

赏音析乐方法论

 人 民 大 学 社

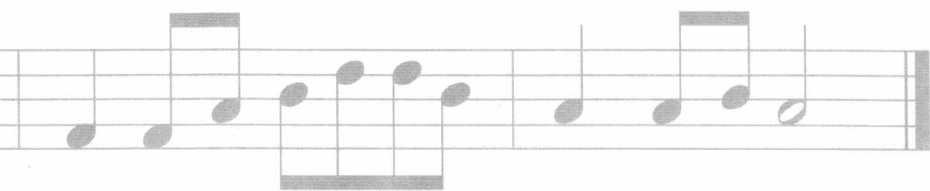
人生必修

人生智慧与修养

（增订版）

中国文联出版社

云南师范大学学术文库

人生必修

赏音析乐方法论

刘丽英 著

人民教育出版社

责任编辑：徐林平

装帧设计：岩 相

图书在版编目(CIP)数据

人生必修：赏音析乐方法论

刘丽英 著. 北京：人民出版社，2008.4

ISBN 978—7—01—007021—6

I. 人… II. 刘… III. 音乐欣赏 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 053533 号

人生必修——赏音析乐方法论

RENSHENG BIXIU

SHANGYIN XIYUE FANGFALUN

刘丽英 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

诚达印务有限公司印刷 新华书店经销

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

开本：787 毫米×1092 毫米 1/32 印张：12

字数：310 千 印数：1—1000 册

ISBN 978—7—01—007021—6 定价：26.00 元

绪 言

这是一本有关如何解读音乐及音乐作品的书。

音乐是一种具有人类“普同性”和世界性的旋律语言，它有相同的乐谱，勿须任何翻译，这就是音乐的神奇之处。它不像世间各民族无以计数的语言、文字那样需要繁琐的中介才能相互了解，并以超越文化和语言界限的巨大力量，直接用那美妙的声响传递情感，因此，音乐又被称为“沟通心灵的桥梁”，“人类共同的语言”。如果我们连人类共同的语言都没有了解，真的是人生的一大缺憾。正如音乐家贺绿汀先生所说：“一切自然科学、人文科学、社会学者，一切政治、军事教育以及文学艺术专门家，如果不懂音乐，他们的知识不能算是完整的。如果他们懂得音乐，爱好音乐，就可以对他们的专业起到积极的作用，并且使他们的生活更丰富、更有意义。”（贺绿汀《〈西方音乐史〉中译本前言》）法国大文豪维克多·雨果甚至认为音乐是开启人类智慧宝库的三把钥匙之一（其他两把为数学、语言）。这也在大科学家爱因斯坦、钱学森身上得到了最好的体现。爱因斯坦说：“我一生的事业得益于童年时期的音乐”。（姚以让《声与色的交响》）钱学森曾说过：“教育要把科学技术和文学艺术结合起来”，并指出“处理好科学与艺术的关系，就能够创新”。（《人民日报》2007年8月6日）这就是本书冠之以“人生必修”的原由。

当然，要想对音乐有较为深入的或者是比较透彻的了解，必备的音乐知识是不可或缺的。那么，如何使欣赏者尽快地掌握必备的知识，运用所掌握的这些知识去欣赏音乐，从而由单纯的感官刺激阶段向感性欣赏阶段进步，并最终达到理性欣赏的高级阶段，本书给出了一些掌握此类知识并欣赏音乐的方法，提出了同类书中尚

未提及的或有别于他书的一些见解，因此本书副标题取名“赏音析乐方法论”。

比如，在“析乐篇”第四章中有关音乐的分类，指出了乐器与色彩的关系及色彩在音乐作品中的表现意义，读者就会对诸如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》引子中，长笛与双簧管先后solo（独奏）所表现的“景”与“情”感到释然；也能听出在《天鹅湖》中，为什么同样的乐思，当表现公主奥杰塔被恶魔罗特巴尔变为一只天鹅时要用双簧管演奏，而当表现西格夫利德王子战胜恶魔，使公主重又回到充满光明的人间时要用小号演奏的音色含义。又比如第二章节讲述的是如何从旋律中读出乐“眼”的内容，运用类比法，将大家相对熟悉的音乐的姊妹艺术——诗歌和戏剧中戏有“戏眼”、诗有“诗眼”的相关知识加以比照，给出了从旋律中读出“乐眼”的方法，使大家更能形象化地了解稍纵即逝的“乐眼”在音乐中的重要作用。

有些音乐爱好者常常对标题音乐和非标题音乐感到无所适从，这也是音乐爱好者欣赏音乐时的拦路虎。本书特别加入了有关标题音乐和非标题音乐的内容，并用两个章节做了较为详细的叙述，也给出了欣赏时的一些方法，如“标题音乐——读出‘情景’，非标题音乐——感悟心灵”等，这也是本书的特色之一。

本书不仅在“析乐篇”运用了大量的带有描写特征或有标题的名曲片断作为例证，还另辟“赏音篇”，以精读的方式，将古今中外在音乐历史中占有特定历史地位的名家及其名曲做了讲解，虽曲目不多，但也涵盖了主要的音乐形式、风格、体裁和题材，希望读者通过本书能够触类旁通，举一反三，达到事半功倍的效果。这也是本书的目的。

目 录

绪言	1

析乐篇：知识的储备

一、中西比较——音乐的源与流	3
二、从音乐旋律中读出“乐眼”	18
三、赏乐一如品人	43
四、从音乐分类中感受乐音色彩	61
五、曲式结构——规矩，乐思发展——方圆	86
六、标题音乐——读出“情景”	
非标题音乐——感悟心灵	112
七、标题音乐的几种创作手法	123
八、从体裁的“型”中品出题材的“味”	131

赏音篇：中外名家名曲

一、中国古代名家经典赏析	151
1. 天下妙手——伯牙	151
琴曲《流水》	152
2. 中国最早的音乐教育家——孔子	156
琴曲《幽兰》	157
3. 女神童——蔡琰	159
琴曲《胡笳十八拍》	159
4. 文人音乐家——阮籍	163

琴曲《酒狂》	164
5. 江左第一笛手——桓伊	165
琴曲《梅花三弄》	166
6. 皇帝音乐家——唐玄宗李隆基	169
歌舞曲《霓裳羽衣曲》	170
7. 词曲圣手——姜夔	173
歌曲《扬州慢》	174
歌曲《凄凉犯》	176
8. 宋代古琴艺术集大成者——郭沔	178
琴曲《潇湘水云》	179
9. 明清琵琶高手——汤应曾	182
琵琶曲《十面埋伏》	184
二、中国近现代名家经典赏析	192
1. 中国近代音乐先驱——沈心工	192
学堂乐歌《体操——兵操》	193
2. 近代新音乐早期启蒙者——李叔同	194
学堂乐歌《送别》	196
学堂乐歌《祖国歌》	197
合唱《春游》	198
3. 中国现代专业音乐教育事业的奠基者——萧友梅	199
歌曲《问》	201
齐唱歌曲《五四纪念爱国歌》	202
4. 创办我国儿童歌舞剧的鼻祖——黎锦辉	203
儿童歌舞剧《喜鹊与小孩》	205
5. 语言学博士音乐家——赵元任	209
独唱歌曲《教我如何不想他》	211
独唱、合唱《海韵》	212

6. 民间音乐家——“瞎子阿炳”华彦钧	214
二胡独奏《二泉映月》	216
7. 二胡演奏艺术一代宗师——刘天华	218
二胡独奏《病中吟》	220
二胡曲《光明行》	222
8. 一代音乐宗师——黄自	224
四部合唱《旗正飘飘》	226
独唱《玫瑰三愿》	227
清唱剧《长恨歌》	228
9. 使中国钢琴音乐走向世界的作曲家——贺绿汀	233
钢琴曲《牧童短笛》	236
10. 人民音乐家——冼星海	238
声乐套曲《黄河大合唱》	242
11. 中国无产阶级音乐的先驱——聂耳	255
齐唱《义勇军进行曲》	259
女声独唱《铁蹄下的歌女》	261
民乐合奏《金蛇狂舞》	262
12. 革命颂歌开先河者——郑律成	263
男声独唱《延安颂》	264
13. 中国第一部新歌剧的曲作者——马可、张鲁、瞿维、焕之、向隅、陈紫、刘炽	266
歌剧《白毛女》	272
领唱、齐唱《咱们工人有力量》	274
管弦乐《春节序曲》	274
合唱《祖国颂》	276
14. 中国民族芭蕾音乐的双璧——吴祖强、杜鸣心	278
芭蕾舞剧《红色娘子军》	281
15. 让“蝴蝶的爱情”飞向世界的作曲家——何占豪、	

陈钢	285
小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	287
三、西方名家经典赏析	292
1. 小提琴协奏曲鼻祖——维瓦尔迪	292
小提琴协奏曲《四季·春》	293
2. 清唱剧大师——亨德尔	295
清唱剧《弥赛亚·哈利路亚》	296
3. 音乐之父——巴赫	298
《F大调第二勃兰登堡协奏曲》	302
4. 交响乐之父——海顿	303
#f小调《第四十五(告别)交响曲》第四乐章	306
5. 音乐神童——莫扎特	308
喜歌剧《费加罗的婚礼》序曲	311
6. 乐圣——贝多芬	313
《第九(合唱)交响曲》第四乐章	315
7. 艺术歌曲之王——舒伯特	320
艺术歌曲《魔王》	321
8. 第一位创办音乐学院的音乐家——门德尔松	324
《e小调小提琴协奏曲》第一乐章	325
9. 兼具音乐评论家和诗人音乐家的浪漫主义音乐大师——舒曼	326
钢琴套曲《童年情景》之七《梦幻曲》	329
10. 现代交响乐配器大师——柏辽兹	330
《幻想交响曲》第二乐章	332
11. 钢琴诗人——肖邦	334
《#c小调圆舞曲》	336
12. 交响诗之父——李斯特	337

交响诗《前奏曲》	338
13. 圆舞曲之王——小约翰·施特劳斯	341
管弦乐《蓝色多瑙河圆舞曲》	343
14. 歌剧革新者——瓦格纳	346
乐剧(歌剧)《纽伦堡的名歌手》序曲	348
15. 旋律之王——柴科夫斯基	350
芭蕾舞剧《天鹅湖》之场景音乐	353
16. 印象派音乐奠基人——德彪西	355
前奏曲《牧神午后》	356
17. 美国现代交响音乐鼻祖——格什温	358
爵士音乐交响诗《一个美国人在巴黎》	359
参考书目	362
后记	370

析乐篇

知识的储备

傅宋誠

丁巳年

一、中西比较——音乐的源与流

音乐是通过有组织的乐音而形成的艺术形象，藉以表达人们的思想感情，反映社会现实生活的一种艺术。如果用更为通俗的语言解释，音乐就是诉诸听觉的艺术，是时间的艺术，是“表情的艺术”。（洛秦《音乐中的文化与文化中的音乐》）

音乐作为人类的一种社会文化现象，伴随着人类的出现而产生，与人类的生活密不可分。它以一种超越时空的力量，连接着古今——我国春秋战国时代的《高山流水》，欧洲中世纪的《哈利路亚》，依然在我们耳畔回响。它以一种超越地域的力量，沟通着不同肤色的人们的心灵——“唱着她能找到自己同志”（列宁《欧仁·鲍狄埃》）的《国际歌》，为人类描绘着世界大同的《欢乐颂》，都能被世间不同信仰的人所接受。正如李斯特所说：“音乐可以称作是人类的万能语言，人的感情用这种能够向任何心灵说话和被一切人所理解。”（《李斯特论柏辽兹与舒曼》）

关于音乐二字，就中西而言，我们可从音乐一词的源与流加以比较，其“源”则应包含它的词义和“词形”，而“流”则主要指它的历史“文化流”的发展脉络以及流变过程。

关于词义，在我国的春秋战国时代之前，“音”和“乐”被作为具有独立含义的两个词而独立使用。先秦典籍《乐记》是这样来解释“音”与“乐”的：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也，感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音，比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐。”意思是，音乐一类的事物是人们精神世界的产物，人类思想感情的变动，是外界事物影响的结果，情绪受外部事物的触动而变得激动起来，所以表现为“声”，“声”在相互应和之中显示出变化来。这种有变化的有规

律的“声”就叫做“音”，把音按照一定的结构关系加以演奏，再配之以舞蹈，就叫做“乐”。由此可见，在古代，“声”为万事万物所发出的声响，而“音”则是其中一些悦耳动听的音调组合而成的曲调，“声成文，谓之音”。而将“音”和“乐”合二为“音乐”一词，最早见于《吕氏春秋》中的《大乐》，《大乐》中这样记载：“音乐之所以由来者远矣，生于度量，本于太一（乾坤）。”而乐不仅是指音乐，实际上它是当时歌、舞、乐的总称，从远古到唐宋，音乐都是歌曲和歌舞相间的形式，汉乐府、唐诗、宋词均可入乐，只是到了后来才发展成为两个独立的艺术门类。可见音乐的词义来源于世间的人。

而音乐“词义”之于西方，却被视为是上天的“神”的赐予，认为“音乐”是缪斯给人类的神圣礼物。缪斯（muses）是古希腊神话故事中的文艺科学女神，共9位，九位女神各有其名，“缪斯”犹如她们的族姓。她们各司其责，包括音乐、舞蹈、诗歌、礼仪、天文等九艺，不仅个个容貌美丽，且人人能歌善舞。她们侍奉掌管音乐、舞蹈等的太阳神“阿波罗”，并在阿波罗的教诲下，带给人类技能的显圣，使人类创作出音乐、歌曲、舞蹈，也正是由于缪斯和阿波罗的教导，人类才出现了歌手和琴师。可见在西方，音乐一词除了它的高尚、高雅、高贵之外，也笼罩着人类对神的敬畏色彩，一如马克思所说：“希腊艺术的前提是希腊神话”。

（《马克思恩格斯选集》）而欧洲自公元500年始的长达近千年的中世纪教会音乐对人们精神生活的统治则是最好的例证。

关于音乐一词的“词形构造”，由于古希腊人认为是缪斯教会了他们音乐和歌唱，还将音乐视为一切艺术之首和促进青少年身心平衡发展的手段之一，因此便直接将他们所崇拜的“缪斯”女神的姓氏“Mousa”派生出“Mousikē”，古希腊原义为缪斯的艺术。这就是古希腊“音乐”一词的由来。这个词从此成为多数印欧语系文化的国家如“音乐”一词构成的原初词形，如英语中“音

乐” music一词即来源于此。（陆谷孙《英汉大词典》）而我国的音乐二字则是我国典型的会意和象形文字，“音”派生于“言”，其口中一横，会意口吹箫、笛，鸣奏而生音，“乐”的甲骨文，其字形为上“丝”下“木”，意即桐木质腔体与其上的丝弦“丝桐合为琴”（白居易《废琴》，梁适《百科用语分类大辞典》），象形于独具我国原产乐器特征且历史悠久的古琴。

至于音乐的起源，可谓众说纷纭，有“劳动说”、“语言说”、“模仿自然说”、“巫术、神话说”等等，或者是已无法考证。但自从有文字记载以来，它的发展脉络、流变沿革却是非常清晰的。在西方，就乐音使用的“文化流”演变而言，至少经历了以下几个时代。

1. 单音音乐时代（自上古至公元900年左右）。其时之音乐仅有单一旋律，而无任何其他伴奏声部或对位旋律，即或是有数人同唱、同奏，也是齐奏同样旋律。

2. 复音音乐时代（900-1600年）。这一时期的音乐大都包含两个或两个以上的既互为独立又相互关联的曲调进行，到了巴赫时代，更使复调音乐达到登峰造极的境界。

3. 数字低音时代（1600-1750年）。这一时代，由于和声乐器（如钢琴）的完善，所有伴奏均可由钢琴或管风琴负责完成，为方便演奏，乐谱中用数字记于低音下方，代表和弦，伴奏者按数字提示，即可奏出相应和弦。因其使用极为方便，迅速在欧洲普及，到十八世纪中叶，由于乐队乐器的不断加入，和弦部分交由乐队完成，此时，指挥也就应运而生。

4. 主音音乐时代（1750-1900年）。随着管弦乐队的不断扩大，音乐曲式的不断扩展，和声手法的不断丰富，主旋律也越来越富个性色彩，数字低音已不能适应日益庞大的乐队需要。以海顿为代表的音乐家开始另辟蹊径，在创作时，将主旋律置于主要地位，其他声部则按和声、织体要求处于从属和陪衬地位，主音音乐从此

诞生。西方许多伟大的作曲家和不朽的音乐作品皆产生于这一时代，特别是贝多芬创作的钢琴奏鸣曲作品，被奉为主音音乐时代的“新约圣经”。

5. 多重音乐时代（1900年至今）。全音音阶、多调性音乐、无调性音乐、十二音序列、神秘和弦等均产生于这一时期。与此同时，主音音乐乃至复音音乐同样盛行。

如果按照音乐“文化流”发展的社会沿革及风格划分，欧洲音乐史至少经历了如下几个时期。

1. 古希腊音乐（Music of Ancient Greece，公元前三十二世纪至公元五世纪）

古希腊是欧洲文化艺术的发源地。西方近代五大艺术——建筑、雕塑、绘画、诗歌和音乐，它们的源头均可追溯到古代希腊。

就音乐而言，古希腊音乐最早来源于古希腊的神话故事，如前述的太阳神阿波罗及众女神缪斯。古希腊音乐对后世的最主要的贡献在于它的音乐理论，其杰出人物当数古希腊哲学家、数学家、天文学家毕达哥拉斯（Pythagoras，前580—前501年）。他发明了音律并加以应用。古希腊人还发明了字母记谱法，还为后世提供了沿用至今的一套名词术语，如“音乐”（music）、“主音”（tonic）、“调式”（mode）、“旋律”（melody）等。

2. 中世纪音乐（Music of the Middle Ages，500—1400年）

中世纪是欧洲基督教兴起的时代。这一时期，基督教精神支配着人们社会生活的各个方面，《圣经》是唯一被崇尚的教科书。教会将祷告词与音乐结合，而《圣经》中的赞美诗“很自然地提供了最初的歌曲的歌词”（保罗·朗多尔米《西方音乐史》），用于宗教仪式，可见基督教是最重视音乐文化作用的宗教。到了公元六世纪末叶，教皇格里高利一世（Gregory I）更是创立了教会音乐学校，统一了圣歌样式，并视民间音乐、世俗音乐为异端，严加扼杀。因此宗教音乐主宰了中世纪的音乐文化，其最主要的音乐就是