

怎样欣赏音乐

ZENYANG XIN SHANG YINYUE

伍雍誼編著

音乐出版社

业余自修音乐小丛书

怎样欣赏音乐

伍雍誼編著

音乐出版社

北京

內 容 提 要

在这本小册子里,作者簡要地介紹了有关欣賞音乐时所要知道的一些基本知識。书中从音乐是什么、音乐的表现手段談起,然后对音乐作品的各种形式如声乐曲(包括歌曲、說唱音乐、大合唱、清唱剧)、器乐曲(包括标题音乐、輕音乐、协奏曲、交响曲)以及戏曲、歌剧等的特点、基本規律等作了具体的分析,并尽可能地結合实例加以說明。最后还附有欣賞参考曲目,供讀者参考。是一本很适合音乐爱好者进行音乐欣賞的自学材料。

业余自修音乐小丛书

怎样欣賞音乐

伍雍誼編著

音乐出版社出版(北京和平門外西琉璃厂170号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第063号

新华书店总經售

787×1092 耗 48开 2¹/₆ 印张 40,000 文字

1959年3月北京第1版

1959年3月北京第1次印刷

統一书号: 8626·954

印数: 00,001-28,240册·定价0.36元

出版者的話

随着工农业生产的大跃进，人民对文化的要求更加迫切了。为了更好地满足广大群众对音乐文化的需要，我們特編輯了一套“业余自修音乐小丛书”。这套小丛书的内容是根据目前群众的业余音乐活动情况来編写的，它的特点是簡明通俗并以实用为主，着重地解决广大群众在业余自修音乐中所可能遇到的有关讀譜、唱歌、欣赏、乐器演奏等問題。我們希望它能在业余自修音乐活动中起到一些輔導作用。由于我們对这一工作还缺乏經驗，因此誠懇地希望讀者多給我們提出有关編輯出版方面的要求和意見。

目 次

前言	1
一、音乐是什么	3
二、音乐的表现手段	8
三、音乐的两大类——声乐和器乐	22
四、歌曲、说唱音乐、大合唱、清唱剧	30
五、戏曲和歌剧	46
六、标题音乐	63
七、轻音乐、室内乐、协奏曲、交响曲	74
結束語	81
附录 欣赏参考曲目	82

前 言

怎样欣赏音乐呢？

很多对音乐感到兴趣的同志常常提出这样的问题：有些人觉得音乐很深奥、微妙，特别是对于一些比较复杂的乐曲，他们觉得简直无法理解；而有些人则觉得这样的音乐我们听不懂，干脆不去碰它，把它拒之门外。

其实，从一首简短的民歌一直到一首复杂的、结构宏大的器乐曲，都是可以听得懂的。任何一首真正称得上是音乐艺术作品的乐曲，都是可以理解的。不过有某些类型的音乐我们一听就可以理解，而有某些类型的音乐却不是光只听听就能领会它的意思的。譬如，就拿听京戏来说，有一些被人称为“戏迷”的

人，他們在劇場中所戲，常常是閉着眼睛、搖頭晃腦地聽得津津有味，聽到妙處還大聲叫好；假如是一個初次接觸京戲的人，叫他去聽一出“唱功”戲（就是着重通過演唱來表達劇情的一段戲），他是很難領會妙在何處的，甚至還可能會感到毫無興趣。這是什麼原因呢？因為被稱為“戲迷”的人，他們由於長時期的看戲、聽戲，對京戲已經有着多方面的了解，對他所聽的戲的劇情、唱詞的內容、唱腔等都很熟悉，甚至於什麼時候該打一下板鼓、什麼時候該打一下鑼等等細節都知道得清清楚楚。這樣，他在聽戲時自然就會感覺得有味，假如演員演唱得好，他的興趣也就更高。

因此，只要你按一定的方法和步驟去培養和提高你的欣賞能力，任何類型的音樂你都是可以聽得懂的。你的音樂知識越豐富，你就會理解得更透徹。

那麼，怎樣着手呢？

我覺得，第一步應該了解的就是下面的問題。

一、音乐是什么

首先談談音乐是怎样产生的。当人类的祖先学会了劳动以后,那种原始的集体劳动方式要求他們用某种声音訊号来統一他們的劳动,而在分配猎获物的时候,他們又以节奏鮮明的原始歌舞来庆祝他們的胜利。这就說明了音乐是从劳动中产生的。最初音乐和人的劳动是紧密联系在一起的,后来人类社会的分工复杂了,一方面和某些劳动形式相联系的音乐仍然存在,但另一方面音乐却有可能和劳动分离而独立发展,因而成为一种独立的艺术形式。人类的社会生活愈复杂,思想感情也愈复杂,因而作为表现人类思想感情的音乐艺术也就愈加发展。

我国古代有个名叫公孙尼子的学者,他对于音乐表现什么有很好的见解,在他所著的《乐記》一书中这样說:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声。声相应,故生变,变

成方、謂之音。比音而樂之，及于戚羽旄，謂之樂。”^①
這一段話的大意是說：人們由於外界事物的影響而思想感情發生變化、激動，因而用聲音來表達這種內心的感受，把這種表達人們的思想感情的聲音按一定規律組織在一起而演奏（或演唱）出來，並和舞蹈相結合，就叫做“樂”。因為古代人常常把音樂和舞蹈聯繫在一起而籠統地稱為“樂”，和我們現在的“音樂”這一名詞的意思是不完全一樣的，但是從這裡可以知道：音樂是人們用來表達思想感情的一種手段。

音樂既然是人們表達思想感情的手段，那麼，人們的思想意識也就滲透在音樂作品裡面。而當人們在聽音樂的時候，又常常不知不覺地被音樂作品中的思想意識所影響。人類社會產生了階級以後，由某一階級創作和使用的音樂，必然灌注着這一階級所

① 要了解這段文字的詳細內容，可以參看《樂記釋注》一書。音樂出版社 1958 年 3 月出版。

具有的思想意識。占統治地位的階級，為着鞏固它的階級地位，利用一切手段來影響被統治階級的思想意識，強迫他們接受統治階級的思想意識。由於音樂也能影響人們的思想意識，因此，也就為統治階級作為用來影響被統治階級的思想意識的手段。在這種情況下，被統治階級自己的音樂中，也會出現反映統治階級的思想意識。譬如在封建社會中的民歌，有一些反映了封建社會的倫理觀念，如要求婦女具有三從四德的品德等等，也有些民歌中反映了听天由命，一切都是命中注定的宿命論思想，而這種人生觀對於維持統治階級的地位是最有利的；此外，一切宣揚色情的淫靡的民歌、說唱音樂、戲曲等等，都是由於統治階級的腐化享樂生活及這種思想的影響的結果。另一方面，被統治階級想改變自己的階級地位，對統治階級的反抗等種種思想意識，經常在他們的音樂中反映出來。音樂成為他們鼓舞自己的鬥志，歌頌對未來的勝利的期望，抒發悲痛、憤激的心情的手段。

劳动人民自己创造、自己传播的民歌以及一切民间音乐，是阶级社会中最富有生命力的音乐。因此，统治阶级的音乐艺术衰败的时候，他们就不得不从被统治阶级的音乐中吸取新鲜的养料，搬用被统治阶级的音乐，加以篡改、歪曲以适合自己的需要。我国历史上很多封建朝代中的采风（收集民歌的工作），就是这样的行动。

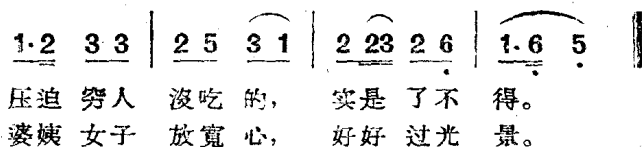
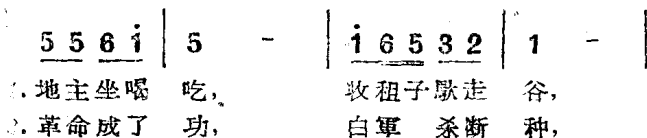
这样，音乐在阶级社会中就成为一种阶级斗争的武器。

历史上发生大规模的群众革命运动的时期，都会产生很多鼓舞群众斗争精神的歌曲，有一些是从不知名的普通劳动人民当中产生的，也有一些是专业音乐工作者创作的。后一种譬如我国北伐战争时期的《打倒列强》，抗日战争时期的《义勇军进行曲》等歌曲；前一种我们也可以举出很多很多，譬如下面一首就是中国共产党领导陕北人民进行革命斗争时陕北人民唱的民歌，这首民歌表现了农民对地主的仇恨和对革命胜利的信心。

地主坐喝吃

$\frac{2}{4}$

陕北民歌

黄色音乐却是反映资产阶级的腐朽、頹废的思想情感的音乐,它一方面满足了资产阶级的糜烂生活的需要,另一方面资产阶级大量地向劳动人民推销黄色音乐,用它来腐蚀人民的思想意识,削弱人民的斗志。美国的爵士音乐和我国过去大量流行过的黄色歌曲、黄色舞曲,都是属于这种性质的音乐。这种音乐,你在听了之后,假如意志不坚定,就会不知不觉地被它影响,染上不健康的情感,假如继续日熏月染,长时期地接受它的影响,最后就会腐化堕落而

成为资产阶级思想的俘虏。

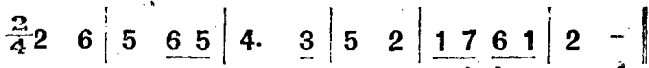
因此，我們在欣赏音乐时必须有所选择，同时必須鍛炼我們对音乐的鉴别能力。

音乐是人們表达思想情感的手段，可是，它是怎样表达的呢？这就是我們要在下面談的第二个問題。

二、音乐的表现手段

音乐的最基本的表现手段，就是旋律（也作曲調）。旋律是按照一定的高低关系和一定的长短、强弱关系而前后联接起来的一系列的声音。这里所說的一定的高低关系就是音的調式、調性关系；而一定的长短、强弱关系就是我們通常所說的节奏。任何一句旋律必定包含着調式、調性、节奏等因素。

請看下面这一句旋律：

在这句旋律中，我們听来“2”这个音占有最重要的地位，可以說整句旋律都是以它为中心的。假如从

“2”音开始，按照高低的关系往上排列起来，就可以得到下面这样的一列音：

2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ 2

这就是我们称为“2”调式（或称为“商”调式）的音阶，“2”音我们称它为这个调式的主音。

我们古典音乐及民间音乐中常见的调式还有：

1（宫）调式：1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$

3（角）调式：3 4 5 6 7 $\dot{1}$ 2 3

5（徵）调式：5 6 7 $\dot{1}$ 2 3 4 5

6（羽）调式：6 7 $\dot{1}$ 2 3 4 5 6

在我国音乐中，上面这些调式常常只有五个音出现的，这五个音就是 1 2 3 5 6，“4”、“7”音常常是不出现的。这时，我们称它为五声 1（宫）调式、五声 2（商）调式等等。

西洋古代音乐及民间音乐中，也有类似我们上面这样的调式。但在近代的西洋音乐中，一般只使用大调式和小调式两种调式。

大调式：1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$

小調式: (1)自然小調式 6 7 1 2 3 4 5 6

(2)和声小調式 6 7 1 2 3 4[#] 5 6

(3)旋律小調式

6 7 1 2 3[#] 4[#] 5 6^b 5^b 4 3 2 1 7 6

調性是怎么回事呢?

我們音乐中使用的音有十二个音,把这十二个音按照它們音响的倍数高、低重复,就得出我們现在音乐中使用的所有的音。

这十二个音的名称如下:

C、C[#](D^b)、D、D[#](E^b)、E、F、F[#]

(G^b)、G、G[#](A^b)、A、A[#](B^b)B

从C起的每十二个音我們称为一組。每一組中的每一个音的音高都是固定的,譬如其中有一組叫做“小字一組”,小字一組的“c¹”音按现行国际通用的固定音高是每秒钟振动 261.6 次,它的高一倍的小字二組的“c²”,就是每秒钟振动 523.2 次,在 c¹ 到 c² 这两个音之間,按照半音的距离分为十二个音,就可以得出每一个音的固定的高度。也可以知道它們

的高、低倍音的高度。

假如，我們上面舉的 2 調式的主音跟 C 音一樣高，那麼它的各個音的固定高度如下：

2	3	4	5	6	7	$\dot{1}$
C	D	E $\flat$	F	G	A	B $\flat$

這種固定高度就稱為它的調性。假如它的主音的高度和 A 音一樣，那麼它的各個音的固定高度和剛才的顯然不同：

2	3	4	5	6	7	$\dot{1}$
A	B	C	D	E	F $\sharp$	G

這樣，雖然調式相同，但是調性卻變了。

關於調式、調性的意義，我只簡要地談到這裡，假如要詳細了解它，最好是讀一些有關樂理或者是音樂基本理論之類的書。

旋律是音樂的靈魂，只要有了旋律就可以成為音樂，單只是旋律就可以表達出完整的思想感情來。譬如勞動時喊的號子以及很多民間歌曲就是由旋律構成的音樂。

为着使音乐能够准确地表达它所要表现的思想感情，每一音乐作品都必须按一定的速度来演奏或演唱，不然，这一音乐作品的内容就可能被歪曲。因此，速度也是音乐的表现手段之一。

即使最简单的旋律，也必须由人唱出来或者用乐器演奏出来才能成为音乐。如果由人来唱，发出来的声音除了有高低、长短、强弱等等因素之外，还带有歌唱者本人的声音所给人的一种独特的感觉，也就是我们称作音色的因素。男人有男人的音色，女人有女人的音色；男高音有男高音的音色，男低音有男低音的音色。用乐器来演奏音乐，也同样带有所用的乐器的特殊音色。假如是光只一个人唱歌或光只用一样音色单纯的乐器来演奏的话，音色对于音乐的表现能力的影响是很微弱的；但是，当由很多人（特别是音色差异很大的男声和女声）在一起演唱或者很多乐器在一起演奏时，音色的对比、变化常常能加强音乐的表现力。这样，音色也就成为音乐的表现手段之一。