

著者/洪丕柱

轻音乐欣赏

轻 音 乐 欣 赏

著者 洪丕柱

上海人民出版社

(沪)新登字101号

责任编辑 曹文娟
封面装帧 桑菊芳

轻音乐欣赏

著者 洪丕柱

上海人民音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

本书在上海发行所经销 南通第二印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 5.25 插页 2 字数 85,000

1993年11月第1版 1993年11月第1次印刷

印数 1-3,000

ISBN 7-203-00663-1 J·10

定价 4.75元

目录

一、什么是轻音乐	1
二、怎样欣赏轻流音乐	5
旋律赋予强大的生命力	6
乐器赋予悦耳的音色	11
节奏是形象的表现手段	15
和弦、曲式和格调	17
三、欣赏的思辨	23
什么是轻流音乐的作用	23
“铁盘里”时代	25
对“纯娱乐”看法的挑战	27
《约翰·布朗的遗体》的启发	30
让世界充满爱	32
四、欣赏轻流音乐与音乐普及	36
欣赏与普及的关系	36
19世纪美国的音乐普及	37
19世纪欧洲的音乐普及	39
现代的音乐普及	41
我国的音乐普及工作	45

五、轻歌剧欣赏	51
轻歌剧的起源、发展和特点.....	51
轻歌剧之父奥芬巴赫及其作品.....	54
轻歌剧《美丽的海伦》欣赏.....	56
轻歌剧和轻音乐.....	59
六、圆舞曲欣赏	65
舞曲和轻流音乐.....	65
华尔兹舞的禁与开.....	66
维也纳圆舞曲和斯特劳斯之家.....	68
圆舞曲欣赏.....	70
圆舞曲的发展.....	74
七、民歌欣赏	79
民歌的发展阶段.....	80
大艺术家和民歌.....	83
民歌的种类和特点.....	84
几首民歌的欣赏.....	87
民歌的升迁.....	92
八、电影音乐欣赏	94
轻流音乐中的特殊成员.....	94
同步和反衬手法.....	97
电影插曲和流行音乐.....	99
音乐电影.....	102
九、爵士音乐欣赏	107
爵士音乐不是爵士老爷们的音乐.....	107
爵士乐的发明者是奴隶.....	108

爵士乐的头号大师·····	110
怎样欣赏爵士音乐·····	112
下里巴人上升为阳春白雪·····	115
十、乡村音乐欣赏·····	118
从山区打进城镇·····	119
万变不离其本·····	121
乡村音乐的特点·····	122
众星灿烂、人才辈出·····	123
凡首乡村歌曲的欣赏·····	125
十一、轻流音乐的宠儿——吉他·····	128
轻流音乐的理想乐器·····	128
杰出的吉他演奏家·····	130
久远的历史·····	132
吉他的种类和欣赏·····	133
吉他的发展·····	135
吉他在我国·····	136
十二、当代西方流行音乐·····	138
40年代的摇摆乐·····	138
二次大战后的欧美对抗·····	139
摇滚乐浪潮和“猫王”时代·····	140
“披头士”横扫一切·····	145
民族音乐的复活·····	148
洛克运动和滚石乐队·····	151
80年代的流行音乐·····	156

一、什么是轻音乐

“轻音乐”是一个模糊的概念，一个相对的概念。在中、外各种音乐手册、词典、百科全书中，对这个词语，还没有一个意见一致、认识统一的定义。我在这本小册子的卷首，之所以要开门见山地指出这一点，并不是因为笔者试图在这里解决对这个概念的精确定义的问题，而只不过是首先想对读者说明这样一个现实，即这个平时常常挂在大家口头的常用词，这个看来似乎简单而大家都自以为对它的意义已经十分理解了的概念，竟然很难确切地说清它的含义究竟是什么。可见要以它为标题，来写一本帮助广大对音乐不太内行的读者了解怎样欣赏它的小册子，并非一件轻而易举的事。因此，笔者先向读者打个招呼，如果这本小册子中的某些说法有什么不够周密、严格的地方，是要请大家谅解的。

有些音乐书籍把轻音乐划入流行音乐或者通俗音乐的范围，把它当作后者的一种；另一些音乐著作则恰恰相反，把流行音乐以及通俗音乐归入

轻音乐，作为轻音乐中的一些门类。我们无意在这里探讨谁是谁非，所以在本书的某些地方采用了两者合一的笼统提法“轻流音乐”，这是首先得说明的。

“轻”是相对于“重”而言的，既有轻音乐，那就得有所谓“重”音乐，那么，什么是“轻”和“重”这两者之间的分界线呢？

一种说法是以时间作为分界线，认为“轻”者大多是近代和现代的作品，与此相对的古典大师们的作品应当算是“重”者。另一种说法是以形式和规模作为标准，把那些结构严谨、技法复杂、篇幅庞大的作品，如大合唱、正歌剧、清唱剧、协奏曲、交响乐列入“重”音乐的范围，而轻音乐的作品则大多简短、小型。还有一种说法以题材和内容作为分水岭，“重”者其题材比较重大严肃、深奥而富哲理；而“轻”者则轻松活泼、平易诙谐而富生活情趣。这些说法都各有道理，因为轻音乐确是与音乐的普及、流行有关的音乐的轻型化、通俗化的产物，使广大人民都能欣赏和消费，它当然是欧洲资本主义革命后的事情，所以大多是近代和现代的作品，而且普及化又决定了它的形式必然简单、内容必然平易近人，易为群众所接受。但是，如果我们拘泥于某一标准，那么它们各自都有自己的局限性，难以概括一切。比如巴赫、贝多芬这些古典大师也都写过不少轻快小型、易为群众接受、

可以算作“轻”的或者易于改编为轻音乐曲的杂曲、快活曲、小曲等；而一些现代作曲家的作品，比如像无调性的作品，倒很难为耳朵已适应有调性音乐的广大群众所理解和接受。再如一些大型正歌剧，像韦柏的《自由射手》、瓦格纳的《坦豪瑟》中也有一些轻快的舞曲，可以列入轻音乐的范围；莫扎特的《费加罗的婚礼》具有深刻的社会意义，但表现手法却活泼诙谐；而罗西尼的《塞尔维亚的理发师》、普契尼的《艺术家的生涯》，虽然属于大型正歌剧，但却不一定表现严肃重大的社会题材。

正因为上述说法都有各自的局限性，但它们又都有一定的正确性，所以笔者认为，我们只要从上面各个方面综合地、整体地、相对地来看待“轻”、“重”音乐的区别，那就够了，而不必过于严格地、人为地或者机械地去死框什么是轻音乐，什么不是轻音乐。

上海音乐学院的钱仁康教授曾用“轻便、轻松、轻快”来概括轻音乐的含义和特点，可说是相当形象而贴切的。轻便，反映它的小型性、通俗性，它的旋律简洁，易学、易唱、易于流传；轻松，即是它的娱乐性，它的形式自由、和声悦耳动人，令人心旷神怡，能调剂精神、消除疲劳、恢复体力；轻快，指它节奏明快、生动活泼，宜于随之翩翩起舞，说明它具有舞蹈性，常给人以积极向上的感觉。从上述特点，我们又可以作出如下的推理：由于它篇

幅短小、形式自由，乐队、歌队的规模自然相对较小，配器也比较自由；从器乐演奏来说，所需技巧难度相对较小；而从声乐演唱来说，由于音域较窄，发声要求相对较低，所以易于广大未经专门声乐训练的业余歌手和群众演唱，从而易于流传；从音乐内容来说，由于大多不表现重大的主题思想和复杂深奥的内容，所以听众面自然较宽。那些群众歌曲、流行歌曲、抒情艺术歌曲、民歌山歌、民间乐曲和舞曲、小型器乐合奏曲、铜管乐曲、轻歌剧、舞剧以及戏剧的配乐、电影插曲和主题歌、马戏杂技和魔术团音乐大多可列入轻音乐的范围，直至一些古典名作、大型芭蕾舞剧、交响乐片断、歌剧选曲等也常通过改编（如巴赫的一些小步舞曲、莫扎特的钢琴小奏鸣曲、比才的歌剧《卡门》的序曲和选曲、柴可夫斯基的芭蕾舞剧《天鹅湖》选曲等等）而成为令人陶醉的轻音乐曲。

二、怎样欣赏轻流音乐

轻流音乐既然主要用于消遣娱乐、调剂精神，而非作为艺术欣赏，那么要讨论如何欣赏它，无疑又是一个难题。但是，尽管轻流音乐属于通俗文化的范畴，它仍然不失为音乐，不失为通俗的艺术品，它仍应有一定的“可欣赏性”，加之它在丰富生活、陶冶情操、提高思想境界、建设精神文明中有不可忽视的作用，对它仍有一个审美的问题，即怎样鉴别它的格调之高低、情趣之高尚或庸俗、质量之优劣等，所以仍应具备一定的音乐审美能力才行。

一般欣赏音乐，可分初级和高级两个水平，主观和客观两个角度。主观欣赏主要是官能欣赏，即凭欣赏者个人的感觉、印象、喜好、官能的满足来决定是否“好听”，这是初级的、肤浅的、被动消极的欣赏，欣赏者只需将自己暴露在音乐的声响中即可。客观的欣赏则需要有感情和理性的品评，这包括：1. 对作品本身的欣赏，即运用有关音乐知识来理解作者所欲表达的感情（苦闷、忧愤、欣

喜、激奋、爱国、反抗等等),分析作品的曲式、结构、和声、配器,为此有时还需了解作品的时代背景、创作动机、作者的风格特点、个性流派(包括同一作者不同创作时期的不同特征),他所在的民族和时代的特征,以及作品的音乐要素(旋律、节奏、节拍、速度、音色、和声、音区、力度、复调、调性、调式等);2. 对表演者(指挥、演唱、演奏者)表现的品评,包括他们技巧的优劣,对原作的理解、解释和处理是否得当,是否有独到之处等。这种欣赏能力的获得,需要经过主动、积极的学习,所以比较高级。轻流音乐的欣赏虽然对上述的知识要求并不很高,但这些知识对我们提高音乐素养和品赏水平必然大有帮助,所以笔者还是在本书中花了一定的篇幅来加以介绍。当然,限于篇幅和笔者的水平,介绍不可能详尽和面面俱到。

旋律赋予强大的生命力

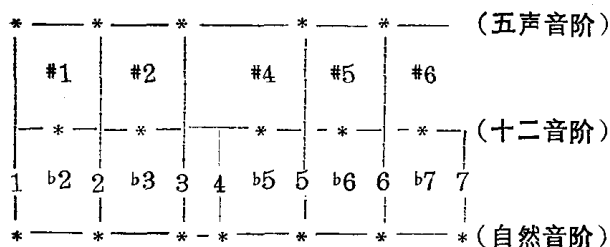
轻流音乐中的优秀作品之所以令人喜爱,能长期、广泛地流传,这是与它们的美妙旋律分不开的。旋律有如绘画中的线条,给我们的听觉传达音乐之美,影响我们的情绪;甘美怡静的旋律能使人放松、消除疲劳甚至安然入睡;绚丽多彩的旋律令人愉悦,唤起人们对生活的热爱;妖娆多姿的旋律叫人陶醉;朴实和易的旋律能安定人们的情绪;

庄严肃穆的旋律发人深思；悲壮低回的旋律催人泪下；高昂的旋律能使人精神振奋；热情欢乐的旋律又会引得人们翩翩起舞。据史书记载，马其顿王亚历山大在一次酒醉之际忽然听到一支慷慨激越的曲子，他竟然奋不顾身，拿起武器要去出征！

所谓优美的旋律，指的是线条长而流畅，发展合理、完整，从开始经起伏、停顿、跳动进入高潮，走向结尾，能激起听众情感反应即思想情绪上的共鸣的旋律。为了写出优美的旋律，作曲家们经常在搜索枯肠，寻找乐思。像舒伯特在吃饭时把突然涌进脑子的旋律写在台布上，施特劳斯在袖口上记下他的乐思（因为若不立即记下，等到时过境迁，也许就再也找不到了）等有趣的传说，就是所谓创作灵感的记录。从这一点来看，轻视流行歌手是不公正的，因为现代不少杰出的歌星，如英国披头士乐队的约翰·列农和保罗·麦卡尼等，都具有即兴编造旋律进行唱、奏的本领，他们还能信口加上歌词，随手打出和声伴奏，事后根据录音进行记谱、整理、加工，使之成为完整的作品，其中不乏可以流传的佳作，如披头士乐队的《当我六十四岁时》。

所有旋律都寓于某种音阶体系，而音阶实际上是将音符按频率高低次序进行排列。迄今人类所有的音阶体系不过数种，它们都是把一个特定的音和它的八度音之间的音程进行某种划分，选

出若干音高作为基础的。若把这个八度均分成十二个半音，就得到了构成现代音乐基础的十二音阶或半音音阶；若从这十二个音中选出七个，按二个全音加一个半音然后加三个全音又加一个半音来排列，就得到了构成我们现有的大多数音乐基础的自然音阶或全音阶序列，用简谱记写就是1234567i；若从上述序列中去掉两个半音4和7，就构成了具有东方色彩的五声音阶：

拿半音音阶来说，这十二个音的任意一个都能作为一个调的起首音，这就有了十二个调式。然后，如果以主音上的大三度（即135）来构成主和弦，就得到大调，以主音上的小三度（即1^b35）来构成主和弦，就得到小调，这样就一共有二十四调式。

作曲家的性格特征、作品风格很大程度反映在旋律线的新颖、独特上，即它的展开、起伏曲折地到达高潮并走向终止的过程中。但无论旋律如何多变，按音阶递进方式来看，基本上可以分为两大类：级进和跳进。

级进(或者滑进), 即是旋律以较狭小的音程推进(上行或下行)。如: 英国歌曲《可爱的家》,

$\widehat{1\ 2} \mid \widehat{3\ .} \quad \underline{4\ 4} \quad 5 \mid 5\ .$, 其特点是旋律开

展平稳, 给人以宁静、甜美、舒展的感觉。跳进, 即是旋律跳动着推进, 音程上起伏较大。如: 美国歌

曲《铃儿响叮当》, $\underline{5} \mid \underline{5\ 3\ 2\ 1}\ \underline{5\ .} \quad \underline{5} \mid \cdots$,

这一小节中包含着六度和四度的上、下行跳进, 给人以欢快活跃的感觉。将级进和跳进按需要进行种种组合, 加上音的重复、环绕、波浪式进行, 再加上音的强弱变化以及音的装饰(装饰音、倚音、波音、回音、颤音、琶音等), 还有旋律的重复、模进、转位、减缩、扩张或紧缩音程等, 就能构成丰富多彩的旋律模式, 用来表达不同的思想情绪。对音乐欣赏者来说, 抓住旋律线条就易于理解乐曲; 而对作曲家来说, 就得善于找到易为群众抓住并记忆的旋律, 才能使作品广为流传。在这个本领方面, 美国 19 世纪流行歌曲大作曲家福斯特就有着过人的天赋, 他的歌曲至今仍在世界各地广为传唱, 并被看作带有典型美国风味的美国民歌。

其实, 福斯特的歌曲并非取自任何民歌, 而是全部现谱的。但他的歌曲为什么会如此广为流传而且被看作美国民歌呢? 最主要的原因就是他对当时各类流行音乐的旋律线条的特点确是有着广

泛深入的了解，并把它们吸收到自己的旋律之中，才使他的歌曲在成百万美国人一听之下就觉得十分熟悉。流行音乐要有强大的生命力，首先就在于它的旋律线条必须简单、优美、流畅、动人，有很强的歌唱性才行。福斯特的作品的旋律正是惊人的简单，容易上口，使人一听就能记住，一学就会唱。但其实这些表面简单的旋律却并不简单，在内行人听来，其中包含着英格兰、爱尔兰、苏格兰的旋律的痕迹，还带有唐尼采蒂、贝里尼、莫扎特、华莱士等的欧洲古曲音乐的特征，同时兼蓄着美国黑人的非洲音乐的因素。如《啊，苏珊娜》，它的旋律明显地带有黑人歌曲的风格；又如二重唱《爱人，你会离开吗？》，它使人想起唐尼采蒂的旋律；再如由一系列器乐独奏、二重、三重和四重奏组成的器乐作品《福斯特社会乐队》，则含有莫扎特、贝里尼、华莱士作品的特点。而这些不同的音乐只有在美国这样一个大杂烩的国家才会混为一体，成为所谓的“美国音乐”。所以反过来说，美国音乐的特点正在于这种混杂性。因为福斯特的旋律很好地表现了这种混杂性，在美国人的耳朵里当然显得美国味十足了。福斯特的旋律的另一个特点是包含着强烈的感情因素，因此特别能打动人。比如《马萨躺在冰凉的泥土里》表达了对昔日的怀念，《我的肯塔基老家》、《故乡的亲人》、《老黑奴》、《金发的珍妮》、《美丽的梦神》表达了对故

乡、亲人的思念和对失去了的爱情、梦想的回忆，这些感情不但反映了他不幸的一生，更重要的是反映了美国内战前动乱时期整整一代人对昔日美好生活的回忆和盼望平静生活的民族情绪。

从福斯特的歌曲的流行，我们可以看到，反映民族特点、时代精神、民族感情的，又富于歌唱性的旋律，在优秀轻流音乐中占有何等重要的地位，因为我们欣赏音乐，很大程度上乃是欣赏它的旋律！

乐器赋予悦耳的音色

音乐的实体化要靠声音来显示，任何声音一经发出，就让人感受到某种音色。写在乐谱上的优美的旋律，如果不用悦耳的音色来体现，仍然是不能打动听众的。而我们听到的轻音乐的悦耳的声音，乃是音乐演奏者用他的乐器及他驾驭乐器的技巧来创造的。

音色好比绘画的颜色，配器则好比是绘画中的调色。为了制造令人心旷神怡的音色，作曲家要在配器上绞尽脑汁，而指挥家和演奏家则须在如何使他们在演出时所发出的音色能体现作曲家的意图上下功夫。

绝大多数人的耳朵天生具有辨别音色的功能，正如眼睛具有辨别色彩的功能一样，只需稍加