

音乐博览会

YINYUE BOLANHUI

薛金炎

YINYUE BOLANHUI

上海文艺出版社

音乐博览会

YINYUE BOLANHUI

薛金炎

上海文艺出版社

责任编辑：胡晓耕

封面设计：袁银昌

J605
73Y

4187

音乐博览会

薛金炎

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路 74 号)

新华书店上海发行所发行 祝桥新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.125 插页 2 字数 348,000

1986 年 8 月第 1 版 1986 年 8 月第 2 次印刷

印数：5,001—10,000 册

书号：8078·3542 定价：2.20 元

出版说明

《音乐博览会》原是为中央人民广播电台音乐知识与欣赏节目撰写的广播稿,于1982年1月4日到7月25日期间播出。随后,北京、上海、天津和广东、广西、湖南、湖北、四川、甘肃、贵州、辽宁、黑龙江、吉林、福建、河南、浙江、江西、陕西以及广州、重庆、大连、无锡等地省台、市台相继播放,中央台、上海台、湖南台等重复播出的也不少。现在应广大听众要求,经作者加工,整理出版。原稿二十五集,现增添《田园》及《讽刺》两集,并将原分上、下两集的《天堂与地狱》、《英雄》、《命运》均合并为一集,共得二十四集。本书按内容重新排列顺序后,改为二十四章。每章增加一个“兼谈”内容,介绍一种欣赏音乐的知识。

本书力求深入浅出、雅俗共赏,为照顾广大音乐爱好者阅读,一般谱例均用简谱,少数难以用简谱记录的,用五线谱。

考虑到本书涉及的古今中外曲目范围相当广泛,个人或一般单位很难找到所有音响。为此,经作者与中央人民广播电台文艺部合作,已将原《音乐博览会》节目,重新录制,将单声道改为立体声,每集由半小时扩为一小时,配合本书出版,由上海有声读物公司同步发行盒式磁带,全套二十四盒,每盒一小时,成套出售,也可拆零供应。

序

音乐是诉诸听觉的艺术,欣赏音乐要用耳朵;但有健全的听觉的人,未必都能欣赏音乐。马克思说:“对于非音乐的耳朵,最美的音乐也没有意义。”要具备“音乐的耳朵”,培养音高、音程、音色的辨别力,旋律、节奏、调性、调式、和声及多声部音乐的感受力,以及音乐的记忆力等等,当然是非常重要的。但这只是“音乐的耳朵”的一方面。欣赏音乐是一种能动的(也可以说是创造性的)审美活动;尽管耳朵很灵敏,能够毫发不爽地辨别旋律、节奏、和声、音色;如果仅仅把音乐作为一种物理现象来接受,而不能感知旋律、节奏、和声、音色所表现的艺术形象,并通过艺术形象,跟创造音乐的作曲家和再创造音乐的演奏演唱家发生思想感情的交流,那就只能算接触到了音乐的外表,只是在音乐的大门之外徘徊,还没有能够登堂入室。李白听蜀僧弹琴,能够进入“为我一挥手,如听万壑松”的境界;苏东坡听客人吹洞箫,能够听出“如怨如慕,如泣如诉”;白居易听舟中妇人弹琵琶,托尔斯泰听柴科夫斯基的《如歌的行板》,都听得泪湿青衫,是因为他们从社会生活中获得的感情体验与音乐发生了共鸣的缘故。要能动地欣赏音乐,除了培养物理性的听觉外,更重要的是培养社会人的实践的感觉。马克思说:“不仅五官的感觉,而且所谓精神的感觉,实践的感觉(意志、爱情等等),——一句话,人的感觉,感觉的人性,——都只凭着相应的对象的存在,凭着人化了的自然,才能产生。”

薛金炎同志为中央人民广播电台编写的《音乐博览会》,正是一套有助于音乐爱好者培养精神的感觉、实践的感觉,也就是社会人的感觉的音乐知识与欣赏节目。听了这套节目以后,展现在我们面前的,是一个与大自然和社会生活密切联系的、广阔的音乐世

界;使我们不仅听到了,而且也“看”到了用鲜明生动的音乐语言反映出来的生活形象,启发我们联系自己的生活经验去领会音乐,并激起思想感情的共鸣。这套节目不仅丰富了我们的音乐知识,开拓了我们的精神视野,把我们引进了浮想联翩的艺术境界,也有助于培养高尚的情操;通过许多音乐名篇所反映的劳动人民的风俗生活、美丽的大好河山、壮丽的历史事迹、先进的英雄人物和伟大的艺术创造,用音乐形象来激发人们热爱祖国、热爱人民、热爱生活,也是有深刻的教育意义的。这套节目所以能够受到广大听众的热烈欢迎,决不是偶然的。现值金炎同志将全稿整理成书,付梓问世之际,我以先睹为快,击节赞赏之余,特写此文,以介绍于读者之前。

钱仁康

1982年11月12日

目 录

序.....	钱仁康
第一章 早晨.....	(1)
——兼谈音乐中的“联想”	
第二章 暴风雨.....	(19)
——兼谈音乐如何反映生活	
第三章 田园.....	(32)
——兼谈音乐体裁	
第四章 春天.....	(52)
——兼谈乐景写哀	
第五章 大海.....	(65)
——兼谈音乐中的“景”和“情”	
第六章 森林.....	(77)
——兼谈音乐中的“情景”交融	
第七章 月亮.....	(93)
——兼谈音乐的朦胧美	
第八章 钟乐.....	(104)
——兼谈欣赏者的艺术创造	
第九章 动物园.....	(120)
——兼谈音乐中的“曲喻”	
第十章 昆虫.....	(135)
——兼谈拟人化处理	
第十一章 天鹅.....	(149)
——兼谈音乐中的“宾”和“主”	
第十二章 音乐肖像画.....	(166)
——兼谈艺术中的“形”与“神”	

第十三章	英雄	(185)
	——兼谈塑造形象的辩证法	
第十四章	中华女儿	(208)
	——兼谈音乐欣赏的过程	
第十五章	儿童	(222)
	——兼谈欣赏曲目的选择	
第十六章	愤怒的日子	(235)
	——兼谈音乐中的死亡形象	
第十七章	八板	(255)
	——兼谈音乐的推陈出新	
第十八章	节日	(273)
	——兼谈音乐流派	
第十九章	天堂与地狱	(287)
	——兼谈欣赏音乐的条件	
第二十章	爱情	(304)
	——兼谈主题发展及整体美	
第二十一章	讽刺	(325)
	——兼谈反面形象	
第二十二章	命运	(340)
	——兼谈非标题音乐	
第二十三章	音乐色彩与彩色音乐	(376)
	——兼谈艺术通感	
第二十四章	告别	(391)
	——兼谈欣赏中的移情	
附录	中央台《音乐博览会》专题广播节目编者的话	(405)
后记		(411)

第一章 早 晨

——兼谈音乐中的“联想”

“世上最壮观的就是欣赏白昼的诞生！”

——高尔基《早晨》

晨曦微露，晨风习习，百鸟争鸣，朝霞闪耀，一轮红日冉冉升起，新的一天开始了！早晨的景色多么美妙、多么壮丽啊！

是的，早晨驱散了黑暗，带来了光明，它使万物充满了新的生机，给人们送来了新的希望，它使人们精神振奋，使艺术家打开了灵感的闸门。

在艺术家的心目中，早晨就是新生，就是希望，就是欢乐，就是美的代称。古往今来，它吸引了多少诗人为之讴歌，感召了多少美术家为之作画！当然，敏感的音乐家更不会例外，历史上，多少作曲家谱写了美妙的乐章，引吭高歌白昼的诞生！

在音乐中描写早晨，可以说古已有之，在欧洲音乐维也纳古典主义时期，海顿创作了《清晨交响曲》，贝多芬谱写了《黎明奏鸣曲》。但是，它大量地出现，还是浪漫主义以后的事情，这是因为浪漫主义艺术家不满现实，愤世嫉俗，离开社会题材转向更多地反映自然现象，因而描写早晨的音乐层见叠出、大量涌现，但这一时期描写早晨的音乐大多具有图景、音画的性质，所以一般出现在组曲类型的体裁中，而且经常是组曲的第一乐章，例如：挪威作曲家格里格的《培尔·金特》第一组曲第一乐章《朝景》；还有法国作曲家拉威尔的《达菲尼与克罗埃》第二组曲第一乐章《日出》；苏联作曲家普罗科菲耶夫的儿童管弦乐组曲《夏日》第一乐章《早晨》；法国作曲家丹第的《夏日山中》组曲第一乐章《早晨》；美国作曲家格罗菲

的游记音乐交响组曲《大峡谷》第一乐章《日出》……等等。

在交响诗、标题音乐或歌剧中，由于标题情节的需要，描写早晨的音乐片段也屡见不鲜，其中较著名的范例有俄罗斯作曲家穆索尔斯基的交响诗《荒山之夜》，这首乐曲描写一群妖怪在荒山上夜宴狂欢、群魔乱舞，当黎明降临大地时，它们逃之夭夭；还有德国作曲家理查·施特劳斯的交响诗《查拉图斯特拉如是说》第一部分《日出》和《阿尔卑斯山交响曲》第二段《日出》；俄国作曲家柴科夫斯基的《曼弗列德》交响曲中《阿尔卑斯山的仙女》中描写日出的片段；歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》中“写信”一场的结尾都是描写清晨的杰作。

在俄罗斯作曲家里姆斯基-科萨科夫的歌剧《萨丹王的故事》第二幕中，配合剧情，音乐形象地描绘了东方破晓的过程，这过程可以分为四个阶段：（一）朝霞的第一道光线，（二）东方发红，（三）曙光越来越亮，（四）在号声和曙光中显露出神奇的城市来。

例 0101

1. 《朝霞的第一道光线》

Moderato assai 十分中庸

The musical score is for the first movement, 'The First Ray of Dawn', from Rimsky-Korsakov's opera 'Sargon the King of Assyria'. It is marked 'Moderato assai' (十分中庸). The score is in 4/4 time and G major. It features a piano introduction with a treble and bass staff. The treble staff has a melodic line with eighth notes and a fermata over the first measure. The bass staff has a rhythmic accompaniment with eighth notes. The tempo marking 'Moderato assai' is written above the staff. The performance instruction 'sempre legato e pianissimo' is written below the treble staff. The score is divided into two systems, each with a first ending bracket and a second ending bracket. The first system ends with a double bar line and a repeat sign. The second system ends with a double bar line and a repeat sign.

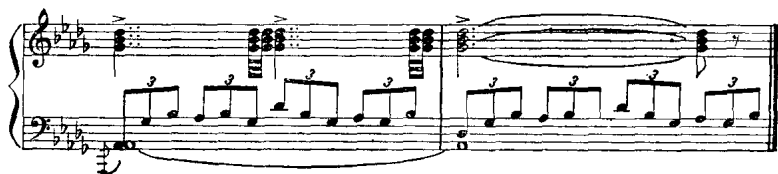
2. (东方发红)

3. (曙光越来越亮)

· 4. (在曙光中,晨雾里显露出列杰涅茨城来,这城位在一个砂洲上,城门面对观众)

在这些作品中,作曲家是怎样塑造早晨的音乐形象的呢?要知道,音乐是用声音塑造形象的听觉艺术,而早晨只是一个时间概念,它是听不见、摸不着的。因此,音乐要直接再现现实世界中的早晨,是根本不可能的。在长期的音乐创作实践过程中,作曲家不约而同地所用的主要办法,就是借助人们的联想,间接地再现早晨的形象。

什么是联想?可以简单举例说明。假如现在一只玻璃杯掉地,发出咣当一声,大家虽然没有看到,可是根据声音,都会说这是玻璃杯掉地碎了。大家听到的只是咣当一声,是听觉形象,怎么会转换成玻璃杯掉地碎了这种视觉形象呢?这是由于大家平常在生活中看到玻璃杯掉地破碎时,同时听到过咣当一声,有这种经验,因而现在能听其声如见其物,这就是联想的作用。

作曲家描写早晨主要也就是利用在早晨经常能听到的声音形象,从而使听众借助联想产生“早晨”的视觉形象。

下面介绍五种常见的情况:

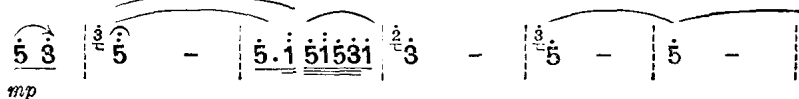
(一)利用早晨鸟鸣的声音形象:

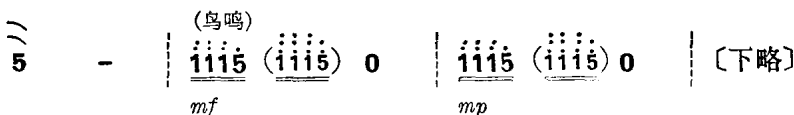
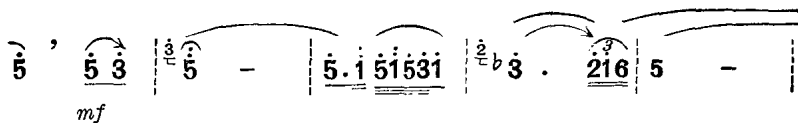
唐朝著名诗人孟浩然有一首描写春天早晨的脍炙人口的五言绝句:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。”在诗歌中常常这样把鸟叫与早晨的形象联系在一起,在音乐中也是这样,例如陈钢编曲的小提琴独奏曲《苗岭的早晨》:

例 0102

1=A

散板 自由速度

这里主要依靠模仿鸟鸣的乐音使听众在联想中产生早晨的形象；而鸟鸣的弱音模仿，使人联想起空谷回声，因而产生山岭的形象；由于旋律素材 $\underline{5\ 3\ 5\ .\ \dot{1}\ 5\ \dot{1}\ 5\ 3\ 1}$ 取自苗族的飞歌，这又使人联想到这是苗岭的早晨。

(二) 利用雄鸡报晓的声音形象：

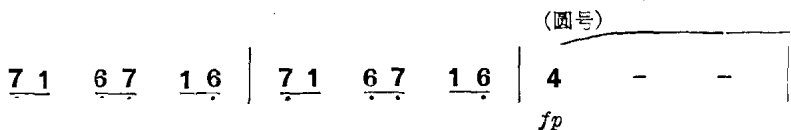
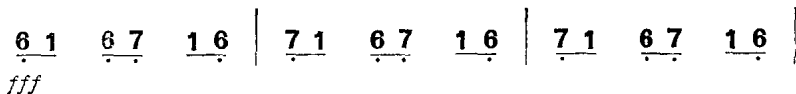
在生活中，人们都熟悉金鸡报晓的现象，大家常说“鸡鸣早看天”。在艺术中鸡啼的声音也常同早晨的形象联系在一起。唐代诗人温庭筠在其《商山早行》中描写山村秋天的早晨时，用了“鸡声茅店月，人迹板桥霜”的佳句。在音乐中作曲家也常用模仿雄鸡报晓的办法，描写早晨的到来。

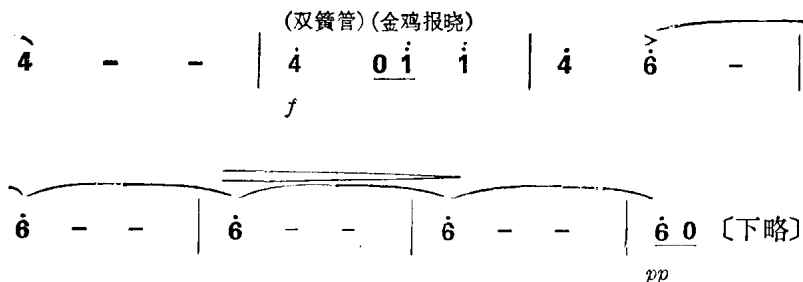
如法国作曲家圣-桑的交响诗《死之舞》，这首乐曲描写一群白骨精正在群魔乱舞，狂蹦乱跳，突然，一声雄鸡报晓，宣告黎明来临，妖魔们立即逃之夭夭，销声匿迹：

例 0103

$$1 = {}^bB\ \frac{3}{4}$$

(弦乐)

(三)利用钟声的声音形象:

晨钟暮鼓,看来中外都是如此,钟声常同早晨联系在一起,所以作曲家也用钟声暗示早晨的到来,例如:俄罗斯作曲家穆索尔斯基的交响音画《莫斯科河上的黎明》,这首乐曲是表现早晨景色的杰出范例,为了造成东方破晓的联想,这里也用了“鸡鸣早看天”的方法,这是木管乐器模仿雄鸡喔喔啼的动机:

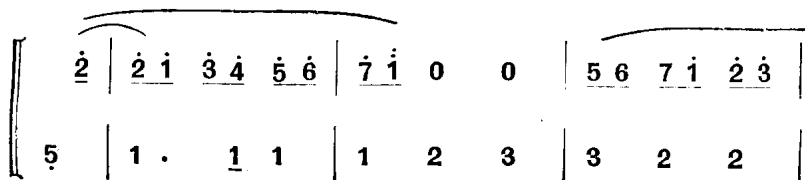

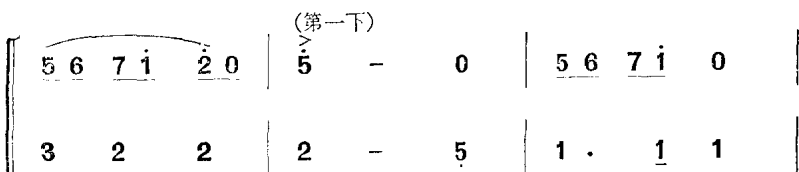
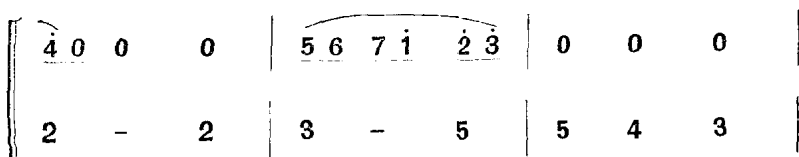
随后传来了俄罗斯教堂的钟声,明确地宣告早晨的来临。(见例 0112)

有时,作曲家甚至利用钟表报时,说明早晨的具体时间,例如,德国作曲家舒曼的钢琴套曲《蝴蝶》,这首乐曲描绘了一个五光十色、热闹非凡的化妆晚会,当人们尽兴狂欢到精疲力尽之际,远处钟楼上传来了报时钟声六下,告诉人们早晨已经降临大地:

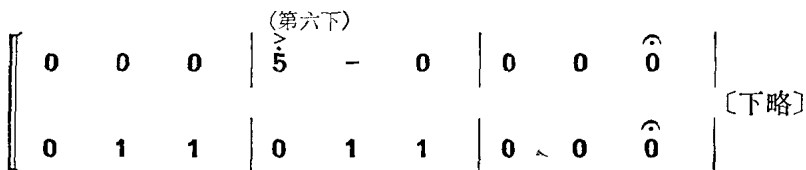
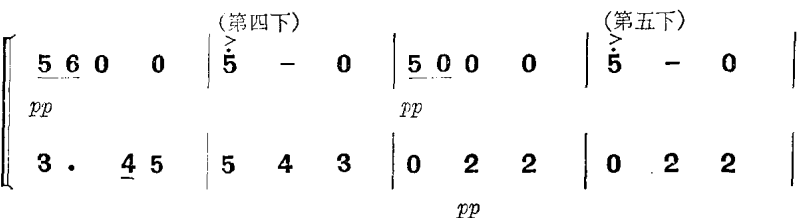
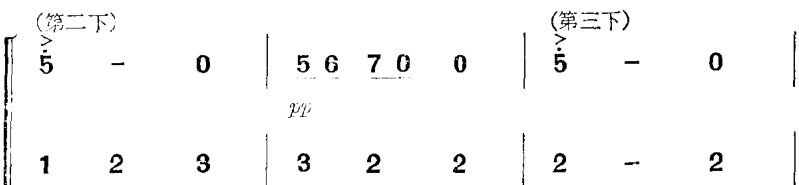
例 0104

1=D $\frac{3}{4}$

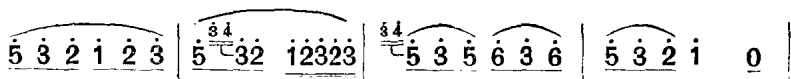

[钟楼钟敲六下, 狂欢节嘈杂声逐渐消失。]

(四) 利用乡村牧笛的声音形象:

东方破晓, 放牧开始, 静静的田野传来了牧童的笛声, 这也是早晨的声音形象, 在描写早晨的音乐中也是常见的。前面提到的格里格的《培尔·金特》第一组曲第一乐章《朝景》, 音乐一开始就出现了牧笛的声音:

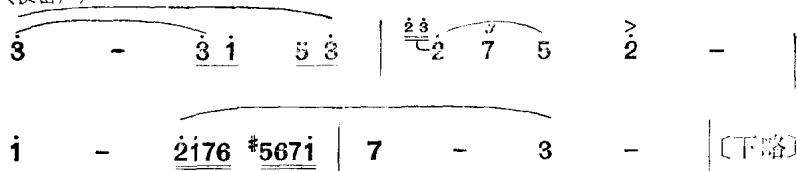

穆索尔斯基的交响诗《荒山之夜》则利用了教堂钟声和牧童笛声两种声音形象表现早晨,正当群魔在荒山之夜狂跳乱舞之际,钟声和牧笛声使它们感到黎明已经来临,于是四散奔逃而去:

例 0105

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

小行板
(牧笛声)

(五)利用自然界的其他声音形象,例如小溪流水等:

法国印象派作曲家拉威尔的《达菲尼与克洛埃》第二组曲第一段《日出》,这首乐曲音乐语言虽然比较复杂,但描绘早晨的手法还是常见的,主要利用了三种自然界的声音联想:① 潺潺的流水声;② 群鸟啾啾的争鸣声;③ 牧童的笛声。

当然,利用声音联想并不是塑造早晨形象的唯一办法,很多音乐作品描绘早晨或日出,并没有利用自然界的声音形象,在这种情况下,作曲家往往运用象征、类比的办法,例如:为了表现太阳由低而高、冉冉升起,音乐中音区也由低而高不断向上发展;为了表现红日喷薄而出,光芒四射,音乐中音量也由弱而强,不断增长,配器音色与和声色彩也由淡而浓,由暗变亮。这方面的范例,可举柴科夫斯基的歌剧《叶甫根尼·奥涅金》中《写信》一场为例。剧中女主角塔姬雅娜在矛盾重重的心情下,怀着少女的羞涩给奥涅金写信表白自己的感情,信写完时,东方已经破晓,她拉开窗帘,看到天色已亮,这时乐队中演奏了下面这段音乐,形象地描绘了日出的过程:

例 0106

在歌剧《萨特阔》第二景末尾，作曲家里姆斯基-科萨科夫也是使用同样的手法：音区由低而高，音量由弱而强，音色由暗而明，成功地描写了伊尔明湖上的日出。

由于早晨在时间上是一个由暗变亮，光线不断增强的过程，体现出色彩的变化，这一题材自然就被热衷于和声色彩变化的印象派作曲家所青睐。

也许可属凑巧，艺术中的印象主义对早晨这类题材的兴趣似乎是与生俱来的。大家知道，音乐中印象派的产生原是由于受美术界印象派的启发。而美术界的印象派是由于一八七四年法国画家莫奈展出了他那幅画勒阿弗尔港口的习作被人攻击为印象主义而得名的。这幅产生印象主义名称的画《日出·印象》，也就成为美术中用印象主义手法描绘早晨的范例。