

音乐欣赏

(第3版)

卢广瑞 主编

YINYUE XINSHANG

高等院校人文素质教育课程规划教材

清华大学出版社

高等院校人文素质教育课程规划教材

音乐欣赏

(第3版)

卢广瑞 主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以经典的西方音乐、中国古典音乐以及 20 世纪中国新音乐作品为主要内容,为欣赏通俗、流行音乐做导引,同时介绍了有关音乐美学、音乐分析、管弦乐队等方面的知识,并且对具体音乐作品做出评析。

本书以中西方音乐史和音乐体裁为线索,列举的音乐作品从易到难,以贴近音乐欣赏的规律和方法,为音乐欣赏者提供一条便捷的途径,同时将音乐史、音乐作品与音乐分析融合在音乐欣赏的过程中。

本书可作为音乐院校及高校其他专业的学生选修音乐欣赏的教材,亦可供音乐爱好者自学使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏/卢广瑞主编. —3 版. —北京:清华大学出版社, 2018
(高等院校人文素质教育课程规划教材)

ISBN 978-7-302-51061-1

I. ①音… II. ①卢… III. ①音乐欣赏—高等学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 191961 号

责任编辑:梁媛媛

封面设计:杨玉兰

责任校对:张彦彬

责任印制:丛怀宇

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 刷 者:北京富博印刷有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:20.5 字 数:498 千字

版 次:2007 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 3 版 印 次:2018 年 10 月第 1 次印刷

定 价:49.00 元

产品编号:078683-01

前言

音乐欣赏涉及方方面面。音乐欣赏并不等于简简单单地、随随便便地听音乐，而是需要聆听者通过听觉去感受音乐，并从中获得艺术美的享受，得到精神的愉悦和认识的满足，其本质是聆听者主体的艺术审美。音乐欣赏的教学就是艺术审美的导引和训练。

18世纪德国思想家席勒认为：人生来有两种对立的冲动力量：一种是感性的冲动力量，另一种是理性的冲动力量。要使这两种冲动力量协调一致，必须借助于第三种冲动力量，即“游戏”的冲动力量。“游戏”是一种完全处于自由、精神解放的状态，能协调人的感性冲动力量和理性冲动力量，使其和谐统一。席勒把这种“游戏”状态看作审美自由的中间状态。只有通过审美自由的中间状态，才能完成从感觉的受动状态到思维和意志的能动状态的转变；要使感性的人上升为理性的人，除了使他成为审美的人，再没有其他的途径。

艺术审美与科学灵感、创新思维关系紧密。诺贝尔奖获得者李政道教授曾说：“科学和艺术是不可分割的。它们的关系是与智慧和情感的二元性密切关联的。伟大艺术的美学鉴赏和伟大科学的观念理解都需要智慧。但是，随后的感受升华和情感是分不开的。没有情感的因素，我们的智慧能够开创新的道路吗？没有智慧，情感能够获得完美的成果吗？艺术与科学事实上是一个硬币的两面。它们源于人类活动最高尚的部分，都追求着事物的深刻性、普遍性、永恒性并富有意义。”^①由此看来，审美教育的确是培养完美人性和实现精神自由的重要手段。因此，音乐欣赏的意义重大。

本书以中西方音乐史和音乐体裁为纲要，以音乐作品的形式结构为主线，举例的音乐作品从简到繁，从易到难，试图以贴近音乐欣赏的规律和方法，抓住主要的环节和矛盾，举一反三、触类旁通，为音乐欣赏者提供一条便捷的途径，引导音乐爱好者顺利地进入音乐审美的境地，架起作曲家与聆听者心灵沟通的桥梁，这是笔者写作此书的基本立场和出发点。

从认知心理学的角度出发，音乐作品欣赏的审美本质是聆听者在自身的听觉感知、感情体验、文化修养、生活经历等基础上而进行的一种精神创造活动。

第一，音乐语言中最具体的“抽象的具象”“意象”或“性格”体现在主旋律之中。可以说，主旋律就是文学中的“典型性格”或“典型形象”。所以，在欣赏音乐作品的过程中，始终强调聆听者关注主旋律的动态特征及与其相关的速度、力度、和声、织体等音乐要素的发展和变化。

第二，仔细聆听、理解音响结构的动态，即感知音响动态——作品中旋律、音色、和声、织体、速度、力度等音乐要素的表现。因为，这些音乐要素的变化，会使音乐的情感、形象发生变化，这对正确理解音乐作品的内涵尤为重要。

第三，音乐作品是时间性“动”的艺术，是“流动的建筑”。（“乐音的运动”——汉斯立克语）一方面是音乐艺术品，另一方面是接受者要实现听觉到视觉的转换。审美深度对

① 李政道. 艺术与科学，一个硬币的两面[J]. 社区，2007(22).

接的条件首先是人(敏锐)的听觉,然后才是精神创造活动的结果。正是音乐这种“动”的特点,使得人们对之倍加喜爱而又望而生畏。从某种意义上讲,音乐的形式就是音乐的内容,而音乐的内容体现在形式之中。聆听者对作品的体验、理解程度与对作品结构形式的把握息息相关。所以,对作品结构的认识、理解尤为重要。针对这一问题,作者根据多年的教学经验,认为音乐作品既然是一种“建筑”,就应该有其“图纸”,用“图纸”将其“动”变为“静”,从而达到以视觉辅助听觉和记忆的效果。音乐作品欣赏的审美不是专业性的曲式作品分析课,前者以聆听作品的音响为主,后者以作品的谱例分析为主。因此,音乐欣赏应在注重与“曲式作品分析”课联系的同时,又要注重与“曲式作品分析”课的区别。作者重视在聆听“流动的建筑”艺术时对其结构的提示和把握,试图以图形示意举例的作品,以及提供相关作品的资料。在此基础上,既要认识作品“完形”^①的局部特征,又要把握作品“完形”的整体特征。这对欣赏艺术音乐尤为重要。

第四,了解作曲家基本的思想、气质、个性、品格和他们所处的时代生活、社会思潮以及作品的创作时间、背景、风格等,对认识、理解作品是非常必要的。这是对音乐进行欣赏并作出审美讲述、客观评价的重要基础。

本书第一篇讲述了西方音乐欣赏,挑选了一些比较常见的音乐作品,通过其结构图形、形式和内容综合数据,以及相关必要的“背景”,以期在无总谱或不识五线谱的情况下,使聆听者能够顺利地接受作品,进入音乐作品鉴赏和审美的最佳状态和境界。第一章介绍了有关音乐美学、音乐心理学、音乐史、音乐分析、管弦乐队等方面的知识,以期有助于读者对音乐作品的欣赏和审美。

本书第二篇讲述了部分中国古典音乐和20世纪中国新音乐的欣赏。

本书第三篇讲述了通俗音乐、流行音乐的欣赏。

本书第四篇提供了部分作品的解析,仅供读者参考。

本书主要特色之一是将音乐欣赏、音乐史、音乐作品的形式结构和音乐分析有机结合起来,这一做法在多年的音乐欣赏教学实践中达到了良好的效果。作者编写本书的目的是为高校音乐专业的学生、高校其他专业学生选修音乐欣赏课程,以及为广大音乐爱好者提供较好的自学教材。无论音乐爱好者是否认识五线谱、简谱或学习过乐理、和声等音乐基本理论,可以通过本书的教学和导引,不仅能够使他们加深理解音乐的本体与客体、中外作曲家及其音乐作品,而且可以学习音乐欣赏方面的知识,并具有高雅的审美情趣和能力,促使他们更加热爱高雅、严肃的音乐艺术,最终能够提高他们对通俗、流行音乐的鉴赏能力。

教与学、知与识的研究是无止境的。本书的提示和导引的写作似乎完成了,其实又远未完成。书中可能参考、借鉴、吸收了其他同行的一些研究成果,在此表示衷心的感谢。尽管编者在第3版印刷之时,对此书中的内容再次做了修正,但疏漏、不当之处在所难免,期待读者提出宝贵的意见和批评,以期不断完善。衷心感谢清华大学出版社领导和编辑对此书第3版所做出的一切努力和付出!

编者

① “完形”是现代“格式塔”音乐美学的术语,意为整体性。

目 录

第一篇 西方音乐欣赏

第一章 音乐欣赏概论	1
第一节 音乐实践活动与音乐欣赏的基本原理	1
一、音乐实践活动的主体和性质	1
二、音乐欣赏的条件与基础	2
三、音乐欣赏的类别、层次与基本目的	3
四、音乐欣赏评价的客观标准	3
第二节 音乐作品结构与音响结构的动态感知	4
一、音乐作品的完形结构	4
二、西方音乐作品的曲式结构	5
三、乐音及音响结构动态的感知	5
第三节 西方管弦乐队与主要作品欣赏	7
一、西方管弦(交响)乐队简介	7
二、布里顿:《青少年管弦乐队指南——浦塞尔主题变奏与赋格》(Britten: The young person's guide to the Orchestra, Variations on a theme of frank bridge)	8
三、圣-桑:《动物狂欢节》(Saint-Saens: Carnival of Animals)	11
四、普罗科非耶夫:交响童话故事《彼得与狼》(Prokofiev: Peter and the Wolf)	14
第二章 浪漫主义音乐欣赏	17
第一节 浪漫主义声乐——艺术歌曲的欣赏	18
一、舒伯特艺术歌曲作品欣赏	18
二、门德尔松的《乘着歌声的翅膀》	20
第二节 管弦乐舞曲欣赏	22
一、肖邦:《华丽大圆舞曲》(Chopin: Waltz in E flat major, Op.18)	22
二、约翰·施特劳斯:《蓝色的多瑙河》(J.Strauss: The Blue Danube, Op.314)	24
三、其他著名的舞曲性体裁作品	25
第三节 特性乐曲	26
一、肖邦:《幻想即兴曲》(Chopin: Fantasia Impromptu, in c sharp minor, Op.66)	27
二、柴可夫斯基:《四季·六月》(船歌)(Tchaikovsky: Barcarolle from "The Seasons")	29
三、其他特性乐曲欣赏曲目参考	31
第四节 管弦乐组曲	33
一、格里格:《培尔·金特》第一组曲(Grieg: Peer Gynt, Suite No.1)	33
二、比才:《卡门组曲》(Bizet: Carmen - Suite)	37
三、比才:《阿莱城姑娘组曲》(Bizet: "L'arlesienne" Suite)	40

四、里姆斯基-科萨科夫: 交响组曲《舍赫拉查达》(Rimsky-Korsakov: Scheherazade-Symphonic Suite, Op.35)	44
第五节 交响诗	48
一、包罗丁: 交响音画《中亚细亚的大草原》(Borodin: In the steppes of central Asia)	48
二、李斯特: 《前奏曲》(交响诗第三)(F.Liszt: Les Preludes, Poeme Symphonique No.3)	50
三、西贝柳斯: 音诗《芬兰颂》(Jean Sibelius: Finlandia, Op.26)	50
四、贝·斯美塔那: 《沃尔塔瓦河》(B.Smetana: VLTAVA)	52
五、理查·施特劳斯: 交响诗《英雄生涯》(R.Strauss: A hero's life, Op.40)	54
第三章 古典主义和浪漫主义音乐体裁欣赏	56
第一节 序曲与奏鸣曲式	57
一、序曲	57
二、奏鸣曲式	57
三、奏鸣曲式的历史意义	58
四、音乐结构图形	58
第二节 序曲音乐欣赏	59
一、莫扎特: 歌剧《费加罗的婚礼》序曲(Mozart: "Le Nozze di Figaro" Overture)	59
二、格林卡: 歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲(Glinka: Russlan and Ludmilla Overture)	61
三、贝多芬: 《爱格蒙特》序曲(Beethoven: Goethe's Egmont Overture, Op.84)	63
四、柏辽兹: 《罗马狂欢节》序曲(H. Berlioz: The Roman Carnival Overture, Op.9)	65
五、瓦格纳: 《汤豪舍》序曲(WAGNER Tannhauser overture to the opera)	67
六、门德尔松: 《仲夏夜之梦》序曲(Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op.21)	68
七、柴可夫斯基: 《一八一二年序曲》(Tchaikovsky: 1812 Overture, Op.47)	69
八、柴可夫斯基: 幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》(Tchaikovsky: Romeo and Juliet-Fantasy Overture)	71
第三节 室内乐欣赏	71
一、海顿: 《D大调弦乐四重奏“云雀”》(Haydn: String Quartet in D major, Op.64 No.5)	71
二、莫扎特: 《G大调弦乐小夜曲》(Mozart: Eine Kleine Nachtmusic, K.525)	74
三、舒伯特: 《鳟鱼五重奏》(Schubert: Piano Quintet in A major, Op.114 "The Trout")	79
四、柴可夫斯基: 《D大调第一弦乐四重奏·“如歌的行板”》	83
第四节 奏鸣曲与套曲体裁	85
一、莫扎特: A大调第十一号钢琴奏鸣曲-《土耳其进行曲》(Mozart: Piano Sonata in A major, K.331)	86
二、贝多芬: 《第八(悲怆)钢琴奏鸣曲》(Beethven: Piano Sonata in c minor, Op.13 "Pathetic")	88
三、贝多芬: 《月光奏鸣曲》(Beethoven: Piano Sonata No.14 in C sharp minor, Op.27, No.2 "Moonlight")	92
四、贝多芬: 《F大调小提琴奏鸣曲: 春》(Beethoven: Violin Sonata No.5 in F, Op.24 "Spring")	95

第五节 协奏曲欣赏	99
一、海顿:《D 大调钢琴协奏曲》(Joseph Haydn: Concerto for Piano and Orchestra in D major, Hob.XVIII: 11)	100
二、莫扎特:《C 大调钢琴协奏曲》(Mozart: Concertos for Piano and Orchestra, No.21 K.467)	101
三、贝多芬:《降 E 大调第五钢琴协奏曲》(Beethoven: Piano Concerto No.5 in E flat, Op.73“Emperor”)	105
四、柴可夫斯基:《降 b 小调第一钢琴协奏曲》(Tchaikovsky: Piano Concerto No.1 in B flat minor, Op.23)	108
五、门德尔松:《e 小调小提琴协奏曲》(Mendelssohn: Violin Concerto in e minor)	113
六、德沃夏克:《b 小调大提琴协奏曲》(Dvorak: Concerto in b minor for Cello, Op.104)	118
七、拉赫玛尼诺夫:《第三钢琴协奏曲》(Rachmaninov: Piano Concerto No.30)	122
第六节 交响曲欣赏	125
一、海顿:《第九十四交响曲“惊愕:”(Haydn: Symphony No.94, in G, “Surprise”)	126
二、海顿:《“告别”交响曲》	129
三、莫扎特:《第四十交响曲》(Mozart: Symphony No.40 in G minor)	130
四、莫扎特:《第四十一(朱庇特)交响曲》(Mozart: Symphony No.41 in C major, “Jupiter”)	134
五、贝多芬:《第五(命运)交响曲》及其他作品(Beethoven: Symphony No.5 in c minor, Op.62, “Fate”)	139
六、舒伯特:《第八(未完成)交响曲》(Schubert: Symphony No.8, “Unfinished”)	145
七、门德尔松:《A 大调第四交响曲(意大利)》(Symphony A major No.4, Op.90, “Italian”)	148
八、门德尔松:《a 小调第三交响曲(苏格兰)》(Symphony a major No.3, Op.56, “The Scotch”)	149
九、柏辽兹:《幻想交响曲》	150
十、勃拉姆斯:《第一交响曲》(Symphony No.1)	153
十一、德沃夏克:《第九(自新大陆)交响曲》(Dvorak: Symphony No.9 in e minor, Op.95, “From the New World”)	155
十二、柴可夫斯基:《第四交响曲》(Tchaikovsky: Symphony No.4)	161
十三、马勒:《第四交响曲》——为乐队与女高音独唱而作 (Gustav Mahler: Symphony No.4)	163
第四章 20 世纪西方现代主义音乐	166
第一节 印象主义音乐	167
一、德彪西:前奏曲《牧神午后》(Claude Debussy: Prelude a l’Apres—midi d’un Faune)	168
二、交响音画《大海》	170
三、拉威尔与他的音乐创作	171
四、雷斯庇基与他的交响诗	172
第二节 20 世纪上半叶部分现代音乐作品欣赏	172

音乐欣赏(第3版)

一、霍斯特:《行星组曲》(Gustav Theodore Holst: The Planets Suite, Op.32).....	173
二、巴托克:《乐队协奏曲》(Bartok: Concert for Orchestra, Sz.116).....	175
三、肖斯塔科维奇:《节日序曲》(D. Shostakovich: Festival Overture).....	181
四、肖斯塔科维奇:《第十交响曲》(Shostakovich: Symphony No.10, Op.93).....	183
第三节 20 世纪美国音乐欣赏.....	184
一、艾夫斯:《美国变奏曲》.....	184
二、格什温:《蓝色狂想曲》(G.Gershwin: Rhapsody in Blue).....	185
三、科普兰与他的组曲:《阿巴拉契亚的春天》.....	186
四、格罗菲:《大峡谷组曲》.....	187
第四节 新古典主义音乐.....	188
一、俄国作曲家斯特拉文斯基.....	189
二、德国作曲家兴德米特与交响曲《画家马蒂斯》.....	190
三、法国六人团之一,奥涅格的管弦乐曲《太平洋 231 号》.....	190
第五节 表现主义音乐与十二音音乐.....	191
一、勋伯格的说白歌唱《月迷皮埃罗》(Arnold Schonberg: Pierrot Lunaire).....	192
二、贝尔格:《小提琴协奏曲》(Alban Berg: Violin Concerto).....	192
第五章 巴洛克音乐欣赏.....	193
第一节 巴洛克风格音乐概述.....	193
一、巴洛克风格的音乐.....	193
二、巴洛克音乐风格的体裁及特点.....	193
三、乐器与乐队编制.....	193
第二节 维瓦尔第与小提琴协奏曲《四季》.....	194
第三节 巴赫的组曲与协奏曲.....	196
一、《D 大调第三组曲》.....	196
二、《勃兰登堡协奏曲》(BWV1047).....	197
第四节 亨德尔的管弦乐组曲《水上音乐》.....	198
第二篇 中国音乐欣赏	
第六章 中国传统音乐(器乐)欣赏.....	200
第一节 中国传统古琴曲欣赏.....	201
一、古琴曲的旷世极品——《流水》(又名《高山流水》).....	201
二、古琴曲《广陵散》.....	202
三、古曲《梅花三弄》.....	203
四、《潇湘水云》.....	204
第二节 传统琵琶曲欣赏.....	205
一、琵琶武曲《十面埋伏》.....	205
二、琵琶文曲《夕阳箫鼓》.....	206

三、标题琵琶曲《海青拿鹤》(又名《海青拿天鹅》)	207
四、琵琶曲《月儿高》	208
五、琵琶曲《阳春古曲》	209
六、古曲《汉宫秋月》	209
七、小结	210
第三节 中国古代音乐美学和思想与中西音乐风格特征	211
一、中国古代音乐美学和思想	211
二、中西传统音乐风格特征比较	212
第七章 20 世纪 80 年代之前部分管弦乐作品欣赏	213
第一节 部分室内乐作品	213
一、贺绿汀:《牧童短笛》及管弦乐曲(He Lüding: Piano piece《Cowboy blow the bamboo Piccolo》and《The Orchestral suit for Sen ji de ma in the Inner Mongolia》)	213
二、华彦钧:弦乐合奏《二泉映月》(Hua Yanjun: String tutti《The Luna be reflected in the Second Fountain》recomposed by Zu-qiang Wu)	214
三、桑桐:钢琴曲《在那遥远的地方》(Sang tong: Piano piece“On the remote district”)	215
第二节 管弦乐作品	216
一、管弦乐《瑶族舞曲》(Orchestral Music for the Chinese Yao Minority)	216
二、管弦乐《北京喜讯到边寨》(Beijing's good news to the border village)	216
三、李焕之:《春节序曲》(Li Huanzhi: The Spring Festival Overture)	217
四、吕其明:序曲《红旗颂》(Lü Qiming: Overture of The praises for Red Flag)	219
五、朱践耳:《节日序曲》(Zhu Jianer: Overture Festival, Op.10)	220
六、马思聪:交响组曲《山林之歌》(Homesick song)	222
七、辛沪光:交响诗《嘎达梅林》	223
八、刘庄,等:钢琴协奏曲《黄河》	224
九、何占豪、陈钢:小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	226
十、王西麟:交响组曲《云南音诗》	228
十一、吴祖强:交响组曲《红色娘子军》	230
十二、罗忠熔:《第一交响曲》(Luo Zhongrong: Symphony No.1)	231
第八章 20 世纪 80 年代以后部分室内乐、管弦乐作品欣赏	232
第一节 室内乐作品	232
一、周龙:《弦乐四重奏琴曲》	232
二、谭盾:《第一弦乐四重奏“风、雅、颂”》	232
三、陈其钢:男中音与室内乐队《水调歌头——为苏东坡同名诗而作》	234
四、朱践耳:琵琶与弦乐四重奏《玉》(Op.40 b)	235
第二节 管弦乐作品	236
一、朱践耳:交响组曲《黔岭素描》(Op. 23)	236
二、朱践耳:音诗《纳西一奇》(Op.25)	237

三、刘湊：交响狂想诗《为阿瓦山的记忆》	238
四、刘敦南：钢琴协奏曲《山林》	239
五、杜鸣心：《小提琴协奏曲》	240
六、王西麟：《第三交响曲》(Op.26)	241
七、朱践耳：《第一交响曲》(Op.27)	244
八、朱践耳：《第十交响曲》(Op.42)	246
九、谭盾：《交响曲(1997天·地·人)》和《地图》	248
十、交响诗篇《土楼回响》	249

第三篇 流行(通俗)音乐欣赏

第九章 中国通俗、流行歌曲欣赏导引	251
一、《一无所有》	251
二、《龙的传人》	253
三、《橄榄树》	254
四、《万石山》	255

第十章 轻音乐欣赏导引	261
第一节 轻音乐的体裁及特点	261
第二节 世界轻音乐团及欣赏导引	262
一、世界著名轻音乐团体	262
二、中国当代轻音乐简介	263
三、新纪元音乐	263
四、轻音乐曲目欣赏导引	263

第十一章 西方流行音乐(爵士乐、摇滚乐)欣赏导引	265
第一节 爵士乐的分支	265
一、新奥尔良爵士	265
二、摇摆乐	266
三、比博普和硬博普	266
四、冷爵士	266
五、自由爵士	266
六、拉丁爵士	267
七、融合爵士	267
第二节 爵士乐的特征、特性与常用乐器	267
一、爵士乐的特征、特性	267
二、爵士乐的常用乐器	268
第三节 摇滚乐的来源、特征与特点	268
一、摇滚乐的来源	268
二、摇滚乐的特征	268

三、摇滚乐的特点.....	269
第四节 西方流行音乐中常用的术语.....	271

第四篇 作品解析

第十二章 部分音乐作品解析	272
第一节 痴情的欢乐与绝望的悲怆——贝多芬《第九(合唱)交响曲》与柴可夫斯基《第六(悲怆)交响曲》之比较研究	272
一、作品的现象比较.....	272
二、作品背景的比较.....	278
三、美学本质的比较.....	282
四、小结.....	284
第二节 基础音核与乐观有为——李斯特“交响诗第三”《前奏曲》	285
一、创作的基本背景.....	285
二、音乐的形式结构与内容.....	286
三、小结.....	289
第三节 仇恨与爱情 ——柴可夫斯基的幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》	290
一、音乐作品如何表现文学内容.....	290
二、音乐的形式结构与内容.....	291
三、音乐形式和内容综合数据.....	295
第四节 朱践耳《第九交响曲》的尾声《摇篮曲》之分析.....	296
附录一 本教材教学学时安排参考	306
附录二 交响乐体裁与作曲家	308
附录三 20 世纪世界十大交响乐团与中国交响乐团简介	311
部分参考文献(专著).....	314
后记.....	315

第一篇 西方音乐欣赏

第一章 音乐欣赏概论

音乐欣赏是指欣赏者聆听艺术音乐作品的一种审美活动,这种审美涉及音乐艺术多方面的知识。本章介绍一些与审美活动相关的音乐欣赏基本原理等知识,以期读者在不熟悉五线谱或没有乐谱的情况下了解和学习这些内容,并能够较顺利地进入音乐审美的境界。

第一节 音乐实践活动与音乐欣赏的基本原理

一、音乐实践活动的主体和性质

音乐艺术实践活动一般是指:音乐创作、音乐表演、音乐欣赏。^①音乐欣赏的前提是音乐创作和音乐表演,音乐欣赏是在音乐创作、音乐表演活动之后的一个环节。从理论上讲,音乐创作、音乐表演的同时,就存在自我欣赏的问题,作曲家的音乐创作(“编码”)既是一种创造过程,也是一种自我欣赏的实践过程。同样,表演家、演奏家的表演、演奏过程(将视觉性的乐谱创造转换成为听觉性的音响结构),也是一种自我欣赏和创造的实践过程。音乐学家王次炤说:“作曲家或表演家的自我欣赏,也是一种欣赏活动,只不过创作者与欣赏者是同一个人而已。”^②作曲家创作、表演家表演音乐作品,是为了表现和反映某些东西,但是不管是有意识的或是无意识的,都是为了让他人了解、欣赏自己的作品,达到与他人情感和思想上的沟通。即使现代派作曲家喜欢“超前意识”,他们的内心深处还是希望他人能理解自己的创作,期待与大众沟通。

音乐创作的主体是作曲家;音乐表演的主体是指挥家、歌唱家或演奏家;音乐欣赏的主体可以是大众群体,也可以是高层次的音乐学家。只要是人,都有音乐欣赏、审美及消费的权利。因此,音乐学家可以是音乐作品的欣赏者、审美者以及消费的主体。一般民众也可以是音乐作品(产品)的欣赏者、审美者、消费者。

音乐欣赏活动的原理是通过形象思维,将听觉性的感知还原为视觉感知,实现听觉到视觉的转换。音乐欣赏是精神审美行为,也是对作品的“解码”、消费行为。如果认为音乐创作和音乐表演是在“生产”作品,音乐欣赏是在审美、“消费”作品,那么研究音乐欣赏究竟是如何“消费”作品的,无疑在音乐文化教育中具有不可忽视的地位与作用。

① 张前. 音乐欣赏心理分析[M]. 北京:人民音乐出版社,1983.

② 王次炤. 音乐美学新论[M]. 北京:中央音乐学院出版社,2003:260.

二、音乐欣赏的条件与基础

首先,音乐是人类文化艺术的一个重要组成部分。音乐是一种文化现象。音乐、音乐作品的存在,首先是作曲家、表演家的存在,他们是具体时代、国家、民族文化中的一员,这就涉及了国家的历史、民族的文化、作曲家和表演家的生活与个性等一系列问题。因此,音乐欣赏的本质是人类文化艺术的一个组成部分。

其次,音乐欣赏的本质是一种“解码”的工作。所谓“解码”,就是欣赏者主体对客体——音乐作品(涉及音乐基础理论、技法)和作曲家创作的理解(涉及作曲家的思想、生活、民族、时代风格、创作实践等)以及表演家、演奏家对乐谱的认识、理解和诠释,还有音响制作的水平。欣赏者需要了解作曲家和表演家的生活时代、民族文化、习俗民情等背景特征。

再次,音乐欣赏的本质是主体的审美,音乐欣赏教学的本质是审美训练。审美训练是对主体的审美观、审美能力的训练,既是一种价值取向(审美态度、审美趣味等),也是一种情感心理(审美想象、审美理解等)活动。这与每个人的人格修养、文化修养有着一定的联系。

1. 审美客体

审美客体即音乐作品。它不同于一般的认识对象,是形式美与内容美的辩证统一体。在其动人的音响动态和结构之中,蕴藏着鲜明的形象和意境,以及丰富的思想、精神内涵。高雅审美客体的信息一般都具有一定的科学性,具有高雅的导向和鼓舞作用。

2. 审美主体

要想取得最佳的音乐审美效果,审美主体需具备以下条件。

- (1) 健全的审美器官(良好的听力、记忆力等)。
- (2) 乐音体系、“音响结构”的动态感知力,即审美的理解力。
- (3) 与审美客体(音乐作品)对象所提供的信息全面联系和沟通起来,在“解码”的同时,进行有效的加工、创造,抽取“运动状态”中的“信息真髓”,实现情感交融和由听觉到视觉的转换,从而进入音乐欣赏、审美的最佳境地,这就是审美理性判断、分析的能力。

3. 建立和形成高度而有序的审美场

审美场是指审美主体心理结构与审美客体动态结构相互作用的双向活动。审美客体(音乐作品)中乐音物理结构与审美主体的生理、心理结构协调运动,形成高度而有序的审美场(见图1-1)。

由此,从认知心理学的角度出发,每个人对音乐作品欣赏(情感体验)、审美的程度,与其社会实践的经历和接受教育的深度、层次是密切相关的。这就是音乐欣赏的基础问题之一。

美国作曲家科普兰在《怎样欣赏音乐》一书中指出:“从某种意义上说,理想的聆听者是既能进入音乐又能超脱音乐的,他一方面品评音乐,一方面欣赏音乐……因为作曲家为了谱写自己的乐曲,也必须进出于自己的乐曲,时而为它所陶醉,时而又能对它进行冷

静的批评。”^①

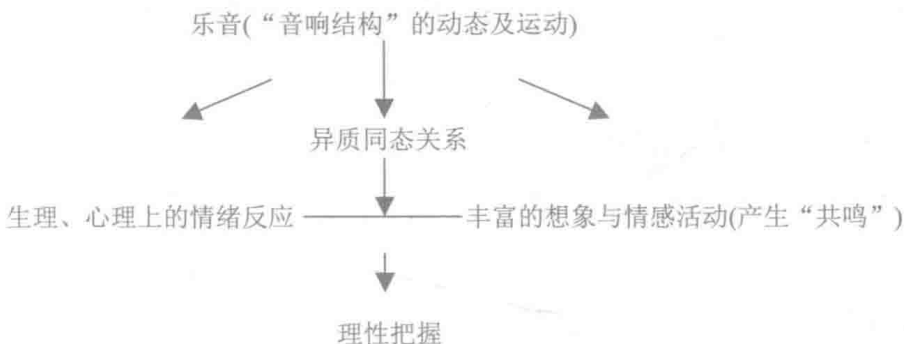

图 1-1 审美场的建立和形成

三、音乐欣赏的类别、层次与基本目的

音乐欣赏之中的“音乐”二字涵盖面非常广，它应该泛指所有的音乐类别、体裁和形式，如古典音乐、现代音乐、传统民族音乐、流行音乐，其中也包括声乐和器乐。它们在品位上，又可以分为严肃(艺术)音乐和通俗音乐。

严肃(艺术)音乐涵盖的类别、体裁、形式多而复杂，涉及音乐史、音乐基本理论、旋律、和声、复调等技法。但是，只要抓住音乐欣赏中的主要矛盾，欣赏者仍然能够顺利地了解、理解音乐。

客观上，音乐欣赏活动存在阶段性。苏联社会音乐学家索哈尔认为，音乐知觉可分为三个阶段：第一，生理过程的聆听(重复)；第二，理解和感受；第三，解释和评价。^②音乐欣赏的基本目的和目标是“理解和感受”。

四、音乐欣赏评价的客观标准

有人认为，审美逻辑相当于有 100 个读者就有 100 个哈姆雷特。学生聆听器乐音乐后，他们所描述音乐的感受结果，也会出现千差万别的“主观评定”。这似乎说明审美感受是纯主观的，欣赏音乐是“仁者见仁，智者见智”。

编者认为，这种“千差万别的主观评定”并非是由于聆听者在听觉上的差别，也不是音乐欣赏根本不存在客观的评价标准，更不是音乐审美是纯主观的、个性的、唯主观体验为是。问题在于审美主体对审美客体的认识不足，对音响结构动态的理解不够。事实上，音乐作品的形式、内容特征也会对欣赏者的情感反应施加某些限制。

音乐欣赏必须是在充分认识音乐的主体、本体和客体基础之上的审美，是在正确地感知乐音体系以及音响结构的动态基础之上的创造。所以说，音乐欣赏评价是有客观标准的。音乐欣赏的客观标准：一是对音乐主体、本体和客体的正确认识和理解，二是对音乐作品的音响结构、召唤结构动态的正确感知。这是音乐欣赏、审美评价的两个主要客观标准。从某种程度上说，这也是音乐欣赏教学目标的客观标准。

① 科普兰. 怎样欣赏音乐[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1984: 10~11.

② 王次炤. 音乐美学新论[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2003: 26.

第二节 音乐作品结构与音响结构的动态感知

一、音乐作品的完形结构

音乐作品的完形结构如表 1-1 所示。

表 1-1 音乐作品的完形结构

音乐运动逻辑	静 (速度、节奏、和声、织体等)	动		静
	动	静		动
旋律运动逻辑	呼		应	
	起		合	
	起	承	转	合
主题材料	基础音调、主旋律		贯穿、展开	统一、再现
陈述类型	引导型	呈示型	展开型	收束型
调式、调性	守调		离调、转调	调性回归 初始、原调
音乐语言 基础成分	动机、“集核”、乐句、“核集”		动机、“集核”、乐句、“核集”	动机、“集核”、乐句、“核集”
乐思材料组织、发展手法	原始陈述 → 迭奏 扩充 合头 变奏 模进 缩减 演化 合尾 重复 宽放 裁截 叠入 出新 换头 紧收 补充 换尾 头尾合			
陈述结构表现形式	独立性 基础结构		联合组 群性结构	独立、联合性 基础结构
	乐汇 “衍生” 乐汇 乐节 散体、连句 → “中间型结构” → 乐节 乐句 模进、诗句 乐句 乐段 自由 乐段			
	(大、中、小各种规模：各种性质)		(中型、小型、方正性)	

续表

音乐作品 组织结构	乐段	乐段	乐段
	复乐段	复乐段	复乐段
	二段体	二段体、三段体	二段体
	三段体	自由、模进、散体	三段体
	呈示部	展开部	再现部
		插部	

二、西方音乐作品的曲式结构

西方音乐作品的曲式结构如表 1-2 所示。

表 1-2 西方音乐作品的曲式结构

曲式类型	性 质			
	呈 示		对 比	再 现
陈述语句	呼		应	
再现二段体 (再现单二部)	a		b(即半句对比、半句再现)	
陈述语句	起		开	合
	起		承、转	合
三段体 (再现单三部)	a		b	a
三部曲式 (复三部)	A (a + b + a)		B (c + d + c)	A
奏鸣曲式	呈示部		展开部	再现部
	引、呈、连、副、结			呈、连、副、结
回旋曲式	A B A C A			
变奏曲式	主题原形		若干次变奏	主题再现
再现四部曲式	起	承	转	合
	A	B	C	A
	A	B	C	B

三、乐音及音响结构动态的感知

从审美的角度上来讲，音乐欣赏是一种“解码”的工作，“解码”的第一步就是对乐