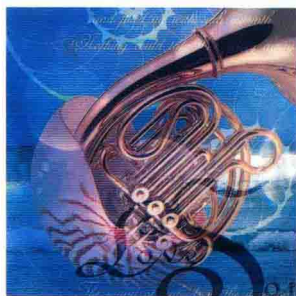

艺术丛书

器乐艺术

■王凤岐 编著

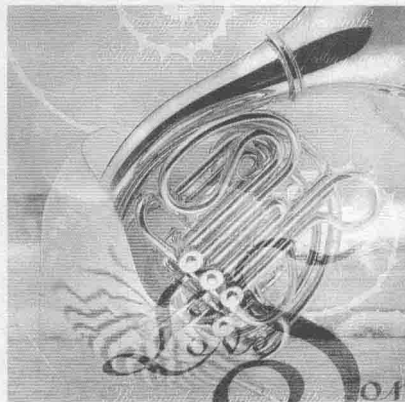

山西出版传媒集团
山西教育出版社

艺术丛书·音乐系列

器乐艺术

王凤岐 编著

山西出版传媒集团
山西教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

器乐艺术/王凤岐编著. —太原: 山西教育出版社, 2016. 2
(艺术丛书)

ISBN 978-7-5440-8283-9

I. ①器… II. ①王… III. ①器乐史-世界-通俗读物
IV. ①J620.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 322560 号

器 乐 艺 术

QIYUE YISHU

-
☐ 出品人	雷俊林
☐ 出版策划	李之杰
☐ 责任编辑	赵迎春 王 倩
☐ 复 审	杨 文
☐ 终 审	张沛泓
☐ 装帧设计	薛 菲
☐ 印装监制	贾永胜
-

☐ 出版发行	山西出版传媒集团·山西教育出版社
〔太原市馒头巷7号 邮编: 030002 电话: (0351) 4729782 传真: (0351) 4035711〕
☐ 印 装	山西新华印业有限公司
〔邮编: 030012 太原市双塔西街32号 电话: (0351) 4120948〕
-

☐ 开 本	787×960 毫米 1/16
☐ 印 张	19.25
☐ 字 数	355 千字
☐ 版 次	2016年2月第1版 2016年2月山西第1次印刷
☐ 印 数	1-3 000 册
☐ 书 号	ISBN 978-7-5440-8283-9
☐ 定 价	39.00 元

●如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。●

内 容 提 要

器乐艺术是怎么产生和发展的？

所谓的“纯器乐”到底有没有“内容”？

如何欣赏器乐曲？

.....

《器乐艺术》作为一本普及性读物，将引导您进入五彩缤纷的器乐艺术殿堂，为您欣赏器乐作品提供一些有益的提示。

根据音乐表演时所采用的物质手段的不同，音乐艺术分为声乐与器乐两大类。器乐是相对于声乐而言，完全用乐器演奏而不用人声或人声处于附属地位的音乐。纯器乐的创作和演奏活动历史十分久远，本书即从乐器的产生、发展及器乐艺术历史概览谈起，将有关器乐艺术的发展流变及器乐艺术的分类、表演、曲目、赏析等方方面面分为六个章节向读者进行展示与介绍，为读者全面解读器乐艺术的定位、功能、价值与魅力。

“鉴赏力要靠观赏最好的作品才能培养成。”（歌德语）本书最后一章精选了47首中外经典器乐曲，附上谱例或全谱，并辅以详细解析，期望读者能藉此获得一些分析的方法，拓展音乐知识面，进而提高音乐艺术鉴赏力。

本书为艺术丛书之一。

编者的话

“艺术丛书”终于和读者见面了。

人类进化与发展的历史告知我们：在没有语言和文字的原始时代，人类就已经有了艺术的活动和记载。史前的洞窟和岩壁上，留下了2万年前的绘画；先民在扛木头劳动时“杭育杭育”的喊声，可说是声乐的肇始；新石器时代的彩陶盆上的三组人物携手并肩、轻盈起舞的彩绘，和19世纪末的芭蕾舞剧《天鹅湖》中的四小天鹅舞，两者可找到千丝万缕的联系，有着异曲同工之妙。人类与动物的根本区别就在于思维，尽管蜜蜂能“营造”出等边的工房，鸚鵡能够学舌，大猩猩可以从一数到十，但它们终究只能停留在动物的本能和“模仿”的阶段，永远不会也不可能向文明前进一步。而人类在几千年的文明发展史中涌现出大批的优秀艺术家，创造出数不胜数、光彩夺目、辉煌灿烂的艺术精品，它们是人类精神文明的结晶，是最珍贵的文化遗产。

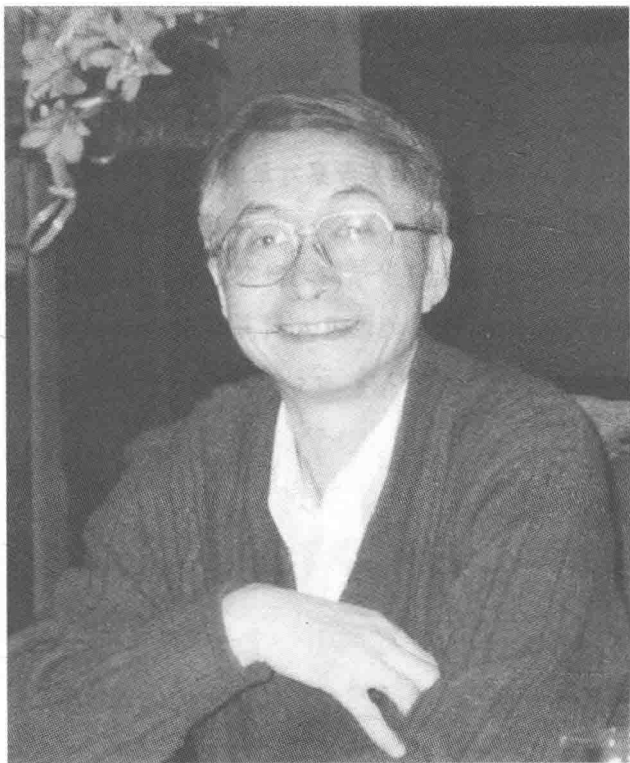
“艺术丛书”共30余册，涵盖了人类创造的各个艺术领域，包括美术、音乐、戏剧、舞蹈、建筑等各个门类和品种，共收图片几千幅，音乐曲谱近千首，文字近千万。把遐邇闻名、千百年来流传的艺术精品，呈现给广大艺术爱好者，让读者大众在美的世界和艺术殿堂里徜徉、遨游，在赏析中获得最大的愉悦和美的享受，是我们最大的心愿。

丛书的撰写和编辑的方针，坚持做到大专家写小文章，大手笔写小册子，从微观入

手，具体地、细致地进行论述，既深入浅出，又品位较高；既有鉴赏价值，又要雅俗共赏。总之，要为读者着想：从 ABC 说起，把“阳春白雪”和“下里巴人”紧密结合，引领读者进入知其然又知其所以然的境界，提高审美观念、审美标准和艺术鉴赏水平。

让“艺术丛书”的可读性、知识性、观赏性、趣味性贯穿全书，成为名副其实的大众艺术的读物，这是丛书全体作者、编者努力奋斗的目标。

王凤岐 1940 年生于北京。河北香河人。专业音乐教育学硕士研究生导师。现任中央音乐学院《音乐百科全书》编辑部主任、《中央音乐学院年鉴》主编。

1957 年高中毕业后入中央音乐学院附中学习，1965 年毕业于中央音乐学院音乐学系，同年分配至北京市海淀区文化馆，从事群众文艺工作长达 13 年。1978 年任人民音乐出版社音乐辞书编辑。

1984 年调入中央音乐学院，翌年 1 月任图书馆副馆长（主持馆务）；1987 年调至音乐研究所音乐教育学研究室，曾任院史编辑部主任，后被评聘为研究员；1989 年出任科研处处长，兼院学术委员会委员、副秘书长，“中央音乐学院丛书”副主编及马思聪研究会副会长兼秘书长等。

1979 ~ 1984 年出任《中国音乐词典》责任编辑，后陆续任《中国音乐词典·续编》

编委、大型辞书《辞天》音乐分支副主编、《学生音乐词典》副主编、《中国当代文化艺术名人大辞典》编委兼音乐分支主编、《中国历代文化艺术名人大辞典》编委兼音乐分支主编，《中央音乐学院院史（1950~1990）》副主编等；编撰出版有《简明音乐小词典》（至2015年共印刷11次），并为《中国音乐词典》、缪天瑞主编的《音乐百科词典》、中央音乐学院编辑的《音乐百科全书》等多部辞书撰写释文数十万字。

编著出版有以整个人类的音乐历史为考察对象的《世界音乐简史》，以及《现代音乐鉴赏》、《歌剧艺术欣赏》、《圆舞曲艺术》等；论文有《当代中国音乐理论批评》、《青主评传》、《王光祈评传》、《中国当代音乐思潮之研究》等；合著有《他不是小溪，是大海——介绍德国音乐家巴赫》、《我的目的是使人们高尚起来——音乐家亨德尔生平与作品简介》、《中央音乐学院史（1989~1999）》等；合译有《环境音乐美学》。

前言

——什么是器乐艺术

为了帮助广大读者朋友了解有关器乐艺术的知识，进一步提高欣赏器乐艺术的水平，培养有关器乐艺术的“审美知觉”，特编写此书。在编写过程中，有一些是编者的心得体会，但也力图使其具有一定的可靠性、权威性，或采集大家所言，或引用学界之共识。一般均注明出处，但也有由于早期资料积累过程中学术规范不严谨而造成的所引出处不明的情况，敬希指出，以待来日改进。

人生来就具有感觉声音美的特殊能力，具有辨别音乐作品中美与丑、悲与喜、崇高与卑下的特殊能力，同时也能够感觉到体验的享乐，感觉到满意或不满意。这种音乐审美知觉是不是凭空产生的呢？不是。这种音乐审美知觉是在感性知觉的基础上逐渐发展起来的。起初，我们处于审美知觉的初级阶段，形成了“有音乐感的耳朵”（卡尔·马克思语），形成了音乐听觉；当我们进一步喜欢上音乐艺术以后，就会更自觉地经常接触音乐作品，即主要是在不断欣赏音乐作品的过程之中，音乐听觉得到进一步的发展，从而提升对音乐的审美能力（即人发现、感受、评价和欣赏美的能力），从中获得美的享受。究其原因，是人类在生产物质满足生存需要的同时，也为求得五官（眼、耳、鼻、舌、身）的享受，而生产“美”（造美）——艺术美；艺术对象（即艺术作品）又创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。

那么，什么是器乐艺术呢？

音乐是表演艺术，没有演唱和演奏的活动，人们就不会听到音乐。因此，人们按照音乐表演时所采用的物质手段的不同，而将音乐艺术分为声乐和器乐两大类。也就是说，除了用人声演唱的音乐之外，还有用乐器来演奏的音乐。这种用乐器演奏的音乐，及为乐器而写的音乐，我们就称其为“器乐”。它原先是为声乐伴奏的。器乐自从脱离声乐而独立后，随着乐器种类的不断增多、改进，逐渐拥有了从独奏到合奏等各种演奏形式，

并随着器乐艺术的发展而形成了众多的器乐体裁和高超的演奏技艺。那么,有没有介于纯声乐和纯器乐之间的音乐呢?有!在界定时,一般将这种以器乐为主、兼用人声的音乐,也归属于器乐范畴。

因此,器乐艺术包括乐器、乐器史、器乐创作(家)、器乐表演(家)、器乐体裁、器乐欣赏、器乐美学以及有关器乐的记谱法等。

器乐创作是“一度创作”。器乐创作的结果就诞生了器乐作品;器乐作品一般称之为“器乐曲”或“乐曲”。器乐表演则是“二度创作”,是通过演奏家的演奏,将乐谱转化为听觉的形象,使欣赏者得以在聆听演奏家高超的、技巧出色的表演时,亲闻其声,从而产生情感交流,了解器乐曲的形象所反映的社会生活和思想内容,获得审美享受。

我们不光是用耳朵去听音乐,也会不断地去思考有关器乐艺术的各种问题,诸如:

器乐是如何从附属于声乐的地位而成为独立的艺术的?先声乐,后器乐?器乐独立为何很晚才出现,而且,往往是从声乐、舞蹈、戏曲、说唱、戏剧、杂耍等艺术中分离出来的?

器乐与声乐及其他姊妹艺术的关系?

“乐器”是怎么回事?

乐器与器乐曲的关系?

器乐艺术是怎么产生和发展的?

器乐作曲家是怎么创作乐曲的?

器乐是怎么分类的?

器乐艺术中的“标题音乐”与“无标题音乐”是怎么回事?

器乐艺术,特别是所谓的“纯器乐”到底有没有“内容”?

器乐的“形式美”在哪里?它又是如何构成的?

器乐艺术与记谱法的演进有何关系?与文艺思潮、音乐思潮、音乐观念有何关系?与音乐交流有何关系?与全球化有何关系?与时代精神有何关系?

器乐艺术有无“民族风格”“时代精神”?

器乐艺术的民族特性与国际性的关系?

器乐艺术与社会进步、科技进步、社会生活的关系?

器乐发展有没有本体的规律?什么时候,器乐艺术在音乐生活中占据了优势地位?

器乐艺术的特殊性(自身使用物质手段的特殊性:与声乐艺术比较、与文学艺术比

较、与视觉艺术比较)是什么?

为什么当前的作曲家们热衷于纯器乐(即纯音乐)的创作?

21 世纪器乐曲的发展趋势是什么?

如何欣赏器乐曲?

.....

上述问题,会在人们经常欣赏器乐曲的同时扑面而来。其中有的问题还具有很大的争议性、不确定性,以致长期以来未能得到完满解决,还需要不断地去探讨和解决。

这本书,囿于篇幅,也囿于编者的学识和能力,所以,不会也不可能给以上所涉及的那么多的内容以全面的、科学的解释,也不会方方面面都讲到而无遗漏,但可以引导读者朋友进入五彩缤纷的器乐艺术殿堂,为读者朋友欣赏器乐作品提供一些有益的提示,也会给各位读者留下众多的问题去思考。即使为了达此目的,亦非易事,编者以诚惶诚恐之心交出这份答卷,不知能否令各位读者满意?

目 录

001	前言——什么是器乐艺术		
001	第一章 乐器的产生和发展	021	欧洲中世纪与文艺复兴时期
001	第一节 什么是乐器	022	欧洲近代器乐 (17—19 世纪)
002	第二节 乐器的发明与发展	028	20 世纪西方器乐艺术
002	远古的乐器	039	第三章 “标题音乐”与“绝对音乐”
005	中古的乐器 (5、6 世纪—16 世纪)	039	第一节 “标题音乐”、“绝对音乐”
006	近代以来的乐器 (17 世纪至今)		与“他律论”、“自律论”
007	第三节 乐器的分类	040	第二节 标题音乐
010	第四节 乐器学	064	第三节 绝对音乐
013	第二章 器乐艺术历史概览	070	第四章 器乐表演
013	第一节 中国器乐艺术历史概览	070	第一节 器乐演奏——器乐曲的
013	古代		“二度创作”
016	近现代 (1840 年至今)	071	第二节 器乐演奏形式与乐队
020	第二节 西方器乐艺术历史概览	076	第三节 乐队指挥艺术
020	古希腊与古罗马时期	078	第五章 种类繁多的器乐体裁
		078	第一节 什么是器乐体裁

080	第二节 中国民族器乐体裁		
085	第三节 西方器乐体裁		
117	第六章 经典器乐曲 47 首赏析	149	民族器乐合奏曲《春江花月夜》
117	二胡独奏曲《二泉映月》	158	琴曲《梅花三弄》
	——华彦钧曲		——借物咏怀, 闻者应悟其弦外之意
125	二胡独奏曲《汉宫秋月》	159	唢呐独奏曲《百鸟朝凤》
	——蒋风之演奏 (1981 年版)		——直接模拟鸟鸣的乐曲
129	京胡独奏曲《夜深沉》	161	苏南吹打《十八六四二》
134	笛曲《喜相逢》		——数列型锣鼓结构
	——冯子存编曲	165	二胡独奏曲《豫北叙事曲》
139	管子独奏曲《江河水》		——创作和演奏上的推陈出新
	——王石路、朱广庆、朱长庆、	168	门德尔松的管弦乐曲《仲夏夜之
	谷新善等编曲		梦序曲》
143	琵琶独奏曲《十面埋伏》		——第一首标题性音乐会序曲
	——古曲	171	门德尔松与瓦格纳的两支管弦乐
146	广东音乐《赛龙夺锦》		曲《婚礼进行曲》
	——何柳堂曲	172	肖邦的钢琴曲《革命练习曲》
		177	肖邦的钢琴曲《离别练习曲》

179	· 巴赫的钢琴曲《二部创意曲》中		
	· 的第一首	205	· 德彪西的管弦乐前奏曲《牧神午后》
185	· 巴赫的小提琴改编曲《G 弦上的	208	· 德彪西的管弦乐曲《大海》
	· 咏叹调》	211	· 拉威尔的管弦乐组曲《达夫尼斯
	· ——柔美隽永的小提琴独奏小品		· 与克罗埃》
187	· 萨拉萨蒂的小提琴曲《流浪者之歌》	214	· 斯特拉文斯基的芭蕾舞音乐《春
190	· 哈恰图良的管弦乐曲《马刀舞曲》		· 之祭》
191	· 亨德尔的《广板》	221	· 勋伯格的《月光下的皮埃罗》
193	· 格什文的管弦乐曲《一个美国人		· ——无调性音乐作品
	· 在巴黎》	224	· 勋伯格的《钢琴组曲》
195	· 柴科夫斯基的管弦乐曲《意大利	229	· 梅西安的钢琴曲《时值与力度的
	· 随想曲》		· 样式》
198	· 德彪西的钢琴独奏曲四首		· ——序列音乐
198	· 1. 《月光》	232	· 梅西安的管弦乐曲《异国之鸟》
201	· 2. 《水中倒影》	236	· 贝多芬的 c 小调第八钢琴奏鸣曲
203	· 3. 《亚麻色头发的少女》		· 《悲怆》
204	· 4. 《水妖》		· ——奏鸣曲式的范例之一
		239	· 贝多芬的钢琴小品《献给爱丽丝》
			· ——小型回旋曲式

241	·	贝多芬的 d 小调《第九交响曲》	
	·	——思想深邃、富有哲理性的	269
	·	交响曲巨作	272
251	·	勋伯格的弦乐曲《净化之夜》	276
254	·	勋伯格的《管弦乐变奏曲》	
259	·	威伯恩的《钢琴变奏曲》	281
261	·	威伯恩的《九件乐器的协奏曲》	
263	·	贝尔格的弦乐四重奏曲《抒情组曲》	
	·	贝尔格的《小提琴协奏曲》	269
	·	巴托克的《第四弦乐四重奏曲》	272
	·	巴托克的《为两架钢琴和打击乐	276
	·	器而作的奏鸣曲》	
	·	梅西安的管弦乐曲《图伦加利拉	281
	·	交响曲》	
	·	附录	
	·	谱例中的缩略语	290
	·	主要参考文献	292

第一章 乐器的产生和发展

第一节 什么是乐器

要了解“器乐曲”，首先应了解其所使用的物质手段——“乐器”。没有乐器，就谈不上器乐曲。从广义来说，任何可以发出声响的器具或物体，甚至人体，都可称之为“乐器”，如巫术和宗教中所使用的法器、狩猎所用的哨子、商贩为招徕生意所用的发声器、车船信号等；人的声带和人体其他部位所发出的作为音乐素材的音，以及任何物体所击发出的作为音乐素材的音（如瓶、杯、碗、碟、盾、杵等）。这些虽然广义上亦应属于乐器的范畴，但一般不被视为乐器。乐器学界则不然，将这些不被视为乐器的发声器具，亦包括在其研究对象之中。因此，广义的乐器应是伴随着人类的出现即已有之。

从狭义来说，乐器是指能发出作为音乐素材的音而供音乐表演所使用的器具，它是人类发声器官（歌喉）的延伸。作为狭义的音乐艺术的乐器是人类有意识的产物，也就是说，在现实中不存在原本就是乐器的自然物，而是人类在漫长的人类社会的发展过程中所创制的，一般是利用自然物加工而成的；是人类物质文明发展到一定阶段的产物，更是人类精神文明发展到一定阶段的产物，既有其偶然性，又有其必然性。乐器的发明，极大地扩展了音乐的表现形式，加强了音乐的表现力，可以奏出比人声更宽广的音域，比人声更多彩的音色，为器乐演奏家们提供了更多的演奏技艺发挥的“舞台”，开掘出比人声更多样的声源（包括电子声源），因此，就给人的想象力的驰骋提供了更为广阔的天地，给人们带来更多的听觉艺术的享受。正像人类因使用了工具才成为人一样，人类除使用自身的发声器官外，也由于众多能发出美妙声音的工具——乐器——的发明和使用，才形成了令人神往的、五彩缤纷的音乐世界。

“樂”（汉语繁体）字最早见于商朝（前 1600—前 1046）的甲骨文之中。学者认为“从丝附木上，琴瑟之象也”（罗振玉语），说明“乐”字即已和乐器有关。在有关周代礼乐制度及官制职掌的重要文献《周礼》中，又出现了“乐器”这个复合词：“凡丧，陈乐器，则帅乐官；及序哭，亦如之。”英语的 instruments（“乐器”）一词，则来源于拉

丁语的 instrumentum, 意为“道具”、“手段”。

有关乐器的称谓, 一般以乐器的外观形状、构造、材质、发音方式、声学原理、演奏法、音乐的功能、音乐的样式(风格、体裁、形式等)、源出之地域以及时代、用途、发明者的姓名等为依据。有的名称可单独称之, 亦可组合称之。前者如以弦数名之为一弦琴、三弦、三味线等, 后者如管乐器、弦乐器、打击乐器, 木管乐器、铜管乐器、键盘乐器, 吹奏乐器、拉奏乐器、弹奏乐器, 西洋乐器、民族乐器, 独奏乐器、旋律乐器、和声乐器, 节奏乐器、爵士乐器等等。细而述之, 有的以其音域命名, 如高音乐器; 有的则以其用途称之, 如宗教活动中所使用的法铃、法鼓; 有的则以其发明者的名字命名, 如海克尔双簧管、萨克斯管等。还有一种较普遍的现象, 即相同的乐器由于语言的不同而名称各异。

第二节 乐器的发明与发展

远古的乐器

乐器的起源与音乐的起源同样有众多的解释, 其种种判断往往以推论的思维方式见于出土文物(实物或绘画、雕刻等)、文献记载、神话传说等等, 其中则以出土文物最为可靠。乐器何以出现? 有人认为, 伴随着劳动、生活或舞蹈等活动, 看似无意识地用手打拍子或敲击身边的东西而形成节奏效果, 从而导引了乐器的生成; 有人则主张“偶然生成说”, 即无意中发现风从管体通过, 或无意中发现弹拨、敲击毫无意图的固定弦或固定膜之类的物体而发音的现象, 而导致乐器的生成等等。在乐器的起源问题上, 尚有“独源说”和“多源说”之分, 前者认为乐器起源于一个地域乃至一个民族, 而后传播至各地; 后者则与其相反, 认为乐器起源于多个地域乃至多个民族。我以为, 这两种现象都是客观存在着的, 各地域间、各地域中的交流是最重要的, 没有乐器的交流, 就没有乐器的发展, 你中有我, 我中有你, 从而在历史的演变中形成了现在世界乐器的丰富布局。总的来看, 作为各民族乐器的历史, 或作为世界乐器的历史, 总是与社会的变迁、音乐的发展历史有着密切的关系, 音乐形式的变化反映了音乐观念的更新, 生产力的不断提高导致了乐器制作水平的不断提高, 乐器的历史变迁则与此相对应, 并且乐器的发展不仅直接地反映了音乐创作的需要, 而且反过来又给予音乐创作以很大的影响。如“骨哨”即源于先民的狩猎生活, 利用骨哨发出与禽鸟声相似的音调以诱捕禽鸟; “石磬(qing)”则源于石器时代某种片状石制的劳动工具; 陶土烧制而成的“埙(xūn)”的出