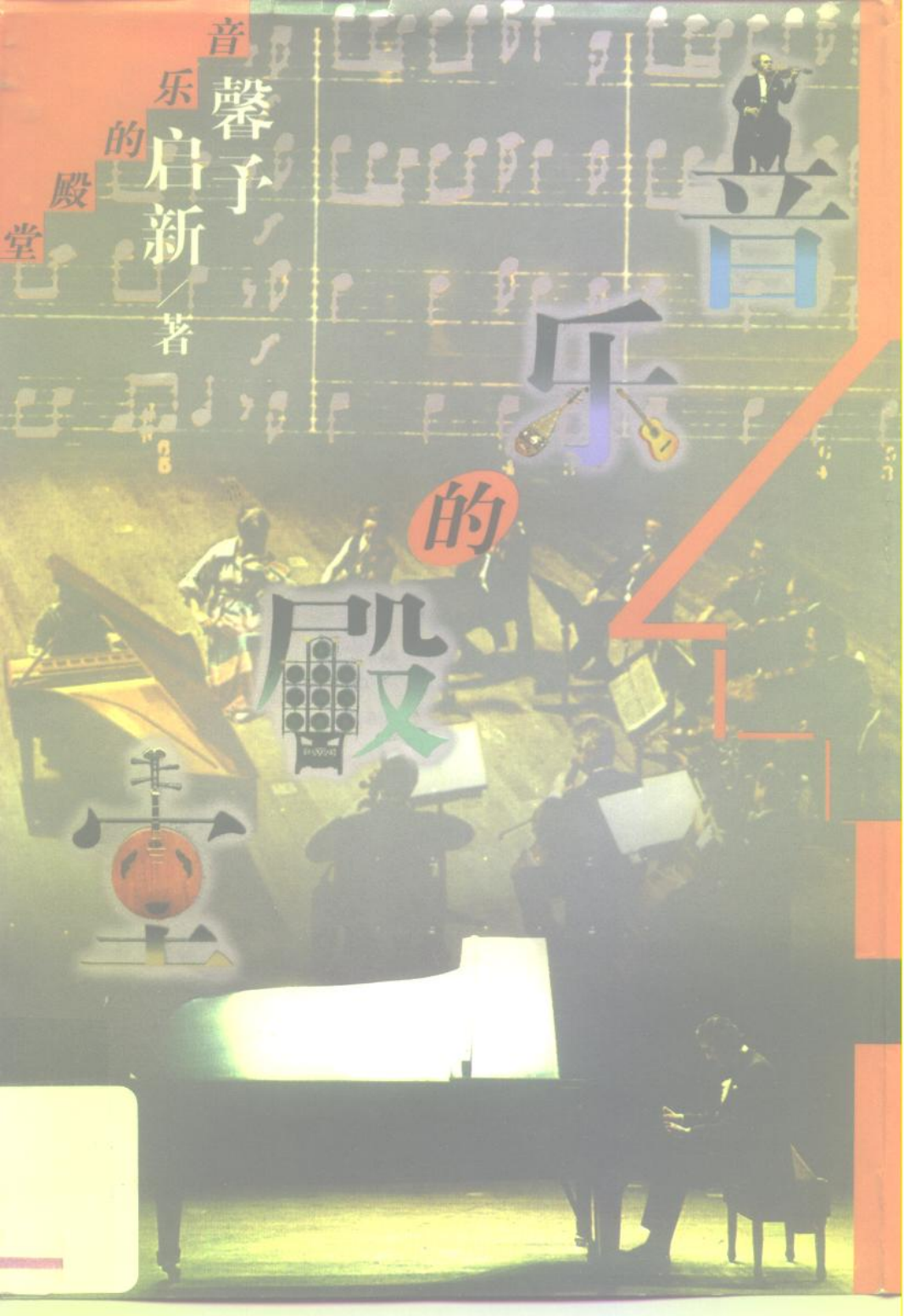

堂

殿

的

乐启新
／著

音馨予

的
又

乐

音

音

乐

的

殿

馨予
启新 / 著

堂

中国音乐学院出版社

161733

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

音乐的殿堂/馨予、启新著. -北京: 中国青年出版社, 1997. 6

ISBN 7-5006-2544-8

I. 音… II. ①馨… ②启… III. 音乐欣赏-普及读物
IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 11955 号

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

小红门印厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 12 印张 2 插页 280 千字

1997 年 6 月北京第 1 版 1998 年 8 月北京第 3 次印刷

印数: 13,001—21,000 册 定价: 18.00 元

一本好书

(代序一)

郑小瑛

《音乐的殿堂》说出了我的心里话,也替我还了一个多年的心愿。

这些年来,为了帮助由于十年浩劫而失去接受正常音乐教育机会的年青一代认识人类优秀音乐文化遗产、引导他们靠近经典雅致的外中音乐,我举行过各种形式的讲座:由我所指挥的每场歌剧开演前在剧场休息厅举行“20'歌剧音乐欣赏讲座”,到带着录音、录像带应邀去各大、中学校举办交响乐或歌剧系列讲座;由偶尔带着交响乐队和歌唱家到学校去边讲边演,到近七年来与“爱乐女”室内乐团进行240多场普及音乐会……。大大小小的讲座已举行过800来次,直接听众已逾20多万人次,所到之处,无不受到人们极为热烈由衷的欢迎。从舞台上看去,那一双双充满求知欲望的发亮的眼睛,闪烁着的是被优美音乐唤醒的智慧和激情的光辉。这说明,有7000年音乐文化传统的中国人对音乐确有一种特殊的敏感和理解力,只需稍稍拨动暗火,或在沃土中播下良种,就会有丰硕的收获。多年来,为了扩大经典音乐的普及面,朋友们总是希望我能写一点什么,可是由于至今还无法从频繁的演出和教学活动中抽身,始终未能如愿;因此,当我看到这本书的提纲和梗概时,便已兴奋不已了。

我非常同意老前辈林路同志对本书的精湛评价,这的确是一部内容丰富、兼容中西、立意新颖、独具匠心以及逻辑明敏、文采袭人的著作。我还想补充一点的是:这还是一部虽不乏引经据典,却能深入浅出、颖颖的作者,通过浅显流畅、优美亲切的语言和美妙动人的例证故事,来科学地、令人信服地阐述音乐艺术独特的审美教育

功能、分析其表现手段及介绍欣赏音乐的基本理论和常识,来打消人们对“严肃音乐”敬而远之的顾虑,从而不知不觉地被她引入了“嵯峨的音乐殿堂”。

我并不认识本书的两位作者,只是从林路同志的序言里知道馨予是一位钢琴家、一位有经验的资深钢琴教师,而不是音乐理论家。也许正因为如此,她才能够轻车熟路地准确领会和阐释作品的语言形式和思想内容,字里行间都流露出了她对读者们也满怀着一一种演员和教师的真诚感情,总是想方设法启发人们对音乐的听辨力和鉴赏力,潜移默化地让人们逐步贴近那“只可意会而不可言传”的、看起来甚至很“神秘”的音乐。

本书作者除了对音乐美学、对中外音乐史和一些作曲家及其作品的研究都有其独立认真的见解之外,还涉及了文学、美术、建筑等其它艺术门类和历史、哲学、社会学等其它学科。书中开阔的视野和善于比较的研究方法,既体现了作者广泛的文化修养和严谨的治学态度,也增添了本书的科学性和学术性,相信它不仅会成为广大音乐爱好者喜爱的一部手册和学校进行美育教育的一份好教材,也会是音乐工作者书架上的一本好参考书。

(1996.10. 于北京)

《音乐的殿堂》读后 (代序二)

林 路

在馨予、启新合著的《音乐的殿堂》出版之前,我有机会能读到原稿,实在是我离休一二十年来的一大幸事!

这是一部内容非常丰富的著作。它从古到今,从中到外,由浅入深,由点到面;涉及到音乐艺术的各个方面,而又要言不繁,恰到好处。

这是一部逻辑明敏、文彩袭人的著作。它如数家珍,娓娓清谈;使人读了如结新知,如见故友;感到开卷有益,引人入胜;爱不释手,欲罢不能。

这是一部立意新颖、独具匠心的著作。它从音乐艺术的理论到实践,从音乐艺术的历史到现状,从音乐家的作品到生平都作了扼要的介绍、阐释和恰如其份的评论。

我和馨予相识不久,只听过她的学生们的两三次毕业音乐会,虽说从学生们的演奏,从他们在校不多几年中所获得的那样水平的技巧和表现能力,可以想见老师的功力和付出的心血,但真正的全面的了解还是很不够的。

这次因为拜读她的著作的机会,才知道她原来是我的老同学、老同行、老同事、老同乡、老朋友而在前两年已经作古的夏之秋教授的亲戚。我想,夏兄是我们学音乐的同学中和音乐同行中对音乐的辨别力和接受力都非常敏锐的天才,所以能取得很高的成就和创作像《最后的胜利是我们的》和《歌八百壮士》那样优美、激昂动听的作品。那么,馨予幼年时期在这位循循善诱的长辈的熏陶下,她的音乐天赋

一定会得到正确而又有益的发展。也许正因为如此,她才在青少年时期被引见到夏兄在中央音乐学院的同事、著名的钢琴教授朱工一门下学习钢琴,从而打下了正确而又坚实的基础。

考入音乐学院以后,她受到了系统的、高级的音乐教育,但毕业时由于人所共知的“十年浩劫”的缘故,却进入了可能自己本不愿意前往的戏曲团体——也可以说是非常陌生的另一座与民间音乐密切相联的“音乐殿堂”!俗话说:“塞翁失马,安知非福”。对于一位锲而不舍的有心人——一位立志献身音乐艺术的忠诚信徒来说,哪怕处在逆境之中,只要有一个乐音,也会触发天赋的灵感,何况是在浩如烟海的民族音乐之中呢?可能正是这样,才使这位一直接受钢琴这种外来乐器的外来音乐的青年心目中,对民族民间音乐在长期接触中产生了带有血统关系的深厚感情,从而在她的音乐电脑中,补充了这部分丰富资料。

经过了患难的伟大的党和亲爱的祖国,终于在拔除毒瘤之后走向了万象回春、欣欣向荣的局面,馨予这位在我们新中国建立后才开始从小学、中学而成为专业人才的第一代新人,不仅在“而立”之年扬眉吐气地站立起来,满腔热情地回到了梦想成真的专业队伍,成为钢琴的演奏家和培养后进的老师,而且在过了不惑之年以后,又调到大学音乐系,成为诲人不倦、培养“灵魂工程师”的工程师。十年来她不仅在钢琴教学上呕心沥血,展现了非凡的才华,培养了一批批品学兼优、在音乐艺术的理论与技巧上都有较高成就的学生,在领导系务和开展音乐活动上也是非常得力的主持人。

这部《音乐的殿堂》是她在繁忙的教学中,编写教材和总结教学经验的部分成果,其中当然也凝聚着另一位作者启新的心血。我相信,它不但对于师范院校的音乐系科的学生会是很好的教材,对于广大的音乐爱好者会是一本非常可爱的读物和指导手册,对于专业的音乐家们来说,也会是很有益的借鉴!

我们伟大而又历史悠久的祖国是一个世界上享有盛名的礼乐之

邦。在一个崭新的二十一世纪即将来临之际,我们更应该效法古圣先贤,用“移风易俗、莫善于乐”的精神,在建设有中国特色的社会主义这个光荣使命下,让音乐艺术发挥更大威力!

1996年7月4日凌晨

目

录

- 一本好书(代序一)..... 郑小璞(1)
《音乐的殿堂》读后(代序二)..... 林 路(3)

上 编

第一章 在嵯峨的殿堂前

- 音乐艺术概述 (1)
一 从玄鹤起舞谈起..... (4)
二 瘸腿乐师的援助..... (7)
三 送你一幅导游图 (12)

第二章 山泉在纸面奔涌

- 乐谱知识涉猎 (15)
一 刻在墓石上的短歌 (17)
二 识读乐曲纸面符号 (22)
1、怎样识读五线谱 (23)
2、怎样识读简谱 (38)

第三章 威武的军阵

- 乐器乐队管窥 (49)
一 “十八般兵器” (52)
1、民族打击乐器 (52)
2、民族吹管乐器 (58)
3、民族弹拨乐器 (62)
4、民族拉弦乐器 (67)
5、西洋弓弦乐器 (71)
6、西洋木管乐器 (77)
7、西洋铜管乐器 (82)
8、西洋打击乐器 (87)
9、西洋弹拨乐器 (93)

10、西洋键盘乐器	(95)
二 三军甲马入阵图	(100)
1、民族乐队的组合	(101)
2、西洋乐队的组合	(108)
三 神奇的魔棍	(114)
1、致人于死地的指挥杖	(114)
2、交响乐队的灵魂	(117)

第四章 时间中的形象五彩缤纷

——音乐体裁一览	(123)
一 庄严肃穆的宗教音乐	(126)
1、清唱剧	(127)
2、弥撒曲	(129)
3、安魂曲	(131)
4、受难曲	(133)
二 个性鲜明的歌剧音乐	(134)
1、歌剧中的声乐部分	(136)
2、歌剧中的器乐部分	(140)
三 气势恢弘的交响音乐	(143)
1、交响曲	(144)
2、交响序曲	(148)
3、交响组曲	(150)
4、交响诗	(152)
5、协奏曲	(154)
四 色彩斑斓的音乐小品	(157)
1、抒情歌曲	(158)
2、器乐小品	(163)
3、各种舞曲	(169)
五 良莠不齐的流行音乐	(175)

下 编

第五章 星汉灿烂

- 名家名曲介绍(上) (181)
- 一 山高水长
 - 伯牙及古琴曲《流水》 (183)
- 二 愧俄若玉山之将崩
 - 阮籍及古琴曲《酒狂》 (188)
- 三 仅存的硕果
 - 姜夔及其主要作品 (193)
- 四 民族音乐的一代宗师
 - 刘天华及其主要作品 (199)
- 五 暴风雨的精灵
 - 聂耳及其主要作品 (206)
- 六 中国的灵魂在怒吼
 - 冼星海及其主要作品 (212)
- 七 孤苦的夜行者
 - 阿炳及其主要作品 (219)
- 八 绵绵思乡情
 - 马思聪及其主要作品 (226)
- 九 春光明媚
 - 贺绿汀及其主要作品 (232)

第六章 星汉灿烂

- 名家名曲介绍(下) (238)
- 一 在巴洛克音乐的颠峰
 - 约·塞·巴赫及其代表作 (239)
- 二 交响乐之父
 - 海顿及其代表作 (246)
- 三 十八世纪的奇迹

——莫扎特及其主要作品	(255)
四 不灭的精神之光	
——贝多芬及其主要作品	(265)
五 音符浸透着忧伤	
——舒伯特及其主要作品	(280)
六 浪漫主义的特种宣言	
——柏辽兹及其代表作	(288)
七 钢琴诗人	
——肖邦及其主要作品	(294)
八 乐器在手下迸出火花	
——李斯特及其代表作	(303)
九 民族的喜庆日	
——威尔第及其主要作品	(309)
十 圆舞曲之王	
——约翰·施特劳斯及其主要作品	(317)
十一 展示精神世界的奥秘	
——勃拉姆斯及其主要作品	(323)
十二 植根于俄罗斯大地	
——柴科夫斯基及其主要作品	(330)
十三 深深的乡愁	
——德沃夏克及其代表作	(339)
十四 像自然一样	
——德彪西及其代表作	(347)
十五 二十世纪艺术的新鲜气息	
——斯特拉文斯基及其代表作	(354)
十六 神奇的火在体内燃烧	
——肖斯塔科维奇及其代表作	(361)
后记	(370)

第一章 在嵯峨的殿堂前

——音乐艺术概述

我们生活在一个音乐的世界里。在一望无际的呼伦贝尔草原上飘荡着牧民嘹亮的歌声，在水流湍急的川江上回旋着船工粗犷的号子，在巴尔干半岛茨冈人的篷车外跳跃着如醉如狂的舞曲，在非洲大陆的丛林里传送着激昂欢快的鼓点，在纽约卡内基音乐厅迸发着铜鼓的喤响、管弦的嚶鸣，在巴黎沙特勒地铁站浮游着流浪者哀怨的琴音……

真难设想，假若这个世界上没有了音乐会是什么样。当代小提琴大师耶胡迪·梅纽因曾说过这样的话：“音乐和生活同呼吸，表达我们知道和感受的一切，从痛苦到热爱，从失望到希望。同时音乐还可能向我们揭示我们自身深处从未意识到的东西。”^①德国哲学家叔本华则说：“音乐就是以万物为主题的旋律。”他们说得多好啊！音乐就是生活，生活就是音乐。

然而，生活在音乐天地间的我们，未必能尽知她的奥秘，即使能够抚弄管弦，即使常常陶然其间。而对于众多的青年，音乐是他们既热爱又畏惧、既熟悉又陌生的一种艺术。是啊，音乐，你究竟是什么？

古希腊神话中有这样一个美丽的故事：河神俄阿格洛斯和缪斯女神卡利俄珀的儿子奥菲士是著名的歌手、乐师和诗人，传说七弦竖琴就是他发明的。他的琴艺高超无比、歌声美妙

① 耶胡迪·梅纽因：《我最爱读的音乐故事》。

动听，能使野兽随行、树木弯枝、顽石移步、河水停流。一次，他来到一块空旷之地，弹起了他的七弦琴，空地上竟出现了一座市镇。乐曲演奏完后，旋律和节奏竟凝结不散，成为一座座市镇建筑。市人们漫步于市镇之中，徜徉于建筑之间，就如同闲游于永恒的乐曲之中。也许是这一神话故事太动人、太富有哲理性，它就具有了极强的生命力，长存在各类作品里和人们的记忆中。奥菲士成了优秀的乐师和歌手的代名词。马克思就曾称赞施特劳斯为“奥地利圆舞曲的奥菲士”^①。俄国诗人普希金也曾在其诗篇中写道：“我们得赶快奔赴歌剧院：在那里，令人陶醉的罗西尼^②——欧洲的宠儿，堪与奥菲士媲美。”^③更重要的是，人们从这一故事里，发现了音乐和建筑间的关系，发现作为艺术，她们有如此多的相似之处。我国美学家宗白华先生作了这样的概括：“生活的经历是主体，音乐用旋律、和谐、节奏把它提高、深化、概括，建筑又用比例、匀称、节奏，把它在空间里形象化。”^④德国哲学家谢林干脆说“建筑是冻结了的音乐”^⑤。大诗人歌德认为这是一个“巧妙的思想”，他据此换一个说法，“把建筑叫做无言的音乐”^⑥。后来，音乐家们把这一说法倒转过来，称音乐是“流动着的建筑”^⑦、“有声的建筑”。真没有比这更美的比喻了！人类音乐的宝库确实是一座座嵯峨的殿堂，它也有丹墀危楼、雕梁画栋，它也有围廊圆柱、环拱尖顶……

在这嵯峨的殿堂前，你怎能不为它顶天立地的气势所震撼，你怎能不为它绚丽壮观的景象所征服，你怎能不为它精巧和谐的结构而惊叹，你怎能不为它幽深迷离的空间而感慨。你自然生出

① 马克思：《维也纳要闻》，《马克思恩格斯全集》第13卷。

② 罗西尼（1792—1868），意大利著名作曲家。

③ 普希金：《叶夫根尼·奥涅金》。

④ 宗白华：《美学散步》。

⑤ “冻结了的音乐”，原文是 *erstarrte Musik*，有的译为“僵化的音乐”。

⑥ 见《歌德的格言和感想集》。

⑦ 见姆尼兹·豪普德曼《和声与节折的本性》。

登堂入室、遨游其中的强烈愿望。

一 从玄鹤起舞谈起

我们在前面讲到了奥菲士的故事，其实在我国古代，类似的神话传说也不少。

春秋时代，晋国有个盲乐师师旷。他具有极其敏锐的辨音能力和十分高超的琴艺。一次，晋平公要求他演奏一首悲凉的曲子，他于是奏了一曲《清徵》。他奏第一段时，只见有十六只玄色之鹤由天边翩然飞至，齐集于宫殿廊门外。传说这鹤千岁化为苍，又千岁变为黑，故称为玄鹤^①。当他奏第二段时，这些玄鹤竟伴随旋律伸开长颈鸣叫、舒展双翼舞蹈起来。

春秋时代，还有一位以琴技著名的音乐家伯牙。现存琴曲《高山》、《流水》，相传为后世琴家根据其原作传承下来的。1977年8月20日，美国向太空发射了用以考察宇宙的飞船“航行者”号。为向可能遇到的“外星人”传递人类的信息，飞船上载有图片和喷金的铜唱片，其中有中国长城的图片、录有中国的古琴曲《流水》。

中国古代的音乐论著《乐记》中说，“知声而不知音者，禽兽是也；知音而不知乐者，众庶是也。惟君子为能知乐。”它是否具有对音乐的接受能力作为人与禽兽的区别之一。显然，以

^① 见《古今注·鸟兽》。

上传说具有很大的夸张成分。诸如此类的还有“百兽率舞”、“马牛止听”、“沉鱼出听”等故事。诗人们的笔下也常出现“淫鱼乘波听，踊跃自浮沉。飞鸟翻翔舞，悲鸣集北林”^① 这样的描述。看来，进行这种夸张描绘的目的还在于说明音乐具有神奇功能，连禽兽都能受到感动，更何况人乎！

其实，音乐打动人心的故事比这些传说更可信、更感人、更能展示音乐的魅力。例如“四面楚歌”和“刘琨吹笛”的故事就是如此。

秦末，刘邦与项羽争夺天下，将项羽的军队包围在垓下。刘邦的士兵唱起楚歌，声震四野。楚军闻之军心动摇，斗志全无。项羽也惊叫道：“汉皆已得楚乎？是何楚人之多也？”^② 他半夜起来，悲歌一曲与美人虞姬告别，然后率八百壮士突围，终因寡不敌众，被汉军追至乌江边自刎而死。

晋朝名将刘琨镇守晋阳时被胡骑所围，城中孤立无援，形势危急。这天夜晚，明月高悬，他登上城楼，哼唱了一首胡曲，围城的胡兵闻之，无不凄然长叹；半夜时分，他又吹奏起了胡笳，这熟悉的乡音引起了胡兵的思乡之情，人人听了都泪流满面；天快亮时，他再次吹之，胡兵放弃围城，奔回老家去了^③。

诚然，美术、文学等其它文艺样式也同样能打动人心，有时甚至也起到了瓦解军队的作用。然而对比之下我们就可看出，音乐比其它文艺样式具有更直接地作用于人的心灵的功能。它能表达一种强烈的情感，也能迅速直接地把这种情感传给听众，从而使听众愉快、使听众忧伤、使听众振奋、使听众郁悒、使听众手舞足蹈、使听众潸然泪下……它不依附、也不需要任何外来的内容，而仅仅只是运用声音。当然，这声音是具有美感的、悦耳的乐

① 曹丕：《善哉行》。

② 司马迁：《史记·项羽本纪》。

③ 见《晋书·刘琨传》。