

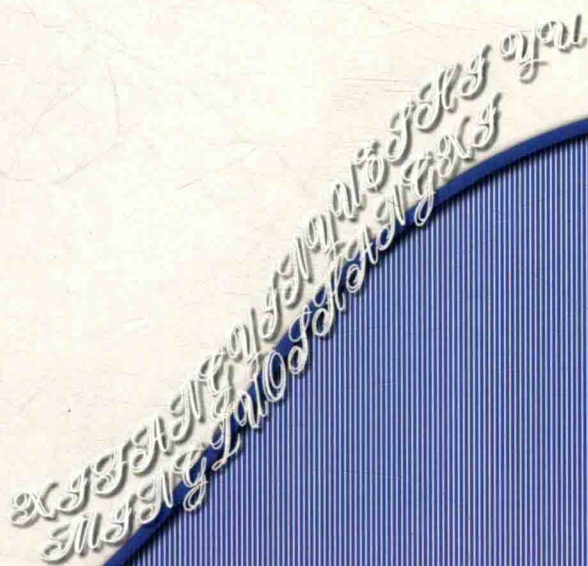
全国普通高等学校音乐学（教师教育）本科专业教材
教育部艺术教育委员会组织编写

附 CD

西方音乐史与 名作赏析

修订版

黄晓和 著

人民音乐出版社

 PMPH

上海音乐出版社

 SMPH

全国普通高等学校音乐学（教师教育）本科专业教材
教育部艺术教育委员会组织编写

西方音乐史与 名作赏析

修订版

黄晓和 著

人民音乐出版社·北京

 PMPH

上海音乐出版社

 SMPH

全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材

编委会顾问: 周荫昌 杨瑞敏

编委会主任: 王耀华 王安国

编委会副主任: 吴斌 费维耀

编委: 王安国 王耀华 尹爱青 郑锦扬 叶松荣 吴斌 张慧
杜晓十 陈家海 陈雅先 肖黎声 费维耀 (按姓氏笔画排序)

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐史与名作赏析 / 黄晓和著. —修订本. —北京: 人民音乐出版社; 上海: 上海音乐出版社, 2013. 2
全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材/周荫昌主编

ISBN 978-7-103-04312-7

I. ①西… II. ①黄… III. ①音乐史-西方国家-高等学校-教材 ②音乐欣赏-西方国家-高等学校-教材
IV. ①J609.5 ②J605.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第233959号

责任编辑: 徐德

责任校对: 袁蓓

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092毫米 16开 15.75印张

2013年2月北京第1版 2013年2月北京第1次印刷

印数: 1-10,000册 (附CD 1张) 定价: 45.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

前 言

音乐教师教育是我国教育的重要组成部分,是中小学艺术教育赖以发展的基础,是决定艺术教育质量的关键因素。改革开放以来,我国的音乐教师教育事业得到了长足发展。本世纪初开始的新一轮基础教育课程改革,在教育思想、教育观念、课程内容、教学模式、教学方法等方面,对教师提出了新的更高的要求,也对音乐教师教育提出了新的课题。为满足我国教育事业不断发展对师资队伍建设的需要,应对新一轮基础教育课程改革的呼唤,适应高等院校音乐学(教师教育)专业改革的需要,教育部组织有关专家,经过充分调查研究和反复征求意见,研制了《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》(以下简称《方案》)和《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》(以下简称《纲要》)这两个重要的教学指导文件。

《方案》和《纲要》进一步明确了音乐学(教师教育)的培养目标和人才规格,对专业课程体系建设及主干专业课程的教学实施,提出了具体的指导意见,对于我国高等学校音乐学(教师教育)的专业建设具有重要的指导意义。

《方案》和《纲要》颁发后,与之配套的教材建设随即被提上了工作日程。这是实施《方案》的重要环节,也是为落实《纲要》提供必要的课程资源。我们本着“先主干课(全体学生的共同必修课),后选修课;由点带面,分批推出;精心组织,注重质量”的原则,对教学急需而又实际紧缺的11门专业主干课程,在全国范围内组织力量进行了教材编写。

这套教材由长期从事高等师范院校音乐教学工作的专家编写,具有以下三个特点:

一、紧扣音乐学(教师教育)的办学方向和培养目标,强化音乐教师教育的专业化要求。这套教材是在21世纪国家基础教育课程改革全面推进的大背景下编写的。“为基础教育服务”是《方案》和《纲要》着力突出的理念,并正逐步成为高校音乐学(教师教育)工作者的共识。在这一教育背景下,教材编写者根据不同专业课程的特点,在教学材料组织、范例选取、活动设计、练习要求等方面,力求突出教材的“师范性”。

二、教材体现了不同课程自身的逻辑体系,教材构架和教学内容体现了基础性与时代性的兼容。“师范性”与“学术性”不应该是对立相斥的。这套教材突出强调了教师教育的培养目标,但并不是以降低、削弱课程应有的学术含量为代价。这里的关键在于从什么角度、用什么标准来衡量音乐学(教师教育)专业课程教材的学术性。这套教材的编写者以培养高素质音乐教育工作者的培养目标为出发点,精选本课程最重要的基础知识、基本技能,同时关注本课

程的发展前沿,将与本课程相关并在学术界有定评的最新知识成果纳入教材中。

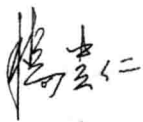
三、这套教材具有综合性的特点,体现了不同学科课程的交叉与融合。《方案》对以往音乐教师教育的传统课程做了必要的整合,这样的整合,虽然在一些高师院校已有不同的教学实践基础,但一直缺少公开出版的成型教材。这次呈现在读者面前的《乐理与视唱练耳》、《多声部音乐分析与写作》、《中国音乐史与名作赏析》、《西方音乐史与名作赏析》、《合唱与指挥》等教材,都是相关学科课程交叉与融合的产物。即便是像《钢琴》、《声乐》这样的传统教材,也新增了“歌曲伴奏实践”、“自弹自唱”等教学内容,不同课程内容相互渗透、结合,突出体现了注重教学实效性的编写理念。

“十年磨一剑”,教材编写要接受教学实践的客观验证,有一个不断修改、不断完善、不断提高的过程。这套教材的编写者已经付出了极大的努力,但是由于许多教学内容尚无成熟的先例,加之编写、出版的时间十分仓促,因此难免存在这样或那样的问题和不足。希望选用这套教材的教师们能从各地、各院校的教学实际(如本院校的教学传统、师资条件、生源状况、教学设备等)出发,因地制宜,创造性地使用这套教材,并及时总结和反馈教材使用的情况,提出修改、完善的意见和建议。

在这套教材出版之际,衷心感谢付出辛劳的各位编写者,感谢人民音乐出版社和上海音乐出版社的大力支持。我们相信,在广大教师和各界人士的关心、支持及编写者的共同努力下,我国普通高校音乐学(教师教育)的教材建设一定会提高到新的水平。

教育部体育卫生与艺术教育司司长

2007年7月5日

目 录

第一章 绪 论	(1)
音乐的材料与形象	(1)
音乐的种类与体裁	(2)
音乐的形式与意味	(4)
音乐与人生、自然、社会的关系	(6)
音乐的价值与功能	(8)
音乐的立美与审美	(9)
第二章 神灵和人杰的传说——远古时代音乐文化	(10)
历史文化背景	(10)
有关音乐的神话	(11)
古希腊音乐概况	(12)
古希腊音乐理论	(14)
古希腊音乐美学	(15)
古罗马音乐概况	(16)
简短的结论	(17)
第三章 上帝至高无上——中世纪音乐文化	(19)
历史文化背景	(19)
单声部教会音乐的状况	(20)
多声部教会音乐的形成和发展	(21)
教会音乐的理论	(24)
中世纪的记谱法与调式	(26)
两类世俗音乐的状况	(27)
“新艺术”时期的音乐	(29)
欧洲最早的作曲学派	(32)

简短的结论	(34)
第四章 恢复人的尊严——文艺复兴时期音乐文化	(36)
历史文化背景	(36)
文艺复兴音乐概况	(36)
著名乐派与作曲家	(40)
其他几位著名作曲家	(44)
简短的结论	(45)
第五章 豪华与秀丽——巴洛克与洛可可音乐文化	(46)
历史文化背景	(46)
意大利音乐发展状况	(47)
法国音乐发展状况	(54)
英国音乐发展状况	(57)
德国音乐发展状况	(61)
简短的结论	(67)
第六章 理性的主宰——古典主义音乐文化	(69)
历史文化背景	(69)
创作的个性与共性	(71)
艺术手法和曲式结构	(74)
各种体裁的创作成就	(75)
简短的结论	(93)
第七章 情感的宣泄——浪漫主义音乐文化	(95)
历史文化背景	(95)
德奥浪漫主义音乐	(95)
法国浪漫主义音乐	(118)
两位来自东欧的浪漫派音乐家	(123)
意大利浪漫主义歌剧	(129)
简短的结论	(131)

第八章 民族的心声——民族主义音乐文化	(133)
历史文化背景	(133)
共同的思想艺术特征	(133)
匈牙利民族乐派	(134)
捷克民族乐派	(135)
波兰民族乐派	(142)
挪威民族乐派	(143)
芬兰民族乐派	(147)
俄罗斯民族乐派	(151)
简短的结论	(164)
第九章 生活的真实——现实主义音乐文化	(165)
现实主义的内涵	(165)
采用讽刺笔法 批判社会丑恶	(166)
描绘生动情节 刻画典型人物	(167)
表现真实事件 揭示内心世界	(174)
描写典型环境 再现真实生活	(180)
简短的结论	(183)
第十章 跨世纪的桥梁——向现代主义音乐的过渡	(184)
历史文化背景	(184)
法国音乐概况	(184)
奥地利、德国音乐概况	(186)
俄罗斯音乐概况	(191)
简短的结论	(198)
第十一章 多元化的世界——现代主义音乐文化	(199)
现代主义音乐的种类和共性	(199)
印象主义音乐	(200)
表现主义音乐	(204)
新古典主义音乐	(207)
新民族主义音乐	(208)
序列主义音乐	(210)

偶然音乐	(211)
微分音音乐	(212)
噪音音乐	(213)
电子音乐	(214)
具体音乐	(215)
最简音乐	(216)
爵士乐	(217)
苏联音乐与社会主义现实主义	(219)
简短的结论	(238)
音响目录(MP3)	(240)

第 一 章

绪 论

西方音乐史是西方(主要指欧洲)音乐文化诞生、发展和繁荣的历史过程的记录。从全世界范围来看,西方音乐史与其他地区音乐史相比,是迄今在史料收集、实物保存、文献整理、音响收藏、名家研究、音乐分析、规律探究等方面,做得最系统、最完善的领域。西方音乐史作为一门学科,如果从17世纪末德国音乐理论家普林茨(W. C. Printz, 1641—1717)所著的《声乐器乐艺术史》(Historische Beschreibung der Edelen Sing- und Klingkunst, 1690)作为第一部真正的音乐史著作算起,至今已经有三百多年的历史。这期间各国先后出版的音乐史书籍已无法统计。总之,西方音乐史早已成为人文学科的重要门类,并列入世界文化艺术教育的重要课程。

在我国普通高校开设的《西方音乐史与名作赏析》课程,是将音乐史的基本知识与具体音乐作品的赏析相结合,使学生对西方音乐通史获得理性和感性的体验,有利于丰富精神生活,陶冶高尚情操,提高艺术修养,培养审美情趣。

绪论作为本课的开端,我们先来概括地讲讲有关的若干问题。

音乐的材料与形象

不同艺术种类的形成有赖于不同的材料。诗歌的材料是语言文字,绘画的材料是线条和颜色,舞蹈的材料是人体动作,音乐的材料是声音。

声音不是物质,而是由物质运动产生的一种属性。声音来自物质的摩擦和振动。声音有不同的质量,有噪音和乐音之分。从物理学考察分析,无规则、非周期性振动产生的声音属于噪音;有规律、周期性振动产生的声音属于乐音。音乐中使用的绝大多数是乐音。乐音包括四种特性:一是有不同的音高,二是有不同的音强(力度),三是有不同的音长(时值),四是有不同的音色。其中音强和音长又蕴涵了另一个重要因素,那就是节奏。节奏实际上是包含噪音和乐音在内的原始声音的运动形式。它是存在于大自然、社会生活中的律动和人体内部的脉动的反映,是生命的征兆。

具有上述种种特性的乐音的横向有序的排列可构成旋律,而纵向有序的叠置可构成和声。

旋律与和声的有机结合可以产生丰富而美妙的音乐。了解和掌握音乐材料的民间艺人和职业音乐家,有感于大自然和社会生活,会创作出音乐来表达自己的思绪、情感和幻想,这些音乐蕴含丰富的内容,往往具有鲜明的感情色彩。不同民族和地区的音乐具有各自的民族风貌和地域特色。不同个性的音乐家的音乐具有各自的个性特征。

人们在谈论音乐时,常常会用“音乐形象”这个概念。音乐作为声音的艺术,它看不见,摸不着,它哪里有形象可言?严格来说,形象是视觉艺术中普遍使用的概念,在音乐这样的听觉艺术中实际是不存在视觉形象的。那么为什么人们在音乐中也照样运用这个概念呢?因为虽然音乐不能产生直观的视觉形象,但是音乐可以使人激发幻想、发挥想象、产生联想,从而在听众的心目中构成某种意象,这种体验与视觉形象有异曲同工之妙,所以,音乐形象的概念也就普遍地运用在音乐中。客观而论,大自然、人类生活和人们的思绪,都充满了高低、强弱、急缓的声音的运动过程,因此,用音乐去模仿、再现这些声音的运动过程所产生的艺术效果,往往比其他艺术更直接、更真实、更强烈,也更加形象,从而也更加具有感染力。例如贝多芬的《第六交响曲》(田园)中暴风雨的描写;里姆斯基-科萨科夫的交响组曲《舍赫拉查达》中对大海波浪的描写;穆索尔斯基的套曲《图画展览会》中对喧闹的市场环境的描写;柴科夫斯基的《第六交响曲》(悲怆)中对万千思绪的描写;肖斯塔科维奇的《第七交响曲》(列宁格勒)中对战争状态的描写……都具有可感的非常鲜明的音乐形象。

音乐的种类与体裁

音乐的种类是多种多样的。音乐种类的划分有不同的原则。

首先,从原创角度看,分为民间音乐和艺术音乐两大类。前者是劳动人民和民间艺人世代口传心授的产物,后者属于受过专门音乐教育和具备写作实践的职业音乐家(作曲家)的创作。

其次,从音乐的表演形式和手段看,可分声乐和器乐两大类。其中声乐可分独唱、重唱与合唱等,器乐可分独奏、重奏与合奏等。

第三,从音乐的内容和社会功能看,可分宗教音乐和世俗音乐两大类。其中世俗音乐又有宫廷音乐和市民音乐之分。

第四,从艺术音乐历史发展时期形成的风格流派来看,大致可分为古代音乐、中世纪音乐、文艺复兴时期音乐、巴洛克音乐、古典主义音乐、浪漫主义音乐、民族主义音乐、现实主义音乐、印象主义音乐以及各式各样的现代主义音乐。

相比之下,音乐体裁的划分则更加复杂多样。在西方音乐历史发展过程中,形成和广泛使用的体裁异常丰富。下面分别按声乐、器乐和二者综合三大部分,简要地介绍具有代表性的重要音乐体裁。

声乐是早于器乐而产生的音乐种类。民歌是最简朴的音乐体裁,通常为一条单声部的简

短旋律,填上多段词。它是人民群众集体的音乐创作,是世界各民族人民生活与劳动中的伙伴。随着基督教的兴起,西方宗教音乐得到了发展,圣咏(chant),也称素歌(plainsong),特别是男声单声部独唱和齐唱的格里高利圣咏(Gregory chant),自5世纪以来广为流传,是基督教音乐的基础。

随着时间的推移,由于表达人们丰富的情感和多层次的思维意识的需要,逐渐兴起了多声部音乐。从最早的在格里高利圣咏基础上叠置一个声部而构成的二声部的奥尔加农(orga-num)开始(9世纪末),到三四个声部的经文歌(motet)的兴盛(13世纪中叶),大约经历了3个多世纪。在13、14和15世纪,经文歌是宗教专用歌曲,它是无伴奏的多声部合唱。由于受世俗生活的影响,后期经文歌的若干声部的歌词改用法语,内容也脱离了宗教。同样源于基督教礼拜活动的音乐体裁还有四声部的弥撒曲(missa)。常规弥撒曲由慈悲经、荣耀经、信经、圣哉经、羔羊经五部分组合,成为可以独立于礼拜仪式的音乐表演形式。

随着多声部宗教音乐的兴盛,世俗多声部音乐也获得了发展。在13世纪,意大利出现的牧歌(madrigal)是具有代表性的世俗多声部声乐作品,歌词反映了世俗生活的内容。与牧歌相似的世俗多声部声乐体裁还有尚松(chanson)等。

以上几种多声部音乐体裁,从作曲技法上分析,属于复调对位写法,其中包括两种样式:一是同主题先后在不同声部的陈述,二是各声部不同主题的同时结合。

17世纪上半叶巴洛克时期出现于意大利的单声歌曲(monody),是用通奏低音伴奏的具有宣叙调特征的独唱歌曲。从作曲技法上看,它属于主调和声写法,其特征是突出一条旋律声部,其余声部以和声方式配合。巴洛克时期另一种重要的声乐体裁是康塔塔(cantata)。它起初泛指声乐曲。最早的康塔塔是一种世俗的抒情独唱曲,17世纪以后演变成包括独唱、重唱、合唱与管弦乐的大型声乐套曲。按题材内容分为教堂康塔塔和世俗康塔塔两大类。

浪漫主义时期的典型声乐体裁是艺术歌曲,德语称利德(lied),俄语称浪漫曲(романс)。它是用钢琴伴奏的抒情独唱歌曲,往往用著名诗人的诗词谱曲,歌唱旋律优美,伴奏配合歌唱发挥重要的作用。

器乐起初主要是作为声乐和舞蹈的伴奏存在。在中世纪,教会只重视声乐,器乐缺乏独立的地位。随着乐器制造业的繁荣,器乐日益受到人们的喜爱和重视。文艺复兴时期是器乐艺术的兴盛期,器乐开始脱离声乐而独立发展。到了巴洛克时期,器乐创作和表演都获得了巨大的成就,器乐超过声乐,甚至跃居为当时最重要的音乐表现形式。这一时期的重要器乐体裁有思绪与结构比较自由的前奏曲(pre-lude),即兴性强、技巧性高的托卡塔(toc-cata),使用复调模仿和对位手法的赋格曲(fugue)。奏鸣曲(sonata)最开始是所有器乐作品的泛称,后来按照演出地点和结构的不同,又被分为教堂奏鸣曲和室内奏鸣曲;按照演出形式的不同又分为三重奏鸣曲和独奏奏鸣曲。古典主义时期奏鸣曲往往指钢琴独奏或带钢琴伴奏的其他乐器演奏的一

种器乐曲形式,基本上固定为三乐章或四乐章,而第一乐章通常是采用主题对比发展的奏鸣曲式。巴洛克时期流行的组曲(suite)来源于室内奏鸣曲,其核心的四个乐章由阿勒曼德、库朗特、萨拉班德和基格四首舞曲组成。协奏曲(concerto)在巴洛克时期形成,强调各种乐器的“竞奏”。它包括大协奏曲(concerto grosso)和独奏协奏曲(solo concerto)两种类型,在乐队协奏背景下,前者突出几件乐器主奏,后者突出一件乐器独奏。室内乐在古典主义时期也已确立,其中包括各种组合的器乐重奏,如钢琴三重奏、弦乐四重奏、管乐五重奏等。交响曲(symphony)的形成来源于具有快—慢—快三段结构的意大利歌剧序曲。随着时间的推移,它渐渐发展为独立的大型器乐体裁。自古典主义时期确立为四乐章的套曲,其第一乐章通常为快板,采用奏鸣曲式;第二乐章为抒情的慢板;第三乐章为中板的小步舞曲或谐谑曲;第四乐章为快板,常采用奏鸣曲式或回旋奏鸣曲式。同时,序曲(ouverture)也发展为独立的音乐会演出的序曲。浪漫主义时期,标题音乐成为一种备受追捧的形式,随之出现了标题性序曲、交响诗等。交响诗(symphonic poem)是出现于19世纪中叶、盛行于19世纪下半叶和20世纪初的一种重要的音乐体裁,由李斯特首创。交响诗通常为单乐章标题性作品,其内容分别取材于小说、诗歌、戏剧、绘画、历史故事、神话传说等。

17—18世纪以来大型综合音乐体裁获得了很大发展。清唱剧(oratorio)和受难曲(passion)是取材于《圣经》故事,渗透了宗教思想和情感的大型声乐套曲。歌剧(opera)是最具代表性的大型综合音乐体裁之一。它的产生是西方音乐史上的重要事件。歌剧渊源于古希腊悲剧,历经教仪剧、田园剧、牧歌剧等形式,最终脱胎于意大利宫廷中的幕间剧。不同国家的歌剧具有不同特色,加之歌剧本身按照题材又可细化分类,因此歌剧体裁就更加丰富,其中具有代表性的有意大利正歌剧、喜歌剧、法国大歌剧、德奥歌唱剧、英国民谣剧,以及乐剧等。舞剧(芭蕾,ballet)是浪漫主义音乐繁荣时期的产物,是舞蹈、音乐、戏剧、美术相结合的综合艺术体裁,其音乐有很大的独立性,往往以管弦乐组曲的形式在音乐会上演出。

音乐的形式与意味

有个广为流传的说法:“建筑是凝固的音乐,音乐是流动的建筑”。这个比喻很形象也很恰当。音乐是时间的艺术,它存在的形式体现在声音流动的过程中。如同建筑是由小块的石砖砌成一样,音乐是靠简单的乐音累积而成。若干高低长短不同的乐音按一定的次序排列,产生某种音调,构成音乐的主题元素,并体现为音乐的动机。动机的扩展与延伸,逐级产生由小到大的不同结构。比动机大一些的叫乐节,比乐节大一些的叫乐句,比乐句大的叫乐段。

乐段是构成独立音乐作品的最小音乐形式(即单一部曲式)。一般常见的民歌和简单的乐曲都是由这种曲式构成。

比乐段大的是单二部曲式,它有两种类型:一种是由主题元素对比的两个段落组成,因此

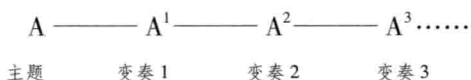
叫对比单二部曲式,图式为 A - B(这种类型不多见);另一种是主题元素统一的两个段落组成,其中前段是主题元素的陈述,后段的前一半是主题元素的发展,后一半是主题元素的再现,因此叫再现单二部曲式,图式为 A - A' (这种类型较多见)。西方国家 17—18 世纪的许多宫廷舞曲常采用这种曲式,如巴赫为钢琴写的《法国组曲》和《英国组曲》中的各首舞曲。

比单二部曲式大的是单三部曲式,它也有两种类型:一种是由主题元素对比的三个段落组成,因此叫对比单三部曲式,图式为 A - B - C(这种类型不多见);另一种是由主题元素既对比又统一的三个段落组成,即中段与首尾两段对比,而首尾两段统一,因此叫再现单三部曲式,图式为 A - B - A' (这种类型较多见)。18—19 世纪以来的众多歌剧咏叹调、艺术歌曲、器乐小品常常采用这种曲式。

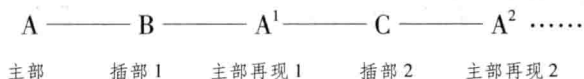
以上乐段、单二部曲式、单三部曲式属于小型曲式,它们作为独立音乐作品的结构,其共性是篇幅较短、容量较小、适宜表现比较单纯的思想情感或艺术形象。

音乐作品由于表现内容的不断丰富和扩展,其结构逐渐扩大和复杂,形成了下列一些中型曲式:

首先是变奏曲式。其特征是先有一个主题的陈述,它本身的结构可能是个乐段,也可能是单二部曲式。接着是这个主题的一系列变奏。变奏数量少则二、三次,多则数十次。凡是只是在旋律、节奏、速度、音区等方面变换花样,而每次变奏与主题相比在结构上保持原样者,属于严格变奏或装饰变奏;而凡除了在旋律、节奏、速度、音区等方面的变化外,每次变奏与主题相比在结构上发生改变者,属于自由变奏。变奏曲式除了常常作为独立作品的结构外,也经常用于奏鸣曲、交响曲中的慢乐章或末乐章。变奏曲式的图式是:

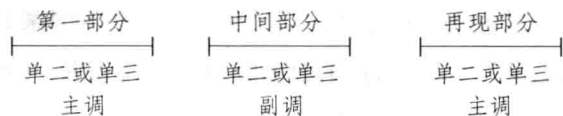
其次是回旋曲式。这是以一个主题多次反复,其间插入其他主题进行对比的乐曲结构。三次以上多次出现的主题叫主部主题,其间两次以上出现的不同主题叫插部主题。无论是哪个主题,其本身结构通常采用某种小型曲式,即乐段或单二、单三部曲式。回旋曲式除了常常作为独立作品的结构外,也经常用于奏鸣曲、交响曲的末乐章。回旋曲式的图式是:

第三是复二部曲式。特征是乐曲分两大部分,而两大部分本身除了主题元素有别外,在结构规模上都超过乐段,通常采用单二部或单三部曲式。因此总体上形成对比的复二部结构(此种曲式不多见)。

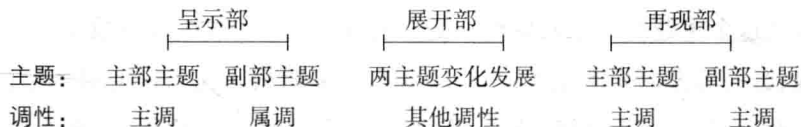
第四是复三部曲式。特征是乐曲分三大部分,其中首尾部分主题元素相同,调式调性一致,中间部分主题元素有别,改变调式调性;在结构上各部分规模超过乐段,通常采用单二部或

单三部曲式。因此总体上形成对比再现的复三部曲结构。此种曲式运用广泛,如奏鸣曲、交响曲中的小步舞曲、谐谑曲、圆舞曲等通常都采用此曲式。图式如下:

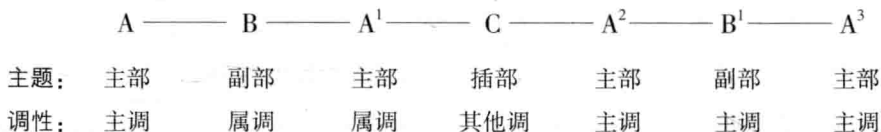

由于音乐艺术表现内容的深入发展和不断丰富,特别是大范围的并置对比和强烈的戏剧性矛盾冲突的引入,从而产生了更为复杂的乐曲结构,这就导致下列大型曲式的出现:

首先是奏鸣曲式。这是西方音乐艺术,主要是器乐创作高度发展后的产物,是以纯音乐的手段表现戏剧性发展和矛盾冲突的最佳形式。其基本特征是:总体结构分为三大部分,分别叫呈示部、展开部和再现部。内中至少有两个对比的主题,分别称为主部主题和副部主题,它们代表两种思想情感或艺术形象,例如一个刚强勇敢,一个抒情忧伤。两者首先在呈示部中陈述,各自处在不同的调性中;随后两者在展开部中发生冲突,各自面目有所改观;最后两者在再现部中出现时处于同一个调性,这意味两者经过对比、冲突,达到和谐相处。奏鸣曲式广泛用在交响曲、奏鸣曲、室内重奏曲中的第一乐章和末乐章。奏鸣曲式的图式是:

其次是回旋奏鸣曲式。这是将回旋曲式和奏鸣曲式两者有机结合形成的独立乐曲结构。其基本特征是:全曲至少有三个主题(即主部主题、副部主题、插部主题),总体结构大致不少于七段。此曲式常常用于奏鸣曲、交响曲的末乐章。具体图式是:

以上是西方 18 世纪以来在主调和声风格音乐中常见的曲式,因为至今广泛运用,故在此加以简要论述。至于 18 世纪前在复调对位风格音乐中的曲式,由于现今运用较少,故此处从略。概括而言,每种曲式有各自不同的特点,这就意味着它们在表现内容上有各自不同的功能。

音乐与人生、自然、社会的关系

自从地球上出现人类以后,音乐就是人类生活中不可缺少的伙伴。关于音乐的起源问题,历来有种种说法,除了神话和人杰崇拜之说外,其余说法都同人类最初的活动有关。下面列举这些说法:

1. 音乐来源于人类童年婴儿的哭声。

2. 音乐诞生于人的呼唤。
3. 音乐起源于人的动物本能或情感的表现欲。
4. 音乐来源于人的性欲冲动。
5. 音乐来源于人们传达信息时的声音信号。
6. 音乐产生于人类激动的语言。
7. 音乐起源于人类对自然界声音的模仿。
8. 音乐来源于古代巫术。
9. 音乐起源于人类最早的游戏。
10. 音乐起源于人类的劳动。

以上种种说法可分为三类,第一类说的是人的生理本能或人的社交活动诞生了音乐;第二类说的是人对自然界的模仿、巫术和游戏产生了音乐。这两类说法都有一定道理,但是缺乏扎实的证据,理由也不够充分。第三类说的是音乐起源于劳动,这类说法证据扎实可靠,理由也相当充分,故比较接近真理。不过,总的来看,音乐的起源可能不是单一的因素,而是众多因素的综合。也就是说,人的生理本能和社交的需要,人对自然界的模仿,人们的娱乐游戏,人们对世间不可知的力量的神秘观念,都是人类生活的重要组成部分,都会对音乐的起源产生影响。然而,人类生存和繁衍的最基本条件就是劳动,它统率着人类生活的一切方面,因此,劳动显然是音乐起源的决定性因素。

由于生活与劳动的需要,人类为自己创造了包括音乐在内的一切文化。音乐和其他艺术一样同属于人类文化的组成部分。在不同的历史阶段和不同的国家民族中,音乐都和人们的命运息息相关,都发挥了积极的作用,分别成为生活的伴侣、劳动的助手和斗争的武器。音乐与人生、与自然、与社会密切相关,以下例子分别表现了这些关系:

古老的俄罗斯民歌《伏尔加纤夫曲》既反映了俄罗斯劳动人民的艰苦生活,又表现了他们战胜困难的顽强意志。

宗教改革领袖马丁·路德的新教圣咏《上帝是我们的坚固堡垒》成为16世纪农民战争的战斗歌曲。

意大利作曲家维瓦尔第的小提琴协奏曲《四季》生动地描写了一年四季春夏秋冬大自然的美妙景色和人民的风俗生活。

德国作曲家巴赫的《马太受难曲》细致地叙述了基督教圣经描写的耶稣受难的痛苦遭遇,表达了信徒们神圣的情感,实际上深刻地反映了刚刚经历了30年战争灾难的广大德国人民共同的思想情感。

后半生活跃于英国的亨德尔,他的《犹大·马卡比》、《以色列人在埃及》等一系列清唱剧,以借古寓今的方式,通过圣经中的故事,针对当时英国面临的处境,极大地鼓舞英国人民反抗

封建复辟势力的斗争。

贝多芬在自己的《第三交响曲》(英雄)中刻画了法国革命英雄的形象,歌颂了反封建精神;在《第五交响曲》(命运)中表达了自己与命运的抗争和获得胜利的喜悦;而《第九交响曲》(合唱)则是他为“自由、平等、博爱”理想奋斗终身的最高体现。

柴科夫斯基的《第六交响曲》(悲怆)既是作曲家一生坎坷经历的悲惨总结,也是俄罗斯知识分子阶层在沙俄专制下痛苦生活的写照。

德沃夏克的《第九交响曲》(自新大陆)一方面生动地描写了身处美洲新大陆的种种感受与体验,另一方面更强烈地表达了对自己遥远的祖国——捷克故乡的深切思念。

肖斯塔科维奇的《第七交响曲》(列宁格勒)以震撼人心的音乐,既入木三分地刻画了德国法西斯侵略军的凶恶面目,又热情洋溢地颂扬了苏联军民英勇顽强的精神。

音乐的价值与功能

音乐的价值和功能体现在何处?这个问题只能从音乐在人类社会中的意义和作用中去寻求答案。音乐和其他艺术种类一样,都是通过艺术手段,反映自然与社会生活,塑造艺术形象,反映人的思想和情感,表达人的意志和愿望,达到相互沟通,满足人们的精神和审美的需求。

西方各民族的音乐包括民间音乐和专业音乐两大类。民间音乐是人民群众集体创造并世代相传的音乐,它与人民的生活紧密结合,是反映人民性格、愿望和喜怒哀乐的生活体验的产物。它自然地形成了众多日常生活音乐体裁和品种,例如摇篮曲、劳动号子、山歌、船歌、猎歌、丰收歌、情歌、圣咏、众赞歌、波尔卡、华尔兹、进行曲等。

专业音乐的源泉和基础是人民生活 and 民间音乐。专业音乐中的声乐(歌曲、合唱、歌剧、清唱剧等)由于有歌词,其内容明确无误。而器乐有两种情况:一种是有标题的器乐(有明确的命题或一定的情节),它因为有文字说明,其内容不难理解;唯独无标题的纯器乐最为特殊,其内容的判断和理解,需要探索一定的方法,寻找依据,需要借助于有关的媒介。

判定和理解无标题纯器乐的最重要和最可靠的方法有两种:一是从音调、主题元素和旋律入手,因为一定的音调、主题元素和旋律总是具有鲜明的情感特征,只要能够察觉到特定的情感特征,就能大致正确地判断和理解该乐曲的情感内容。二是从日常生活音乐体裁入手,因为一定的日常生活音乐体裁(如前述的摇篮曲、劳动号子、进行曲等)总是和一定的表现功能密切相关。将某首纯器乐曲与日常生活音乐体裁进行比较,只要察觉两者有相同或相近的元素,就能大致正确地判断和理解该乐曲的表现功能。

无论是民间音乐还是专业音乐,通过其众多的体裁样式,全面地反映和揭示人类生活的一切方面(自然界、社会生活、人的思想情感),达到满足人们精神和审美需求的目的。这也就体现了音乐的价值。