涵的认识方法和实践方法。

人文方法表明了人文思想是如何产生和形成的。学会用人文的方法思考 and 解决问题,是人文素质的一个重要方面。与科学方法强调精确性和普遍适用性不同,人文方法重在定性,强调体验,且与特定的文化相联系。

(4)遵循人文精神。人文精神是人文思想、人文方法产生的世界观、价值观基础,是最根本、最重要的人文思想、人文方法。人文精神是人类文化或文明的真谛所在,民族精神、时代精神从根本上说都是人文精神的具体表现。实践人文精神,是人文素质的最高体现。衡量人们人文素质的高低,主要看人们是否具备这四个方面的特性,看人们在这四个方面所达到的发展程度。

在人文素质四个方面中,人文精神是核心。从文化的角度看,人文精神就是文化的基本精神、基本理念、基本价值取向;对人自身来说,人文精神是一种立场、一种态度、一种意识,更是一种价值诉求、一种终极关怀。它主要表现在:在处理人与自然、人与社会、人与文化的关系时,人是基本出发点,也是最终归宿,突出人是主体的原则;在认识和实践活动中,以人各种需要的满足为最终诉求,强调人是目的的原则;在人与动物的比较中,突出人高于动物的特殊地位,强调精神重于物质,人的价值重于物的价值;在人与人的关系中,强调相互尊重对方的人格尊严,突出人人平等的原则。简言之,人文精神的实质是对人的关注,对人的生命的珍视,对人的精神世界的追求。

人之所以为人,是因为人有其特有的人性和特有的灵性,更有人性与灵性交融而升华成的精神境界。人性的开发与培育,主要依靠人文教育;灵性的开发与培育,既要靠科学教育,也要靠人文教育。人文教育主要有两大作用:一是陶冶情感,提升精神境界,直接关乎着人性;二是活跃思维,开拓原创性创新源泉,直接关乎着人的灵性。

人文素质教育对于人性的开发与培育,对于树立正确的世界观、人生观、价值观具有独特的作用。人文素质教育和德育一样,都作用于人的精神世界,引导青年学生理解并追求人生的意义和价值。德育是在准则规范教育中使人获得自觉的道德意识。人文素质教育是在熏陶、感染中对人的精神起激励、净化和升华的作用,主要作用于人的感性、情感,它对人的教育是在潜移默化中进行的,不知不觉影响人的情感、趣味、气质和情操。

培育创新精神,开发创造灵性,是人文素质教育的重要目标,同时也是人文素质教育的重要功能。人文教育可以激发和强化人的创造冲动,培养和发展人的审美直觉和想象力。许多大科学家都指出,科学研究中新的发现往往是靠一种直觉和想象力。爱因斯坦说:“想象力比知识更重要。”对于直觉和想象力的培养,人文教育比智育更具功效。接受知识需要理性,而科技创新的灵感来自悟性,心有灵犀一点通。随着思维科学的发展,科学家日益认识到,人的创造性思维的形成正是建立在逻辑思维与形象思维统一的基础上,科学与人文是不可分

割的,它们所追求的目标都是真理的普遍性。人文素质教育对创新精神和创新能力的培养,具有智育所不可代替的作用。

推进人文素质教育,必须确立其在人才培养中的基础地位,努力将其纳入人才培养计划,将人文素质教育思想落实到人才培养的全过程。我们可从哈佛大学安排的教学计划中得到启示。哈佛大学的核心课程包括7大领域11大模块近200门课程,学生必须在主修学科之外,在7个领域各选一门课程。这7个领域分别是外国文化、历史研究、文学艺术、道德推理、定量推理、科学、社会分析。外国文学领域课程的目的是扩大学生视野,为学生提供一种看待本土文化现象和传统的新视角。历史研究领域课程的目的是使学生获得历史知识,并能以历史的眼光去认识世界。文学艺术领域课程的目的是培养学生的审美情趣。道德推理领域课程的目的在于探索理性的道德和政治的抉择方法。定量推理领域课程的目的在于发展学生数量分析的技巧。科学领域课程的目的是提高增加科学知识以及获取科学资料的能力,形成一种观察人类自身世界的态度。社会分析领域课程的目的是使学生了解社会科学的主要理论、观点和方法。由此可见,哈佛大学开设的核心课程的基本目的是为学生打下良好的人文社会科学基础。为此,我们要大力加强人文素质教育,要让学生学习历史知识、法律知识、文学知识、心理知识以及哲学知识,等等;让学生了解我们人类从哪里来,将向哪里去;让学生了解我们民族艰难而辉煌的历史,憧憬美好的未来;让学生了解自我身心的发展,懂得生命的可贵。

多年来,我省高等学校一直都非常重视大学生人文精神的再造,在加强和改善人文素质教育方面做了很多有益的探索,取得了显著成效。日照职业技术学院作为全省“骨干示范性职业技术学院”和“高职高专人文素质教育研究基地”,确定了“理论与实践并重,技术与人文融通”的先进办学理念,在不断加强专业技术教育,努力使学生成为一技或多技在身的实用人才的同时,积极探究人文素质教育的内容、途径和方式方法,使学生的综合素质明显提高,就业竞争力和可持续发展能力明显增强,学校在教育教学中积累了许多宝贵的资料和可资借鉴的经验。

这套由日照职业技术学院编写的《高职高专学生人文素质教育教程》,以高职高专大学生为主要读者对象,从文学、艺术、法律、历史、哲学、道德、礼仪、就业准备等方面,对高职高专学生人文素质教育的内容作了认真的梳理、归纳和概括,并且经过多年教育教学实践的检验和有针对性的调整、充实与完善,是一套高职高专院校进行人文素质教育的很好的适用教材。随着学习型社会的出现,我们的教育不仅要给学生带来专业技能和职业能力,更重要的是为学生打下终身受教和自我发展的牢固基础。后一种功能在当代社会显得愈来愈重要。只有高技能,没有人文底蕴,最多是人手,不是人才,生存尚可,发展乏力。我们相信,

这套人文素质教育教材的出版,将对高职高专学生自我发展能力的完善和培养起到重要的推动作用。

希望我省高校能编写、使用更多高质量的高校人文素质教育教材,希望我们能培养出更多技术与人文融会贯通的、有竞争能力和创业能力的人才,为建设大而美、富而强的新山东,为祖国的强盛、民族的复兴,作出我们更多更大的贡献。

田建国

2006年7月15日

(序作者为中共山东省委高校工委副书记,
国家教育发展专家咨询委员,教授、博士生导师)

前言

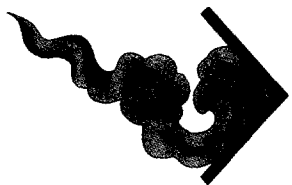
1988年、1996年,原国家教委曾先后下发行政指令文件,要求在普通高等学校进行非专业性艺术教学,艺术素养做为高等教育人才培养规格要求中的一部分得以重视。2002年7月,教育部又颁布《学校艺术教育工作规程》,音乐鉴赏课藉美育的加强和素质教育方针的贯彻逐渐在全国各高校开设。2003年4月,山东省教育厅制定下发《山东省学校艺术教育工作规程实施细则》,要求省内各高等学校开设艺术类必修课和选修课。十多年来的教学实践虽取得了丰硕的经验,但教育改革的迅速发展对音乐教学也提出了更多和更高的要求。特别是高职教育,自1996年国家颁布《中华人民共和国职业教育法》以来,高等职业教育快速发展,截至2003年,高等职业教育学校总数和在校生人数均占据了我国高等学校的半壁河山。高等职业教育在人才培养规格、学制、生源等方面同普通高等学校存在着诸多差异。音乐教学在高等职业教育教学体系中该如何定位,音乐教学如何适应高等职业教育人才培养规格的特殊需求,音乐教学如何针对不同学校状况贯彻素质教育方针等问题,在教学实践中始终困扰着编者。本书的编写,作为编者多年教学经验的总结,抛砖当为引玉,希望有更多的同行对高等职业教育的音乐教学工作投以关注的目光,并在教学实践中共同努力,寻求最终构建适合高等职业教育的音乐教学模式和体系。

全书共有五部分:第一编,音乐与音乐感知;第二编,中国音乐;第三编,西方音乐;第四编,中国流行音乐;第五编,经典作品欣赏。

由于内容的涵盖面较为广泛,所以在深度上没有做过多的延展,只是希望给读者提供一个清晰的脉络,用文化的视角启发学生阅读、思考,以人文的理性和音乐的感性相结合,重构学生知识体系框架中的整体文化意识。遗憾的是,由于编者的水平有限,在编写上尚有许多的不足甚至错漏,敬请读者提出宝贵意见。

编者

2006年6月10日,于日照

目 录

第一章 音乐与音乐感知

- 一、阳春白雪期和者 高山流水感知音/1
- 二、只在此山中 云深不知处——难以把握的音乐媒介/3
- 三、无中生有——音乐的形式/5
- 四、三方对译——音乐的内容和音乐欣赏/7

第二章 中国音乐

- 一、难以解释的文明之谜——中国远古人类乐器/10
- 二、先民的歌谣——《弹歌》与《候人歌》/11
- 三、华夏乐舞的起始——“六代”乐舞/12
- 四、“以乐化人”的最高典范——周代的“礼乐制度”/13
- 五、淫声乱世乎？——“郑卫之音”与“桑林之舞”/14
- 六、南北的吟唱——《诗经》与《楚辞》/15
- 七、世界第八大奇迹——曾侯乙墓编钟/17
- 八、旧文人的必修课——古琴与中国文人音乐/18
- 九、八音谐鸣——中国古代乐器制作/20
- 十、从“乐府”到“教坊”——中国宫廷音乐的传承与流变/21
- 十一、仙乐缭绕——中国道教音乐/22
- 十二、梵音颂呗——中国佛教音乐/23
- 十三、“西曲”“吴声”更“相和”——秦汉魏晋南北朝时期的音乐/24
- 十四、流光溢彩——隋唐燕乐歌舞大曲/26
- 十五、音乐天书——记谱法与中国音乐的传承/27
- 十六、雅韵俗情——宋词、元曲与音乐文化/28
- 十七、没有实践推广的理论——朱载堉与“新法密律”/29
- 十八、王侯将相与才子佳人——中国戏曲源流考/30

- 十九、雅俗莫辨的说唱音乐——“鼓词”与“弹词”/32
- 二十、学堂乐歌——中国近代音乐的肇始/33
- 二十一、新文化旗帜下的扬弃——中国传统音乐的转型/34
- 二十二、新翻杨柳——中国当代音乐家及创作/36

第三章 西方音乐

- 一、欧洲音乐文化的渊源——古希腊与古罗马音乐/40
- 二、天堂之音——格里高利圣咏/42
- 三、“骑士歌手”与“流浪艺人”——中世纪和文艺复兴时期的世俗音乐/43
- 四、从蒙特威尔第到普契尼——西方歌剧三百年考/45
- 五、畸形的珍珠——巴洛克音乐/48
- 六、音乐之父——巴赫/50
- 七、上帝的赞颂——亨德尔与清唱剧/53
- 八、“海顿爸爸”与“神童”莫扎特——维也纳古典乐派/56
- 九、乐圣——贝多芬/59
- 十、浪漫的资产阶级——浪漫乐派概述/61
- 十一、浪漫乐派的旗帜——舒曼/63
- 十二、歌曲之王——舒伯特/65
- 十三、“钢琴诗人”与“钢琴之王”——肖邦与李斯特/67
- 十四、音乐的魔鬼——帕格尼尼/70
- 十五、浪漫时代的新古典主义者——勃拉姆斯/72
- 十六、俄罗斯之魂——柴科夫斯基/74
- 十七、德奥传统音乐的末代继承人——马勒/77
- 十八、我是谁？——民族意识的觉醒与民族乐派/80
- 十九、俄罗斯音乐的先锋——强力集团/81
- 二十、新世界的回响——德沃夏克与捷克音乐/82
- 二十一、北国的肖邦——格里格与挪威音乐/85
- 二十二、从印象派到“六人团”——德彪西与萨蒂/86
- 二十三、喧嚣的一百年——20世纪西方音乐/89

第四章 中国流行音乐

- 一、学堂乐歌与五四新音乐创作——中国流行音乐的前夜/92
- 二、黎锦晖与中国流行音乐的开端/96
- 三、荧屏歌声——电影与早期流行音乐/98

四、早期流行歌曲介绍/103

五、凤凰涅槃——浴火重生的大陆流行音乐/109

六、崔健与中国摇滚乐/111

七、西北风——中国大陆流行音乐的里程碑/116

八、完美终结的80年代和新生蓬勃的90年代/119

九、世纪末的变革/121

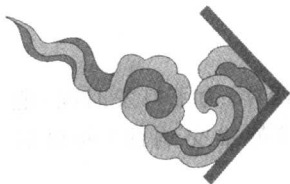
十、经济、科技、艺术、媒质——20世纪流行音乐的新特性/124

第五章 经典作品欣赏

一、中国作品/126

二、外国作品/138

参考文献/152

第一章 音乐与音乐感知

一、阳春白雪期和者 高山流水感知音

关于音乐美的感知,古今中外都流传着许多轶闻趣事,我们这本书就先从几个故事开始吧。

(一)俞伯牙与钟子期

据《吕氏春秋·本味》记载:“伯牙鼓琴,钟子期听之,方鼓琴而志在太山,钟子期曰:‘善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山!’少选之间,而志在流水。钟子期又曰:‘善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水。’钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。”这既反映了“伯牙鼓琴,而六马仰秣”(《荀子·劝学》)的高超演奏技艺,又说明了钟子期极高的音乐鉴赏能力。古琴曲《高山》、《流水》伴随着俞伯牙和钟子期的动人故事,一直流传至今。

图 1-1 高山流水

(二)宋玉答楚王问

战国时期的楚国人宋玉曾在《答楚王问》中讲:“客有歌于

图 1-2 宋玉

郢中者,其始曰《下里巴人》,国中属而和者数千人;其为《阳阿》、《薤露》,国中属而和者数百人;其为《阳春》、《白雪》,国中属而和者,不过数十人;引商刻羽,杂以流徵,国中属而和者不过数人而已。”现在“阳春白雪”、“下里巴人”已被用于指代欣赏层次的不同,认为欣赏比较高雅的音乐就是“阳春白雪”,那些所谓品位低下的人就只能欣赏所谓“下里巴人”的音乐了。这是从接受者的角度对音乐欣赏进行硬性的划分。

(三)指挥家托斯卡尼尼轶闻

图 1-3 托斯卡尼尼

有一次,意大利著名指挥家托斯卡尼尼乘船横渡大西洋,为了打发时间,他打开了收音机,播放的正是贝多芬《英雄交响曲》的最后乐章。

听了不一会儿,他就皱起了眉头,又过了一会儿,托斯卡尼尼怒不可遏:“《英雄交响曲》怎么能如此演绎呢?是哪个笨蛋指挥干的?我简直无法忍受!”当他冲上前正要砸收音机的时候,曲子刚好播完,只听播音员说:“这里是伦敦 BBC 广播台,听众朋友们,刚才您听到的是贝多芬《英雄交响曲》,指挥:阿图罗·托斯卡尼尼。”

(四)《春之祭》骚乱

1913年5月29日,俄国音乐家斯特拉文斯基作曲的芭蕾舞剧《春之祭》在巴黎首演,按照西方的传统,绅士和淑女们举止优雅,盛装入场。通常人们都会静静地沉醉于动人的音乐与戏剧中。但当晚的演出刚开始不久,音乐中尖锐的和声和混乱的节奏,就令许多观众不堪忍受。他们认为受到了愚弄,叫嚣声此起彼落。而崇拜斯特拉文斯基的观众因为不能正常欣赏演出而大为恼火,两派观众由争吵而至大打出手,警察不得不出面维持秩序,但最终无法平息骚乱,大家争先恐后逃出剧院,作曲家本人也混在人群中落荒而逃。

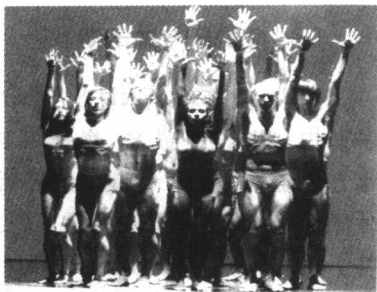

图 1-4 《春之祭》剧照

从上面几个故事我们可以看出,对于音乐美的感知问题,从古至今始终未能很好的解决,甚至艺术家自身也矛盾重重。我们今天的现状和三千多年以前宋玉所说的“郢中歌者”的境遇极为相似。大众所“属而和者”的流行化商品艺术大行其道,而真正的艺术却由于曲高和寡而难觅知音。从这一点看,在人类文明传承的过程中,古人留下的典籍最难解读的当属音乐。但也有许多哲人说:音乐是人类共同的语言,是无国界的;音乐的美,无须借助其他手段,可以直达人的内心,等等。由此推断,似乎最易理解的也是音乐。让我们回味着音乐故事,带着问题去翻开下一节吧。

二、只在此山中 云深不知处

——难以把握的音乐媒介

任何一门艺术类别,无论表达何其复杂微妙的内容,总要借助一定的艺术媒介。譬如文学要通过语言和文字,美术要借助线条和色彩,舞蹈要有形体语言的塑造等。对于艺术媒介的了解,应该是我们了解各艺术门类的基石。

音乐是听赏艺术,是以声音作为艺术介质的,所以对声音的基本了解,有助于我们推开音乐殿堂的大门。于纯粹的物理声学上考究,声音有四种属性:高低、长短、强弱、音色,它们分别对应物理声学上物体振动的频率、持续时间、振幅和复合音中的泛音比例。这样说起来冷冰冰的,没有一点生命力,似乎和音乐没有任何关系,但它的确是音乐的根本,是我们探究音乐的起始点。

先来谈谈音的高低。对于人类来说,不是所有振动频率我们都能感知,所以才有了超声波、声波和次声波的区分。在音的高低方面,正常的人类听觉器官所能听到声音的频率集中在 $16\sim 20000$ 赫兹之间,所以过高和过低的声音是不适宜作音乐材料的。而事实上,人类的音乐实践,是以人声的高低为中心向两边延伸的,并没有走出太远,一直在 $30\sim 4000$ 赫兹的音域内进行。现今的钢琴正是按这一音域标准制造的。再具体点说,音乐大致在88个不同高低的音之间进行了几千年。这样表述大家可能会很吃惊,繁复的音乐竟然只有如此简单的88个音?但事实的确如此,只有这88个音,只是古今中外的音乐家排列组合的方法不同罢了。而不同高低音的排列组合才是音乐的关键。音乐家正是通过它的魔力,把物理学上死的物体振动频率变成了活的音乐。音乐家把音的不同排列组合方式称为乐律。

我国古代很早就发现了三分损益律(五度相生律)和纯律,现在世界通用的十二平均律最早是由我国明朝的律学家朱载堉于1584年计算出来的。可惜的是当时的明神宗(万历皇帝)并没有意识到它的价值,即“宣付史馆”、“以备稽考”,被束之高阁。而西方至18世纪上半叶,才由巴赫创作的《平均律键盘曲集》最终确立了十二平均律在音乐实践中的地位。西方音乐由此开创了一个崭新的纪元,繁荣至今。巴赫亦因此被尊为西方近现代“音乐之父”,其《平均律键盘曲集》被奉为“音乐的《旧约圣经》”。十二平均律在中西音乐实践中的不同境遇发人深省,历史不可以重来,只能留给后人凭吊。

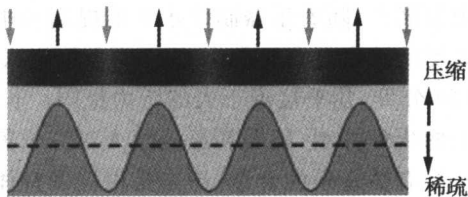

图 1-5 声波原理

关于音的长短,则触及了音乐的另一个本质属性,是音乐区别于其他艺术类别(如绘画、雕塑、戏剧)的根本。我们都曾徜徉于画廊,对着一幅画作凝神、细思,或深夜挑灯,品味着文学作品字里行间中的生动气韵。对于呈示在我们面前的凝固的艺术形象,美的体验和感动源于我们的思索和经验的延伸。而音乐则不然,音乐是声音的艺术,更是时间的艺术,当我们去听赏音乐的时候,无形的声音随着时间的流淌而消逝,你无法凝固声音,更无法逆转时空,只能靠刹那间的听觉感受来体会音乐的美,这种体验极像佛家修行中的悟道。当音乐真正感动你的时候,它并没有借助外力,也没有留出时间让你思索,你会猛然被某种情绪

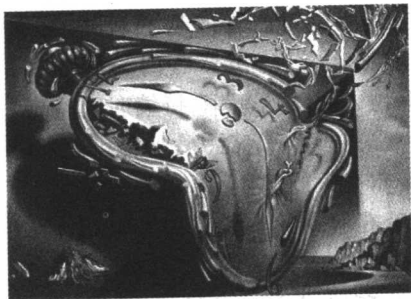

图 1-6 达利画作

所包围,音乐仿佛醍醐灌顶一般直达你的内心。它会让你沉静般若处子,血脉贲张若武夫,痛哭流涕地忏悔,无语哽咽般地心酸……然后随着乐声的消逝,留给你若失的惆怅和静静的回味,难以名状。古人云:绕梁三日而不绝也。

在强弱方面,对于音乐来说,较多地受到人的生理机制的局限。人对声音强弱感受范围在 30~120 分贝之间,可对应音乐中的极弱(ppp)和极强(fff)。过强的音量可引起听觉的压迫和痛感,所以 120 分贝以上被称为“生理痛阈”,如喷气飞机的轰鸣大约在 130 分贝,而 160 分贝时可震破耳膜让人丧失听力。一个标准的双管编制的管弦乐队,其最强音(fff 或 sf),可达 110 分贝左右,从这一点来说,过大规模的音乐演出,如我们日常生活中所接触到的所谓千人演奏或万人合唱,对于音响来说是不太具有实际意义的。

音乐中的强弱变化,如同绘画的明暗对比,是艺术表现的最基本形式。从历史发展看,随着乐器制作水平的提高和电声科技的日新月异,在音的强弱方面,人类的感官要求日趋激烈。现年轻人所趋好的摇滚电声乐队平均强度就有 110 分贝,几乎接近于人的听力极限。长时间倾听所带来的疲劳感,会造成听觉上的生理抑制,削弱甚至消除人对音乐美的感知能力。

有关音乐的音色,历来是根据发音体的不同来区分的,首先将其分为两大类——声乐和器乐。通俗些说,就是人声的歌唱和器乐的演奏。两类比较,中外都普遍首先认同声乐的演唱,中国古人所谓“丝不如竹,竹不如肉”,即指此意。而人声又根据生理特点分为男声、女声和童声。男女声依据其音域音色特性再可分为高、中、低音声部,每一声部按其演唱风格的不同,还可再分,如女高音可细分为花腔女高音、戏剧女高音、抒情女高音。

器乐的分类更为繁复。有一门专项的研究有关器乐音色的学问,音乐学称之为配器法。譬如绘画中的调色板,可以使红、黄、蓝三原色变幻出万千景象。

在音乐中,则以不同音色的乐器在一起合奏,通过合理的调整、搭配,以获得作曲家想要的声音色彩,满足音乐情感的表达要求。近 300 年来,在漫长的音乐实践中,对于音色的理解,人们大多数带有极强的情绪色彩来描述,如小号金属般的嘹亮和单簧管宽阔的、稍带些鼻音的感伤,小提琴的华美、热情,长笛的冷漠与宁静,等等,就连音乐家自身对音色也极其迷惑,找不到准确的表述方式。例如长笛和双簧管的中音区搭配十分和谐,但双簧管和单簧管的搭配让人觉得很怪,被称为“巧克力音色”,让普通人无法理解。这种情况一直到 19 世纪中叶,才由德国心理学家、物理学家黑尔姆·霍尔茨根据拍音和泛音理论给出了一个科学的答案:音色是由复合音中自然泛音的成分与强度比例决定的,而其中的高次泛音最为重要,它在复合音中所占的成分与比例对音色具有决定意义。以此为基础,音乐实践突飞猛进。现代电子音乐对音色的调整 and 追求,更是无所不能,电子合成的音色在现当代音乐中的运用极为广泛,早已突破了由乐器演奏来获取音色表现的范畴。

以上所述,是把声音作为音乐艺术的媒介,从物理、生理及心理方面,作以简单的概括,由于没有涉及具体作品,尚难以窥见音乐之真貌,但它是我们登堂入室的第一步。

三、无中生有

——音乐的形式

各门类艺术的赏析,大都会把形式和内容放在一起论及,我们在这里只讨论音乐的形式,其原因就在于音乐艺术的特殊性,因为我们没有一个具体的、物质的实体。与绘画及文字作品迥异的是,作曲家写在纸上的谱例,并不是音乐本体。严格意义上讲,音乐只是随时间一起流逝着的一段音响罢了,只是其包含作曲家所要表达的信息即音乐的内容,而内容又是通过一系列不同的音响组合方式即音乐形式来表达的。但音响是不可见又不可触的,无形无体,对于普通的欣赏者来讲只能凭听觉来感受和把握,这与空间艺术和视觉艺术都不一样,是音乐欣赏中最难逾越的障碍。如何赋无形于有形,是我们本章节中要解决的主要问题。

从概念的内涵和外延来看,音乐形式有多个层面的意义,为了便于理解,我们从狭义的曲式结构入手,把音乐的形成同熟知的语言结构相类比,以使其更为形象,便于把握。常用的语言结构是字、词、词组、句子、段落、章节、篇等,音乐的划分则按单音、音型、动机、乐节、乐句、乐段、乐章来安排,在细节的划分上有些差异,但基本相近。

先说单音,譬如语言结构中的字,一个在物理声学上的单个音响,是没有任何意义的。但如若把它放在音乐中,则是一个鲜活的个体。在这一点上,人类的音乐是共通的,中国以五声音阶为基础,西方以大小调为建构(个别民族如印度、

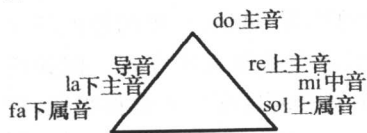

图 1-7 调式音关系图

阿拉伯地区存在 1/4 音体系)都把单个音以不同的调式体系组织在一起。在体系中个体的单音,很像社会中的人有具体的从属关系,表现出不同的稳定性和倾向性,组成一个有机的整体,是音乐发展的原动力,如西方的大

调式。

音型、动机和乐节可比作语言结构中的词和词组,由于音是时间的艺术,所以音乐的发展需要几个音在组合上极具鲜明的节奏音型,让人过耳不忘,我们称之为动机;而将两个以上动机加以扩展形成的片段,叫作乐节;再将若干乐节连缀,则成为乐句。这一过程和语言结构的由字到词、词组再到句子的扩展完全一致。

乐句的进一步延展,则涉及音乐结构中的两个基本手法,即重复和对比。由于音乐只作用于听觉,而声音瞬间即逝,所以为了加深印象,对乐句的重复是最基本的发展手法。音乐中的重复手法极为繁复,如严格重复、移位重复、节奏扩张或缩小、调式变化重复,等等。但无论花样如何翻新,过多的重复毕竟意味着单调,音乐要发展,就必须有对比,在重复的过程中同中求异,不断地在原有音乐的基础上发展出新的音乐形象。而新旧的对比,使音乐产生动力感不断扩张,以此用互相关联的乐句连缀起来,架构成为乐段。这和遣词造句的道理完全一致,像“因为……所以……”“虽然……但是……”“不但……而且……”,老师让学生造句,关键是要学生去找句子之间的逻辑关系。写文章尚且不能语无伦次,音乐则更是如此。

有关乐段和乐章则主要是指音乐的结构关系。这一关系亦和文章的结构大同小异,如西方标准的三段体结构“呈示——发展——再现”,在中国则有所谓的“起——平——落”或“头——腹——尾”之说,而西乐曲式学中方整性四乐句一段体结构更是同中国古诗词中的“起——承——转——合”不谋而合。最具有代表性的是中国

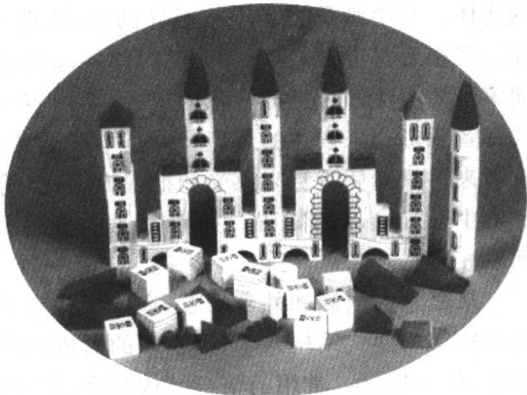

图 1-8 积木构建