

世界著名演奏家舞蹈家卷

世界艺术经典 ART WORLD SUTRA

[主 编：陈志伟]

吉 林 音 像 出 版 社
吉 林 音 像 出 版 社

· 世界著名演奏家舞蹈家卷 ·

世界艺术经典

ART WORLD SUTRA

[主 编：陈志伟]

[副主编：陈 晶]

吉 林 音 像 出 版 社
吉 林 文 史 出 版 社

目 录

第一章 世界音乐历史	1
第一节 音乐起源	1
第二节 音乐的发展	3
第三节 古典音乐	6
第四节 中国音乐史	9
第五节 其他国家乐派	13
第二章 钢琴史及世界著名钢琴演奏家	16
第一节 钢琴发展史	16
第二节 世界著名钢琴演奏家	18
第三章 小提琴史及世界著名小提琴演奏家	53
第一节 小提琴的历史	53
第二节 世界著名小提琴演奏家	55
第四章 其他乐器著名演奏家	68
第一节 世界著名大提琴演奏家	68

第二节	世界著名萨克斯演奏家	71
第三节	世界著名吉他演奏家	80
第四节	世界著名小号演奏家	81
第五节	其他乐器世界著名演奏家	83
第五章	舞蹈发展史	91
第一节	舞蹈的历史	92
第二节	世界舞蹈的发展及艺术特点	94
第三节	中国舞蹈	94
第六章	世界著名舞蹈家	96
第一节	亚洲著名舞蹈家	96
第二节	欧洲著名舞蹈家	115
第三节	美洲著名舞蹈家	119
第四节	非洲著名舞蹈家	122

第一章 世界音乐历史

第一节 音乐起源

音乐不仅是艺术门类的一脉，是伴随着人类的出现而产生的；或者更确切地说，它是人类社会发展到一定阶段的产物。

音乐如同历史事件一般有其自身的因起渊源。古往今来诸多音乐史学家对音乐的起源做出了不同的研究与论说，主要有以下几种见解：

一、源起于动物鸣声

关于音乐的起源，被科学家们称之为“异性求爱”的产物。这种说法是英国著名的生物学家达尔文提出的，这一学说曾在当时轰动一时。达尔文认为史前动物常常是以鸣叫声来追求异性的。它们的声音越优美则越能吸引异性，于是动物们纷纷发出婉约优美的声音来得到对方的青睐，这种鸣声，特别是鸟类的鸣声已具有乐音或节奏的因素，因此，达尔文由此联想到音乐的起源，认为声音是在语言产生之前便具有的。原始部落中有些民族的歌就是模仿各种鸟类的鸣叫声，动人的啁啾，起伏的旋律感，从而形成动听的民歌传唱百世。

二、模仿自然

持有此说的代表人物是英国的音乐出版家克罗威斯特（1850～1922）。他认为自然界有许多声音，如虫叫、鸟鸣、风声、动物的吼声、水流声……。人类从这些自然的声响中得到了灵感，因而创造出音乐。

古希腊哲学家德谟克利特也认为，在许多重要的事情上，我们是作为禽兽的学生模仿禽兽的。从蜘蛛那里我们学会了织布和缝补；从燕子那里我们学会了造房子；从天鹅和黄莺那里我们学会唱歌。

据说布农族人祈祷小米丰硕的歌，是其祖先从瀑布声中学来的。

三、巫术说

古往今来，无论是中外的学者世人都对神秘的巫术有着不同的见解与看法，而巫术似乎也在人们的生活中起着微妙而神奇的作用，人们不相信巫术可有时又无知无觉地被巫术所感染，于是关于巫术的传述也就变的五彩纷呈……

法国的音乐学家孔百流（1859～1916）就主张音乐是从原始民族巫术中产生出来的。我国著名学者王国维也有类似的观点，认为“歌舞之兴，其始于古之巫乎？”都主张音乐与巫术有着源远流长的不解之缘。

四、信号说

所谓信号说的说法，是由德国的音乐心理学家修顿普佛（1848～1936）在他的著作《音乐的起源》中提到的。他认为原始时代人们为了与远方的成员联络，便相互喊叫发出保持着一定时间的声音，这种声音便是音乐。

如果男女老幼几个人同时发出喊叫声就会出现八度音程，在同一时间更多的人喊叫即产生协和音程和不协和音程，于是便产生识别音高的观念。

其实，关于音乐的起源任何人都不能做出一个肯定的答复，因为音乐的起源是纷繁复杂的，人们无法用一个单一的理论来解释和定义它，所以产生了各种理论来探求音乐的起源。

第二节 音乐的发展

一、关于中世纪音乐

(一) 中世纪的宗教音乐

在中世纪的欧洲，教会的权力高于国家和其他社会集团。

当时，一切社会意识形态，包括各种艺术以及哲学在内的各方面都要为教会服务，因此中世纪的音乐借助于基督教而取得了不寻常的发展。

可以说从音乐的全部理论到记谱法，从合唱、合奏到键盘乐器的兴起及教学，无一不是与中世纪的教会休戚相关的。今天的交响乐和歌剧虽然在内容上绝大部分是描写世俗的，但它们与中世纪的教会也有着千丝万缕的联系。

教会音乐，最初是原封不动地采用了从犹太王国传来的形式，即歌唱圣诗、朗诵圣经，是纯粹的声乐。宗教音乐历来以声乐为主，这是因为声乐有歌词。与此相反，器乐主要是作为世俗音乐而得以发展起来的。

从原始的单音音乐过渡到复调音乐，是中世纪音乐的重要特征。此外，中世纪音乐在理论上也有了很大的发展，完成了对位法和线谱记谱法。乐器的发明与制作也有了不小的进展，长号、小号和圆号等乐器在当时已广为流行，弓弦乐器（如维奥尔琴）也有了普遍的应用。

(二) 中世纪的世俗音乐

中世纪的音乐是以宗教音乐为主的，当时的音乐活动也只局限于在教堂的范围内，而民间流行的世俗音乐是被禁止的。虽然如此，在民间仍有许多流浪歌手和游吟的诗人。这些穷困的、社会地位极低的民间艺术家们对于宗教音乐对音乐艺术的桎梏十分不满，他们利用各种方式在民间广泛传播世俗音乐。

这种音乐（包括赞美诗、爱情歌曲、牧歌和讽刺歌曲）在形式和内容上都较接近民风世俗，充满浓厚的感情，再现民间情

感。

这种民间世俗音乐在当时已开始酝酿成为一种潜在的音乐潮流，到“文艺复兴”时期，这种音乐潮流随着社会形态的发展与转变，逐步取代宗教音乐而成为音乐艺术的主流。

二、文艺复兴时期音乐

从11世纪末到13世纪末，欧洲发生了十字军东征事件。这一历史事件对于东西方文化交流起到了巨大的推动作用，在音乐方面则表现为游吟诗人、游吟歌手、抒情歌手等人物的出现。

他们使用的是类似竖琴的小型手琴或古提琴族的乐器，他们的演唱涉及情歌、叙事诗式的故事、自然的赞美诗以及宗教和道德等方面的内容。

从13世纪中后期到14世纪，哥特风格的艺术在北欧悄然兴起，并明显地表现于建筑方面。在音乐中，哥特风格虽然没有形成代表一个时代的形式，但在起始于奥干努姆（Organum）的复调形式中，却相当明显地表现出哥特风格的特征。在13世纪的经文歌中，除了庄严的格雷戈里圣咏的固定旋律外，还有采用舞蹈和爱情歌曲的旋律，配以不同歌词和拍子共同歌唱的形式。

14世纪下半叶，欧洲的社会意识形态开始发生深刻的变化。一些先进的、具有推动意义的新思想酝酿并逐渐传播开来。其中最具有代表性的即人文主义思想。

人文主义主张以人为本，人是社会的主宰而并非是神，颂扬人类对生活的热爱以及人类的智慧，相信人的力量能战胜一切，提倡人性，反对中世纪的禁欲主义。在人文主义思潮的影响和推动下，欧洲发生了一场涉及政治、文化等多方面的深刻的变革——“文艺复兴”运动。

继文学、美术等文艺形式之后，音乐也进入了“复兴”时期。这一时期的音乐，世俗音乐越来越占有重要的地位。音乐作品中对于人的内心世界以及自然美的描写变得十分突出，以此形成了全新的音乐风格，并产生了众多的器乐体裁和歌剧形式。

一些富有个性的作曲家如帕勒斯蒂里那、拉索、兰迪诺、杜法伊和蒙特威尔第等人进行着卓越的音乐活动。他们的创作充满着新音乐的倾向，具有重要的开拓意义。在这个时期里，音乐艺

术是全面发展的，而复调音乐在 16 世纪已发展到黄金时代。

音乐理论在这时期也趋向成熟：大小调的调性体系已基本确立；和声的功能体系也正在萌芽和发展中；记谱法已由字母法和符号法转为二线谱法、四线谱法，最后发展到至今应用的记谱法——五线谱；对位法的应用也已到了十分成熟的阶段。这一时期中，器乐的独立性越来越受到重视，如单声音乐；乐器的发展也相应的加快了脚步。当时的古提琴、短号、小号、长号、管风琴和琉特琴等乐器都已活跃于音乐舞台之上，而文艺复兴后期小提琴和古钢琴的出现，色调清润，使音乐艺术更增耀眼的光彩。

三、巴洛克时期音乐

（一）巴洛克时期简介

巴洛克时期开始于 1600 年，1750 年巴赫之死可以看做是这一时期的结束。这是音乐史上的第一个伟大时期。

巴洛克一词本义是指一种不规则的珍珠，在当时具有贬义，当时人们认为它华丽、炫耀的风格是对文艺复兴风格的贬低，但现在，人们已经公认，巴洛克是欧洲伟大的艺术风格之一。

这个时期的音乐家，如早期的蒙特威尔第、吕利、普赛尔、拉摩和维瓦尔第等大师已快被许多人遗忘，但晚期的音乐大师，如巴赫、亨德尔作为历史上的第一代最伟大的作曲家，则得到大家的重视，毫无疑问，他们的音乐是人类音乐的永恒经典。

（二）巴洛克时期表现形式

在巴洛克音乐中，有两种表现节奏的方法。一种是以非常有规律的重复出现重音为基础，节奏稳定不变，它赋予音乐一种动力感。这个时期的作曲家经常采用鲜明的舞蹈节奏，很多作品以舞曲形式出现，使得深刻的音乐更易于被人们接受。另一种形式表现在即兴演奏中，这是一种自由的节奏。即兴演奏在巴洛克时期还占有相当重要的地位，当时的一些音乐家具有非凡的即兴演奏能力，他们要在管风琴上即兴演奏出复杂的对位乐曲。这种即兴演奏适合表现巴洛克时期的狂热气质。

巴洛克音乐的旋律连续不断，这很像巴洛克建筑中的螺旋形装饰。一个音乐主题通过各种各样的装饰连续扩展，它没有明显的分句和对称结构，只是连续不断的运动，直到乐曲结束。

在巴洛克初期，西方音乐艺术中出现了一种新的、重要的形式，这就是歌剧。最早的西方歌剧是从意大利文艺复兴时期的抒情歌曲中产生的。文艺复兴末期，作曲家开始把一些抒情歌曲组织到一起，这些抒情歌曲有的在内容上有关联但情绪不同，有的可以表现简单的喜剧情节，但这还不是真正的戏剧作品。文艺复兴末期，音乐家把以前复调性的抒情歌曲变为主调性的，即变为由乐器伴奏的独唱形式，这种乐曲也叫单声乐曲。单声乐曲能够适应真正的戏剧表现，它能清晰地表达思想和对话，因此它对歌剧的出现起了推动作用。

除了歌剧以外，巴洛克时期的声乐还有两种重要的形式：清唱剧和康塔塔。清唱剧属于宗教音乐，它的早期是一种宗教歌剧。最早的清唱剧都是从以前的圣咏里取用歌词，它宣扬宗教道德，属于反宗教改革运动的宗教音乐。最早的清唱剧与最早的歌剧同时出现。后来，清唱剧去掉了舞台上的表演动作，发展了自己的特点，成为一种有独唱、合唱和乐队的音乐形式。清唱剧采用叙述者解说剧情的方式是它与当时的歌剧的不同之处。此外，它比歌剧更多地发挥了合唱的作用，利用合唱来表现剧情的发展。但它和歌剧一样，使用单声风格的宣叙调、咏叹调、二重唱等等，也有器乐的前奏曲和间奏曲。

康塔塔的原意就是“唱”。最初的康塔塔是为独唱者创作的作品，内容有世俗性的，也有宗教性的。它通常含两、三个宣叙调和咏叹调，乐队的伴奏经常采用数字低音的形式。康塔塔也含有戏剧性的成分，就像是戏剧中的独白。康塔塔比歌剧规模要小，但更富有诗意。到18世纪后期时，康塔塔发展成为一种合唱的形式，有时带有独唱，有时没有独唱，由管弦乐队伴奏。因此，后来也把康塔塔叫做大合唱。

第三节 古典音乐

一、古典音乐发展概况

文艺复兴时期末叶（16世纪末）出现了罗马天主教教堂音乐

大师，也出现了圆润、流畅的多声部弥撒曲（复调法得以被第一次深入研究），出现了经文歌和赞美诗，还有世俗的牧歌，出现了趋向主音音乐的潮流，或是由和弦配合的单旋律乐曲。

巴洛克时期（1600~1750年）开始有歌剧和歌剧序曲、芭蕾音乐以及清唱剧；作曲家开始指定特定乐器去演奏特定的音乐，从而才开始有管弦乐团，出现了多种器乐曲：大协奏曲、赋格、舞蹈组曲、托卡塔、帕萨卡利亚舞曲、沙松舞曲、主题与变奏、圣咏前奏曲和早期的交响曲。

在意大利和法国，由和弦或和声配合的单旋律得到了进一步的发展。而在德国，巴赫发展了同步多旋律音乐，也就是复调法。同期的大师还有泰勒曼、蒙特威尔弟、维瓦尔弟以及亨德尔。亨德尔是音乐史上最具震撼力的人物之一，在英国的音乐史上占据了长达1个多世纪的统治地位，给予公众想要的——欢乐明亮的旋律、歌曲以及壮丽的圣咏音乐。

古典时期（1750~1825年）出现了弦乐四重奏，以及我们现在所知道的奏鸣曲和交响曲；在这个时期也有了钢琴和小提琴协奏曲，即由管弦乐团伴奏的乐器独奏，还有就是纯音乐，这时期以弦乐器作为管弦乐团的基础，还出现了奏鸣曲式以及从单旋律加和弦的和声中产生出绵延宽广的旋律。这一时期的代表主要是交响曲之父——海顿、最伟大的音乐天才——莫扎特、乐圣——贝多芬。

在浪漫时期及后来的民族音乐时期、印象主义时期（19世纪后）出现了抒情的钢琴曲、抒情艺术歌曲、新的交响诗、标题音乐，忠诚的民族主义、前所未有的个人精湛技巧、芭蕾音乐的新发展、印象主义音乐、辉煌的歌剧和强有力的乐剧。这一时期的代表有舒伯特、韦伯、肖邦、门德尔松、舒曼、瓦格纳、柏辽兹、李斯特、布鲁克纳、格林卡、巴拉基列夫、柴科夫斯基、莫纽什科、埃尔凯尔、斯美塔那、德沃夏克、格里格、西贝柳斯、德彪西等。

20世纪的来临，运用不协和音、微分音、多调性、无调性与复节奏的诸如表现主义音乐、新古典主义音乐、序列音乐、偶然音乐、电子音乐、具体音乐、爵士音乐开始被世人所聆听，勋伯格、贝格、韦贝恩、布索尼、斯特拉文斯基、欣德米特、布莱

兹、凯奇、哈巴、施托克豪森、格什文、拉赫玛尼诺夫、巴托克、科伊达、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇、恰恰图良与布里顿等是这一时期的代表。

二、古典音乐四大门派

(一) 古典派

古典乐派是以巴洛克音乐之后、18世纪至19世纪20年代古典风格为创作特点的音乐流派。它包括德奥的“曼海姆乐派”、“柏林乐派”、“早期维也纳乐派”、“盛期维也纳乐派”。我们一般所说的古典乐派主要是指盛期的古典乐派——即由海顿、莫扎特、贝多芬为代表的维也纳古典乐派。

(二) 浪漫派

“浪漫主义”一词原指用罗曼语所写的故事，进而指欧洲中世纪那些情节离奇、富于幻想、易于激起读者感情的骑士传奇以及后来的传奇小说等。欧洲文学史家用这一名词来称呼18世纪末至19世纪初盛行的文艺思潮和文艺流派。

音乐上的浪漫乐派是指19世纪20年代到20世纪初的一批欧洲作曲家。比贝多芬早一年出世的韦柏和晚一年去世的舒柏特是拉开浪漫音乐帷幕的人。浪漫乐派常被分为初、中、后三个时期。属于初期浪漫乐派(1820~1850)的代表作曲家除韦柏和舒柏特外，还有贝多芬的晚期以及门德尔松、肖邦、舒曼、柏辽兹等；属于中期浪漫乐派的作曲家是：李斯特、瓦格纳、弗兰克、布鲁克纳、勃拉姆斯、柴科夫斯基等；被列为后期浪漫乐派的作曲家有普契尼、沃尔夫、马勒和理查·施特劳斯等。

(三) 民族派

民族乐派一般是指19世纪中叶以后活跃于欧洲乐坛、与资产阶级民族主义文化运动密切联系的一批音乐家。他们中的大多数人，政治上 is 激进的爱国主义者，同情或参加本国的资产阶级革命，具有强烈的民族意识；在艺术上又都主张创造出具有鲜明民族特性的新音乐，与曾经高度发展但已日趋保守的德国、奥地利传统的音乐风格相对抗。

民族乐派的音乐家总是乐于采用本国优秀的民间歌调作为音乐素材，去表现那些具有爱国主义的英雄的主题，借以激发本国

人民参加到反抗异族统治和本国封建统治的革命斗争中去。民主性、人民性、民族性，始终是他们艺术活动的鲜明标志。

民族乐派的作曲家，与中、后期的浪漫乐派，处在同一个时期。以民族乐派总的风格来看，它是隶属于浪漫乐派的。只是由于民族乐派更加突出和强调本民族音乐的特点，它才单独作为一种音乐流派。

（四）印象派

印象主义音乐产生于 19 世纪末，是受象征主义文学和印象主义绘画的影响而出现的音乐流派。它力求摆脱浪漫主义的主观情感表现，追求和声化学的新发现。大量采用全音阶、教会调式及平行和弦，而不和谐的七九各弦、叠置和弦，造成调性的扑朔迷离，旋律也趋向片断零散，使人感觉时有时无，若即若离。

在配器上力图精致纤细，调节着音乐丰富的明暗层次和浓淡色彩，在朦胧的光色中表现物体的气氛和情调。1892 年，法国作曲家德彪西创作了管弦乐序曲《牧神午后》，最初确立了印象主义音乐的地位。这部根据象征主义诗人马拉美的诗歌写成的作品，以细腻的笔触渲染出朦胧的气氛：描写一个牧神在炎热的阳光下，昏昏欲睡时产生的种种幻觉。在他的歌剧《佩里阿斯与梅丽桑德》以及许多钢琴曲（如《意象集》、《前奏曲》）和管弦乐曲（如《夜曲》、《大海》）中都实践着印象主义的创作手法：渲染神秘朦胧，若隐若现的气氛和色调。对 20 世纪音乐的发展有着重要的影响。

第四节 中国音乐史

一、中国古代音乐

黄帝是中国历史上最早的君王，他在五千年前就创造了历法和文字。当时，除了伶伦之外，还有一位名叫“伏羲”的音乐家。

据说伏羲是人首蛇身，曾在母胎中孕育了十二年。他弹奏的

琴本来有 50 根弦，但由于音调过于悲伤，黄帝把他的琴断去一半，改为 25 弦。

在黄帝时代的传说中，还有一位名叫神农的音乐家，据说他是牛首蛇身。神农教人耕作五谷，遍尝百草而发现医药，还曾经创造了五弦琴。因此可以理所当然地设想，当时的音乐用的是五声音阶。

在中国古代，有关音乐方面的书籍不下 300 种。孔子是春秋时期著名的教育家，同时又是一位音乐家，他曾写过许多论述音乐的随笔，我们可以在论语中看到他对音乐的一些评论。

孔子在古琴方面的造诣很高，他能自己作曲，并把悲哀与欢乐付诸琴韵之中。孔子把琴艺亲自传授给弟子，在他的 3000 弟子中，通六艺者就达 72 人。

他的教学内容，可称为“诗、书、礼、乐”。“礼”是谓理天地阴阳之秩序，“乐”即取得和谐。在孔子的哲学中，道德与音乐居于同等地位，他提倡的是以音乐来提高品德。

另一方面，中国古代的宫廷音乐多为舞乐，即融诗、舞、音乐于一体，与今天的舞蹈是完全不同的。

二、中国近代音乐

中国近代音乐指的是自清代末期的鸦片战争，到“五四”新文化运动这一时期的音乐。这 100 多年来，音乐文化的发展交织着传统音乐和欧洲传入的西洋音乐，但仍是民主、科学为主要潮流的。

传统音乐首先以革命民歌的发展为热潮，如反映太平天国革命的《洪秀全起义》，抗议沙俄入侵的《迫迁歌》，“五四”时期痛斥军阀出卖祖国镇压百姓的城市小调《坚持到底》、《苦百姓》等，在红色根据地、边区、解放区，革命歌曲更具有优秀的传统色彩，如《天心顺》，《绣金匾》等。

戏曲音乐中京剧的形成影响了全国，出现了程长庚、谭鑫培以及后来的梅兰芳、程砚秋、周信芳等一代名优。各种地方小戏、评剧、越剧、楚剧等也获得了较快的发展，民族器乐则以民间出现各种器乐演奏的社团为特点，如“天韵社”，“大同乐会”等等。这反映出民族器乐的发展有着深厚的民间活动基础。这种

民族音乐、民间活动的特点造就出许多卓越的民间艺人，其中华彦钧（瞎子阿炳）就是杰出的代表。此外，各种琴谱、琵琶谱的编定、出版也多了起来。

西洋音乐传入中国虽可以上溯到元、明时期，但作为一种文化形态影响于中国则是清末民初的学堂民歌运动。当时一些要求效法欧美，富国强兵的维新派知识分子倡导了这一运动，如梁启超、沈心工、李书同等。学堂乐歌作为学生音乐教材，以宣传爱国反帝，拥护共和，以及学习欧美科学文明为内容，如《中国男儿》、《体操一兵操》等，这些乐歌不仅流传于学校，而且广泛影响到社会各界。这些乐歌多借用外来曲调填词，也有少数根据本国曲调填词，还有少数自创曲调。

三、中国现代音乐

中国现代音乐指的是“五四”新文化运动以后的音乐。在“五四”新文化运动的影响下，我国开始兴起了传播西洋音乐、改进国乐的音乐活动，并建立了一些音乐社团，如“北大音乐研究社”、“中华美育社”、“国乐改进社”。而专业音乐教育最初就是在这些音乐社团的基础上建立的。

20世纪20年代，肖友梅又在上海创建国立音乐院，这是正规专业音乐教育的开始。肖友梅呕心沥血，把毕生献给了我国早期专业音乐教育事业。“五四”时期，著名的语言学家、作曲家赵元任是我国早期专业音乐创作的代表人物之一，他注意民族语言音调同歌曲音调的结合，善于吸收传统音乐中的营养，写出了《卖布谣》、《教我如何不想他》等流传至今的作品。民族音乐家刘天华则从学习西洋音乐中探索改进国乐的道路，创办了“国乐改进社”，写出了《光明行》、《空山鸟语》、《病中吟》等二胡独奏曲，并且把二胡纳入专业音乐教育课程。黎锦晖创作了大量的儿童歌舞剧，如《小小画家》、《麻雀与小孩》以及歌舞表演剧《可怜的秋香》等，这些作品也是我国新歌剧创作的早期探索。

王光祈作为我国第一代音乐学家，在中国音乐史学以及比较音乐学上具有开创性的贡献。20世纪30年代著名的音乐教育家、作曲家黄自对专业音乐教育的巩固和提高做了大量工作。他培养出一批专业音乐工作者如刘雪庵、江定仙、贺绿汀等，他创作的

《玫瑰三愿》、《南乡子》等艺术歌曲至今仍然回响在音乐会舞台上。他还写出了我国第一部清唱剧《长恨歌》。这一时期，专业音乐的发展以歌曲为主要体裁，器乐曲相对来说较为薄弱。但在器乐作品民族化方面也出现了一些较好的作品，如贺绿汀的钢琴曲《牧童短笛》、瞿维的钢琴曲《花鼓》、马思聪的小提琴曲《内蒙组曲》、马可的管弦乐曲《陕北组曲》、民族器乐曲如《春江花月夜》，以及华彦钧的《二泉映月》。

四、解放后的中国音乐发展

1949年以后，西方音乐在中国的渗入达到了前所未有的程度，中国政府对俄罗斯音乐给予了高度的重视。中国是否能够在吸收西方音乐的同时保持自己的传统文化特色一直是争论中的问题，但是仍然可以看出中西结合的音乐在不断的发展。现代中国音乐界最值得注意的特点就是国家设立了一些公立艺术学校，大力同时培养民族音乐和西方音乐的音乐家，创办了很多交响乐团、民乐团和大型合唱团，这些团体在大城市、大工厂和大学中很常见，同时中国如今每年都生产大量的中西乐器供国内使用。

20世纪80年代中国开始实行改革开放，民族音乐及其对西乐的吸收仍然没有取得适应时代的成果，音乐教育处于低潮。虽然通俗音乐尤其是通俗歌曲被年轻人接纳，但沿袭的是香港、台湾地区及欧美的模式，基本上没有自己的特点，也没有表现出其明确的发展趋势。

在各种艺术体裁中，音乐是最富有表现力的一个门类。没有什么能够比音乐更能准确地表达“矛盾”和“运动”这两个哲学概念，“言语已尽，就用音乐来表达吧”。音乐的魅力之所以如此，最主要的原因在于：音乐的表现源于旋律和节奏，这两个因素除了给人以客观的、物理上的、丰富的生理刺激以外，同时也得到了理论上的总结和发展，因而是“主观+客观”的和谐统一。

从历史观来看，当社会越是进入到大生产方式，事物之间的“联系”特性就越是表现得突出，而音乐的作用也就越显得重要。纵观中国的民族音乐，几千年来其重点一直放在个人的感觉上，表达的思想是以“要我作什么”为根本的天命观，五声调式便是

这个特点的集中体现。相比之下，近代西方音乐受“文艺复兴”的影响，融进了自由、民主的观念。在理论方面，复调音乐得到发展，表现力越发丰富，各种音乐体裁齐头并进，互相影响，构成了现代工业时代的音乐体系。

第五节 其他国家乐派

一、西班牙民族主义乐派

每个国家的民间音乐中都有一些不同于任何别的国家的曲调和节奏。例如一旦熟悉了西班牙的音乐，那么当再听到那些以响板和脚跟舞的咔嗒声为标志的令人兴奋的节奏，人们就绝不会误认它是任何别的音乐。

西班牙盛产舞蹈，像探戈舞、霍塔舞、波莱罗舞、阿拉冈涅兹舞、玛拉归纳舞等，它们具有一种独特的魅力，这类音乐还影响了许许多多的作曲家。

伟大的西班牙作曲家法雅、阿尔贝尼兹、格拉纳多斯以及被后人誉为“吉他音乐史上的肖邦”的吉他演奏家泰雷加等人，都在创作中大量融入了西班牙民族音乐的特色，成为西班牙民族乐派的奠基人。

到20世纪上半叶，和西班牙民族乐派密切相关的拉丁美洲民族乐派也对世界音乐的发展产生了深远的影响。其中代表人物为墨西哥作曲家庞塞、巴西作曲家魏拉·罗伯斯、委内瑞拉作曲家劳罗等人。

二、俄罗斯民族主义乐派

俄罗斯幅员辽阔，面积为整个地球表面的六分之一。在北方，亚麻色头发的巨人们，唱着孤独的歌曲，在万里冰封的海上打鱼；并猎貂来为各国王子们做皮袍。

在南方，深色皮肤的人们，带着他们古怪、粗放的舞蹈，从亚细亚来到这里的山中。这个民族贫富分化严重，内战连绵不断，自古以来就给人一种“多灾多难”的印象。然而正是这样的