

ZOUJINXIFANGYINYUEDIANTANG

走进

「西方音乐殿堂」

连雪梅 编著

西北大学出版社

走进西方 音乐殿堂

连雪梅 编著

西北大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走进西方音乐殿堂/连雪梅编著. —西安: 西北大学出版社, 2008.8

ISBN 978-7-5604-2521-4

I. 走… II. 连… III. 音乐—简介—西方国家 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 115150 号

走进西方音乐殿堂

作 者 连雪梅
出版发行 西北大学出版社
社 址 西安市太白北路 229 号
电 话 (029) 88303042 88305287
邮政编码 710069
印 刷 西安华新彩印有限公司
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/32
印 张 6.75
字 数 170 千字
版 次 2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5604-2521-4
定 价 20.00 元

西方音乐史浩如烟海，条分缕析并非易事。我的学生连雪梅近二十年在美声唱法专业领域及学术研究中有所成就。由于学习美声唱法，要时常欣赏西方音乐，时间长了也就累积成文，我看过后欣然作序。

《走进西方音乐殿堂》一书，用有限的篇幅系统地介绍了西方音乐的发展历史，并初步赏析了西方不同历史时期、不同文化背景下产生的不同流派、不同风格、不同体裁形式的音乐作品的艺术特征。

书中上篇专门介绍音乐欣赏的基本知识，不只局限于西方音乐作品，在中西作品比较中完成欣赏知识的建构。中篇按照历史顺序，把西方音乐分为古代、中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典、浪漫与现代音乐七个时期。传统的西方音乐史从最古老的史料甚少的古代历史讲起，至每一个时期都泛泛而谈，本书从音乐历史中找出音乐欣赏的重点内容，在简介历史中突出了艺术赏析，使人在品尝过程中颇感有淡淡余味。

欧洲音乐七个历史时期的作品从内容、体裁、形式上都非常广泛，且曲式结构庞大，和声、复调、配器等音乐手法表现复杂。为了便于理解、分析作品，对于音乐家巴赫、亨德尔、海顿、莫扎特、贝多芬、柴可夫斯基、德彪西和斯特拉文斯基等逐一介绍，这样有更多的空间去了解音乐史、学习曲式与分析、欣赏音乐艺术的精要。为了拓展学习领域，本书中篇破例增加了亚非拉音乐欣赏部分，还特意在下篇增添了“点击西方音乐之最”，以使西方音乐史料更加丰润充实。

总之，本书对西方音乐历史的精华从文艺学角度编纂很有创意，对音乐爱好者不乏是一份营养丰富的精神佳肴。

周 玲

(西安音乐学院声乐系教授、硕士研究生导师)

上 篇 打开音乐欣赏的大门

- 第一讲 音乐艺术的主要特征 /1
第二讲 音乐艺术的语言 /24

中 篇 走进西方音乐博物馆

- 第一讲 古代篇 /37
第二讲 中世纪篇 /41
第三讲 文艺复兴篇 /52
第四讲 巴洛克篇 /61
第五讲 古典主义时期 /77
第六讲 浪漫主义世纪 /94
第七讲 20 世纪篇 /132
第八讲 亚非拉美音乐 /144

下 篇 点击世界音乐之最

- 第一讲 对西方音乐史影响最大的 50 个作品 ... /159
第二讲 世界十大音乐盛会 /161
第三讲 西方声乐之最 /164
第四讲 西方器乐之最 /165
第五讲 世界指挥之最 /179
第六讲 世界乐团之最 /189
后记 /203

上篇 打开音乐欣赏的大门

音乐是声音的艺术，时间的艺术，表现的艺术，再创造的艺术。它的这几个主要基本特征，连同与之相伴的局限，决定了音乐特有的艺术表现手段和规律，也因此而形成了它有别于其他艺术的特殊魅力。音乐欣赏必须解决的问题就是首先要理解音乐艺术的基本特征。

本篇按照理论与实际相结合的要求，尽量通俗地阐释音乐艺术的特点及欣赏方法与要领，并举例赏析若干名曲。上述内容既相应单独列项，又相互穿插渗透，以适应音乐讲述和读者学习的实际需要。

□ 第一讲 音乐艺术的主要特征

音乐艺术既生动鲜明，又缥缈抽象；既无需借助诠释、译述而能给人以直接的感受，又往往令人觉得深邃高远、扑朔迷离、难以言状。因而，这种具有广泛群众性的艺术，又常常被人说“听不懂”，尤其是一些器乐作品。这里所说的“听不懂”，就是没有听出“门道”来，并不是一点都不懂。其实，只要是打动了你，就是“懂”了。音乐怎样表情达意？何以如此感人？繁复的品类样式有哪些分辨的线索？解决这些问题，既需要感性的积累，也需要理性的把握。事实上，感受到的东西不一定

能够很好地认识，只有认识了的东西才能更好地感受它。

作曲家精心谱写，经过表演者精心唱、奏而呈现在听众面前，并被听众感受到的音乐，实际上是一个特定的音响过程，一个多种要素结合一道，涵载着一定生活内容和思想感情，活跃、流动、组织有序的音响过程。它续续扬扬，作用于人们的听觉，引发人们种种相应的生活、情感的体验和联想，使人随之步入艺术审美境地，并从中获得某种精神享受和满足。由这段概述引申开去，我们从四个方面对音乐的主要艺术特征，加以简要剖析。

一、音乐是声音的艺术

作为音乐艺术物质材料的声音是一个超脱了自然原型的特殊的音响体系，这一点是音乐具有与其他艺术不同的种种特殊性的根源所在，也是音乐诸多艺术特征生成的根源所在。音乐不同于口技，不同于戏剧、影视中的“音响效果”，音乐是一种表现力极强的、独特的艺术品种。这首先由于它赖以存在的物质材料，不是一般意义的声音，是人在漫长的历史实践中，经过反反复复的选择而留取下来的，经过多方面加工组织起来的一些特殊的声音，它们源于自然界和社会生活，但又超脱了“自然客体”的属性。譬如，从高低方面讲，太高太低的、不易清晰听辨和不便准确控制的声音，都被陆续淘汰，留下来在音乐中使用的，大体上就是现在的钢琴上所能奏出的那 88 个音。这 88 个音各有自己固定的音高，由低至高依次排列起来，成为“音列”。音列中的音根据振动频率的倍数关系，被划分成若干“组”。每组——即每一个“八度”之中，按高低相等的距离，分设 12 个半音，其中有 7 个音被称为“基本音级”（如钢琴上的白键

音)，另5个音被称为“变化音级”（如钢琴上的黑键音），7个基本音级分别命以固定的名称——C, D, E, F, G, A, B, 这就是“音名”。变化音级的名称，按基本音级加注“升”“降”来称谓，如“升C”（ $^{\sharp}C$ ）、“降D”（ $^{\flat}D$ ）、“升D”（ $^{\sharp}D$ ）、“降E”（ $^{\flat}E$ ）等。

为了歌唱方便，各音还命有“唱名”，这便是“Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si”。构成“音列”还只是音在高低方面的初步组织。音列中各个音间距离相等，每个音都有等同的意义，而这种相互等同、各自孤立的音是不能表达音乐思想和感情的。因此，需要进一步组织，即以某一个音为稳定音，其他若干音依不同的倾向关系与稳定音联结成一个体系——调式。

调式种类很多，现在广泛使用的调式有西洋大、小调式，中国汉族五声调式，其他民族调式等。调式体系中的音叫做“调式音级”。

调式音级除了按各自级数称谓——二级音、三级音、四级音、五级音等——之外，还分别命有专用的名称，如大小调式各组音分别称为主音、上主音、中音、下属音、属音、下中音、导音。

调式体系中的各个音级之间，已不再仅仅是单纯的音高关系，同时还构成了旋律和音程的关系。在调式音级稳定与不稳定的基础上，进而将旋律、音程在纵向与横向方面相结合，形成多声部——和声、复调等。以上是对音在高低方面的一些选择和加工。同时，在长短方面进行加工，组成节奏、节拍体系；在音质、音色等方面进行选择加工，形成“乐种”“声种”“声部”“乐器组”等不同意义上的各种分体系。经过诸多方面的选

择、加工而构成的“音乐音响”总体系，其声音的优化程度、美化程度、可操作程度，运动中的稳定与不稳定、平衡与不平衡、紧张与舒缓等内在的动力和逻辑、色彩、力度等一整套表现性能，不仅具备了，而且完善、强化起来。对它的掌握和运用，愈益能够体现人的自觉的意愿和要求。这样的声音，也只有这样的声音才成为了音乐艺术的物质材料。

强调说明上述情况，有两层意思：一是取得下面讨论问题的共同基点和语言。当然，事实上在日常生活里不会因为没学过音乐知识而不接触音乐。但是，要变被动的一般的“听到音乐”为主动的“音乐欣赏”活动，便需要有起码的知识武装，否则介绍、交流都会感到缺乏必要的准备。上面所讲过分简略，只是为进一步自学提示几个头绪而已。另外，更重要的一层是：这条看似平常的规律，是关系到能否正确理解音乐、对待音乐，能否正确地进行音乐实践活动的一个分水岭。例如，某些现代流派的音乐，以自然界和生活中的具体声音，以任意撷取、拼凑的杂乱无序的声音为材料，或加快若干倍、放慢若干倍，或做其他变异、叠制、合成等，以为这是突破传统的“创造”，是音乐的“先锋”，其实不过是一堆非音乐的音响，否定了音乐艺术自身，没有表现意义和价值。

经过选择加工组织的作为音乐物质材料的声音，本身是抽象的、自成体系的。它与自然界、社会生活中的具体音响没有直接的、固定的对应关系，但是它的音色、音质、音高、力度等方面的性能是非常优越的。这些性能的发挥与相互组合加之与节奏、速度等其他因素的结合，其变化的可能是无限的。只要做到同自然界、社会生活中与事物存在、变化、发展相伴的

音响规律和特点相契合、相仿佛、相照应，音乐音响体系变化、控制的无限可能性，就会变成无限的表现可能性。

我们生活在一个声音的世界里，风光情景、事物发展、社交往来，无不同某些声音现象相联系。例如，运动的事物由远至近、由小到大，伴随着声音的由弱到强；相反，运动的事物由近至远、由大到小，伴随的则是声音的由强到弱；柔和谐美的声音与事物的自由舒展相联系；浑浊尖锐的声音多是激烈、威胁性事物的表征……人的语言中的词、句，表达着明确的概念、语意，然而交往中的情绪表露，却大都依赖语言声调高低变化、时隔长短、音色明暗、强弱、速度以及声音持续时间的不同等去完成。如此可以看到，运用音乐音响体系与生活音响规律和特点相照应、契合的可能也是无穷尽的。

音乐作为一种独立的艺术，有它自己相对独立的发展轨迹，而音乐一经进入人们的生活，变成人们文化实践活动的一部分，便自然地影响人的思想感情的活动方式和表达方式。同时，已有的音乐实践连同由此积累起来的经验，便又成为一种间接的生活音响。人的智慧、经验、创造精神在自然音响、生活音响与音乐艺术音响之间，在对音响的把握、控制、运用与反映生活表达思想感情的艺术创造之间，在作者、表演者和作品与听众之间，架起了宽广的桥梁，只是人们平时不太在意，没有去着意察觉罢了。譬如欣赏歌曲《码头工人》（孙石灵词，聂耳曲），凭经验人们知道，饥肠辘辘、疲惫不堪、体弱力竭的劳工，还要扛着沉重的东西行走，他的脚步声是沉重、滞缓的，通常发出“……kong……kong……kong……”的声响；再来听：歌中反复强调的强拍重音，其沉缓的节奏、抑郁痛楚的音调、浓

重而又虚弱的演唱表现等，使我们如临其境，感受到了重负难当、苦苦劳作的情景，像是悲愤的脚步敲着大地，留下一个个渗着血泪的足迹。歌曲中主人公是码头搬运工而不是别的工人，是在旧社会的中国而不是别的地方，那是剧本和歌词告诉我们的，但那种特定情绪的感染，却无需歌词注释，直接来自音乐本身。

在音乐艺术中，最生动感人的是连续进行的声音形成的旋律。它最鲜明、最容易被人感知，因而有人称它为“音乐语言”的主要形式，是挥扬神采的“音乐灵魂”。对于欣赏者来说，好的音乐必当是好听的音乐，好听的音乐首要一条就是旋律好听。用容易被人接受的旋律与生活音响的普遍规律和特点相照应、契合，其联系是间接的，也是深层的。

例如《威廉·退尔序曲》，它是歌剧《威廉·退尔》的序曲，由意大利作曲家罗西尼作曲，完成于1829年。歌剧剧本是根据德国剧作家席勒同名诗剧改编而成的，内容取自历史故事和传说，歌颂瑞士的民族英雄威廉·退尔，带领瑞士山区人民反抗外族压迫——奥地利暴政的斗争。这部四幕歌剧长达5小时，早已不常演出，但它的序曲却作为一首单独的乐曲，频演于世界各地，特别是在欧洲几乎家喻户晓。这首序曲由四个部分组成，连续演奏不间断。每部分都有鲜明生动的旋律，引发人们的欣赏期望和兴趣。

第一部分：开始即由大提琴独奏出幅度很大的上行乐句，这旋律具有歌唱性和叙事性相结合的特点，胸声音色富于表情，带有男性的深沉、宁静、悠远。随后加进另外四个大提琴，成为大提琴五重奏。一段华美的旋律徐徐流溢出来……但是温暖平

和的气氛中，却出现了定音鼓轻轻的滚奏，有如隐约传来隆隆雷声，预示着不安和斗争。

第二部分：“暴风雨”，当然也是瑞士人民向奥地利统治者展开战斗的象征，音乐层次清晰，手法简练。古典乐派大师们的技法、传统，在 19 世纪浪漫派作曲家的创作中得到继承和发扬。这传统中重要的一个方面就是严谨、质朴，极为重视美妙的、有性格的旋律创作。罗西尼在这部分带有描绘暴风雨场面意味的音乐中，仍然注重将低音部急促涌动同木管乐器半音下行交替相衔，既获得了紧张的音响和动力，又隐约地照应着社会生活中两种力量的冲突较量。

第三部分：由长笛、英国管先后反复奏出的迷人旋律，堪称“田园”“牧歌”式曲调的典范。简洁的旋律骨架音之间飘动着上下环绕的装饰性进行，刻画了宁静中的生机，安适中的欢乐。

第四部分：热情而充满活力，由同音奏出的富有弹性的节奏带有一定的模拟意义，然而它不是外加的，是这一活泼旋律的自然组成部分，这便是它的不凡之处。明快的进行曲与华丽热烈的场景音乐交替出现，经过发展愈加辉煌，最后在喜庆凯旋、欢乐前进的气氛中结束全曲。

以上诸多分析集中于一点：了解音乐是“声音的艺术”这一特征的活的本质，以便在具体作品欣赏中，透过活生生的富有特点的声音形式，更好地领悟其内容情感，把握音乐艺术。

二、音乐是时间的艺术

音乐艺术的展现要在一定的过程中完成。音乐艺术特别生动活泼，特别具有“动人也切”“入人也深”的感染力量。

为什么？古希腊哲学家、美学家亚里士多德就曾这样思考：为什么音乐的表现力比色彩大如此之多？结论是：因为它是时间性的。事物在运动中存在，人在运动中生活，人对事物的感受和认识有一个过程，人的思想感情的深化、发展也在过程中实现。因此，通过声音运动过程来展现的音乐艺术，对反映运动着的事物，表达发展、深化的思想感情，有着特殊的适应性。调转过来，在欣赏过程中音乐的这种“特殊的适应性”，便转化为特殊的感染力。例如欣赏一幅摄影作品《晨曦》：广阔的近景、遥远的天际，金黄与绯红的光芒涂抹着朝霞铺洒大地。构图简洁、明快，形象活泼、爽朗。从建筑物的轮廓、路面的净洁以及道旁的花草、人物的眉宇之间，都可以看到勃勃生机、欣欣向荣。然而，这晨曦中的大地怎样地在醒来，勃勃生机又怎样地在涌动……要进一步真切地感受这些，则需欣赏者发挥想象力，将自己置身其境，并使画面上的一切活跃起来去体味。可是欣赏音乐作品情况便不同了。譬如听挪威作曲家格里格《培尔·金特》第一组曲（作品第46号）中的第一曲《朝景》：长笛在中高音区奏出一个四小节的乐句，柔和的6/8节拍，明亮的E大调，清滢流动的旋律线……明澈的音色、委婉的曲调，在木管组长音的衬托之下，显得格外甘美，令人心旷神怡。接着，这一旋律由双簧管降低8度在中音区奏出，衬景长音改由弦乐组担任。随后，这两句音乐上移大三度，在[#]G大调上重复，经过在B大调短暂停留过渡，这一旋律又由整个弦乐组在E大调上奏响，曲调引申，音区扩展，织体绵延，和声、调性的转换等等，这一切融成一体，注入人们的心田。于是，人们感受到的不是一

个静止的“朝霞满天”的画面，而是一个有变化的过程。“光线”在变，“色彩”在变，“温度”在变，由太阳“吐露微明”到“喷薄欲出”到“冉冉升起”，勃勃生机也由萌动、积蕴到习习涌动……这些感受获得于一个过程，这一过程也正是音乐展现的过程，二者同步。

音乐艺术有一种引人“介入其中”的力量。这是因为音乐的律动和起伏，会自然诱发人体运动机制产生变化、与之呼应。一支队伍集合起来出发行进，没有人喊“一二一”，众人的脚步自然走不齐。倘若此时，有一支军乐曲奏响，它节奏鲜明，雄壮有力，过一会儿请看，人们的脚步随着这乐曲的进行，已经整齐划一。人们都有这样的体验：在聆听音乐的过程中，不仅注意力集中于它，而且肌肉、肢体、喉咙、牙关以至循环系统、呼吸系统都会随着它而张弛。身体运动机制的活动、变化，又直接作用于情绪使之兴奋、波动。所以，没有任何一种艺术能够像音乐这样，可以在一个短暂的时间内，使众多的人按照同一意向感奋起来，而且可以达到那样强烈的程度。正因如此，任何一个国家、一个军队，都要搞军乐、军歌、进行曲和其他能够统一步调、鼓舞士气的音乐。

音乐艺术要在一定的过程中展现，因而音乐必须为它表达的内容和思想情感提供足够的展现过程。各种艺术的规模大小、篇幅长短，都取决于它所要表现的生活内容和思想情感的多寡、繁简、深浅、浓淡，各种艺术也无不讲究精炼简洁。但是在这两点上，音乐同其他门类艺术相比较，有相同的一面也有不同的一面。譬如，音乐中不大可能产生与文学有等同意义的“绝句”。音乐中的确有百唱不厌、百听不厌的只有四个乐句（甚或

两句)的作品(大多数是歌曲),如《四季歌》《孟姜女》《茉莉花》等都是这一类型(两句的如《蓝花花》《信天游》等)。但它们却几乎全是“分节歌”,一曲多段词,少则两段多则数段,乃至十几段,正式演唱中不间断。这些作品,书面曲谱只有四句(两句),理论上属同一结构的音乐原样重复,不形成新的曲式。但是,作为一个实际的展现过程,唱几段词就有几个四句(两句)的音乐在延续。虽然看来是在重复,但音乐中的重复不是静止的“重复”,给人的感受也不是完全的“如初”。作为过程艺术的音乐需要一定的重复,重复、变化重复、再现是音乐发展的重要手段。何况在演唱多段歌词的过程中,文学部分的意义和作用在加重,有时因每段歌词不同,旋律也要作出适当变化。只有四句、只演四句的“绝句”式的作品,在器乐音乐中就更难以找到了。《紫竹调》《喜相逢》像是只有四句,实际上是四句基本曲调多次变形出现构成的作品。

文学中的绝句,字斟句酌,高度浓缩、凝练。而在音乐中,像绝句那样蕴涵深广的思想感情,却需要一个相当的过程才能表现出来,才能为听众所接受和理解,受到相应的感染,产生共鸣。因此,真正以文学作品中的绝句为歌词来谱曲,其篇幅都数倍于绝句的四句。毛泽东同志的《七绝·为女民兵题照》,取材于现实生活,文字通俗平易。李劫夫为它谱成的歌曲则敷衍为12句,实际演出时还常常要反复唱二至三遍。叶剑英同志的《七律·八十书怀》,文字只有8句,傅庚辰同志谱成声乐作品,手法精练,气势恢弘,有词的部分就唱了18句,连同以“啊”字唱出的引段,共写了111小节。“亿万愚公齐破立,五洲权霸共沉沦”两句词,即连续反复4次,长达32小节。没有

这样一个音乐上发展、积蕴的过程，便不可能获得“老夫喜作黄昏颂……”处的潇洒、辉煌；没有这洋洋洒洒的过程，便无法表现出这首七律中所含括的内容和情思。

时间艺术有一个自然的弱点——稍纵即逝，不可驻留。这一点，音乐艺术似乎显得格外突出。由此，音乐形成了自己特定的陈述、发展方式和技法。前节里曾经提到旋律在音乐中的重要意义，处于乐曲开头部分和大的段落开头部分的旋律则更为重要，因为它往往是“音乐主题”——“音乐主题”是个专用名词，在音乐中也被简称为“主题”。

音乐主题与文学作品中“主题思想”的主题含义不同，它是指音乐作品中最突出、最富有乐思特征的部分，通常在乐曲的开头或某一较大结构的开头，呈现为一段或一句旋律，是乐曲的“核心”，是整个乐曲发展的基础。一首乐曲其乐思内涵是否丰富，丰富到怎样程度，大体都要包容在音乐主题之中。因此，作为主题的旋律，在音乐材料的选取、提炼、组织等方面要求很高，要鲜明、精约，又要自然、丰满。所谓“重复”“变化重复”“引”“缩”“变奏”“展开”等，都是对主题而言，并以主题或主题中的某一部分、某些因素为材料来进行的。一个好的音乐主题，可以从中提取出诸多能够形成某种特点的因素，以供采用各种各样的技法去铺陈，去演化，去雕琢、开掘，直到淋漓尽致的程度。例如贝多芬《第六（田园）交响曲》（作品第68号）第一乐章（奏鸣曲式）主部主题，愉快、温暖，旋律进行流畅、优美。在乐章开始时的陈述中，它给人的感受大体如上。它很鲜明、清新，有特点，容易记住，但更多的东西却还难于都意识到。到了展开部，从第139小节至278小节，音