

智·慧·音·乐·知·识·丛·书

叶林 著

音乐 审美欣赏

ZHI HUI
YIN YUE
ZHI SHI
CONG SHU

西藏人民出版社

智慧音乐知识丛书

音乐审美欣赏

叶林著

西藏人民出版社

责任编辑 杨志国
封面设计 徐步功

音乐审美欣赏

叶林 著

西藏人民出版社出版发行

北京房山复兴印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:10.5 字数:220,376

1995年3月第一版 1995年3月第一次印刷

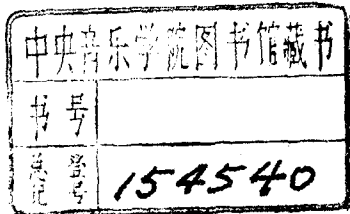
印数:1-5,000

ISBN 7-223-00639-0/J·32

(藏)新登字01号

定价:9.50元

作者的话

I

这本谈论音乐审美欣赏的著作，希望能够适应各种层次的读者——

对于专业音乐界来说，既有资料价值，也有值得一读的艺术见解。

对于音乐爱好者来说，它也是一本知识性的基础读物。

对于较少接触音乐的朋友来说，它会引导你了解音乐，步入音乐的殿堂。

这也许只是一种奢望，但作者的确是带着这种心愿来写作，以此作为自己的目标的。

II

作者并不满足于把音乐欣赏变成为单纯的乐曲解说，尤其不能满足于像作曲课那样，只是从作曲技术上剖析一首乐曲，因为那样做并不能从审美的角度解决音乐欣赏问题。一本理想的音乐欣赏著作应该告诉人们：什么是音乐欣赏，怎样了解音乐欣赏的主客观关系，用审美的眼光进行音乐欣赏。乐曲是被欣赏的对象，是审美的客体。理解一首被欣赏的乐曲当然十分重要，但更重要的是研究欣赏者，他是审美的主体，应该让他懂得怎样欣赏音乐

的美。这才是音乐审美欣赏的主导方面。

音乐美和音乐审美不可分割，离开音乐审美来谈论音乐美，一千年也谈不清楚。近代接受美学的兴起，把重点放在审美主体的研究上，这是非常必要的，因为过去被忽略了，现在应该把审美主体的研究放在应有的位置上。作者主张把审美客体和审美主体结合起来研究，倘使主客体分离，就无所谓音乐美和音乐审美。

III

这不是一部系统谈论音乐美学的专著，但却是一部发表议论的读物。即使是在介绍音乐构成的各种要素的时候，也不想作纯技术性的乐理分析，而是尽可能地作一些理论探讨，着重在评和叙，而不是作平面的表浅的介绍。并且注意寓知识性于议论中，多讲故事，多用典故来说明问题。努力做到既有理论，又注意到一般读者的兴趣，融理论、知识、趣味于一炉，基本上还是一部普及读物。

作者从事音乐工作已近六十年，这本书所接触到的问题，也正是作者日夕思考、力求解答的问题。许多地方还是想得不深不透，答案肯定不够完善，还有待于读者朋友们的提醒和指正。在生命的旅途上，如果还容许我再走十年，也许可以再作一次增补，划一个稍为满意的句号。

一九九三年十一月

于北京

目 录

	上篇：音乐审美欣赏概论
1	一、谈音乐审美欣赏
4	二、音乐欣赏是一种特殊的审美享受
11	三、论几种不同的音乐欣赏类型
26	四、音乐是一门什么样的艺术
36	五、音乐对人能起什么作用
41	六、音乐的艺术掌握
50	七、音乐的欣赏过程
63	八、音乐欣赏的选择性与创造性
74	九、怎样识别音乐的优劣高低
	中篇：音乐构成的基本要素和音乐的分类
83	一、探寻审美客体的概括知识
85	二、音乐及其基本要素
88	三、音阶和音律的知识
92	四、调式和调门
98	五、转调

- 106 六、曲调与和声
112 七、节奏、节拍和速度
116 八、音乐的曲式结构
128 九、丰富多样的音乐体裁
147 十、歌声的音色和分类
159 十一、乐器和乐队
173 十二、配器

下篇：欧洲音乐流派及名作选析

- 177 一、前言
179 二、“巴洛克”时期的音乐
179 概说
182 维瓦尔第和他的《四季》
188 亨德尔和《水上音乐》、《弥赛亚》
192 巴哈和他的赋格曲
197 三、音乐中的古典乐派
197 概说
199 海顿——“交响乐和四重奏之父”
204 天才的莫扎特和他的音乐
210 贝多芬的音乐是时代的号角

218	四、浪漫主义乐派的音乐
218	概说
220	舒伯特的艺术歌曲和《未完成交响乐》
227	舒曼的音乐创作
230	钢琴诗人肖邦和他的音乐
237	门德尔逊的《无词歌》和协奏曲
240	勃拉姆斯的《匈牙利舞曲》和《小提琴协奏曲》
245	五、民族乐派的音乐
245	概说
247	格林卡的《卡玛林斯卡亚》和《伊凡·苏珊宁》
250	强力集团和他们的音乐
251	巴拉基列夫的《伊斯拉美》
252	居伊的《万花筒》
253	鲍罗丁的《在中亚细亚草原上》和《伊戈尔王子》
255	穆索尔斯基的《跳蚤之歌》和《展览会上的图画》

- 257 里姆斯基·科萨柯夫的《天方夜谭》
- 260 柴可夫斯基的音乐贡献
- 265 斯美塔纳的《沃尔塔瓦河》
- 267 德伏夏克和《自新大陆交响曲》
- 270 西贝柳斯和《芬兰颂》
- 272 格里格的《培尔·金特》组曲
- 275 六、二十世纪多元化的欧洲音乐
- 275 概说
- 283 德彪西和拉威尔的印象主义音乐
- 286 新古典主义音乐
- ✓287 斯特拉文斯基
- 291 巴托克
- 293 亨德米特
- 294 普罗科菲耶夫
- 295 肖斯塔可维奇
- 295 表现主义与十二音音乐·序列音乐
- 296 勋伯格和贝尔格、韦伯恩
- 298 电子音乐与空间音乐

301	偶然音乐
301	其它一些走得更远的音乐流派
301	镶贴音乐与组合音乐
302	新即兴演奏与直观音乐
303	七、通俗音乐、现代摇滚与流行歌曲
321	八、结束语

一、什么是音乐欣赏？

什么是音乐欣赏？对这个问题，似乎很容易回答：音乐欣赏就是听音乐。确实，听就是欣赏的俗称，一般人都是这样用的。我们常说：“去听音乐会”，“请你听听这段音乐”，却很少有人文绉绉地说：“去欣赏音乐会”和“请你欣赏这段音乐”。“听”在这里和“欣赏”是同义词，而且用得更为普遍。

不过，严格地说，欣赏和听还是有差别。欣赏，是从审美的角度去听音乐，而不是随随便便地听。要求有所不同。

音乐欣赏，说得清楚些，是欣赏者通过听觉去感觉音乐，从中获得音乐美的享受，得到精神的愉悦和认识的满足。它是音乐作品与表演的最后的归宿。无论是音乐创作或表演，归根到底，都是为了供人们欣赏的，如果没有音乐欣赏这个环节，它们就从根本上失去了存在的意义。一位美国音乐学家默赛尔说得好：“音乐欣赏在一定意义上是音乐活动的基本形式，是作曲家和演奏家工作的出发点和归宿。”可见无论是哪个时代，也无论是哪种倾向的作曲家和演奏家，他们的艺术创造活动，不管是有意识的或是下

意识的，都是围绕着音乐欣赏这个中心环节来进行。有一些现代派的音乐家喜欢谈什么“超前意识”，似乎他们的音乐不受群众欢迎不要紧，将来总有一天群众会理解它。其实这种观点只不过是一种自我安慰，他们的内心深处还是希望被欣赏者尽快理解的。就连十二音体系的创始人勋伯格也说：“用十二音写作，仅仅是为了便于理解，别无其它目的”。

话说回来，做一个称职的音乐欣赏者也不是很容易，这里的学问也真不少。首先，他必须具备理解音乐的知识 and 能力，也说是说，他必须善于掌握音乐这个审美客体，懂得它是怎样构成的，构成音乐的要素是什么，作曲家是怎样运用这些要素来表现的，演奏家又是怎样加以再创造的，不同体裁不同流派的音乐各有什么特色，对于二三百年来欧洲浩如烟海的那许多经典性作品是否熟悉，等等，都是我们掌握音乐时所应该具备的知识，只有这样，才能够培养起我们的欣赏能力。

有了这些知识以外，还需要进一步培养欣赏音乐时的审美能力，从审美的角度去听音乐，进入音乐审美的范畴，这是更高层次的音乐欣赏。

人的审美能力是一种文化的累积，是历史地形成的。正如马克思所说：人的审美感官及其审美能力，“是以往全部世界史的产物”。人们一旦进入了审美的范畴，他和外界社会的关系就变成了审美的关系。这样，他不仅仅要通过自己的眼睛客观地理智地来看世界，而且还要带着感情的眼光来看世界，要动真感情。这个感情的投入，就是审美欣赏的第一个关键点。正所谓“万水千山总是情”，没有这个情字，人和社会的关系可就冷淡多了、乏味多了，而且也没有了艺术。

审美能力的研究，是对审美主体——欣赏者的研究。这个研

究的内容也很多，现代音乐美学特别把目光转向音乐的接受者，把它提高到音乐创作与表演同等重要的地位。欣赏者在音乐客体影响下所产生的感觉，是欣赏者意识中所产生的心理性的东西，它和音乐作品本身是并不完全相同的两个东西。音乐欣赏归根到底是欣赏者主体性的意识活动，在欣赏过程中不可避免地要把自己的主体意识渗入到欣赏对象中，从而在一定程度上改变着音乐本来的面貌，体会和理解也各不相同。对音乐欣赏的主体性与创造性的研究，是一个新的美学课题。

最后还要强调指出：音乐欣赏并非仅仅作为音乐的接受环节面存在，它同时还以反馈的方式给音乐创作和表演以影响，它的审美判断和审美选择往往能左右作曲家和表演家的审美选择，每一个严肃的音乐家都不能不注意倾听音乐欣赏者的信息反馈，来调整和改进自己的艺术创造。我们坚信：格调高尚的音乐能潜移默化，培养出格调高尚的音乐欣赏者。反过来，具有高度审美趣味的高尚的音乐欣赏者同样可以培育出品格高尚的音乐。这正是我们所追求的良性循环。

有关审美欣赏的问题，我们将在下面的章节中分别加以阐述。

二、音乐欣赏是一种特殊的审美享受

I

广大音乐爱好者们都会承认，音乐艺术的力量是巨大的，它像是一个迷人的小精灵，会偷偷地通过你的听觉器官，潜入到你心灵的深处，泄露你感情的秘密，把你无法用语言来表达的东西充分地表达出来；它会帮助你排除孤独，鼓舞你勇敢地面对人生，愉快对对待工作和对待生活，使你的道德情操变得更加纯洁，更加高尚；它还会让你得到丰富的审美享受，觉得它好听极了，美极了。这种美，能够融汇进你的身心，使你感到无穷的愉悦。所以我们说，欣赏音乐是一种特殊的审美享受，一种高层次的审美活动。

然而，我们也承认，在各种艺术欣赏中，音乐欣赏是其中最难以捉摸、最神秘的一种。并不是所有的欣赏者都能够轻易地进入那样的境界。许多时候，那怕是听同一首音乐作品，人们的

感受也很不相同。比如，有的人很快地便能够全身心地投入，把音乐的密码转化为自身感情的密码，相互沟通。但是，也有的人则只能产生感官式的表面感受，虽然也觉得音乐好听，却说不出其所以然，投入不深。至于那些先天生来就是五音感觉不全的人，后天又缺乏音乐文化的滋润，只有一副“非音乐的耳朵”（马克思语），这类人可以称之为“乐盲”，音乐对他来说是无缘的，不是对象。不过，这里面也有两种情况：一种是本人虽然唱不准音调，容易走音，但是他的听觉仍然是健全的，能够准确地分辨乐意，有音乐感。另一种则是在听觉上对乐音也分辨不清。这后一种是极为少见的。所以，前者仍然不能称为“乐盲”，后者才是真正的“非音乐的耳朵”。当然，对音乐的感觉既有先天的差异，也有后天的条件。这些差异和条件是会影响人们对音乐的接受程度的。可见要进入音乐的殿堂，一般都要走过一段长短不同的道路，起步也不是整齐划一的。

不过，我们还是要指出：这条道路处处都是繁花似锦，莺歌燕舞，色彩缤纷。只要我们迈步向前，一旦登堂入室，掌握住它的规律，便会左右逢源，成为音乐艺术的精神富翁，那时，无论是铜琶铁板也好，弱管轻丝也好，朝朝暮暮，都不会和它分离了。

II

音乐审美还有一个非常复杂的现象，那就是人们感情的密码彼此都很不相同，即使是那些算得上是登堂入室的音乐爱好者，他们的审美趣味往往也有很大的差异。比如作为俄国资本主义掘墓人的列宁，并不欣赏那些以革命者自居的“无产阶级文化派”的东西，反而酷爱产生自奥地利资本主义社会的贝多芬的音乐。“无

产阶级文化派”曾大声宣布：“在未来的名义下，我们烧掉拉斐尔，摧毁博物馆及践踏艺术之花”。列宁则提出了在阶级社会里有两种文化的著名的论点，并且认为无产阶级文化不能建立在传统文化荡然无存的废墟上。他的音乐爱好看来被决定于他对艺术的深刻认识，但这里面也不排除他个人的艺术趣味和个人的审美选择。贝多芬的同时代的音乐大师还有海顿和莫扎特，但列宁却偏爱贝多芬。据高尔基回忆，列宁喜欢贝多芬的音乐，因为贝多芬的音乐能使他感情激动，有时又能令他感情净化。有一次列宁在高尔基家中听了贝多芬的《热情奏鸣曲》之后赞叹道：“我不知道有比《热情奏鸣曲》更好的东西，我愿天天听它。惊人的非凡的音乐。我总是自豪地、也许是天真地在想：人能做出何等的奇迹啊！”可见列宁对贝多芬的音乐有着不同寻常的特殊的爱好。

另一个生动的例子，和列宁酷爱古典音乐相对照，现任美国总统克林顿则是一个现代音乐“爵士迷”，吹萨克管是他的看家本领。在总统就职典礼的小纪念品中就有一枚嵌着小萨克管的小别针。克林顿竞选时曾带着一班爵士乐队到处跑，笼络青年人的感情。据说举行总统就职典礼时，他邀请了一帮爵士音乐家来参加演出，同乐一番。可见他的音乐审美兴趣是流行通俗音乐而不是古典音乐。喜欢什么样的音乐完全是个人的自由，就连总统这样的领导人也不例外。

我们还看到，个人的审美趣味也不是固定不变的。那怕是在同一个欣赏者身上，当他的心境发生变异时，他的感情密码和审美趣味也会随之而发生变异。这时，即令他欣赏的是同一首音乐作品，滋味感受也会大不一样，他的感情的颜色会给这首作品染上不同的颜色。同样是听同一首乐曲，心境不佳时会从情绪消极的方面去认识它，产生出一种压抑感；甚至会感到烦躁，不想听

下去；心情愉悦时则会从音乐中听出积极向上的东西。比如一组沉重的和弦，可以教人理解为力量，也可教人理解为命途的辛酸。这就是个人感情密码变异时发生的对音乐的内涵理解上的差距。

那末，作为音乐自身的内涵是否有感情上的导向性和喜怒哀乐的特定意义呢？回答是肯定的。不管音乐是否有具体的内容，但肯定音乐有自身的感情密码，它是由作曲家所编成，有作曲家感情的投入。这个投入应该是定向的，按一般的道理，在正常情况下，不应该产生逆向的理解。正义与邪恶、光明与黑暗、希望与绝望、欢乐与悲哀……都是对立面，不会发生混同或颠倒。人们在欣赏音乐时，对于作曲家赋予乐曲的感情密码的感应，可以深浅不同，但导向总是一致的，不至于理解成为相反的方向。

然而，人类的确是一种感情复杂的动物，人的认知与信念往往又可以左右其感情。对事物的判断错了，在感情上也会出现错误的爱憎，于是在现实生活中就常常出现许多颠倒和逆反现象，真理被说成为谬误，而谬误却又被说成是真理。恶魔往往插上天使的翅膀，另一方面又把天使涂抹成为魔鬼。邪恶的人也能够狂热地把自己看成是救世主，他也可以酷爱音乐，把音乐大师的崇高感情服务于他的自以为是救世主的感情。由此，音乐的导向在这时也被颠倒和篡改了，魔鬼也可以迷上音乐，用音乐来美化自己，从音乐中得到他们所需要的东西，音乐的内涵也随之而发生异化。这是音乐审美的又一个异常复杂的现象。

关于这种逆反现象，可以列举的例子也有不少：

第一次世界大战时期致力于波兰独立的首届波兰总统帕德雷夫斯基原是一代钢琴大师，以擅长演奏肖邦乐曲名传于世。有一次，他的政敌买通一个杀手潜入官邸行刺他，正好碰到他在弹奏钢琴，那美妙动人的琴音竟把那位杀手迷住了，以至忘记了自己