

Appreciation of Famous Chinese and Foreign Music and Melodies

王和芳 陈自明 著

江苏美术出版社

中外 音乐与名曲赏析

中外音乐与名曲赏析

王和芳 陈自明 著

江苏美术出版社

中外音乐与名曲赏析

江苏美术出版社出版发行

江苏省新华书店经销

宣州彩色印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张:16.5

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷

印数:1—5000 册

书号:ISBN7-5344-0778-8

J·779

定价:17.00

地址/南京市中央路 165 号

电话/3308318 邮编/210009

发行科/南京市湖南路 54 号

电话/3211554 邮编/210009

责任印制:樊达

目 录

绪 论	(1)
第一章 音乐欣赏基础知识	(9)
第二章 中国音乐	(24)
第一节 中国音乐概述	(24)
第二节 传统器乐名作选听与赏析	(31)
第三节 传统的器乐演奏形式与乐种	(80)
第四节 20 世纪 30 年代前后十年中国音乐的 代表人物及名作介绍	(106)
第五节 新中国建立后的器乐曲选介	(165)
第三章 欧美音乐	(239)
第一节 古典乐派(1750—1830) ...	(246)
第二节 浪漫乐派(1820—1900) ...	(291)
第三节 民族乐派	(371)
第四节 现代音乐	(411)
第四章 丰富多彩的亚非拉民族音乐	(455)

第一节	充满东方神韵的亚洲音乐·····	
	·····	(455)
第二节	充满活力,节奏复杂的黑非洲音乐	
	·····	(490)
第三节	色彩斑斓,独具魅力的拉丁美洲音乐	
	·····	(497)

绪 论

一、音乐与人才素质

高等院校是培养高层次人才的。这种人才的素质将直接关系到我国社会主义事业的发展。因此,提高人才素质问题引起了广泛的关注。实践及有关科研成果证明:音乐在影响人的素质上有着极有成效而又无可替代的功能。

人才素质的内涵是多方面的。归结起来,各类人才的基本素质可分为两大类:智力素质和非智力素质。

(一)音乐与人才的智力素质

智力是人才的首要标志。智力素质的重要是不言而喻的。智力素质包含多种内容:感知、记忆、想象、专注、敏捷等等。而这些能力是可以通过音乐活动来帮助获得的。

1. 音乐可促使人脑的均衡发展,从而促进智力的发展。在正常情况下,人的左、右脑既分工又配合,互相间不断地传递信息,协同转化为人的智力。目前我国的各级教育中,一般高度重视对左脑的训练,而忽视对右脑的开发。结果,大脑的两部分忙闲不均。专家们认为这会使智力的发展受到影响。因为他们的研究表明:脑力的发展必须在左、右两部分相对平衡发展的条件下进行。因此,要进一步发展人的智力,必须在加强左脑开发的同时,注意加强对右脑的开发。实践证明:

音乐、体育、美术是开发右脑的最基本、最好的学科。

此外,各种音乐活动往往要求“左右开弓”,这都会使左、右两半脑同时得到相应的锻炼和均衡发展,从而促进智力发展。

2. 音乐活动可促进想象,发展形象思维,启迪创造精神。许多著名科学家都深切地认识到形象思维及艺术想象力在科学事业上的重要作用。而音乐正是借助形象思维的。它长于幻想。音乐活动的各个环节都是十分强调创造、鼓励创新的。特别是在音乐欣赏时必然引起联想和想象——人类的一种带创造性的心理活动。而且这种想象和联想不受时间和空间的限制,使思维活动自由驰骋,进而推动人的好奇心和创造欲。这种活跃的形象思维方式和能力,如果培植到以抽象思维为主的科技工作者身上,就有可能开导科学家的想象力,进而诱发出无穷尽的科学幻想,促使他们勇于创造和革新,甚至会创造出人间奇迹来。由此,就不难理解著名学者郭沫若所说的:“科学也需要创造,需要幻想。有了幻想才能打破传统的束缚,才能发展科学……”

3. 音乐活动可以培养人的专注、敏捷、协调等多种能力。各种练习均要五官甚至四肢同时参与活动。这不但要求注意力集中,还要求大脑对各种能力的支配和协调。在练习的过程中,必须调动音乐记忆、视觉提前等能力,才能使自己的反应敏捷而准确。而这些也正是高层次人才所必须具备的能力。

4. 音乐可改善记忆,提高学习效率。美籍华人化学家李卓浩博士 1964 年发现:大脑中引起情绪和记忆的关键动力是“脑肽”。最近有科学家研究认为:经过选择的音乐是可以激发“脑肽”的大量释放,从而改善注意、记忆等智力活动。保加利亚的拉扎诺夫创造的“暗示学习法”(即在经过选择的音乐伴

奏下,教师按节奏念学习材料)可提高人的记忆力 50%以上。后来前苏联、德国等国家推广这种方法。我国一些中、小学也做过试验,结果表明:这些未经特别挑选的中、小学生,在加强音乐教育的情况下,成绩普遍优于同年级最优班级。此外,从目前已开设音乐课的高校情况来看,参加选修的同学普遍反映:音乐能调剂精神,帮助提高学习效率。

音乐活动是培养人才智力素质的有效手段,这方面我们还可以从著名科学家的爱好中得到启示:

大名鼎鼎的科学家爱因斯坦对音乐的爱好不亚于科学。音乐启迪了他的灵感和信心,为他潜心探索科学问题创造了必要条件。他告诉人们,他的成功秘诀是: $A(成功)=X(工作)+Y(娱乐,主要指音乐活动)+Z(不说空话)$ 。

名曲《在中亚西亚草原上》的作者鲍罗丁,原是化学教授、博士,他被称为“星期天音乐家”。后来成为俄罗斯音乐史上著名的一员。他死后,人们在他的墓碑上一面刻着他发明的化学公式,一面刻着他音乐作品的主题。

我国著名的地质学家李四光,是位小提琴爱好者。音乐也给他带来科学的青春和生命的新的内涵。

著名数学家苏步青教授,有着广泛的业余爱好,对音乐、舞蹈也颇为精通,尤其喜爱柴可夫斯基的《天鹅湖》。

.....

此类事例举不胜举。这些著名科学家和音乐的密切关系,从另一个侧面为我们提供了音乐开发智力,提高能力,帮助人们在事业上作出巨大成就的有力证据。

(二)音乐与人才的非智力素质

无论是科学家的发明创造,还是学生对知识技能的掌握,

都是智力因素和非智力因素的综合反应。而非智力因素往往直接关系到科学家创造活动的效率、价值和成败。所以,非智力素质的培养也是十分重要的。

非智力素质也包含多种内容,如意志、性格、理想、世界观、体质、美感等等。实践证明,音乐对这些素质的形成具有不可低估的作用。

1. 音乐以潜移默化的方式影响人的认识 and 思想。音乐作品总是具有一定的社会的政治和道德的内容。优秀的音乐作品能正确反映现实生活中的美与丑、光明与黑暗、前进与倒退……这些作品歌颂好的,鞭挞坏的,因而在帮助欣赏者认识生活的同时,也教育着欣赏者对生活采取正确的态度,使之在优美乐声的感染下,受到美好、高尚等情怀的熏陶,情感得到升华,进而影响听者的世界观与情操。正因为音乐的这种潜移默化的作用,所以古今中外的思想家、教育家都十分重视音乐教育,把它看作是道德教育的工具。

2. 音乐能够激发人的高级情感,为科学创造做精神准备。聆听优秀的音乐作品,不仅可以扩大人的视野,而且会丰富人的感情世界,并在美感(人的高级情感之一)作用下,使人的情感趋于高尚,进而引发出诸如道德感(包括爱国感、事业感、责任感等)、理智感(包括求知欲、自信心等)等高级情感来。而这些高级情感正是保证科学创造成功的重要的心理条件。

3. 音乐对人体有医疗保健的作用,成为增强体质的辅助手段。

首先,音乐表演活动,一方面可以增进人体有关器官的健康,甚至可以把某些音乐活动看作是有趣味的体育运动(如指

挥、拉手风琴、吹奏等);另一方面,现代各项体育活动无不在优美的音乐声中获得最佳效果。许多体坛名将、运动明星和体育教师均从自己的实践中体会到音乐可以帮助运动员提高运动成绩。

其次,音乐还能帮助人稳定情绪、治疗疾病,使人增进健康、延年益寿。在我国史书里就有用音乐治病的不少记载。第二次世界大战以后,许多国家都陆续建立了用音乐治病的医院和疗养所。随着医学由单一的“生物医学模式”向“生物、心理、社会医学模式”的转化,音乐治疗的方法将会得到更广泛的应用。

4. 音乐以其特有的魅力与功效成为具有代表意义的美育科目。音乐教育的各个环节无一不是在实现着美育任务(感受美、表达美、创造美)。无疑,今天我们在为实现“四化”和建设社会主义精神文明中,音乐作为一种深刻影响人们精神生活的艺术是一项重要的建设内容。将来,随着物质生活水平的提高、审美领域的扩大、美育要求的提高,音乐还将成为人们广泛的需求。

二、世界音乐文化的多元性

音乐是文化的一个重要组成部分。从上世纪末开始,全世界的音乐人类学家、民族音乐学家对涉及全球五大洲的民族音乐进行了广泛的调查研究。近几十年来更利用先进的技术手段对全世界的民族音乐、舞蹈进行了录音、摄影,获得了大量珍贵的第一手资料,对世界音乐文化形成一个大致的概念和看法。

根据人类学界、历史学界和民族音乐学家的看法,并考虑到音乐文化的具体特征,世界上现存的音乐文化按地区大致

可分为 9 至 11 种,即西欧、东欧、北美、东亚、南亚、东南亚、阿拉伯(西亚、北非)、中亚、黑非洲(指撒哈拉沙漠以南地区)、拉丁美洲、大洋洲。其中西欧与东欧,阿拉伯与中亚可分可合。此外还有犹太人、吉普赛人、库尔德人、萨阿米人(即北欧的拉普人)等几种不完全按国家、地区划分的音乐文化。每一种音乐文化还可以细分,如西欧可分为中欧、北欧、南欧;东亚可分为中国、日本、朝鲜、蒙古;拉丁美洲可分为墨西哥、中美洲、加勒比和南美洲等。

世界上每一种音乐文化都有自己的特征:如具有深厚历史传统文化的印度就拥有自己高度发达的音乐体系,它的音律、调式、旋律、节奏、曲式、体裁、乐器、乐队、唱法、音色、音乐表演方式、音乐的功能、审美观等都带有特殊的印记,因此即使是一个外国人也比较容易辨认出印度的音乐风格;又如经过 500 年来溶欧洲、印第安、黑人文化于一炉的拉丁美洲文化,现在也以充满活力的面貌出现在世界上,无论是文学上的魔幻现实主义,还是拉美舞蹈、拉美音乐都以其无与伦比的魅力震撼了国际文学艺术殿堂。

对世界音乐文化有了初步的理解,我们就有可能客观、公正、平等地对待世界各种民族音乐了。那种以欧洲艺术音乐作为绝对标准来衡量其他民族音乐的“欧洲中心论”正在改变。按照各种音乐文化的特征来认识世界各地的民族音乐,就能发现无数闪闪发光的音乐瑰宝和绚丽多姿的音响世界。一个新颖的、光彩夺目的音乐百花园将呈现在人们面前,引得人们为之惊叹、迷惑、思索、倾倒。蒙古族有一种一个人唱两个声部的“呼麦”歌曲,堪称音乐世界中的一朵奇葩。菲律宾有全部采用竹制乐器的“竹乐团”,演奏的竹乐美妙动听、飘飘欲仙、令

人神往。印度西塔尔琴如怨如诉，婉转曲折的琴声，拨动了当代小提琴演奏大师梅纽因的心弦，使他不止一次参加了印度音乐的演奏，这种音乐上的“东西方相遇”在世界乐坛上引起了轰动。印度尼西亚的甘美兰乐队是传统的敲击乐器大合奏，它的表现力很丰富，它的音响有时像夹杂着轰轰雷鸣的狂风暴雨，有时却又如潺潺流水在小溪里歌唱。黑非洲（尤其是中非洲）的节奏很复杂，合奏时常常有五六种节奏同时进行，互不干扰，令人叹为观止。在大洋彼岸的拉丁美洲，印第安人雄浑深沉的排箫音乐传遍了安第斯高原；特立尼达多巴哥人民发明的钢鼓音乐响彻了加勒比海。在浩瀚无际的太平洋，夏威夷岛风韵独特的草裙舞和热带海洋缠绵温柔的旋律使人为之陶醉；新西兰毛利人的男子“哈卡”舞勇猛激烈，令敌人胆寒，女子“玻依歌”抒情优美，十分动人。堪称音乐艺术高峰的欧洲古典音乐更令世人瞩目，欧洲的民间音乐也有自己的特点，电影“音乐之声”中的《牧羊人之歌》的演唱风格就来自瑞士民间的“约德尔”唱法。苏格兰风笛，西班牙“佛拉门戈”歌舞，葡萄牙的“法多”悲歌，罗马尼亚的排箫音乐都是欧洲民间艺术中的瑰宝。富有神韵与意境的中国音乐，无论是体现着深邃哲理的传统音乐，还是生气勃勃的近现代新音乐，那份神奇与优美更是令听者久久不能忘怀……

总之，世界音乐是多元的。世界各国、各地区、各民族的独特魅力的音乐文化都是那里的人民和艺术家们共同创造的。其中许多优秀的作品，不仅具有强烈的艺术感染力，而且具有鲜明的时代特征与民族特征。它们是高度的艺术性与思想性完美结合的创造，具有很高的艺术价值与社会价值，是世界人民智慧的结晶，也是世界人民共同拥有的宝贵的精神财富。我

们应该珍视它。

学习和借鉴各国音乐文化传统中的成果和经验,对今天的青年来说具有重大的现实意义。在现代精神文明建设的进程中,我们也需要吸收和改造几千年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西,以创造更新、更美的文化。这正是我们的旨要。

第一章 音乐欣赏基础知识

一、音乐欣赏及其过程和方法

(一)什么是音乐欣赏

音乐是一种声音的艺术、听觉的艺术。音乐欣赏就是人们感知、体验和理解音乐艺术的一项实践活动。

人类的音乐实践活动主要是由创作、演唱(奏)、欣赏三个基本环节组成的。其中,音乐欣赏是作为音乐创作与演唱(演奏)活动的接受环节而存在的,是音乐实践活动整体中不可缺少的一个重要环节。

音乐欣赏是一种艺术的再创造。在音乐欣赏过程中,由于音乐的激发作用 and 美感作用,听众会情不自禁地一起参与音乐艺术的创造活动,并带点自己主观的想象。在音乐实践活动的过程中,只有通过欣赏活动这个重要环节,音乐的创作、演唱(演奏)才具有意义,同时,音乐作为一种社会文化现象才算最终完成。

音乐欣赏活动,与其他艺术的欣赏活动一样,都离不开欣赏的主体与欣赏的客体。所谓主体,即欣赏音乐的人;所谓客

体,即被欣赏的演唱(演奏)着的音乐作品。音乐欣赏就是主体认识客体的一种审美活动,也是主体通过客体认识客观世界,认识作者、演唱(演奏)者思想感情的一种心理活动。

(二)音乐欣赏的心理过程

音乐是一种时间的艺术,欣赏音乐不可能在一瞬间完成,它需要一个心理过程。音乐欣赏的心理过程大致可分为音响感知、情感体验、想象联想、理解认识四个阶段。尽管每个人欣赏音乐的方式有所不同,对不同的音乐欣赏理解的角度和程度也有所不同,但大致都离不开这几个阶段:

1. 音响感知阶段

音响感知作为音乐欣赏心理的一种要素,是指通过听觉达到的对音乐音响及其结构形式的完整印象和总体知觉。它包括的内容主要有:第一,对音乐的音高、节奏、力度、音色等基本要素的辨别能力;第二,对音乐音响及其结构形式的综合感受能力(诸如旋律感、节奏感、多声部的音乐感及对乐曲结构的整体感知等)。

音乐欣赏中的音响感知,是对音乐作品的表层(即音乐音响及其结构形式)的欣赏。它是整个音乐欣赏的前提和基础。只有在对音乐音响认真地倾听和感知的基础上才有可能谈到对音乐作品的进一步欣赏。

2. 情感体验阶段

音乐是一种以表现为主的艺术。情感在音乐中占有特殊的地位。由于音乐中的音响与人的情感具有一种“同构关系”,因此,欣赏者凭借自己的感性经验,随着音乐音响的感知而自然产生感情的体验(这种直感式的感情体验是音乐欣赏中感情体验的基本方式)。可以这样说,音乐欣赏的过程就是感情

体验的过程。这个过程既是欣赏者对音乐的感情内涵进行体验的过程,同时也是欣赏者自己的感情和音乐中表现的感情相互交融、发生共鸣的过程。感情体验是音乐欣赏时不可缺少的一种重要心理要素。

3. 想象联想阶段

音乐欣赏中的想象联想,一般说是在进行情感体验时,对产生这种情感的原因进行形象的想象联想。音乐形象是一种间接的形象,人们往往是通过这种形象产生的情感来“反思”这种形象的。例如,我们听管弦乐曲《春节序曲》,首先是强烈地感受到那种热烈、欢快的节日情绪和气氛,然后才可能对春节期间的人和场景进行想象和联想。当然,有些乐曲是模仿自然界或人类社会生活中存在着的音响,例如,管弦乐曲《野蜂飞舞》、唢呐曲《百鸟朝凤》等,我们也可从中“听”出形象来。

4. 理解认识阶段

音乐主要是一种表达情感的艺术,但也不排斥理性的因素。人们在欣赏音乐时,往往还要进一步探求作品所揭示出来的思想内容和社会意义。当然音乐欣赏中的理性认识,并不表现在欣赏者对乐曲作出的各种抽象的结论上,而是表现在把这种理性认识真正融注于对乐曲的音响感知、情感体验和想象联想之中,使得这些心理要素在理性认识的指导下,达到更深刻、更高级的阶段。

以上是从理论的角度上对音乐欣赏的心理过程作一粗浅的划分和分析。实际上,在音乐欣赏的过程中,它们并不是刻板地、按部就班地依次衔接的,有时会省略某一阶段,有时会合并某些阶段,有时会颠倒顺序,甚至还可能循环往复。总之,音乐欣赏的过程,既是多种心理要素的综合运动过程,同时也

是一个复杂、多变的综合过程。

(三)怎样欣赏音乐

由于审美主体的个性、审美目的等方面的差异,音乐欣赏是多层次的。显然,仅满足于感官刺激是比较肤浅的欣赏。要想对作品有深入的领悟和理解,获得真正的艺术美的享受,还必须对作品进行更高层次的欣赏,即进入感情的体验和理性的欣赏。为此,应具备以下几点:

(1)要懂得音乐的基本常识。这主要指基础乐理、音乐语言要素的性能、曲式结构和体裁等。这些知识会帮助我们提高对音乐音响的理解能力,同时增强欣赏音乐的兴趣,更多地倾听音乐。

(2)要了解音乐作品的时代背景、艺术风格、作者的生平与创作个性等等,以帮助我们理解作品中所表达的情感、思想内容或某种境界,进而正确理会创作者的意图和作品的社会意义。为此,就要求欣赏者具有一定的文史知识。

(3)要弄懂乐曲的题目或标题的意思。器乐作品有标题音乐与非标题音乐之分。非标题音乐的题目,往往是乐曲形式的说明或是作品的编号,例《第五交响曲》、《G小调弦乐四重奏》、《八板》等。标题音乐中的标题则是指说明作品内容的一段文字,而标题有时也可以是一个题目,如《幻想交响曲》、《邀舞》、古琴曲《流水》、小提琴协奏曲《梁祝》等。

我国的传统民族器乐曲都是有标题的(除极少数佚名外),有的还附有文字说明。在一些大型套曲中还常设有小标题。但是,标题的命名方法却有多种:有的以乐曲的结构特征命名,如《句句双》、《八板》等;有的以乐曲首句的谱字或奏法及配器等特点命名,如《工尺上》、《五字开门》等;有的沿用原