

欣赏音乐的 知识和方法

周大风 著

中国文联出版社

欣赏音乐的知识和方法

周大风 著

中国文联出版社

欣赏音乐的知识和方法

周大风 著

•
中国文联出版社出版

(北京东单新开路胡同77号)

华昌印刷厂印刷

北京新华书店发行所发行

•
787×1092毫米 32开本 6印张 2插页 117千字

1987年6月第1版 1987年6月第1次印刷

印数：1—32,445册

书号：8355·854 定价：1.20元

前 言

敬爱的读者：您爱听音乐么？您愿意与音乐交朋友么？当您打开收音机、录音机、电唱机、电视机，听到您想听的音乐时有些什么感受和想法？它对您的身心、精神、思想等有些什么裨益？是逢场作戏、聊解寂寞，还是寻找愉快，调剂生活？您有没有一种说不出的妙趣寓于内心？您是否会对某些音乐特别感到美妙，而对某些音乐特别感到讨厌？也许您对某些音乐感到难以理解，如同“上界语言”……这一切，您有没有兴趣想探索其究竟？如果您有兴趣，那末请您耐心地把本书读完，可能对您以后聆听音乐时，会有些帮助或参考，那么，写书的人就会感到无限的愉快，并对您表示感谢。

本书不想用过于深奥的文艺理论来叙述，也不想从专业音乐工作者的角度来剖析。这里只想在最基本的欣赏音乐的

方法上，向读者介绍一些理解和体会的入门方法。又因为古今中外的乐曲多如恒河沙数，即使找到典型的题材、体裁、形式、风格的乐曲来分析，也殊难概括出音乐的基本轮廓。况且篇幅有限，这里只能从听音乐时，会产生哪些想法（心理活动）来谈，使大家在听音乐时，除了得到愉快和美的感受外，更能得到一些“意外的收获”。正如马克思所说，除视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉（五觉）外，还有“精神的感覺”和“实践”的“感觉”。

本书虽也举一些浅近的、易于找到音响和资料的实例，但不作细致的分析，举例仅是为了说明问题和论点。为了给入门读者的方便，书中对欣赏音乐时常要接触到的某些音乐常识，稍作简单的介绍，这就是附录《音乐的品种》的由来。其中，将中国民族音乐与外国音乐兼述于一堂，使不致片面及局限。

音乐主要是表现人们情感的时间性表演艺术，它大多要从感受中得来，从“悟”中得来，单纯用言语的形容和陈述是难以说得透彻的。因此，还请读者多从欣赏实践中去逐步探知。为了便于入门。本书各章节，大多先从有歌词的声乐曲作介绍，并借用诗词及文学的某些有关之词来说明，使能得到启发，并能“得一端而多连之，见一孔而博贯之”。下面，就言归正传。

目 录

1 前 言

2 怎样入门.....	1
3 音乐的作用.....	8
4 美感的诱发.....	15
5 环境的进入.....	29
6 形象的捕捉.....	59
7 感情的体会.....	85
8 哲理的探求.....	122
9 意境的创造.....	147
10. 附录： 音乐的品种	162

怎样入门

人人都生着能接受外界音响的耳朵，也都生着能把音响传到大脑去的听觉神经，更有一个对音响能感知、能思考、能识辨、能记忆、能联想、能想象、能推理的大脑。有了这许多条件，应该说人人都能听音乐，并能从音乐中得到感受，来获取精神上的营养，使自己生活得更愉快，精神上更丰富多彩。假如说是一个聋子，或听觉神经及大脑不健全的人，那当然是例外了。

但许多听觉系统健康的人，却有听不懂音乐的，这也并不奇怪，不是他的耳朵或听觉神经不能接受及传送音响信息，而是缺乏理解音乐、辨别音乐的知识和方法，好如文盲，也并不是眼睛看不见文字，而是缺乏对文字的识别和理解能力；再如看到一幅名画，具有图画欣赏知识的人，一看能懂，且越看越有味，如入佳境。而给某些人看来，却只能看到表面现象而不能理解它究竟好在哪里一样。这种例子不胜枚举。这就说明了对待任何事物，都必须有一个基本的知识和了解的过程，要求不学习而知，那是绝对不可能的。也说明

了“人非生而知之，而是学而知之”的真理，它一针见血地说出了获取知识的重要性。因此，要听懂音乐，首先应该具有欣赏音乐艺术的基本知识和逐步具有对音乐的理解能力，且要求越多越好，越深入越好。

文学（包括诗歌）是以语言为工具来记叙客观事物的，阅读者也通过文字符号及语言为工具，进行思维活动来达到内容感知和再进一步想象出形象；绘画是通过线条、阴影、色彩等等为手段来造形构图，来给观赏者在平面中有立体的视觉形象，使人发生美感并诱起种种联想去感知有关的事物本质；舞蹈则以多变的形体动作，姿态、及脸部表情为工具，偕同音乐的伴随来表达特定的情绪和气氛，给观赏者以美的享受和情感上的感受，来帮助人们认识生活；戏剧、电影、电视等，则是用更多的艺术手段（如音乐、美术、舞蹈、文学、摄影等）综合性地来反映生活，并揭示出事物的本质，给观赏者以感受，并帮助人们认识社会。那末，音乐呢？它是运用有组织的乐音为主，有时也伴以有组织的噪音，并通过节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、旋律、和声、复调、调式、调性、织体等等的不断变换、对比和不同组合，体现在音乐的音响之中，着重地来抒发及揭露人们内心的感情，或描写客观事物，使观赏者发生生活联想及想象，从而引起内心的共鸣，并从感染中得到美的享受和接受潜移默化的教育。故音乐与其它兄弟艺术相比，是更多赋有感情的因素。中外古今有许多学者，都把音乐当作是感情的艺术。如我国民间，就有“情之所至，音之所生”的说法；在我国古

代《乐记》中更有“凡音者，生人心者也，情动于中，故形于声。”大文豪托尔斯泰说“音乐是人类感情的速记”恩格斯则说“把人类感情中最崇高和最神圣的东西，即最隐深的秘密揭露出来，并且表现在音响中”（见《莱茵的庆祝会》）。

音乐既是表现感情的艺术，欣赏者也必然会用自己曾经经历过的生活知识和感情去感知所听到的音乐音响，因为感情中喜、怒、哀、乐、忧、思、恐七(情)本是人情之常，但感情之产生，并不是无缘无故的，必定是由于客观事物的刺激所诱起，同时结合自己的感知而引起种种心理活动。但是，作曲者的遭遇及感触下所产生的感情，并不等同听音乐者的遭遇和感触？因而，听者又必须有一个大致上了解作者及作品写作缘起的过程，或大致上了解作品所表达的内容，才能很好地去理解及接受并在听者的心中去再发展。但由于不同听者的生活面和知识面的不同，这里，也就有高低、深浅、文野之分了。正如高尔基所说的一样，在听音乐时“要用自己的经验、印象和知识的积累去补充”。

电影、电视戏剧里的插曲及音乐，是比较易于被人理解的，因为戏剧情节、人物形象、语言、图象、气氛，本身已全面地帮助听者进入艺术境界，也用不着再去多余地解释音乐，就能使人理解，并得到较深的印象，也易于引起听者的内心共鸣。这是电影、电视、戏剧音乐所以流传甚广的原因之一。再者，从心理学上说，凡经过直观的、富有形象的事物中印象最深，凡发生过美感及动过感情的事物印象最深。

于是在人们的音乐记忆里，当再度听到或吟唱时，又会在大脑中泛映起曾看到过电影电视戏曲中画面、人物、形象、感情、气质等等。听起来似乎使人格外亲切有味，如看过《城南旧事》电影的人，当在平时再听到“长城外，古道边，芳草碧连天……”那首《送别歌》时，又会在脑海里泛映出电影中的种种情景，使人听来格外熟悉和亲切。这又是电影、电视、戏剧插曲等所以有较长生命力的原因之一。当然，歌词和曲调、伴奏的质量要尽可能高些。

有歌词内容的声乐曲(如各种体裁的歌曲、合唱曲等)，因为有语言及文字所启示的形象可循，也是比较易于使人理解及接受的(除非是词义很深奥或内容较朦胧隐晦的，或者用陌生难懂的外国语言来唱)。再者，好的歌曲更会使人在唱时听时，发生种种生活联想和具体想象，在脑海中会泛映出一幅幅栩栩如生的生活情景，使自己若置身其中，这也是歌曲易于给人动情及流传的原因之一，尤其是通俗歌曲(因为浅近，更易使人理解，但缺少回味，只是娱乐性较强)。歌曲是音乐及文学相结合的综合性艺术，运用的是一部分以语言为主的，一部分则是曲调及伴奏，三者紧紧相连，缺一不可。而也有音乐本身的表现某些歌曲中并不多，应该说音乐性不强的歌曲，(某些歌曲则稍多些，音乐性强些)所以，脱离了语言(歌词)的器乐曲，在表现感情上，一般是可更自由些和更广阔些。正如有人所说一样“语言的尽头是音乐表现的地方。”

从一般人的欣赏音乐来看，没有歌词，只有标题的纯粹

器乐曲（包括各类体裁和形式的独奏曲、合奏曲等），在欣赏时确实要比有歌词的声乐曲稍难捉摸些，但因为有标题，（包括小标题）听者仍可在此范围内进行想象和发生生活联想，至于联想及想象的材料多少或正确与否，这要视听者对乐曲的内容的理解力，对音乐的特性以及各人的生活经历多少和知识面广阔与否而定，并不是每个听者对所感受到的东西完全相同。如听琵琶曲《十面埋伏》《霸王卸甲》，假如不了解楚汉战争的历史，如不了解古代战斗的方式，如不了解该曲十几个小标题的具体内容，某些听众将不知所云地误认为是在描写暴风雨的情景或人们你追我赶的运动状态，甚或把标题误认为是在描写现代战争中伏击敌人或在捉特务的情景了，那真是“仁者见仁，智者见智”了。

没有标题的器乐曲（一般只标有什么调，作品第几号等），当然会使一般听者比较难以理解，如果要求听懂，那就需要具有更多的知识和生活经历，如了解作者生平和思想倾向、时代及环境背景，产生作品的缘起等等，并且还要从音响上来探求作品所表现的基本内容，对于此类音乐虽比较深奥些，但也并非是什么“上界语言”，只要有兴趣又愿意作探求的人，入门也并不很难。

综上所述，初入门者要求听懂音乐，一般说最好能从声乐曲开始，即借助于文学语言及文学形象的诱发，这是欣赏音乐者的梯阶。但也不能忽略音乐本身的感染力，包括曲调及伴奏。另一方面，欣赏音乐者还必须具备一些音乐的基本常识，并且是越多越好。

除了声乐曲入门外，中外的器乐小品及舞曲，也是同样可作为入门的。这些乐曲，一般说有旋律优美动听，短小精悍、主题鲜明，结构严正，形式体裁风格多样，易于记忆等特点，有的且意境盎然，耐人寻味。如巴赫的《G弦上的咏叹调》、韩德尔的《广板》、海顿的《小夜曲》、莫扎特的《星光灿烂变奏曲》、贝多芬的《致爱丽丝》、《G大调小步舞曲》、舒柏特的《小夜曲》、《圣母颂》、舒曼的《梦幻曲》、韦柏的《猎人合唱》、《邀舞》、门德尔松的《春之歌》、巴赫—古诺的《圣母颂》、肖邦的《bE大调夜曲》、德沃夏克的《幽默曲》、奥芬·巴赫的《霍夫曼船歌》、圣桑的《天鹅》、《骷髅之舞》、柴可夫斯基的《如歌行板》（弦乐四重奏中一段）、克莱斯勒的《爱尔兰民歌》（伦敦德里小调）、德尔拉的《纪念曲》、勃拉姆斯的《摇篮曲》、普契尼的《晴朗的一天》（歌剧《蝴蝶夫人》选曲之一）、华格纳的《婚礼进行曲》、格林卡的《光荣颂》（歌剧《伊凡·苏萨宁》终曲）、威尔弟的《咚咚鼓声》（《命运之力》选曲）、《铁钻之歌》（《游吟诗人》选曲）、德彪西的《牧神午后》、《阿拉伯风格》、李斯特的《匈牙利狂想曲二》、《钟声》、比才的《卡门：序曲》、贺绿汀的《晚会》、《牧童短笛》、丁善德的《晓风之舞》……。民族器乐曲的《春江花月夜》、江南丝竹曲的《小霓裳》、《三六》、华彦钧的《二泉映月》、广东丝竹的《旱天雷》、《赛龙夺锦》、《步步高》、《雨打芭蕉》……。把这些乐曲分成几组，真是可组成丰富多彩的好几个音乐晚会的节

目。且有中、西的管弦乐、独奏、重奏、独唱、合唱、钢琴……。风格体裁也丰富多彩。读者不妨找这些乐曲的音响资料试听，可能会打开你音乐爱好的门扉。当这个门扉打开的时候，它将会使你的生活更带来乐趣和更有意义。

音乐的作用

音乐具有什么样的作用，不同观点的人有着不同的着眼点和侧重面。这里不想罗列和探讨，只想举一些日常生活中经常遇到的实例来说明。

人们在进行强体力劳动时（如抬石头或挑担），为了减轻精神上的负担，就发出“吭唷！嗨唷！”的声音，特别在集体劳动时，更有用歌唱的节奏来统一步伐和着力点的作用。劳动号子就是这样产生的。另如持续时间较长的重复性劳动，为避免单调及精神上的疲劳，人们也会自然地发出种种歌声来调剂精神。如采茶、放牧、摇船、插秧等等，虽节奏并不一定与劳动动作合拍，但因有了歌唱的调节，似会使人感到稍为轻松些或减少寂寞感、枯燥感。这又是茶歌、山歌、牧歌、船歌、渔歌以及其他农歌的产生由来。即使是现代化的机械操作过程中，也因持续时间较强，工人们也会自发地哼出种种自己熟悉的音调来作调剂。它多少带有自娱性因素。

妈妈出于对孩子的热爱和体贴，常常会哼着即兴自编的

抱儿歌、摇儿歌，来催孩子入睡。并且音调是相当赋有律动性，感情温和体贴，这是非常纯洁的母爱之声，孩子们也会在内心接受这种感情信息，渐渐入睡，中外古今如此。

当人们在非常愉快的时候，会一面唱着歌，一面手舞足蹈地跳着，来寄托不可抑制的心情，特别是节日喜庆之时更会如此，这就产生了舞曲或舞歌。

当男女之间欲表达爱慕之情的时候，也会自发地歌唱，这又是热情、真挚、诚恳的爱情歌曲产生的由来。

当自己的亲人朋友远离身边的时候，出于诚挚的想念，以及期望重逢的心情，于是寄情于歌，这又是大多数抒情歌曲产生的由来。

在人们集体生活中，常有集会活动，如示威游行、列队行进、集体操练等等。这时，大家唱着节奏鲜明，音调雄健有力的歌曲，以壮声势、并寄托感情。这又是军歌、进行曲以及队列歌曲产生的由来。

人们为了调剂精神，在吃饭、饮茶、休息之时，同时听轻松愉快的音乐，使精神松外爽健及增加愉快情绪，这又是古代宴乐及今日轻音乐产生的原因之一。

即使是在丧失亲人、挚友，或失去心爱的东西时，在悲痛欲绝的情况下，也会连哭带唱地、情不自禁地歌唱，这又是悲歌、悼歌、丧葬歌、哀歌产生的由来。

人们为陈说某个故事或某个生动情节，常常用夹唱夹白，夹抒夹叙的方式来表达，这又是长篇叙事歌以及曲艺音乐产生的由来。

当人们的感情不能用歌唱来表达的时候，又借用种种不同乐器的音色、音域、演奏手法等，使超脱了人声的限制，并且运用独奏、合奏等等形式，这就是一切器乐曲产生的由来。

从上面许多实例来说明，生活中需要有音乐来陪伴，而音乐又是人民生活中不可缺少的精神调剂品，以及人们寄托思想感情的艺术品，更是人类精神文明的组成部分之一。所以，有人说，“那里有人类足迹，那里就有音乐”。它既可以自娱，也可以娱人，更可以通过音乐音响的信息，来传达交流人与人之间的思想感情，古今中外无不如此。特别是人类越进化，音乐的复杂性、细致性、多样性越是明显，并且大部分音乐可以超越国家、民族、人种的界限，以人类共同的感情语言特性，来进行相互间的感情交流、特别是器乐曲更是如此。因喜、怒、哀、乐、忧、思、恐等这些感情属性，只要是人类，都会有相同的感知的，至于其深度如何，那倒要视具体作品来定了。即使是不同民族的音乐语言，其音调虽有所同异，而感情、气质的属性，仍是相同的。

再从今日社会上人才的培育来看，某些音乐尚有促进人们智力发展的作用。它的主要作用是通过音乐来锻炼人们想象力的丰富、思维能力的发展、五官四肢灵敏协调及反应迅速、再造想象及创造性思维的增强。在熟练迁移、触类旁通的作用下，使音乐以外的其他学科的感知和研究，也有着促进功能。

汉代有位学者叫董仲舒的，(公元前179年——前104年)

他曾说“目不能二视，耳不能二听，手不能二事”（见《春秋繁露》）我国民间俗语中也有“一心不能二用”的说法。虽然，说的也有一些道理，但对音乐来说，却有超脱此一规律的。如钢琴、风琴的视奏，两眼要同时看二行曲谱，十个指头又要灵敏地把谱中不同声部的音符，高低、长短、多寡、在诸音并发中使之协调，更要富有感情及形象。同时又由两耳非常灵敏地来校正辨别所奏曲谱与音响是否结合得密切和非常准确。这就是一心几用的实例。有时还要把十几行管弦乐总谱，在极快的速度下，临时浓缩成钢琴音响，那真是瞬息万变式的演奏，且更是一心几十用的实例了。虽然，音乐的组成也有一些规律可循，但究竟是在视觉、听觉、触觉几方面联动下，又随着时间的迅速流逝下进行，要不是有一心多用的锻炼，那是无法达到默契的。

另一方面，对音乐欣赏者来说，也有不同程度的促进智力发展的作用，且是在愉快轻松的气氛下自然而然地获得。因为听音乐时，大脑不会是空白的，必有种种多变的活动形象会泛映在脑海里。有时还会随着音乐，使人宛临其境，随音乐的音响，在内心里有种种喜怒哀乐的感情细流泛上心来。这种艺术的感情信号是非常微妙，它不可能用文字及语言所能形容的。它可以从一星半点的标题启示下，进行丰富的生活联想，并循着标题启示，有着更扩大、更延伸的再造想象因素，来“自圆其说”。这种从一点而至多点、从一线而至多线的想象，也即是音乐欣赏时的创造性思维了。并且是形象思维与逻辑思维相结合在一起的，是多路思维、立体