

上海市教育委员会组编

■ 金 桥 著

daxuesheng renwen suyang jiangzuo

大学生人文素养讲座

zhi chun de qing quan

至纯的清泉

1-49

上海交通大学出版社

357

J605.1-49

J67

上海市教育委员会组编

大学生人文素养讲座

A0939668

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书从学生们每天都会碰到的音乐现象入手,由近及远、由浅入深地引导他们进入奥妙无穷的音乐世界。

本书简明扼要、深入浅出地介绍了在欣赏音乐时应当懂得和掌握的要领,使读者不仅了解个别具体音乐作品的形象与内容,更能够独立思考、举一反三,学会用自己的耳朵和大脑去理解和鉴赏音乐。本书还介绍了中外音乐家们创造的部分经典之作,从中不仅能感受到大千世界的丰富多彩,更能体会到音乐艺术几乎无所不能的表现力,和它那深入人心、感人肺腑的感染力。

图书在版编目(CIP)数据

至纯的清泉/金桥. —上海:上海交通大学出版社,2000
(大学生人文讲座/王铁仙主编,叶敦平、陈卫平副主编)
ISBN 7-313-02415-0

I. 至… II. 金… III. 音乐-基础知识-青年读物
IV. G. 416

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 15837 号

大学生人文素养讲座

至纯的清泉

金 桥

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:张天蔚

常熟市文化印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/32 总印张:46.5 总字数:912 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—3050

ISBN 7-313-02415-0/G·342 全套定价:72.50 元

本册定价:8.00 元

版权所有 侵权必究

前 言

对于当代中国的广大音乐工作者来说,对于关心这一事业发展的有心人来说,改革开放之后20多年的中国乐坛既令人振奋,又使人忧虑。

令人振奋的是,在“文化大革命”中惨遭破坏的音乐文化事业得到了迅速的重建和发展,音乐家们突破了长期束缚自己的“左倾”思想和清规戒律,以前所未有的激情投入到各种内容、各种题材的创作活动中去。音乐生活的多元化和创作思想的解放,使这一时期的音乐创作呈现出难得的丰富和活跃。各类音乐教育机构的恢复和重建,使新一代的音乐人才大量涌现,他们登上了国内和国际的舞台,并且在各种级别的国际比赛中频频获奖。国门敞开之初,著名小提琴家、小提琴教育家梅纽因来到了位于上海的一所著名音乐院校,他望着琴房中一个个充满稚气而又才华横溢的小琴童,激动地对同行者说“这里的每一个窗口中都有一个天才!”

使人忧虑的是,由于缺乏深厚的群众基础和文化传统,中国音乐文化事业的发展也面临着后继乏人、后劲不足的现象。作为地球上人口最多的国家,中国的交响乐团不仅数量少得可怜,其演奏的数量和质量也远未达到世界先进水准。我们培养出了一大批国际比赛获奖者,却至今没能造就出一位顶尖的音乐大师;有人一面不厌其烦地为流行音乐的

“天王”们呐喊捧场，一面又痛心疾首地为交响音乐会由于听众稀少不得被取消而悲哀叹息；被娇惯得忘乎所以的“明星”们凭借着一两首“金曲”收取着高额出场费，不少享誉世界的音乐团体却因为缺乏资金而面临着生存的危机……

以上这些令人忧虑的现象无疑具有复杂的政治、经济、文化方面的原因，但其中一个重要的因素是在我们长期实行的教育体制和教学实践中，音乐教育、艺术教育大多被作为比较次要的项目，有意无意地放在了辅助、陪衬，甚至是可有可无的地位。沉重的升学压力和激烈的就业竞争使大多数学生们忙于应付功课，而对于艺术教育则是敬而远之，除了一些时下流行的通俗歌曲，对于中国民族音乐、世界民族音乐、西洋古典音乐乃至一些不那么流行的通俗音乐，他们的知识的确算不上丰富，更谈不上有多少深刻的理解。由于缺乏广泛、深厚的群众基础，缺乏真正热爱艺术的广大“知音”，音乐艺术也就成了无源之水、无本之木，丧失了它继续发展的原动力。

一个无法回避的现实是，我国青年知识分子的文化修养、综合素质、创新能力与其他发达国家的同龄人相比尚有差距，距离一个现代化强国未来建设者的要求则更是相距较远。在音乐教育、艺术教育方面的这些差距，不仅影响了我国音乐艺术事业的健康发展，对于21世纪担负着振兴民族、建设国家重任的未来一代的培养，更会造成难以估量的负面影响。可以想象，一个对文学、音乐、美术、舞蹈等各种艺术都一无所知的人，他的想像力、创

造力、表达能力和解决问题的能力，一定难以达到以他个人的智力水平所应该达到的最高程度。

令人感到欣慰的是，教育行政机构和广大教育工作者已经认识到加强学校美育工作的现实意义和历史意义，实施由应试教育向素质教育的转变，作为美育教育的主要内容之一，音乐教育也得到了各院校的普遍重视。各种形式的音乐教师培训班、进修班在各地先后开办，音乐课作为一门选修课，甚至是必修课出现在普通高校的课程表上，各类学生艺术团如雨后春笋般涌现出来，许多专业音乐团体也带着他们的精彩节目出现在学校的舞台上……

在进入神圣而又奇妙的音乐世界的旅途中，青年学生们普遍需要的是一种既能够理解，又能够开阔思路，既有知识性，又有趣味性的切实、友善的指导。他们不仅希望“死记硬背”出若干部音乐作品的具体细节，更希望掌握音乐艺术的构成原理和普遍规律，用自己的大脑去感受、理解、体味音乐。本书正是希望在这些方面向我们的读者提供一些力所能及的帮助，从构成音乐艺术的几个基本要素出发，深入浅出、简明扼要地介绍从不同的角度去欣赏、理解音乐的种种方法。“音乐中的大千世界”则像是一个由音乐作品构成的五彩缤纷的“万花筒”，它从不同的侧面折射出大自然的生机、科学世界的神奇、艺术世界的美丽和历史事件的凝重。

音乐像是一面闪耀着奇妙光芒的魔镜，从中你能够看到无比广阔的自然美景，看到比大自然更为广阔的人们的心灵，看到与自然和人们的心灵融为一体、一个全新的你自己……

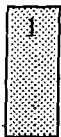
0 引 言

人民音乐家冼星海曾说：“音乐，是人生最大的快乐；音乐，是生活中的一股清泉；音乐，是陶冶性情的熔炉。”

我们生活在一个无时无刻、到处都充满了音乐的热闹非凡的世界。

对于大多数学生来说，完成各门课程的作业是首要的任务。虽然课业负担并不轻松，但各种高科技时代的学习用品不仅引发我们对探索科学知识的浓厚兴趣，也大大提高了工作、学习的效率。打开电脑，伴随“视窗 98”那明亮的天蓝底色的出现，传来了操作系统和谐、悦耳的起始音乐，展示着现代科技的神奇魅力。Cakewalk, Sound forge, Encore, Creative 等电脑音乐软件的普及，使许多像我们这样的普通爱好者，也进入了令人羡慕的音乐创作和演奏的世界。凭借扎实的科学知识和出色的艺术天赋，我们的一些同伴在电脑音乐这一新兴的艺术领域中取得了令人瞩目的成绩，成为这一行当中的行家里手。

学习之余，年轻人多半都拥有丰富多彩的兴趣爱好。无论是电影、电视，还是戏剧，舞蹈，哪一种艺术形式少得了音乐的伴随？一些出色的电影、戏剧配乐甚至会成为整部作品中最富生命力的元素。剧情、人物、场景或许会被淡忘，但优美悦耳、

动人心弦的旋律却长久地保存在记忆深处，回荡在悠长的时空隧道中。打开一张最新的游戏光盘，首先呈现在我们面前的是令人振奋的片头音乐和主题曲，叙述着由数码信息所构成的离奇故事。即便在街上随意徜徉，路边的商场中播放的背景音乐也会不时传入我们的耳朵，舒展着由于高强度的学习、工作而终日紧绷着的神经。

夜色浓重，紧张了一天的我们在完成繁重的学习任务之后也不禁感到几分疲倦。这时，最有效的休息或许就是打开心爱的唱机，放入一张平日爱听的“巴洛克”音乐唱片，阿尔比诺尼、亨德尔、巴赫……大师们在300年前创造的音乐杰作，今天听起来仍是那样和谐优雅、从容不迫，不朽的音符在略显凌乱的小屋里回荡，安抚着莫名其妙常感到烦躁不安的现代都市人的心灵。在这样的时刻，让我们暂时忘却明日的重任，在音乐至纯的清泉边小憩一会儿，泉水潺潺，流淌过干枯、荒芜的田地，流淌过装饰着玻璃幕墙的摩天大厦，带来久违了的葱翠绿意和清新自然的空气。就让我们在这潺潺水声中沉睡片刻，在梦中回到已经向往很久的大自然的怀抱……

音乐是智慧的结晶，更是人类情感的浓缩。在音乐作品中，喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲，乃至各种复杂微妙的情感，都在高低、长短、明暗等不同的音符流动中，获得了最鲜明、最生动的诠释。如同小说长于叙述，绘画善于造型，音乐艺术擅长的则是抒情。正像《诗序》中所说：“情动于中而行于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故咏

歌之；咏歌之不足，不知手之舞之、足之蹈之也……”当人们的语言不足以表达内心深处丰富、强烈的心灵感受时，音乐成为表达思想、感情的恰当的对载体。古今中外优秀的音乐作品，无不包含着作者个人，乃至作者所处的那个时代的最真实、最典型的情感体验。

音乐使我们领略了人类智慧的伟大，让我们感受到人类情感的广博，音乐同时也是锻炼智慧、启发思维的绝佳手段之一。中国古代很早就将诗、书、礼、乐作为培养公卿大夫的“四术”，所谓“春秋教以礼乐，冬夏教以诗书”。现代科学研究的结果也证实，音乐对于促进、开发人类智慧所起的作用确实功不可没。

心理学家佩斯里的研究表明：主管音乐艺术、形象思维的右半脑负责控制人体左侧器官，而主管语言运用和逻辑思维的左半脑则控制人体的右侧器官。右脑发达的人能够将少量的信息作为一种形象储存在大脑内，并使其直观化、逻辑化。一个聪明的人在于其左、右两个半脑的协调发展与合理运用，而一个富于想像力、创造力的人往往是一个右脑发达的人。如果坚持学习音乐，尤其是学习演奏一两种乐器，对于促进一个人肢体、五官乃至左右两个半脑的协同反应作用十分明显。即便只是经常欣赏，而未能有机会亲自实践，由于音乐中所包含的严密组织性和形象思维性这两大要素对大脑的同步刺激，人们在娱乐、享受的同时，也不自觉地进行脑力的锻炼，大脑功能得到了全面的提高。

科学家们曾做过一个有趣的实验，让某大学某

一年级中的部分学生在考试之前聆听莫扎特的音乐作品,结果这部分学生的考试成绩明显好于考试前未听音乐的同年级学生。虽然我们不能期望仅靠考试之前听莫扎特作品来代替日常的努力,但上述实验的结果也证实了,学习、欣赏音乐对提高人们的大脑功能,增强人们的思维能力、创造能力,的确有着不可忽视的正面作用。

中国古代的哲人们对音乐在道德生活上所起的潜移默化的作用同样非常重视,如孔子十分推崇尽善尽美的乐舞《大韶》,他认为礼乐的本质是“仁”,为人如不能做到仁慈爱人,便无从对待礼乐。虽然孔子的音乐美学观代表了封建时代的音乐美学思想,将音乐的社会功能过多用于政治目的,在我们今天看来并不完全可取,但高尚、优美的音乐能够在潜移默化之中影响人们的思维、举止,达到陶冶情操、休养身心的目的,却是中外古今的音乐学者们普遍认同的一个事实。

古希腊时代,人们就已经认识到了音乐对心灵的“净化”作用,柏拉图(Plato,公元前427~前347)曾经说过:“……节奏与乐调有最强烈的力量渗入心灵的最深处,如果教育的方式适合,他们就会拿美来浸润心灵,使它也就因而美化……”文艺复兴时期的宗教改革家马丁·路德(Martin Luther, 1483~1546)则认为:“魔鬼不能忍受音乐,因此音乐是和魔鬼进行斗争的最有效方法。”音乐家们对此问题的回答也像他们的作品一样充满激情,浪漫主义时期的匈牙利作曲家、钢琴家李斯特(F. Liszt, 1811~1886)在他的乐论中写道“音乐可

以被感觉得到地渗入我们的内心，像箭一样，像朝露一样，像大气一样渗入我们的内心；它充实了我们的心灵……”

不可否认，并非所有的音乐都能起到“净化、美化”人心的作用，也不是所有的音乐都会使人高尚起来。庸俗、做作、低级、下流的歌曲，不仅与人无益，有时甚至令人厌恶。然而这只说明在欣赏音乐的过程中，辨别和选择是多么的重要，却丝毫不会损伤我们对（几乎同人类历史一样古老的）音乐艺术的崇敬和向往。

虽然音乐的世界美不胜收、妙不可言，但缪斯女神并不会将她的恩泽均匀地播撒到每一个不可忽视的人的心田。要想领会音乐带给我们的种种感悟，不具备一定的条件，不付出一定的努力，显然是不行的。那么，对于一个渴望进入音乐艺术的宏伟圣殿，渴望破解音乐艺术神奇密码的普通人来说，哪些前提条件是我们必须具备的？哪些艰辛努力是我们必须付出的呢？

首先，我们需要了解的是音乐作品产生的背景情况。任何音乐作品都不是在与世隔绝的状态下凭空写出，作为一切艺术表现形式的灵感来源，大千世界和人类社会的风云变幻是形成作品内容、形式、风格、流派的决定性条件。作曲家本人的家庭背景、生活经历、性格倾向和思想状况也对作品的个人风格、音乐语言具有不可忽视的重要影响。因此，在聆听一首乐曲之前认真阅读并深入了解其创作的背景情况，对我们全面、深入地把握音乐作品的风格特征和思想内涵会有很大的帮助。

如果我们了解魏、晋时代战乱频频、君王昏庸、后宫凶险、奸臣当道的社会现实，以及“竹林七贤”为避免统治者的杀戮，佯装终日饮酒作诗、不问世事的无奈之举，就不难理解阮籍所作之琴曲《酒狂》，为何在混沌醉意之间又透出几分积郁不平之气。同样，如果我们熟悉清末民初封建王朝的没落和新民主主义革命兴起的历史情况，和“五四”以来新文化运动对知识分子的冲击，就更能理解刘天华所倡导的“国乐改革”道路的宗旨，和他创作的二胡曲所反映出的民族气质与时代精神。

其次，在欣赏音乐的过程中，我们应该注意由浅入深、循序渐进。就像小学一年级的学生一时尚无法理解萨特的存在主义哲学之真谛一样，一位音乐艺术的初入门者如果一开始就接触勋伯格（Arnold Schoenberg, 1874~1951）的表现主义音乐作品，很有可能会给他（她）的头脑带来一片可怕的混乱。因此，将音乐作品按形式、风格和难易程度作一简单分类，将音乐欣赏分成由浅入深的几个层次，的确很有必要。

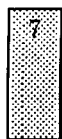
第一个层次是知觉的辨别。这是音乐欣赏的第一个阶段，我们只需对欣赏对象作感性的、直观的辨别，进行初步的审美评价。比如，怎样的乐音才谐和、动听，怎样的节奏会使人心情振奋，等等。在这一层次的欣赏中，应该多挑选些通俗易懂、形象鲜明的小型作品，并且特别注意作曲家对音乐形象的塑造，以及塑造不同形象所运用的音乐语言。

第二个层次是情感的共鸣。音乐是擅长表达感情的艺术，作曲家塑造各种各样的音乐形象，多半

是为了借助这些形象表达自己内心的喜怒哀乐。因此，我们在欣赏音乐时，一定要做到神情专注、感情投入，力求在音乐进行的过程中去体味、把握音乐家(包括作曲家、演奏家)传递给我们的情感信息，以达到心灵的共鸣和感情的升华。在构成音乐的诸多要素中，旋律、和声、节奏、调式乃至配器，都具有一定的情感表达能力。尤其是作为音乐灵魂的旋律，由于它与人声的变化有许多相似之处，因而特别善于表现各种复杂、微妙的人类感情。在这一层次的欣赏中，我们可以多选择兼有鲜明音乐形象和明确情感特征的中、小型作品，或是大型作品中的某些局部，并对旋律、和声、节奏、调式、配器等音乐构成因素表现情感的方式、方法给予特别的注意。

第三个层次是思想的领悟。由于所用语言的非具体性和不确定性，音乐艺术不可能像哲学著作那样阐述精确而具体的思想理念。然而谁都不会否认，不少音乐大师的杰作的确焕发着思辨和哲理的光彩。要领会和感悟这些思辨和哲理的确是比较困难的，然而一旦跨过这道门槛，我们就进入了与大师们不朽的精神直接对话的音乐欣赏最高境界。要想做到这一点，我们必须对音乐家在不同阶段的生活经历和思想状况有更深入的了解，因为作品中的深邃思想，往往是作者日常生活所思所想的浓缩与提炼。我们还需要明了的是，音乐作品中的思想性并非直接的理念论述，而是通过富于表情的音乐形象的呈示和发展得以体现的。理性思维与感性思维的水乳交融，是音乐艺术的哲理性不同于哲学的一

大特征。在这一层次的欣赏中，我们应当挑选那些情感真挚、思想深刻的大型音乐作品，并且在聆听前后仔细查阅有关该作品、该作家的文字、图片等背景材料。

此外，特别重要的是，应该学习一些必要的音乐知识。如表示音符的高低、长短、强弱、相互关系的基本乐理，以及旋律、和声、节拍、节奏、曲式、配器等构成音乐的若干音乐基本要素。这对于提高我们的鉴赏能力，加深对音乐作品的理解会大有帮助。当然，作为非音乐专业的学生，没有可能、也没有必要深入、透彻地掌握这些音乐科目的全部技巧。对我们来说，重要的是了解这些要素的基本概念，以及它们在音乐表现的过程中所起的不同作用，这也正是本书在以下的章节中将重点探讨的内容之一。

只要我们有耐心、有恒心、有信心，不断充实自己的音乐知识，提高自己的艺术素养，进入音乐艺术的辉煌圣殿并非遥不可及。到那时，你或许会发现一个繁花似锦、绚丽多彩的广阔世界就在你的眼前。

因为有了音乐，寂寞的时候不再无聊、愁苦，如万花筒般的五彩缤纷的音乐为我们描绘出大千世界的五颜六色，带领我们走进曾发生无数精彩故事的过去的岁月；因为有了音乐，迷茫的时刻不再彷徨、徘徊，智慧的心灵呼唤着我们，他们清澈而又睿智的目光如同狂风恶浪中的灯塔，告诉我们只要坚持不懈，就一定能到达看似遥远的彼岸；因为有了音乐，痛苦的日子不再孤立无援，仁慈的心灵陪伴着

我们，他们的灵魂与肉体所遭受的磨难如同他们创造的伟业同样令人感叹，从他们的行述中，我们得知“悲歌”有时候比“欢乐歌”更动人心弦，只有历尽磨难的心灵才能真正体验到生命的幸福和丰满；因为有了音乐，快乐的时光不再转瞬即逝，音乐和我们的心融合在一起，在周围的空气中飘荡、震颤，我们知道自己并不是独自享受，所有的爱乐者都会分享此时此刻的喜悦，并将这一份喜悦传递给后来的同伴……

1 进入音乐圣殿的金钥匙

1.1 旋律——灵魂的歌唱

旋律也叫曲调，是“有某种意义，统一的，有秩序的乐音连续”（大赫尔德词典）。旋律是音乐艺术用以反映人类内心感受的艺术语言，也是表达思想感情最直接、最重要的手段之一。在音乐的各大构成要素中，旋律是最易辨识、最富表现力、最能打动人心的。有许多音乐作品，它们的歌词或许已被淡忘，和声、配器和曲式结构在脑海中已不再清晰，唯有优美如歌的旋律却以其独具一格的生命力和摄人心魄的魅力长久地留存在欣赏者的内心深处。正如俄罗斯作曲家斯特拉文斯基所说：“历经各种体系的变化而幸存下来的是旋律。”

1.1.1 旋律的歌唱性

最早期的音乐旋律与人类语言中抑扬顿挫、张弛起伏的“语调”密切相连，语调能够有效地加强文字本身所欠缺的情感力量。而从语言中提炼而来的音乐旋律为了加强语气，表达用文字语言难以尽述的内心感受，逐渐将语言中音调的曲折变化演变为富于表情、生动有力的吟咏和歌唱。因此，歌唱

性成为绝大多数旋律所具备的首要特征之一。这不仅体现在歌曲中的主要曲调大都易于人声演唱,即便是在器乐作品中,旋律也常常带有很强的歌唱性,只不过这时“歌唱”已经不再受制于人类声带的局限,而是直接发自音乐家内心的心灵咏叹。欣赏者在聆听时,也常会不自觉地“在心中”歌唱应和,这说明了旋律的歌唱性与人们创作、欣赏音乐的自然天性相当吻合。

在20世纪的部分现代音乐作品中,作曲家们出于不同的考虑,有意地避免旋律的歌唱性,他们破坏旋律的调性基础,割裂旋律线条的连贯性,并且将节奏极端复杂化。这样的技术处理无疑降低了旋律在音乐表现中所起的作用,并且最终导致旋律的解体,形成一种不同于以往时代的根本没有旋律的音乐作品。当然,这样的作品演奏、聆听起来都有很大的难度,也较难在欣赏者的心中引发共鸣。

1.1.2 旋律的类型

从音乐作品的表演形式出发,可以将旋律分为声乐化旋律和器乐化旋律两类。

声乐化旋律的特点同人类的嗓音条件和语言习惯有密切的联系,如音域较窄是因为绝大多数歌唱者的有效音区都在两个八度以内,连续旋律线不可过长是因为人们的肺活量有限,音符的变化速度不能太快是因为过分短促的发音会影响语言的清晰度,旋律线的上下起伏不能任意安排是因为它还必须同歌词中的语调升降、字词平仄妥善配合。在这方面,由广大劳动人民集体创作,经历世代而传留

