

21世纪高等学校新理念教材建设工程

非艺术类普通高等学校

音乐欣赏

孟令红 编著

NEUPRESS
东北大学出版社

21 世纪高等学校新理念教材建设工程

非艺术类普通高等学校

音乐欣赏

孟令红 编著

东北大学出版社

• 沈 阳 •

© 孟令红 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

非艺术类普通高等学校音乐欣赏 / 孟令红编著. — 沈阳 : 东北大学出版社, 2006.4
(21 世纪高等学校新理念教材建设工程)
ISBN 7-81102-248-6

I. 音… II. 孟… III. 音乐欣赏—材料 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 028662 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024—83687331 (市场部) 83680267 (社务室)

传真: 024—83680180 (市场部) 83680265 (社务室)

E-mail: neuph @ neupress.com

http: // www. neupress. com

印 刷 者: 沈阳市政二公司印刷厂

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 184mm×260mm

印 张: 8.375

字 数: 220 千字

出版时间: 2006 年 4 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙 锋

责任校对: 王 琦

封面设计: 唐敏智

责任出版: 杨华宁

定 价: 23.00 元

前 言

——音乐断想

也许是对天际惊雷闪电的敬畏才有了激昂的锣鼓，也许是对地上淙淙流水的爱怜才有了缠绵的琴瑟，也许是对林间飞鸟啼鸣的向往才有了婉转的笛箫……音乐本身就是自然的天籁，是人类的内心与外部世界相互间的倾听与倾诉。

无从考证人类何时有了音乐这种情感交流的语言，也无法知道那第一次歌声是不是献给了人们所膜拜的地魔天仙，但我们却可以肯定：最初的音乐是神灵般的声音，是上苍赐予人类的礼物。音乐所带给我们的震撼从远古将会延续到永远。

从简单的敲击、精准的吹奏到丝弦的弹弄，从高亢的呐喊、悲伤的呜咽到歌咏的拍节，音乐随同人类的发展历程走过世间风雨，在不断的坎坷之后，愈加绽放文明之花的美丽。音乐已经不仅仅是我们生活的点缀，更是一种财富。

音乐是空灵的，跳动的旋律背后竟然可以是静若止水的画面，也可以是跌宕起伏的场景。“宫商角徵羽”已演绎了五千年沧海桑田，七个乐符又组合出悲欢离合的种种感叹，乐曲中有小人物的喜怒哀乐，也承载历史的雄壮波澜。

世间没有什么能够像音乐般成为情感的寄托，高雅者有高雅的欣赏，平凡者有平凡的求索。音乐仿佛如影随行、近乎融入血液，在经意与不经意之间，总能找到自己的心声：高山流水的静远、空山鸟语的悠然、春江花月的依恋……

音乐是最清洁通透的，它寄意玄虚，脱迹绝尘，无桎无梏，无欲无求。可它的色彩是丰富绚丽的，它的神韵是妩媚多姿的，音乐的实质已经远远超越了音乐作品本身，我们应该有另一类

完整的诠释：音乐是人类精神的长久积淀。

音乐如水。在音乐中，我们可以领略海洋的波涛汹涌、风平浪静，我们也可以见识江河的湍流奔腾、九转迴洄，我们还可以观望溪流的随弯就势、清澈不俗……我们在以自己的心灵为容器、以品性为汤匙对音乐做着搅拌调和。

音乐没有其他学科的隐秘，也完全没有国家、地域、民族的限制，更没有古今雅俗之分，是真正属于人类共享的艺术文化。其实音乐无非是心灵的回响，是脆弱情感的共鸣，是静夜中陪伴心情的朗月，是落寞中独享忧愁的长风。

我们有时候会不禁自问：我们究竟为什么喜欢音乐？是因为在音乐的旋律中更能体会自己的心境？还是音乐可以发泄我们喧嚣的情感？音乐就像爱情的不可理喻一样：我们的精神因为音乐而神经；我们的神经因为音乐而精神。

音乐是我们人类迄今为止最伟大的创造之一。今天的我们已无法确定音乐与我们周围其他事物不可融合的真实界限，甚至难以明确究竟我们自己对音乐还能主宰多少份额。也许正确的说法是：音乐对我们的影响程度不能估量。

我们制作了音乐，但音乐却从另一个角度在操纵着我们，音乐是一种没有绝对信仰的宗教教义，潜移默化地左右着我们的行为。可无论怎样，我们的内心才是音乐的灵魂，我们倾听音乐的同时也是在聆听着来自自己内心的声音。

孟令红

2005年7月

目 录

第一章 音乐中的爱	1
第一节 音乐概述.....	1
第二节 音乐中的爱——母爱.....	3
第三节 音乐中的爱——友爱.....	9
第四节 音乐中的爱——爱情.....	12
第二章 追溯音乐的源头	16
第一节 民 歌.....	16
第二节 中国民歌欣赏.....	20
第三节 外国民歌欣赏.....	25
第三章 月光下的音乐	29
第一节 欣赏：《二泉映月》.....	29
第二节 欣赏：《春江花月夜》.....	31
第三节 民族器乐曲的艺术特点.....	33
第四章 音乐剧	36
第一节 音乐剧发展史.....	36
第二节 音乐剧作品欣赏：《猫》.....	45
第五章 音乐与祖国	51
第一节 欣赏：《蓝色多瑙河》.....	51
第二节 欣赏：《沃尔塔瓦河》.....	53
第三节 欣赏：《黄河大合唱》.....	55
第四节 欣赏：《山林》.....	59
第六章 音乐中的生命	63
第一节 欣赏：《悲怆交响曲》.....	63
第二节 欣赏：《合唱交响曲》.....	67
第三节 欣赏：《动物狂欢节》.....	72

第七章 通俗音乐的发展	75
第一节 中国近现代歌曲	75
第二节 外国摇滚乐	94
第三节 雅尼及喜多郎作品赏析	98
第八章 中国音乐简史	103
第九章 基础乐理	109
第一节 音及音高	109
第二节 音 律	111
第三节 记谱法	113
第四节 调式总论	117
第五节 音 程	120
第六节 和弦、节奏和节拍	122
第七节 其他乐理知识	125
参考文献	128

□ 第一章 音乐中的爱

第一节 音乐概述

1. 什么是音乐?

音乐是用有组织的音形成的艺术形象,来表现人的思想感情,反映现实生活的艺术。它通过表演,使听众感受音乐的艺术形象(音响),产生联想与想象,进而达到审美的目的。

我国甲骨文中已经有了“𪛗”这个字,“木上张丝,描述琴瑟之象”。在先秦时期并无“音乐”一词而只称为“乐”,《吕氏春秋·仲夏记》中“音乐之所由来者远矣”,才见到“音乐”字样。

2. 欣赏音乐的方法

欣赏音乐是一个由浅入深、由表及里、由感性到理性的认识过程,也是感受、理解、鉴赏及审美的综合思维活动过程。

音乐欣赏有三个阶段:

初级阶段——感官欣赏,音乐刺激听觉器官,经神经系统传达给大脑,形成的初步审美知觉。

中级阶段——感情欣赏,在审美知觉中对音乐作品形成并反映出来的情感共鸣。

高级阶段——理智欣赏,对音乐作品从内容、形式、背景等要素构成的整体得出有所根据的合理的审美评价。

3. 音乐与健康

近年来有许多科学家通过科学研究证实,音乐对人的身心健康有着积极的作用,音乐还有很多奇妙的功能。

美国一位医学家曾统计了 35 名美国已故著名音乐指挥的年龄,他们的平均寿命为 73.4 岁,高于美国男子的平均寿命 5 年。据德国、意大利等国家的调查,经常听音乐的人比不听音乐的人寿命通常要长 5~10 年。

音乐疗法已经在很多国家盛行,医学界通过临床实验认定,音乐对放松身心、振作精神、诱发睡眠都很有实效。在生理上,音乐能引起呼吸、血压、心脏跳动以及血液流量的变化。有一些类型的音乐还能刺激身体释放一种内啡肽天然鸦片制剂,可达到松弛身心和舒缓疼痛的效果。

1972 年,波兰政府根据几位病理学家和音乐学家的建议,设立了第一个“音乐治疗研究所”,颇见奇效。不久,英国、美国、日本等国也有医院随之采用了音乐治疗的方法。比

如,每日饭后听3次音乐,能治疗神经性胃炎;给高血压病患者听抒情音乐,可降低血压;给受了惊吓的人听柔和轻松的乐曲,可以使病人安静以至恢复正常。

人体为什么会在特定的音乐环境中产生反应呢?医学界研究人士认为,这与人体细胞本身的节奏有密切的关系。当人体细胞的振动与外部节奏协调时,人就有舒畅的感觉。

西方人士认为听西方音乐,尤其是古典音乐效果最佳。有的专家指出,舒伯特的音乐能助失眠者入睡,巴赫的音乐可减轻消化不良,莫扎特的音乐能减轻风湿性关节炎的疼痛感。也有的说,莫扎特的音乐可以起到消除疲劳、重振精神的作用。

中国医学界对于音乐产生的养生疗效,也有广泛的研究。根据中医的学说,中国五音(宫、商、角、徵、羽)的特性,正好与五行(金、木、水、火、土)有不谋而合之处。如宫音雄伟、宽宏,具“土”之特性,可入五脏中的“脾”;商音清静、肃穆,具“金”之特性,可入“肺”;角音属“木”,可入“肝”;徵音属“火”,可入“心”;羽音属“水”可入“肾”。五音和五脏这两个看似截然不同的概念,经由“五行”而彼此产生作用。

西方所谓的“恰当的音乐环境”,在东方就是依据个人的体质去选取,如“火”型人宜选“水”乐来减少浮躁的情绪,“水”型人宜听“火”乐可增强肾的功能,“木”型人处事优柔寡断,可听“金”乐以激励自己。

然而不是所有的音乐对人的身心健康都是有益的。国外有位心理学家曾对3个不同的交响乐团中以演奏现代乐曲或以演奏现代乐曲为主的成员进行调查,70%以上的人患有神经过敏症,60%以上的人急躁,22%以上的人情绪消沉,还有些人经常失眠、头痛、耳痛和腹泻。还有人对一些音乐爱好者作过调查,发现在经常欣赏古典音乐的家庭里,人与人的关系相处得和睦;经常欣赏浪漫派音乐的人,性格开朗,思想活跃;而在热衷于嘈杂的现代派音乐的家庭里,成员之间经常争吵不休。据说长期听这种音乐,会使神经系统受到强烈的刺激,甚至破坏心脏和血管系统的正常功能。

4. 音乐与美育

音乐,作为一种非语义性的艺术,是以音响形式来引起人的情感共鸣,达到其审美作用的。音乐欣赏课之所以与德育、美育课有区别,在于它的主要任务不是对学生“晓之以理”,而是“动之以情”;不是直接的说教,而是潜移默化。更重要的是,它让学生掌握一种在其他课程中所学不到的感受事物的方式,从而也是一种表达自己的方式,这就是聆听音乐,进入音乐。

我国古代大教育家孔子在《论语·泰伯》中表述全面的教育应该“兴于诗,立于礼,成于乐”,《礼记·乐记》说“乐者,德之华也。”认为音乐是道德的花朵,并且能够“移风易俗”。古希腊哲学家柏拉图也认为“音乐教育在于把人教育成美和善的”。

5. 音乐与法制

无论在古希腊还是我国先秦时期的制度史上,均可发现:在所谓“完美(审美)主义”的政治制度(人治)的设计中,音乐的训练,音乐的制作,音乐的节奏、旋律、调式和调性的勘定,绝不是每个个人的“私事”,而是由国家通过高度组织化的形式来加以管理的“公事”。因为,依靠征服“民心”建立正统性地位的统治者明白,音乐可以改变人的心灵的秩序,塑造人民的性格,指导人的价值观的形成。音乐的善恶好坏,将直接影响教化(育)的质量、臣民的道德素质和国家的兴衰安危。由是,《礼记·乐记》曰:“治世之音安以乐,

其政和；乱世之音怨以怒，其政乖；亡国之音哀以思，其民困；声音之道，与政通矣。”又谓：“礼节民心，乐和民心，政以平之，刑以齐之，礼乐刑政，四达而不悖，则王道备矣。”这是音乐与政治、法律之间关系的最经典的论述。

第二节 音乐中的爱——母爱

欣赏作品：《摇篮曲》

1. 作者及创作背景介绍

在19世纪初的音乐名城维也纳，继海顿、莫扎特、贝多芬等伟大音乐家之后，又出现了一颗灿烂的音乐新星——作曲家弗朗茨·舒伯特（1797—1828）。

提起舒伯特的名字，人们自然会想起他所创作的许许多多脍炙人口的歌曲，像《野玫瑰》《鳟鱼》《菩提树》等歌曲那沁人肺腑、动人心弦的旋律，常常会在人们的耳旁回响。但是，对于不了解舒伯特一生经历的人来说，却很难想象得到这位作曲家是在怎样艰苦的环境中创作出这些作品来的。

舒伯特所生活的年代，正处在欧洲封建复辟时期。1789年法国大革命在欧洲各国所激起的轰轰烈烈的资产阶级民主运动，由于遭受各国封建势力的残酷镇压，这时已经逐渐地走向了低潮。1815年后，欧洲各国的封建势力建立了反动的“神圣同盟”，他们互相勾结起来，更残酷地镇压革命力量。而奥地利的梅特涅政府，正是这个反动同盟的顽固堡垒。梅特涅是19世纪初叶奥地利反动政权的首相。他是反动的“神圣同盟”的鼓吹者。正如恩格斯所指出的：奥地利王室一开始就是欧洲的野蛮、保守和反动的代表。19世纪初叶的奥地利，成了“各民族的监狱”。舒伯特就是在这样黑暗的、令人窒息的环境中生活和进行创作的。

（1）清苦的童年。1797年1月31日，舒伯特诞生在维也纳近郊赫田塔尔的一个平民家庭里。他的父亲是一位学校教师。用教师的薪金来养活一个大家庭的生活是很艰难的，因此，舒伯特的童年生活十分清苦。由于当时学校教师还兼教学生的音乐课，所以舒伯特的父亲也懂得一些音乐知识、会演奏一些乐器。他常常聚集一些音乐爱好者在家中演奏音乐，这就使舒伯特从小受到了音乐的熏陶。父亲还喜欢组织家人练习各种乐器重奏以消遣自娱，在练习时，父亲奏大提琴，小舒伯特奏中提琴，他的哥哥奏小提琴，每当父亲演奏错了，小舒伯特就会立刻提醒道：“爸爸，你错了！”9岁那年，舒伯特从师教堂会唱指挥霍尔策学习音乐理论和风琴演奏。小舒伯特丰富的音乐知识，常常让霍尔策大为震惊，他说：“当我想介绍给他一点新的东西的时候，却发现他已经知道这个了。”

舒伯特11岁时，以出色的童声担任了教会合唱队的歌手，兼奏小提琴。以后又考进了教堂的合唱团寄宿学校，在那里免费住宿和学习。少年时代的舒伯特已显露出多方面的音乐才能。他在学校的乐队中担任首席小提琴手，而每当乐队指挥缺席时，他就被邀请作代理指挥。这使舒伯特有机会去熟悉海顿、莫扎特、贝多芬等音乐大师的许多优秀的作品并学习到不少音乐创作的知识。但是，寄宿学校的物质生活条件却十分恶劣。寒冬时，室内没有火

炉，穷苦的舒伯特又冷又饿，他曾给兄弟写信说：“我们常常想吃苹果，因为从粗劣的午餐到晚餐之间，足足间隔八个小时呢！”舒伯特早已开始作曲，在学校念书时，他已创作了第一交响曲以及许多歌曲和器乐曲。但他却常常苦于没有钱买五线纸，他曾自叹道：“如果有钱买纸，我就可以天天作曲了！”

1813年，16岁的舒伯特离开了学校。为了减轻父亲的经济负担，他开始到父亲所在的学校去当助理教师并教授私人钢琴。具有艺术家气质的舒伯特，对刻板而枯燥的教书生活十分厌烦，他多么希望能辞去教师的职务而一心一意地作曲啊！但是，如果没有了正式的职业，舒伯特又靠什么来养活自己呢？于是，他不得不强压住内心的烦躁，去给小学生们讲解千篇一律的拼音、文法，等等。

即使在这样困难的条件下，舒伯特还是坚持用业余时间作曲。在不到20岁时，他已经写出了几百首歌曲、5部交响曲、15首钢琴奏鸣曲和一些其他作品。

(2) 自由艺术家。1818年，舒伯特不顾父亲的坚决反对，抱着对艺术和生活的天真的幻想，毅然辞去了教师的职位，决心当一名“自由艺术家”。然而，他哪里料想得到，像他这样出身低微的作曲家，在19世纪初叶的维也纳，将会是多么的不自由啊！

对19世纪初叶维也纳的社会状况，当时的一位进步作家波斯特曾这样描述过：“到处都布满了秘密警察，……每个酒店的茶房都是领有津贴的秘密暗探，……他们在饭店和旅馆到处偷听别人的谈话。就是在王宫的图书馆里，也要提防他们。书店是常常有暗探上门的，他们的目的是侦察顾客们买了些什么书。当然，所有多少被嫌疑的信件，都要遭到检查。”维也纳官方严密地监视着社会上的书报、戏剧、演出以及一切文化生活，不允许有一丝一毫的民主空气。但是，另一方面，为了腐蚀、麻痹人民，政府却大力提倡享乐主义的文化艺术。当时，在歌剧院里，富丽堂皇的意大利歌剧不断上演；在公园里、上层社会的客厅和酒吧间里，大大小小的舞会一个接着一个，不少人们沉湎于没完没了的维也纳华尔兹舞之中。在这种表面是歌舞升平、实质上是腐朽反动的政治空气下，维也纳市民阶层中的不少人失却了对民主思想和革命理想的追求，而一种局限在个人小天地中的、眼光短浅的、苟且偷生的小市民习气日益发展起来。正如当时一位女作家所描写的：“享乐和懒惰代替了高尚的情操。……卑躬屈膝的风尚抑制了任何一种比较崇高的趋向。”

但是，维也纳市民阶层中的一部分进步知识分子，却对这种政治状况深为不满。如作家波斯特就写了《奥国的真相》一书，无情地揭露了奥地利的腐败，为此，他被迫流浪到美洲。出身于平民家庭的舒伯特，对奥地利的现状也是极其不满的，他曾写下一篇名为《可悲啊！人民》的诗歌，来表达内心的积愤：“我们时代的青春啊，已经消逝！无数人民的力量成为浪费，没有一个人独树一帜。尽都是随波逐流。无限的痛苦在折磨着我，我只剩下一点力量的残余。时代不让任何人做点大事业，也教我无声无息地化为乌有。……”

舒伯特既不愿依附于权贵的门下，去做他们的忠实奴仆；也不愿用自己的艺术为统治者粉饰太平，去写那些专供娱乐用的浮华、空虚的作品。他要用自己那才气横溢的音乐去倾吐出当时一部分进步知识分子内心的痛苦，唱出市民阶层所憧憬的美好希望。正因为这样，舒伯特的作品很快地受到了市民阶层的欢迎，当时一些进步的艺术家里，也就自然而然地聚集在舒伯特的周围。这些艺术家们和舒伯特一起生活，不分你我，共同切磋艺术上的问题，互相交流新的创作成果，甚至私下里发表某些与当局相悖的政治见解，这就形成了有名的舒伯特小组。而舒伯特的很多作品，就是在小组的聚会上首次演唱、演奏的。朋友们把这种聚会，亲切地称为舒伯特晚会。奥地利皇帝曾经说过这么一句话：“我们不需要天才，我们只

要忠于职守的臣仆。”像舒伯特这样一位艺术家，当然不是皇帝的忠诚臣仆，也就当然不会受到当局者的重视和欢迎。在国家警察的档案中，舒伯特被记录为是一个鲁莽的人；而当他有一个具有自由思想的朋友被警察逮捕时，他也因受牵连而被拘留。虽然舒伯特的歌曲和音乐作品当时在维也纳的市民中已家喻户晓、广为流传了，但却因得不到官方的赏识而难于出版和演出。舒伯特在生前，甚至还没能听到过自己创作的交响曲的演出。1815年，他写出了不朽的名曲《魔王》，但是一直过了5年，出版商才勉强答应为他出版这首歌曲，其条件是不付给他稿费。他写的《流浪者》一歌出版后，只拿到2盾钱（盾 Gulden：奥地利钱币名，1盾相当于48.2美分），而出版商却从这个作品中总共赚取了27000盾。他逝世前病在床上没钱买药时，朋友们把他写的《冬之旅》送到出版商那里去，但出版商仅给其中的《菩提树》一歌付了1盾钱。

在出版商的残酷剥削下，靠出卖自己的作品为生的舒伯特，经常处在饥寒交迫之中，赚来的钱，往往连用来租乐器都不够。他常常住在一间不生火的屋子里。当他和穷苦朋友迈尔霍弗同住在一起时，两人只能合用一件外衣，当迈尔霍弗出去上班时，舒伯特只得躲在家里写作。由于舒伯特太穷，他所爱的姑娘离开了他，和一个富商结了婚。后来，舒伯特想谋得一个固定的职位，使生活有所保障，但他的民主思想和热爱自由的性格，却妨碍了他在政府的机构找到事做。他曾想谋取师范学校音乐教师的职位，但未能如愿。1827年，维也纳第二宫廷乐队队长的位置空出来了，按舒伯特的音乐才能来说，他完全有资格得到这个职位，但是皇帝和官员们却把它赏赐给了另外一个比舒伯特更适合他们心意的人。第二年又发生了类似的情况。

舒伯特并不是一个天性忧郁的人。他曾幻想过得到自由创作的艺术环境、温暖的生活和幸福的爱情。在他的许多作品中，也曾热情歌唱过美好的理想。但是，令人窒息的社会空气，长期遭受的物质穷困和精神折磨，加上曾给他无限温暖的友谊小组因种种社会原因而逐渐瓦解，这一切都给舒伯特以极大的痛苦，他渐渐陷入了忧伤和失望之中。他在给朋友的信中写道：“你想想我这个人吧，灿烂的希望化为乌有，爱情和友谊也只带给我痛苦；我的安宁时代已经过去了……我的心是痛苦的，我永远、永远也不能使它恢复了。”他也曾哀叹道：“我，一个穷音乐家将怎样呢？在我去了的时候，大概便不得不像歌德笔下的竖琴家似地沿门挨户去乞讨买面包的钱吧！”这种忧伤、失望的情绪，也鲜明地反映在他晚期所创作的一些作品中。

1828年11月19日，年仅31岁的舒伯特因患病得不到及时治疗而离开了人间。亲友们按照舒伯特临终时的嘱托，把他安葬在贝多芬墓的近旁。在他的墓碑上刻着这样的字句：“死亡把丰富的宝藏，把更加美丽的希望埋葬在这里了。”

10年以后，德国音乐家舒曼在舒伯特的弟弟的家里，发现了舒伯特的许多珍贵手稿。这些手稿一直无人问津，更谈不上予以出版。这就是一个天才的艺术家在反动的封建统治下所遭受到的悲惨命运！

（3）歌曲之王。舒伯特是十八九世纪以来第一个以优秀的歌曲创作闻名于世的音乐家。在他短短的一生中，共创作了600多首歌曲。当他写出那首动人心弦的歌曲《纺车旁的马格丽塔》时，才只有17岁；而《魔王》《野玫瑰》等至今仍在世界上广为流传的优秀歌曲，是他18岁那年写成的。据说，贝多芬临死前在病床上读了几首舒伯特的歌曲后，曾惊叹地说道：“真的，在这个舒伯特身上闪耀着神奇的火花！”

舒伯特的歌曲感情真挚，内容丰富，形式多样，词、曲、钢琴伴奏三者密切配合、水乳

交融。他的歌曲创作既继承了前人的艺术成果，又把歌曲艺术提高到了一个新的水平，并具有鲜明的民族风格。所以，人们把舒伯特誉为“歌曲之王”。

除了大量的歌曲外，舒伯特还创作了许多器乐作品。他的创作基本上可分为两个时期。第一个时期是1813—1817年。在这个时期中，舒伯特首先在歌曲领域内形成了自己独特的风格，他的歌曲的半数是在这几年内写出来的。这个时期他也创作了一些交响曲，但这些作品还不够成熟。1818—1827年是舒伯特创作的中心时期。在这10年中，他除了继续写歌曲外，还创作了声乐套曲、交响曲、室内乐、钢琴奏鸣曲等比较大型的作品，并写了《音乐瞬间》和《即兴曲》等钢琴小品。这一时期他的大型创作逐渐走向成熟，并形成了自己所特有的风格。

19世纪初叶，随着社会状况的急剧变化，欧洲文学艺术普遍形成了一种新的潮流——浪漫主义的潮流。这种新的文艺潮流，也对舒伯特产生了很深的影响，使他的音乐创作在题材内容上、形式结构上以及艺术手法上，都形成了一种与海顿、莫扎特、贝多芬等古典乐派作曲家迥然不同的新风格——浪漫主义的音乐风格。如果说，贝多芬是西欧古典乐派的登峰造极者，那么舒伯特就是西欧浪漫主义音乐的开拓者和奠基者之一（浪漫主义音乐的形成是在19世纪20年代，它的奠基者是舒伯特和德国音乐家威伯。浪漫主义音乐具有自己的一些风格特点：如侧重个人感情的表现、重视音乐和音乐艺术的结合、吸收民族民间音乐的特点等，另外在创作手法、体裁、形式上也有许多革新、创造。浪漫主义音乐是19世纪资产阶级的思想家感情在音乐上的一种反映，是一个比较复杂的社会现象。对浪漫主义音乐的评价，需根据不同作家的作品、艺术观、世界观来进行具体分析）。与贝多芬那些充满英雄性、斗争性以及结构极其严谨的音乐不同，舒伯特的音乐作品形式自由，富有抒情性，着重于对人的心理的细腻刻画，并往往从“我”的角度出发来倾诉感情。他的音乐听起来就像是作曲家本人日记的一页，又像是作曲家和听众在娓娓交谈。他的作品在内容上主要表现个人的生活体验和遭遇。在舒伯特早期的作品中，常常流露出对生活、对大自然的热爱和对美好理想的向往，但是，这美好理想往往只局限在个人幸福的圈子里：温暖的家庭、甜蜜的爱情、恬静的生活，等等。他还常常在作品中描写一种无形的力量，这种力量阻挠人们去获得幸福，把人们引向黑暗、死亡，而人们虽然痛恨它却无力抗拒它（如《少女与死神》《魔王》等）。在舒伯特后期的作品中，孤独、苦闷、心灰意冷的情绪越来越强烈，甚至成为一些作品的基调（如《冬之旅》）。这反映出饱经生活风霜的舒伯特，已逐渐失去了对现实的天真的幻想，而对严酷的社会有了更深刻的认识。

舒伯特在作品中所表现的这种个人的生活体验和遭遇，在当时的奥地利社会是具有一定代表性的。19世纪初叶的封建复辟，使德奥一部分有进步要求的青年知识分子陷入了深深的苦闷之中。当1789年法国大革命处于高潮时，他们还未出世，他们未能看到资产阶级革命的先驱者们为理想而斗争的英雄气概和人民革命力量的伟大，他们眼前看到的只是资产阶级所宣扬的“自由、平等、博爱”的理想王国的破灭，四周一片黑暗。他们不满于德奥一般市民阶层对统治者的奴颜婢膝和苟且偷生的庸俗习气，但又找不到真正的理想和政治出路在哪里；他们的理想只能停留在朦胧的幻想和个人的小天地之中，而这些朦胧的幻想在严酷的现实面前又往往落空。最后，他们只有堕入悲观、失望、彷徨之中。因此，舒伯特作品中的主人公（无论是以青年的磨工或是孤独的流浪者的身份出现），正是当时奥地利这一部分知识分子的缩影。

舒伯特的音乐还和民间文艺、民间音乐以及风俗性的生活有密切联系。在他的许多作品

中，我们可以听到奥地利、德意志、匈牙利等地的民间音乐、民间舞曲的音调；他的朋友们常常把他叫做“艺人”，这说明了他对民间音乐有着很深的了解。他的有些朋友，也曾向他提意见，说他的音乐“乡土风味太浓了”、“太奥国式的了”，但舒伯特不同意这些意见；他回答说：“就应该是这样的。”这一点，也正是舒伯特的音乐之所以深受奥地利人民群众喜爱的原因之一。

舒伯特没有像某些消极浪漫主义艺术家那样，以自己的创作去美化中世纪的社会，以乔装打扮的古代亡灵来引导人们逃避现实；也没有像某些受统治者支持的音乐家那样，用粉饰太平、醉生梦死的音乐去麻醉人们的精神；而是面对着严酷的现实，用自己的音乐作品，道出了压抑在心中的悲愤、唱出了自己对光明的渴求、控诉了命运的不平。虽然，作为一个小资产阶级知识分子，他还不可能找到造成这不平命运的社会根源，更不可能看到光明的出路在何处。但是，通过他那一首首曲诉衷肠的音乐作品，人们可以更清楚地了解到他所处的社会的黑暗和当时一代知识分子的痛苦、矛盾。这一点，正是舒伯特的音乐作品在今天所具有的现实意义。

2. 作品欣赏〈摇篮曲〉

摇篮曲又名催眠曲，原来是母亲在摇篮旁催婴儿入睡时哼唱的曲调，后逐渐发展成为一种专门的音乐体裁。其音乐形象亲切、温柔，节奏徐缓平稳，曲调抒情安静，旋律线起伏不大，音域适中，速度一般缓慢，力度较弱，曲式简单，律动整齐，内容一般表达崇高的母爱。

体裁：艺术歌曲

3. 歌谱

1=G 3 5 2· 3 4 | 3 3 2 1 7 1 2 5 | 3 5 2· 3 4 |

睡 吧 睡 吧， 我 亲 爱 的 宝 贝， 妈 妈 的 双 手
睡 吧 睡 吧， 我 亲 爱 的 宝 贝， 妈 妈 的 手 臂
睡 吧 睡 吧， 我 亲 爱 的 宝 贝， 妈 妈 爱 你

3 3 2 3 4 2 1 0 | 2· 2 3· 2 1 | 5 4 3 2 5 |

轻 轻 摇 着 你。 摇 篮 摇 你 快 快 安 睡，
永 远 保 护 你。 世 上 一 切 美 好 的 祝 愿，
妈 妈 喜 欢 你。 一 束 百 合 一 束 玫 瑰，

3 5 2· 3 4 | 3 3 2 3 4 2 1 0 :||

安 睡 在 摇 篮 里， 温 暖 又 安 逸。
等 切 你 醒 来， 妈 妈 都 给 你。

4. 艺术歌曲的介绍

艺术歌曲,在歌曲音乐种类中最具艺术表现性,以其高品位、高情趣、优雅、含蓄成为艺术领域中一朵芬芳美丽的鲜花。20世纪50年代,由于受极“左”思潮的影响,艺术歌曲备受风雨。一些人极端片面地认为艺术歌曲所表现的内容尽是些封建、小资产阶级情调的个人情感与无病呻吟,和无产阶级是格格不入的。20世纪60年代,“文化大革命”更使艺术歌曲雪上加霜,许多优秀的中外艺术歌曲作品被加上种种罪名禁演、禁唱,进行批判。此后,艺术歌曲一直备受冷遇,处于被人们遗忘的角落,在严冬中封闭了近半个世纪,使得今日艺术歌曲的欣赏者、创作者均出现断层。

艺术歌曲源于18世纪末19世纪初的欧洲。基本上是在抒情歌曲的基础上产生、发展起来的。但一经出现,在不太长的时间内便突出地显露了它独具特色的艺术魅力,并以其强劲的生命力,方兴未艾地发展起来,至今仍盛行不衰。

艺术歌曲在欧洲盛行初期,作曲家们对这一新生的歌曲艺术形式,在词、曲创作内容与技法方面,很快就形成了一些相对严格、固定的艺术要求,而明显区别于抒情歌曲、叙事歌曲、民间歌曲、群众歌曲、通俗歌曲等其他种类的歌曲艺术形式。经过一系列艺术歌曲作品的创作实践,早期艺术歌曲的特定指意便迅速、明确地确定下来。

在很长一段时间里,艺术歌曲的概念应该具体体现在两个方面才可称之为是纯艺术歌曲。首先,歌曲的唱词必须是著名文学家、诗人所写的诗句。如德国艺术歌曲《乘着歌声的翅膀》《菩提树》《听,听,云雀》的唱词均出自文学大师海涅、缪勒、莎士比亚之手。其次,在音乐上,要求曲调必须与富有诗意的唱词有着情景交融的艺术形象。反映出诗人与作曲家内心深处难以言表、高雅向上的艺术境界,艺术情趣和艺术志向。

一首优秀的艺术歌曲作品应该是高境界的文学诗词与完全按照诗词内容恰当运用音乐创作技法配于曲调的一种诗词与音乐的完美结合。

艺术歌曲曲调,包括演唱声部与伴奏声部(一般为钢琴伴奏),这种伴奏声部的意义并非完全只是对演唱声部绿叶般的衬托,而是运用音乐艺术上的多种表现手法将伴奏与演唱完美地交织在一起,构成一个音乐曲调织体,来共同塑造完整、丰富的音乐形象。德国作曲家舒伯特的《鱒鱼》、波兰作曲家肖邦的《愿望》均是在音乐中非常生动地体现了这种创作意图。

除上述歌曲外,早期典型艺术歌曲还有舒伯特的《野玫瑰》《慕春》《到哪里去》《最后的愿望》,莫扎特的《渴望春天》《紫罗兰》,贝多芬的《我爱你》《思故乡》,舒曼的《致太阳》《当暖风吹过大海之说》,俄国作曲家柴可夫斯基的《春天》,拉赫玛尼诺夫的《春潮》,里姆斯基·科萨科夫的《玫瑰与夜莺》等一系列经典作品。

欧洲早期艺术歌曲的作品、概念与创作要求传入我国,大约是在1919年五四运动前后,首先得到知识、文化界人士的欣赏与喜爱,成为当时新文化运动组成部分中的一道夺目靓丽的风景线。

当时的一些大学教授、社会学者、文人作家、诗人、音乐家如李叔同、刘半农、赵元任、黎锦晖、易韦斋、李之仪、龙七、郭沫若、田汉、端木察良、黄自、萧友梅、青主、陈啸空、张曙、聂耳、冼星海和贺绿汀等成为积极传播、推广以及创作、探索艺术歌曲的先锋。一首首世纪经典、传世佳作从他们笔下涓涓流出,醉人肺腑。其中主要作品有:《春游》《叫我如何不想他》《早秋》《问》《梦》《我住长江头》《玫瑰三愿》《梅娘曲》《日落西山》

《嘉陵江上》《夜半歌声》《铁蹄下的歌女》《长城谣》等。

艺术歌曲在内容上涉及的题材相当宽广,有表现爱情的《你好像一朵鲜花》(匈牙利)《吐鲁番的葡萄熟了》;有表现乐观、欢快的劳动生活与社会主义建设的《玛依拉》《岩口滴水》;还有表现山河风光与爱国抗战的《长城谣》《嘉陵江上》。可以说,人们内心深处的美好愿望以及对祖国风光、山河的赞美,对生活、人生感触的惆怅、思考,还有爱情的喜悦、兴奋、怨叹、忧伤,对侵略者的满腔愤恨、谴责等,在艺术歌曲中都有反映。

在音乐艺术表现上,艺术歌曲也有着可调动各种音乐创作思维、创作技法、音乐语言进行尝试和探索的广阔空间。根据不同词义内容,或以丰富多变的音色来表现鸟语花香,春光明媚。或用多种和弦和调式准确、细腻地刻画人物复杂的内心世界,表达喜、怒、哀、乐的思想情感均是其他歌曲种类无法比及的。

概括而言,音乐创作技法上的浓妆淡抹与表现心理情感上的委婉含蓄是艺术歌曲艺术表现上的两大特征。

聆听艺术歌曲,对提高人们的艺术修养、艺术境界和艺术鉴赏力均有着速成性的极大帮助。它给人们带来的是一种绕梁三日、回味无穷的艺术享受。

艺术歌曲在演唱形式上以独唱居多。但声部运用较为广泛,有女高音独唱、花腔女高音独唱、女中音独唱、男高音独唱、男中音独唱,甚至还有男低音独唱、女低音独唱。除此以外,另有合唱及为数不多的重唱。艺术歌曲中合唱形式的代表作品有作曲家黄自的《本事》,赵元任的《海韵》,瞿希贤的《把我的奶名儿叫》《牧歌》,中国台湾作曲家林声翕的《翠峰夕照》,美籍华人作曲家陈伯的《春晓》,以及德国作曲家舒曼的《茨岗》,等等。

我国艺术歌曲经李叔同、赵元任、黄自、萧友梅等一批文人、学者和音乐家们的共同努力,于20世纪40年代初达到了一个推广与创作的鼎盛时期。更可贵的是他们把吸收外来的创作技法与中国的民族风格、民族语言、民族音调、民族欣赏习惯与民族情趣相结合创作出了像《叫我如何不想他》《花非花》等一系列具有永恒价值的艺术歌曲作品。

因社会的变化及种种原因,从当前的一些作品与音乐会选用的曲目中看出,过去艺术歌曲的概念已被人们扩展突破了,只要是抒情优美、格调高雅的抒情歌曲,如:《草原之夜》《在那遥远的地方》,古代歌曲《清平调》《望江南》《杏花天影》,歌剧选段《红梅赞》《今夜无人入睡》,民歌《我的太阳》《曲蔓地》《等你到明天》等,甚至某些通俗歌曲都扩属为艺术歌曲。但不论艺术歌曲的内容如何改变,艺术歌曲生命中高品格、高情趣的灵魂是永恒的。

第三节 音乐中的爱——友爱

欣赏作品:《友谊地久天长》

《友谊地久天长》又名《过去的好时光》是一首古老的苏格兰民歌,其歌词曾有多种形式,直到18世纪由苏格兰农民诗人罗伯特·朋斯改编,经贝多芬加工整理,收入到《苏格兰歌曲集》中,原为2/4拍,后人改为3/4拍;乐曲结构由四部分组成,旋律线起承转合,优美流畅,自然平稳,描写了人们对旧日时光的眷恋,对友情的珍视。

1. 歌曲背景简介

《友谊地久天长》是20世纪40年代美国好莱坞经典影片《魂断蓝桥》里面的一支歌曲，并且跟随着这部电影风靡了整个世界，至今深受世人喜爱。依据影片的内容，人们将这支歌称为《友谊地久天长》（也有人称之为《一路平安》）。

——在第二次世界大战前夕，英国上校军官罗依·克罗宁来到伦敦滑铁卢桥上，旧地重游，思绪万千。他摸出一个“吉祥符”把玩品味，一段难忘的往事浮现眼前……

20年前，第一次世界大战期间，英俊潇洒的罗依在一次空袭警报中躲进防空洞，结识了年轻漂亮的芭蕾舞演员玛拉。警报解除后两人来到一家酒店，互谈身世以及对战争的看法，一见钟情，真诚相爱。夜深了，酒店领班告知顾客酒店即将打烊，最后演奏一支舞曲，祝大家一路平安，随着乐曲悠然响起，蜡烛一根根熄灭……这支舞曲就是此后传唱不衰的《友谊地久天长》。这里音乐的意思是双关的，一方面祝客人平安归家，表明对和平的渴望；另一方面表明罗依与玛拉分别在即，祝罗依能够从战场平安回来。

罗依与玛拉正准备结婚，罗依却听从命令上了前线。从此，一连串的不幸降临到玛拉头上。先是因与罗依会面耽误了演出而被剧团开除，后又在无意中从报上看到罗依阵亡的消息而大病不起，衣食无着，被迫沦为妓女。不料在车站“接客”时，意外发现罗依生还，两人喜出望外。罗依一往情深地把玛拉带回老家苏格兰，玛拉却自惭形秽，心事重重。在婚礼前夕的盛大舞会上，罗依的叔叔尤里公爵赞美玛拉忠诚善良，并相信她不会辜负贵族军团的荣誉。谁知这恰好触痛了玛拉的隐忧。她把自己的遭遇告诉了罗依的母亲，得到了克罗宁夫人的谅解。然而旧观念根深蒂固的玛拉，总感到自己与罗依不配，怕罗依知道实情后会给自己心爱的他造成伤害，毅然离开庄园回伦敦，在神情恍惚中撞军车而死。

罗依赶到伦敦四处寻找，在玛拉尸体旁拣起了那令人心碎的吉祥符……

这部电影获第十三届奥斯卡最佳黑白片、最佳音乐奖提名。

2. 歌谱

友谊地久天长

苏格兰民歌
邓映易译配

1=F $\frac{2}{4}$

0 5 | 1. 1 1 3 | 2. 1 2 3 | 1. 1 3 5 | 6. 6 | 5. 3 3 1 |

怎 能 忘 记 旧 日 朋 友 心 中 能 不 怀 想 旧 日 朋 友 岂
我 们 曾 经 终 日 游 荡 在 故 乡 青 山 上 我 们 也 曾 历
我 们 也 曾 终 日 逍 遥 荡 桨 在 绿 波 上 但 如 今 却 劳
我 们 往 日 情 意 相 投 让 我 们 紧 握 手 让 我 们 来 举

2. 1 2 3 | 1. 6 6 5 | 1. 6 | 5. 3 3 1 | 2. 1 2 6 | 5. 3 3 5 |

能 相 忘 友 谊 地 久 天 长。 友 谊 万 岁 友 谊 万
尽 苦 辛 到 处 奔 波 流 浪。
燕 分 飞 远 隔 大 海 重 洋。
杯 畅 饮 友 谊 地 久 天 长。

6. 1 | 5. 3 3 1 | 2. 1 2 3 | 1. 6 6 5 | 1. 0 ||

岁 举 杯 痛 饮 同 声 歌 颂 友 谊 地 久 天 长。