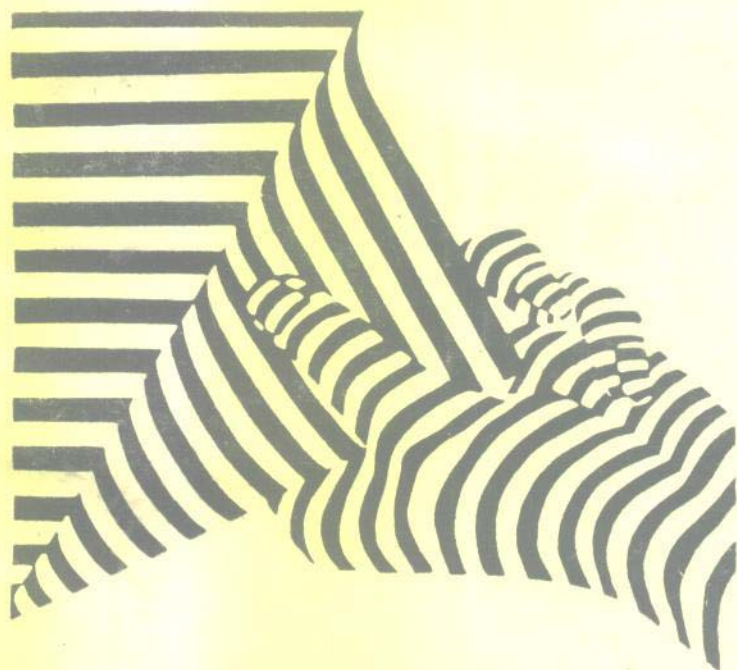

欣赏丛书

• 乐谱中的光环

• 曾遂今 著

四川教育出版社

艺术与欣赏丛书·艺术与欣赏丛书

乐 谱 中 的 光 环

一 九 八 八 · 成 都

责任编辑：单 昕
封面设计：何一兵
版面设计：唐 瑛
绘图、制谱：红 帆

(艺术与欣赏丛书)
乐 谱 中 的 光 环

曾遂今 著

四川教育出版社出版
四川省新华书店发行

(成都盐道街三号)
成都新硕印刷厂印刷

开本787×960毫米 1/32
1988年6月第一版

印 张10 字 数176千
1988年6月第一次印刷

印 数：1—4700 册

书号：ISBN7—5408—0370—3/G.353 定价：1.80元

● 序

四个现代化是我们国家的根本任务。实现四个现代化要以社会主义物质文明建设为基础，然而，社会主义物质文明建设又必须和社会主义精神文明建设一起抓，这一点是在党中央明确提出以后，才逐步被我们所理解。

我们看到，发达的资本主义国家存在一种通病，即物质文明和精神文明严重脱节，精神世界空虚和社会弊端丛生。这一严酷的事实使我认为中央提出两个文明一齐抓的政策是十分正确和英明的。

我认为，两个文明的关系是：物质文明是精神文明的基础，精神文明是物质文明的目的。马克思主义经典作家多次论述过：要建立一个新的社会，

关键还在于培养一代新人。小平同志早几年就提出全面提高全民族的文化水平的号召，我认为这就是精神文明的起点之一。

要全面地提高全民族的文化水平，这就意味着培养全面发展的社会主义一代新人。国家教委提出德、智、体、美、劳五育并举的教育方针，是完全适应上述这一伟大历史任务的。

我们现在的学校教育，应该尽快摆脱忽视美育的严重情况，美育教育在学校教育中，主要体现在视觉艺术的美术课和听觉艺术的音乐课。耳聪目明是美育教育的根本，同时也是全面开发人们智力、培养人们的良知、启发人们高度创造力的一个基础。

目前一个可喜的现象是：从幼儿园到大学都开始重视音乐课程了，特别是一些综合大学和理工科大学都逐步认识到美育的重要性。据说美国有一所名牌大学为文科和理工科的学生开设了美术和音乐课。有人问校长为什么要这样做，回答是：

“我们不仅要培养律师、工程师、哲学家和科学家，我们还要培养总统。”这一事例是值得我们深思的。

在各级学校进行音乐教育，绝不仅是培养学生的音乐技能，更重要的是培养他们对于作为社会文化现象的音乐、作为社会意识形态之一的音乐的审美能力。

在这个意义上，我愿意推荐曾遂今同志为青年

学生所写的这本书。这本书不限于音乐知识的讲解，而是把音乐这一社会文化现象试图进行全面地阐述。当然，要完美地完成这一重要任务是十分艰巨的，因为，这将涉及到音乐美学、音乐史学、音乐鉴赏学、音乐技术理论等多方面的知识，而这些方面在许多领域是没有一致的结论的。但可喜的是，在这些方面作者却具有自己的见解。而且在音乐与社会关系上的许多论点，和我是完全相同的。

恰好，我认为许多不同的论点，只有通过讨论，才能逐步接近绝对的真理。同时，学习的最好方法，也正是边学习边思考的方法。

古人说：“学而不思则罔，思而不学则殆。”这句话是有道理的。

1987.9.4 北京

趙沁

艺术与欣赏丛书·艺术与欣赏丛书

曾遂今 著

四川教育出版社

● 目 录

导 引	1
-----	---

神话传说中的音乐

一 美丽的缪斯音乐女神	9
二 阿波罗与玛尔绪阿斯	14
三 俄耳浦斯的歌声	18

长河掠影

一 巨流源头的折光	25
历史留下的信息	26
二 在古代文明的废墟前	31
(一) 古希腊的音乐	32
(二) 古罗马的音乐	38
(三) 古代中国的音乐	40

0729/07

三	在一千年漫长的岁月中	48
	(一) 教会恭顺的婢女	49
	(二) 殿堂外的碧绿世界	56
	(三) 东方音乐的明珠	59
四	在科技革命的年代里	67
	(一) 呆板与虚幻的毁灭	68
	(二) 奔放和热情的波涛	71
	(三) 冲向20世纪的激流	77

闪光乐音群中的奥秘

一	音乐是什么	85
	(一) 声音的“接力流动”	86
	(二) 运动中的海阔天空	90
	(三) “情感心电图”	104
	(四) 人类社会的特殊语言	113
二	乐音运动群中的A B C：音乐结构概略	124
	(一) A B —— 二部曲式	125
	(二) A B A —— 三部曲式	132
	(三) $AA_1A_2A_3$ —— 变奏曲式	139
	(四) ABACAD —— 回旋曲式	143
	(五) 更加复杂的A B A —— 奏鸣曲式	148
三	乐音运动群体的归宿：音乐体裁拾零	151
	(一) 洗练质朴的中国民歌	152
	(二) 气势磅礴的合唱	162

(三) 婀娜多姿的舞曲·····	175
------------------	-----

(四) 辉煌灿烂的交响乐·····	193
-------------------	-----

陶情冶性的天地

一 音乐鉴赏中的学问·····	207
-----------------	-----

(一) 音乐作品的立体层次:

蛋壳、蛋白和蛋黄的启示·····	208
------------------	-----

(二) 音乐作品的欣赏心理:

叩开蛋壳, 吸取营养·····	212
-----------------	-----

(三) 欣赏音乐的基本条件:

热爱生活, 广采博收·····	226
-----------------	-----

二 声乐作品鉴赏解析·····	230
-----------------	-----

(一) 阳关三叠·····	230
---------------	-----

(二) 梅娘曲·····	234
--------------	-----

(三) 蓝花花·····	237
--------------	-----

(四) 我多想唱·····	240
---------------	-----

(五) 火锅姑娘·····	244
---------------	-----

(六) 夏天最后一朵玫瑰·····	250
-------------------	-----

三 器乐作品鉴赏解析·····	254
-----------------	-----

(一) 春江花月夜·····	255
----------------	-----

(二) 二泉映月·····	261
---------------	-----

(三) 梁山伯与祝英台·····	266
------------------	-----

(四) 歌剧《费加罗的婚礼》序曲·····	271
-----------------------	-----

(五) 第五交响曲(命运)·····	274
--------------------	-----

(六) 第十四钢琴奏鸣曲(月光)·····	283
-----------------------	-----

(七) a小调钢琴协奏曲·····	287
-------------------	-----

(八) 仲夏夜之梦序曲·····	291
------------------	-----

(九) 在中亚细亚草原上·····	295
(十) 卡玛林斯卡娅幻想曲·····	298
后 记·····	303

● 导 引

在我们古老的地球上，有一条闪光的金带，把这颗星球环绕起来，把今天同遥远的过去连结了起来。这条金带，就是音乐。

我们赞美音乐，因为它是人类的骄傲。它标志着我们地球人的聪明、智慧和创造性才华。多少年以来，就是它——我们的音乐，用有限的音符，排列和组合成优美动听的旋律，脍炙人口，深情动人，流芳千古。它调动了多少追求真、善、美的人们，为它而倾倒，为它而追寻终生；它又掀起了多少社会群体的热血沸腾、群情激奋，在为光明、自由、幸福的追求中拼搏冲刺、奋斗不息。

我们赞美音乐，因为它象一卷神奇的历史录像

带。它把火红的时代、动荡的岁月、壮阔的江山和灿烂多姿的民族风俗画面都一一地录制下来。在这些永不消逝的历史录像带上，我们看到了生命的闪光、仇恨的血泪，听到了大海的呼啸、民族的呐喊，还有那金戈铁马、尸横遍野的硝烟旗帜，那歌舞升平、太平盛世中的锣鼓丝竹……

我们赞美音乐，更因为我们对它还抱着美妙的希望和幻想，希望未来的世界，是一个鸣琴而治的世界，鲜花的世界，幸福的世界。人，都是高尚的人，纯洁的人，无私的人。世界上没有尔虞我诈，没有强词夺理，没有人剥削人，没有流血，更没有战争。世界永远充满着爱，人类永远充满着爱！

正因如此，人类抱着拥有音乐的自豪与骄傲，20世纪70年代，住在西半球的科学家们，首次把地球上的音乐，用飞船送进了茫茫的宇宙太空。科学家们希望其他星球的“宇宙人”也能听到我们地球人的心声。

音乐，这条闪光的金带，连结着历史、今天和未来，凝结着我们的回忆、现实和希望，在我们地球的上空飞旋。

如果你幻想未来成为一名名符其实的科学家或工程师，那么，希望你尽快和音乐交上朋友！

爱因斯坦说：“在科学思维中，永远存在着音乐的因素，真正的科学和真正的音乐要求同样的思维过程。”苏联著名航空设计师雅科夫列夫也说：

“柴可夫斯基是我们共同的创造者！技术和科学的

创造坚定不移地要求每一个专家得到全面的文化发展，而音乐使科学家的创作过程富于成效。”

科学思维和音乐思维之间的联系，特别鲜明地展示在这样一些因素中：幻想和想象的产生、摆脱陋习的新思想的形成、直觉和象征的应用等。音乐的形象思维对科学的逻辑思维还有着重要的促进作用，它可以帮助科学家建立科学理论模型和形象类比，并促进科学思维中的形象组合、联络，保持自由与和谐的创造思维情绪。

音乐艺术有足够的力量对科学家的内心产生最强的影响。一串串闪烁跳跃的音符，激发出了他们的科学想象、唤起了他们无穷尽的联想，并悄悄地向他们耳语一些妙趣横生的东西……

为此，杰出的科学家总是把音乐作为他们的亲密伴侣。

在爱因斯坦的科学生涯中，人们总会看到，无论他走到哪里，都带上自己的小提琴。他在演奏贝多芬或莫扎特的乐曲时，总是流露出狂喜的神情，闭着双眼，摇晃着身躯。他在构思相对论时，人们看见他表现出的“精神反常”：喝完咖啡就走到钢琴前面，开始弹琴。他时而弹几下，时而又停下，记下一些什么，然后又来到楼上书房里，谢绝别人的打搅，两个星期后，他说自己正在撰写相对论论文。

其他一些科学家，比如德国天文学家威廉·赫歇尔，量子力学理论创始人海森堡，合成橡胶发

明者、苏联科学院士列别捷夫，苏联物理学家亚历山大罗夫，苏联物理学家、人工放射性同位素原子核同质异能性现象发现者库尔恰托夫，以及数学家罗巴切夫斯基，化学家门捷列夫等人，都是虔诚的音乐爱好者，他们的科学成就，燃烧着他们的激情、智慧之火。而当他们回顾自己的科学经历时，不约而同地总要提到巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬这些音乐大师的名字。

以上例子充分说明了，立志攀登科学技术高峰的未来勇士们，应当积极、自觉地强化自己的音乐修养。因为，音乐对他们来说将超出一般的作用界限而有助于促进科学思维和科学创造。

音乐，并不是什么深奥莫测、无法驾驭的东西。优秀的音乐作品，它诞生的目的，就是要面向千百万的听众。我们熟知的俄国文学家列夫·托尔斯泰早就说过：“艺术和理性活动之间的区别在于：艺术能在任何人身上产生作用，不管他的文明程度和受教育程度如何。图画、声音的形象能感染每一个人。”

在《乐谱里的光环》这本书中，我们向青年朋友们通俗而概略地讲述关于音乐的一些科学道理，并以音乐科学工作者的身分来同广大的青年朋友对话，力求把我们的音乐史学家、音乐美学家、民族音乐学家、音乐心理学家、音乐社会学家、音乐教育家多年来的研究成果，用最通俗的语言来介绍给大家。为此，我们要充分地明白，当代青年的音乐

修养，并非一个简单的过程。我们日常的一般音乐弹唱活动，并不成为音乐修养的完满标志。音乐修养，是一个完整的感性、理性认识过程的统一，并包含着对音乐整体的认识，对音乐作品的理解，包含着对理论、实践进行不断地思索、追寻。

本书分四个专题。

“神话传说中的音乐”，让你欣然跨进神话的音乐王国，从中了解人类祖先崇高的艺术理想，这对今天的社会现实不无实际价值。

“长河掠影”，让你鸟瞰人类音乐艺术画廊并惊叹它的壮美。

“闪光乐音群中的奥秘”，交给你一把打开音乐知识世界的钥匙。

“陶情冶性的天地”，能使你自省鉴赏艺术的诀窍。

愿这四只彩翼，能把你引进音乐艺术神奇而美妙的世界。

