

音乐欣赏

马慧玲

Aa Bb Cc

《文化与生活》丛书

陕西人民出版社

13668

《文化与生活》丛书

音乐欣赏ABC

马慧玲

陕西人民出版社

13668

《文化与生活》丛书

音乐欣赏ABC

马慧玲

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 长安印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 6.875印张 143千字

1989年12月第1版 1989年11月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN7-224-00726-9/G.136

定价: 2.80元

内 容 提 要

这是一本介绍音乐欣赏知识的通俗读物。全书分11个小节，分别介绍了：音乐的基本知识；如何选择音乐作品；音乐作品的曲式结构；音乐体裁；音乐作品的“标题”与“非标题”；音乐风格、创作和与其他艺术的关系；交响音乐的基本知识；……文字简明生动，适合初中以上文化程度的读者阅读。

DX 50/33

出版说明

随着我国经济建设突飞猛进地发展，人民生活水平的提高，城乡群众性文化娱乐活动正在蓬勃开展起来。为了适应和满足广大群众对文化生活的需要，我们编辑了一套《文化与生活》丛书。这套丛书内容丰富，品种多样，分册介绍语文基础知识、生活美化知识、文体保健知识等，力求新颖、简明、实用。《音乐欣赏ABC》就是这套丛书中的一种。

音乐是一种听觉艺术。它通过有组织的乐音所形成的艺术形象表达人们的思想感情，反映社会现实生活。丰富多彩的生活离不开音乐，美妙的音乐可以陶冶我们的性灵，提高我们的审美情趣，为我们的生活带来无限的欢乐。

《音乐欣赏ABC》的作者马慧玲，是西安音乐学院的副教授，在音乐理论的研究和教学方面，颇有造诣。近年来，她还致力于音乐的普及教育工作，《音乐欣赏ABC》便是她为广大读者欣赏音乐而撰写的一本通俗读物。

这本书分11个小节，分别介绍了：音乐的基本知识；音乐体裁；音乐作品的“标题”与“非标题”；音乐风格、创作和与其他艺术的关系；交响音乐的基本知识；古典交响曲的欣赏；浪漫主义交响曲的欣赏；民族乐派交响曲的欣赏；20世纪音乐及其作品欣赏。全书虽然文字不多，但却写得简明生动，使读者在有限的篇幅中，便可获得音乐及欣赏方面的完整知识，对提高大家的音乐鉴赏力很有帮助。

愿朋友们都有一双“音乐的耳朵”！

目 次

一、人间难得是知音	
——音乐的基本知识·····	(1)
二、取法乎上	
——如何选择音乐作品·····	(16)
三、流动的建筑	
——音乐作品的曲式结构·····	(24)
四、音乐体裁的魅力	
——部分音乐体裁漫谈·····	(43)
五、音乐的“名”与“实”	
——音乐作品的“标题”“与非标题”·····	(53)
六、在音响之外去寻找	
——音乐风格、音乐创作、音乐与姊妹艺术 的关系·····	(95)
七、深入音乐的殿堂	
——交响音乐的基本知识·····	(114)
八、严谨、纯朴、和谐、均衡	
——古典交响曲的欣赏·····	(128)
九、炽烈的感情、缤纷的色彩、孤独的幻想	
——浪漫主义交响曲的欣赏·····	(161)

十、散发着泥土芳香的花朵

——民族乐派交响曲的欣赏…………… (177)

十一、变革探求、标新多元、纷繁复杂的当代音乐

——二十世纪音乐及其作品欣赏…………… (194)

一、人间难得是知音

——音乐的基本知识

音乐材料的特殊性

构成音乐的物质材料是声音，它没有视觉形象，也不同于语言概念，只能用听觉去辨识与感受。在自然界中，被人的听觉所感受的声音虽多，但并非所有的声音都能作为音乐材料。音乐中使用的基本音列，是人们在长期的实践中选出来的。这些音被组成为一个固定的乐音体系，即我们常见到的1 2 3 4 5 6 7这七个基本音级及其升降变化音级。用这些音及其组合来塑造音乐形象，表现音乐思想。乐音所具有的强弱、高低、长短、音色等性质在音乐表现中都是十分重要的。

与乐音相对的是噪音，这是根据声音振动状态的规则与否而区分的。音乐主要使用乐音，但噪音也是音乐表现中不可缺少的组成部分。在民族民间音乐中，噪音得到了巧妙的运用，显示出丰富的表现能力。如打击乐就能表现极其强烈或非常细腻的感情，我们在中国戏曲音乐和传统吹打乐中常常可以听到打击乐巧妙的运用。在中国当代创作乐曲中，也有

着像《鸭子拌嘴》、《老虎磨牙》这样的打击乐优秀作品。在近现代西方音乐创作中，大量选用噪音来表现作曲家构思的作品也很多。

无论是乐音或噪音，都不代表现实中的具体事物，也无法表现具体形态。音乐不能像语言艺术那样提供一定的观念、动作与过程，即使在音乐与诗歌结合的情况下，音乐也并非每段诗歌的形象注脚，这正构成音乐艺术的特殊性。所以有人认为音乐是“灵魂的语言”，或只是一种“总体情绪的概括”。的确，优秀音乐无需任何解释就可以直接触动听众的感情，渗入欣赏者的心灵。司马相如通过弹琴向卓文君求爱的故事；白居易长诗《琵琶行》中“座中泣下谁最多，江州司马青衫湿”的描述；杜甫《村笛》诗中“却见孤村明月夜，一声牛笛断人肠”的感怀，都是以音响所引起个人深刻的感受，说明了音乐艺术特殊的感染力与渗透力，这些正是与构成音乐材料的特殊性有着直接的联系。

从音乐与其他姊妹艺术的材料组成及其功能来比较，就可以进一步看到它们之间的不同。文学欣赏的起点是组织在语法关系中的概念所唤起的表象，语言则是走向起点和形成概念的“桥”；绘画是通过线条、色彩、明暗、空间所形成的画面来表现艺术家的构思。无论是文学或绘画，都必须依据作品所提供的特定概念与视觉形象来进行理解、领悟、联想、想象，达到更高更深的认识与美感境界。而具有一定组织结构形式的音乐音响本身便是欣赏活动的起点，它直接通过声音这个特殊手段来表情达意，在再现事物的风貌形象中，具有极大的广阔性与概括性，而在表现人物的内心世界时，又富于强烈的直感性 with 渗透性。如果说美术塑造了灵魂

的躯壳，那么，音乐则表现了躯壳的灵魂。

音乐内容表达上的特殊性

音乐在内容表达上的特殊性，首先在于它是人的内心世界具有概括性的体验。音乐当然也表现外界，因为内心情感不能与外界事物相脱离，但主要的仍是精神与感情。正如贝多芬《第六“田园”交响曲》中虽然有许多大自然与田园风光的描写，但贝多芬仍然认为这部作品“感情的表现多于音画”。就是说，它更多地是表现了人与大自然交往中的心灵感受。即便是标有文字的器乐作品，也只是欣赏的引导而非作品内容的详解，正如俗语所说的：“只能意会，不能言传。”中国古代乐论提出：“言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故咏歌之。”柴科夫斯基曾说：“当语言不能表达某种情感时，更雄辩的语言——音乐就会全副武装地登台了。”法国作曲家圣桑也说：“音乐始于词尽之处，音乐能说出非语言所能表达的东西。”这些说明，音乐所表达的内容及涵义比其它姊妹艺术具有更大的概括性与更深的渗透力。匈牙利作曲家李斯特（1811—1886）的钢琴小品《爱之梦》第三首是根据他的艺术歌曲改编而成，歌曲词作者为诗人弗莱里格拉特，标题为《爱吧》。在改编的钢琴小品中我们听到了深情婉转的旋律配以清新雅丽的分散和弦伴奏，第一个再现部开始时旋律又移到高音部，调性色彩的频繁变化表现了热情的不断增长，最后又回到如歌般的旋律。从音乐中看不到意中人的倩影，也看不到歌词中那种忍受着炽热的爱情带泪分离的情景，但我们却完全能感受到温馨的情意、炽烈的爱慕

与文字难以表达的深情。再如匈牙利作曲家巴托克（1881—1945）的“两幅肖像”，乐曲没有给我们显示两幅肖像的任何外貌，但从音乐中听众却可以感受到温文尔雅与邪恶不端两种相对照的精神面貌，比一般画面形象更富于内心的刻划描绘。

在表达内容上，各类艺术都有自己的特殊性，音乐的长处就在于它的概括性与渗透性。从音乐中我们可以更多地感受到一种精神境界，一种情感气氛，一种思维动象，一种变化趋势，一种在时间上展开的格局、因缘、契机与联想。如二胡曲《二泉映月》（华彦钧曲），它向我们诉说的似乎是蓦然间勾起的一些已经逝去的美好印象与回忆，而当我们正要着力捕捉这些已经淡忘的印象时，却又难以企及，这中间寄寓着由于人生不幸与社会不平而引起的辛酸与嫉愤，使人踟蹰沉思，竟夕难平。在欣赏音乐的过程中，随着音响的流动，感情的体验始终是一个十分活跃的积极因素，而这种体验感受又总是与欣赏者本人的音乐基础、理解水平、生活经历相联系，因此它是相当抽象而又十分生动的。许多人在听音乐时往往想和欣赏文学、美术作品一样去确切地把握各章节段句、画面的图象与细节，这当然是难以做到的。

音乐的不确定性

与上述特殊性相联系的是音乐的不确定性或多义性。这是因为音乐形象的基本特征是情感与情绪，而同类的情感与情绪可能来自不同的人物与场合，适应不同的对象与事件，这往往使人难以断定或确指一首音乐作品尤其是纯音乐作品

确切的含义，也常常造成同一音乐作品可以冠以不同的标题。例如意大利作曲家罗西尼（1792—1868）著名的歌剧《塞维利亚理发师》序曲在被正式定为该剧序曲前已在其它歌剧中使用过几次。贝多芬《第三“英雄”交响曲》原来注明是献给波拿巴·拿破仑的，但当他一旦知道拿破仑称帝后，便非常气愤地撕去了这一题字而改为“英雄”交响曲，而音乐作品本身却并未进行丝毫改动。但标题的改动并不影响《第三交响曲》仍然是千古杰作。同样的情况放在肖像画上就是不可能的了。正由于音乐的这一特殊性，才出现了有的电影制片商把各种不同情绪的音乐分门别类地辑成《电影音乐手册》之类的电影音乐百科全书而随时应用于新制影片中的各种场面与气氛。

然而，这并不意味着音乐的情绪与内容玄妙得无从捉摸，相反，音乐也具有相对稳定的一面。因为任何一种情感与情绪都不可能无条件地产生于不同的具象客体与环境氛围。《塞维利亚理发师》序曲不可能移用于《蝴蝶夫人》歌剧，《英雄交响曲》不可能改为《美丽的罗丝玛琳》。因而，同一音乐虽然有时可以用于不同的人物、事件、场合，但其前提必须是所用对象的情感情绪具有相同或相似的性质。对于表现特定情绪的音乐形象来说，它恰恰是相当确定甚至有时是刻划入微的。

展开想象的双翅

音乐艺术的另一个特殊性是它比其它艺术更能激发也更需要人的想象力。心理学证明，情感、特别是强烈的情感，

能极大地激发人的想象力。一个人被欢乐所鼓舞时，常会情不自禁地想象各种美好的生活图景，而当他被恐惧所笼罩时，又会不由自主地想象极其危险的情景。情感越丰富，想象越活跃。各种艺术都需要想象，但音乐的特殊性使它成为最富于想象力的艺术。作为声音艺术，它既不直接表现现实生活中的具体形象，又不能借助语言来表达明确的思想观念，这就迫切要求听众通过联想和想象来补充和加深音乐所难以直接表达的内涵，使音乐由初感的初级性、有限性通过联想与想象达到广阔性与深刻性。这在欣赏中是不乏其例的。如《空山鸟语》、《云雀》等乐曲以对鸟鸣的模拟和轻快的曲调而引起听众对静谧的大自然与欢乐的民间节日的丰富想象。意大利作曲家罗西尼在歌剧《威廉·退尔》序曲第二部分，以全乐队的配置加强了弦乐器快速颤音碎音的表现力，又运用木管乐器高音区短促吹奏的特点，发挥了铜管乐器严峻的威力，更以打击乐器富于造型性地描绘了猛烈的暴风雨的侵袭，喻示和表现了14世纪瑞士人民及其英雄人物威廉·退尔反抗异族压迫的残酷激烈斗争的不可避免。法国作曲家德彪西在管弦乐《夜曲》第一首《云》中，运用有层次的声音运动，以唤起欣赏者对云层缓缓移动的视觉形象的联想。又如俄国作曲家里姆斯基-柯萨科夫的交响音画《天方夜谭》，不仅运用了对海涛轰鸣的音响模拟，而且运用了声音与视觉形象的类比手法，通过高音区明亮的音色与波浪式的音调进行以唤起欣赏者对波光粼粼的大海的各种运动的联想。二胡协奏曲《长城随想曲》，以《关山行》、《烽火操》、《忠魂祭》、《遥望篇》四个乐章表现了对长城的真挚赞颂与深沉的情思。第一乐章庄严的主题似乎描述了人们漫步关

山，心潮起伏，赞颂长城内外万千气象，缅怀祖国几千年悠久历史；第二乐章则以急促的快板，强劲迅急、富于变化的音乐，通过烽火台这一具体形象，回溯到古战场上爱国将士为祖国而浴血奋战的激动人心情景；第三乐章音乐主题肃穆而沉痛，簏篪与扬琴奏出钟声齐鸣的效果，表达了对为国捐躯的忠魂英魄的哀悼。最后引出了乐队的纵情歌颂，音乐进入了终乐章。作品在赞颂长城的同时，再现了千百年来的历史变迁与风流人物的兴灭，给听众以无限广阔的遐想意境与自由驰骋的情感空间，故国的苦难、创业的艰难与当代的风云、时代的重任注入心头，从而产生凛然正气。这里还可举出斯美塔那交响诗《沃尔塔瓦》中奔腾不息的河水；鲍罗丁音画《在中亚细亚草原上》中骆驼队由远而近又由近而远的“推”、“拉”、“摇”镜头；门德尔松管弦乐《仲夏夜之梦》中小精灵轻盈的步态；格里格管弦乐组曲《培尔·金特》中朝景的“渐显”与“化出”；柏辽兹《哈罗德在意大利》交响曲中暮色的“渐隐”与“化入”；格罗非管弦乐《大峡谷》中的暴风骤雨；罗西尼歌剧《威廉·退尔》中的雨后初晴与《女武神》中的飞行驰骋；穆索尔斯基《图画展览会》中长舌妇的纷争扰攘，艾丽丝的可爱，小巫师的顽愚，林肯的严峻，普罗米修斯的悲壮……，都会引起欣赏者丰富的想象与情思。尤其是大量的无标题纯音乐作品更需要欣赏者广泛的想象与思索。优秀的音乐作品之所以百听不厌，常听常新，一个重要原因就在于它能不断地触发欣赏者再创造的热情，每一次欣赏都不是或不全是原来体验的“复映”，而是一次新的触发、一次新的艺术再创造。要达到高层次地深入地欣赏音乐，就应像高尔基所说的：“以自己的经验、印象和

知识的积累去补充作品”。只有通过想象使作品形象、内涵极大地充实丰富，才能获得真正的艺术享受。

音乐语言的构成要素

不同的国家与民族都有自己的音乐，正如各国各民族都有自己的语言与文学作品一样。对不通晓某国文字的读者来说，在阅读该国文学作品时是必须借助于翻译的。而我们不论是欣赏印度的音乐、非洲的音乐或是德国贝多芬、法国柏辽兹的作品时，却无需通过翻译。这是由于作为主情艺术的音乐，在表达人类共同的情感中具有感受上的相通性。尽管音乐具有民族性与国别性，但音乐语言却是世界通用的。正是基于这一特征，人们在欣赏不同民族与国别的音乐时，往往表现出相同的感受，悲壮的作品不会引起轻快感，愤怒的难以唤起抚爱感，深情怀念迥异于诙谐可笑，雄浑豪壮也有别于柔情蜜意。这些，是与作为世界语言的音乐特征分不开的。

但是，这并不意味着欣赏音乐只凭直感而无需任何知识与条件，相反，由于音乐语言的特殊性，由于音乐作品的不确定性，因而要真正听懂和理解音乐，必须有一定的音乐基础知识，尤其是必须有经过学习训练而培养出来的听觉。正如马克思所说：“对于非音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义。”

一般来讲，音乐语言是音乐作品的表现工具，音乐结构则是作品的内部组织，两者的结合就是音乐的形式，而风格则往往是某种形式、某种手法的特点。音乐语言是由多种要素组成的，究竟有哪些要素，众说纷纭，并无统一公认的定律。

如果大致排列一下，至少可以举出节奏、音阶、旋律、调式、节拍、速度、力度、密度、厚度、和声、复调、织体、音区、音色等。这还仅就传统的欧洲音乐而言，对于非欧洲的音乐或现代音乐，情况就不大一样，例如我国传统音乐中和声、复调的使用较少，锣鼓经也与常说的旋律并非一致，而某些现代派音乐甚至就是一片混浊或奇异的音响，使人难以分析其要素。因而，这里所介绍的音乐语言构成要素只能就通常的大多数音乐而言，不可能包容所有时代、各个民族、每个地区的音乐。

目前常用的说法认为，音乐语言要素有下列十种：旋律、节奏、和声、复调、速度、力度、音色、音区、调式、调性、织体。这些要素都具有特定的表现作用，然而，每一要素的表现作用都并非绝对与固定不变，它们在不同情况下的结合形成了千姿百态的音乐形象，表现不同的思想感情。其中旋律、节奏、和声尤为重要。

1. 节奏

节奏是音乐的骨架与基础。通常，节奏可以理解为事物有规律地交替，也即是运动的秩序。现实中，运动总是以有规律有次序的面貌出现，次序、规律形成了节奏，如人的呼吸起卧、心脏跳动、劳动走跑等无不与节奏相关。从历史上看，人们掌握节奏要比音乐出现为早，原始人可以有纯节奏的敲击与投手顿足，而没有无节奏的音乐。划分节奏的基本单位是节拍的强弱交替。最基本的节拍模式就是二拍子，即先强后弱，这是与人的生理自然节奏规律相符的。从二拍子可以发展出三拍子以及更复杂的节奏序列，并形成音乐的骨架及其相应的节奏型。像下面这样一条旋律线：5 5 3 2 1 7

6̣ 7̣ 1̣ 2̣ 4̣ 3̣ 2̣ 3̣ 4̣ 3̣ 1̣ 7̣ 6̣ 7̣ 2̣ 6̣ 7̣ 7̣ 6̣ 5̣, 由于它缺乏节奏的骨架, 是一群无组织无规律的音, 也就难以表达什么

样的感情, 但如果使它节奏化, 就会是另外一番天地, $\frac{3}{4}$

5̣ 5̣ 3̣ — | 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ — | 7̣ · 1̣ 2̣ 4̣ 3̣ | 2̣ — · — | 3̣ · 4̣ 3̣ 1̣ |

7̣ 6̣ 7̣ — | 2̣ · 6̣ 7̣ 7̣ 6̣ | 5̣ — · — | 这一悠长节奏型的

旋律给我们以深情、怀念、悠远的意境, 从而唤起了思念之情。如果我们将下面另一条旋律线 3̣ 5̣ 6̣ 6̣ 6̣ 4̣ 6̣ 7̣ 7̣ 2̣ ị

3̣ 5̣ 4̣ 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ 1̣ 与节奏结合, 就会出现另一个宽广平稳而

又流畅明朗的三拍子曲调, $\frac{3}{4}$ 3̣ — — | 5̣ — 6̣ |

6̣ — — | 6̣ — — | 4̣ — — | 6̣ — 7̣ | 7̣ — — | 7̣ — — |

2̣ — — | ị — 3̣ | 5̣ — — | 4̣ — 3̣ | 3̣ — — | 2̣ — — |

1̣ — — | 1, 它使人联想到那舒展优美的舞姿, 其音乐形象

也就历历在目。这正证明了“可以有无旋律的节奏, 却没有无节奏的旋律”这句话。

节奏与构成音乐的其它要素例如速度、力度的结合, 可以表现出许多复杂的运动状态与思想情绪, 通过听众的感受, 联想和想象而得到不同的效果。例如节奏速度的加快, 意味着运动的活跃, 可以产生激动欢乐的情绪, 像我国著名的少数民族舞曲《快乐的罗嗦》; 逐渐放慢的节奏常给人以趋于终结与消失的感觉, 如柴可夫斯基《第六交响曲》的第四乐章; 节奏越来越强, 造成距离越来越远的空间感, 如鲍