

Music Ear

大学文化素质教育丛书

音乐鉴赏

高宗仁 金 桥 胡修浩 编著

上海交通大学出版社

65

J605/
G28

大学文化素质教育丛书

音乐鉴赏

高宗仁 金 桥 胡修浩 编著

上海交通大学出版社

大学文化素质教育丛书编委会

主 任：叶取源 陈 龙

副主任：胡 近 张耀辉

编 委：(以姓氏笔划为序)

方明光 叶取源 江晓原 李彩英

陈 龙 张天蔚 张增泰 张 渊

张耀辉 姚俭建 胡 近 胡企平

胡果文 陶德坤

总 序

张岂之

上海交通大学编的大学文化素质教育丛书很快就要出版,叶取源副校长要我为这套丛书作序,我作为上海交大人文学院的兼职教授,很乐意做这件事。

去年6月召开了第三次全国教育工作会议,并发布了《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》。《决定》总结了20世纪下半叶、特别是改革开放20多年来我国教育改革的经验,并为21世纪我国教育的发展提出了指导性的方针,这是一个具有求实的科学精神、引导教育工作者向前看的纲领性文件。

正如文件标题所表明,《决定》对我国教育工作提出的总任务是:深化教育改革,全面推进素质教育。第一,对党的教育方针应有全面的理解,德、智、体、美是一个整体,缺一不可。必须全面贯彻党的教育方针,以提高学生的素质为根本宗旨。第二,将素质教育贯彻于幼儿教育、中小学教育、职业教育、成人教育、高等教育等各级各类学校,当然其内容和侧重点,大、中、小学有所不同。

大学文化素质教育是全面素质教育中的一种。1995年教育部倡导的大学生文化素质教育的定位是:学习理工医农的大学生应当具有人文素养,即通常所说的应有一些文、史、哲等人文科学、社会科学和艺术类知识;而学习文科的大学生,也应具有一定的自然科学基础知识。从1995年到2000年这5年多的时间里,我国大学开展的文化素质教育,特别是其中“人文素养”方面的课程和讲座,对于提高大学生人文素质、科学素质、思想素质、道德素质、心理身体素质都有很大的促进作用,受到了大学生的欢迎。

高校文化素质教育得到中央负责同志的肯定的指导。例如,1999

年1月江泽民总书记在内蒙古大学考察时,明确指出,学理工的大学生应当学习人文、社会科学知识,学习文科的大学生应有自然科学知识,而且用了“文化素质教育”这个词。还有李岚清同志,他对于大学人文教育,特别是艺术教育与实践多次提出指导性意见,并从理论上阐述美育的重要性和必要性。这些指示,进一步推动了普通高校艺术和美学教育的开展。1999年12月,上海交通大学和清华大学交响乐团在上海大剧院的联袂演出吹响了高校实施美育最具象征性的号角。

大学的文化(或人文)素质教育是全面素质教育的一个切入口;突破一点,带动全局,以促进其他素质的提高。这正如《决定》所指出的,实施素质教育应注意各方面素质的相互渗透、协调发展,以促进学生的全面发展和健康成长。

上海交通大学有重视文化素质教育的优良传统,特别是近几年来,大学生的文化素质教育取得了明显的成绩和经验;编写大学文化素质教育丛书,提高大学生的人文素养,就是其中最有代表性的工作之一。这套丛书的编写者基本上是上海交大的教师,他们具有丰富的教学实践经验,了解大学生的学习、思想、爱好等方面的情况,因此,这套丛书肯定会受到大学生的欢迎。

当前,有不少高校陆续出版了一些关于文化素质教育方面的读物,这就便于相互比较,相互交流,取长补短,推动大学生的文化素质教育的深入开展。

我祝贺上海交通大学文化素质教育丛书的出版,并衷心祝愿上海交大在素质教育的实践和理论这两个方面都能取得更加丰富的成果。

2000年8月2日

于清华大学中国文化研究中心

序 言

1997年12月11日李岚清同志在一次关于大学生音乐素养的座谈会上指出：“……音乐的美育功能还不是一般地提高审美能力和陶冶情操等，它对人的智力开发，特别是提高人的想象力和创意动力，锻炼表达和解决问题的能力等方面都有帮助，音乐对社会的文明进步有着深远的影响……我国现在在校的大学生有500多万，还不包括成人学校全日制的大学生。我们能不能想个办法对他们进行这方面普及的教育，给他们补上这一课……使得这批跨世纪的青年知识分子能够有这方面必要的修养。我想这件事是贯彻我们党的教育方针的一个重要内容，是提高知识分子整体素质的一个重要内容。”

李岚清副总理的这番话，简明扼要地点出了音乐教育在高等教育中的作用。

回顾古今中外的一些杰出历史人物，无论是科学家、哲学家、文学家或政治家等，不难发现，他们中的大多数都十分喜爱音乐，有的甚至在音乐方面有着相当造诣。不仅如此，大多数在某些方面有所建树的人，他们的爱好通常与音乐多少有些情缘。这个现象的产生，并非偶然或巧合，它说明音乐与其他学科，与人的思维、认识发展有着某种内在的关系。

音乐，从一定意义上说，是一种非常适合于表达思想感情的且极具表现力的特殊沟通方式，西方人称之为“通用语言”或“一般语言”（universal language，或 common language）。这种语言同普通的文字语言似乎也有着一定的联系。比如，人们常说某某音乐听起来富有诗意；或某某诗词读起来有种呼之欲出的音乐感，等等。但总的说来，音乐语言与普通文字语言在质上有着很大区别。二者除了在表现方式、效果等方面的不同之外，前者有着另外一些明显的特点。

首先，音乐是声音的艺术。旋律和和声是任何其他艺术形式所没

有的(节奏是构成音乐的一个成分,但它也出现在诗歌和舞蹈中)。旋律与和声直接刺激人的听觉,使大脑思维产生联想,从而使人的情感、心理、精神发生变化。

其次,音乐语言不受区域、时间影响。由于国家、民族、地域、历史等方面的差异,不同的文字、语言之间存在着巨大差异。而语言自身的发展也会导致同种语言的时代差异。不同语言间的隔阂以及同一种语言的时代差异,对人们的相互交流与了解,对人类历史的了解都造成了很多困难。

音乐语言则不然。它既不受地理区域的限制,又不受时代变迁的影响。旋律、和声、节奏具有普遍的意义。诚然,在音乐发展史中,各民族、各地区、各个不同的历史时期有着各种不同风格、不同形式、不同特点的音乐;但就对音乐的理解而论,却无不同之处。这就是说,只要积累一定的音乐知识和音乐修养,人们就完全可能理解、欣赏任何地区、任何时代的音乐。而不同时期、不同地区的音乐,给人们展示了各种不同的音乐意境和画面,使人们得到各种不同的感受和启示,开拓了人们的联想境界,丰富了人们的想象能力,引发、加深了人们的思维能力。

再次,音乐语言具有绝对的真实性和真实性。语言交谈可以说假话,文字写作也可避实就虚,甚至歪曲对象。但音乐语言表达却非常诚实,无法弄虚作假,各种不同时代、不同地区的音乐无不逼真地反映出每个时代不同的气息,及各地区、不同层次的精神风貌。各类音乐,只有层次上的高低不同,表现的方面不同和风格不同,却无音乐内涵上的真伪之别。当人们听到某种音乐,就能如实地了解某一方面的情况;若是听到某些经典音乐,便会为之动感神往。多少年来,一些伟大的音乐一直鼓舞、安慰着千百万不辞辛劳的人们为着理想而奋斗。

音乐语言这些特性所产生的作用若是同逻辑思维有机地结合,就会在学习、研究、发明、创造的过程中相得益彰,交相生辉,使人们既能大胆地想象,又时刻不离开实际;既不失一般地考虑到事物的方方面面,又对发展、未来充满着乐观和热情。也许这就是那些伟人,那些有所建树的人多半是音乐爱好者的原因。

当然,对音乐语言的了解和通晓不是件唾手可得的。音乐兴趣

的培养需有适时的机会和恰当的启导;音乐语言的理解、通晓也要有一定环境和一个过程;尤其是那些经典音乐,并不那么平易近人,但它们是人类文明精华的一个重要组成部分。要理解、欣赏这些音乐,不仅需要积累一定的音乐知识和一个循序渐进的过程,还要求听者具有一定的文化基础、一定的思考和想象能力。就这两点对普通高校学生而言,前者是可以做到的,后者是已经具备的。若是体育锻炼能提高人们的体能,那么音乐普及教育能提高人们的智能。“音乐鉴赏”课程的目的,就是使大学生在接受专业基础教育的同时,有机会在音乐艺术的理解、欣赏方面得到一个较为全面而系统的指引和辅导;其作用将促使、帮助学生在成才的道路上更为全面,更有作为,更有助于学生素质的全面提高,有助于全社会的精神文明建设。

本教材为上述目的而编写,结合课堂 36 学时授课,使学生拥有一定的音乐知识,在音乐鉴赏、音乐理解方面具备一定的能力,为日后进一步提高音乐修养打下基础。

本教材的内容包括四个方面:音乐基础知识简介;各历史时期背景情况简介;主要音乐家和音乐风格简介;以及中国音乐简介。

由于篇幅限制,本教材未将作品分析等内容纳入。受笔者水平所限,本教材一定存在着某些不足,望读者提出宝贵意见。

编 者

2000 年 4 月

目 录

第一章 音乐基础知识简介	1
§ 1.1 音阶	1
§ 1.2 音程	7
§ 1.3 和弦	11
§ 1.4 终止式	17
§ 1.5 动机、乐句、乐段	20
§ 1.6 曲式与奏鸣曲	23
§ 1.7 音域	27
§ 1.8 西方音乐常用乐器	28
第二章 音乐的起源	31
§ 2.1 古代中东和埃及的音乐	31
§ 2.2 古希腊音乐	31
§ 2.3 古罗马音乐	33
第三章 中世纪音乐	34
§ 3.1 单声部宗教赞美诗	34
§ 3.2 复调音乐的发展	35
§ 3.3 圣母院乐派	36
§ 3.4 新艺术	37
§ 3.5 单声部世俗歌曲	37
第四章 文艺复兴时期的音乐	39
§ 4.1 勃艮第乐派	39

§ 4.2	佛兰德乐派·····	41
§ 4.3	器乐音乐·····	43
§ 4.4	16 世纪的声乐音乐 ·····	46
第五章 巴洛克时期的音乐 ·····		50
§ 5.1	巴洛克音乐概况·····	50
§ 5.2	巴赫·····	54
§ 5.3	亨德尔·····	60
§ 5.4	威瓦尔第·····	65
第六章 古典主义时期的音乐 ·····		70
§ 6.1	古典主义音乐概况·····	70
§ 6.2	海顿·····	75
§ 6.3	莫扎特·····	81
§ 6.4	贝多芬·····	97
第七章 浪漫主义音乐 ·····		113
§ 7.1	浪漫主义音乐概况 ·····	113
§ 7.2	舒伯特 ·····	122
§ 7.3	帕格尼尼 ·····	128
§ 7.4	舒曼 ·····	130
§ 7.5	门德尔松 ·····	134
§ 7.6	肖邦 ·····	140
§ 7.7	李斯特 ·····	142
§ 7.8	勃拉姆斯 ·····	144
§ 7.9	罗西尼 ·····	146
§ 7.10	威尔第·····	147
§ 7.11	布鲁克纳·····	150
§ 7.12	柴可夫斯基·····	151
§ 7.13	斯美塔那·····	154

§ 7.14	德沃夏克·····	155
§ 7.15	比才·····	156
§ 7.16	韦伯·····	157
§ 7.17	瓦格纳·····	158
§ 7.18	马勒·····	162
§ 7.19	施特劳斯·····	164
§ 7.20	格林卡·····	165
§ 7.21	穆索尔斯基·····	166
§ 7.22	里姆斯基-科萨科夫·····	168
§ 7.23	拉赫玛尼诺夫·····	169
第八章 现代音乐·····		171
§ 8.1	现代音乐概况·····	171
§ 8.2	德彪西·····	175
§ 8.3	拉威尔·····	176
第九章 中国民族器乐的发展·····		178
§ 9.1	中国民族器乐发展概况·····	178
§ 9.2	中国民族器乐曲的体裁分类·····	181
第十章 吹管乐独奏·····		183
§ 10.1	笛·····	183
§ 10.2	唢呐·····	185
§ 10.3	管子·····	186
§ 10.4	笙·····	189
§ 10.5	大笛·····	191
第十一章 弹拨乐独奏·····		193
§ 11.1	古琴·····	193
§ 11.2	筝·····	196

§ 11.3 琵琶·····	199
第十二章 拉弦乐独奏·····	204
§ 12.1 二胡·····	204
§ 12.2 中胡·····	218
§ 12.3 板胡·····	220
第十三章 丝竹乐合奏·····	222
§ 13.1 江南丝竹·····	222
§ 13.2 广东音乐·····	226
§ 13.3 福建南音·····	228
§ 13.4 潮州弦诗·····	231
§ 13.5 丽江古乐·····	233
第十四章 吹打乐合奏·····	237
§ 14.1 浙东锣鼓·····	237
§ 14.2 苏南吹打·····	239
§ 14.3 潮州大锣鼓·····	241
§ 14.4 西安鼓乐·····	244
§ 14.5 山西八音会锣鼓·····	245
§ 14.6 山西绛州鼓乐·····	245
第十五章 民族管弦乐合奏·····	250
§ 15.1 《春江花月夜》·····	250
§ 15.2 《瑶族舞曲》·····	252
§ 15.3 二胡协奏曲《长城随想》·····	255
第十六章 西洋音乐对 20 世纪中国音乐的影响 ·····	263
第十七章 钢琴独奏和小提琴独奏·····	267
§ 17.1 钢琴独奏:《牧童短笛》·····	267

§ 17.2	钢琴独奏:《花鼓》	268
§ 17.3	钢琴独奏:《绣金匾》	269
§ 17.4	钢琴独奏:《多耶》	271
§ 17.5	小提琴独奏:《思乡曲》	271
§ 17.6	小提琴独奏:《牧歌》	273
§ 17.7	小提琴独奏:《新疆之春》	275
§ 17.8	小提琴独奏:《苗岭的早晨》	276
第十八章 交响音乐		278
§ 18.1	管弦乐:《森吉德玛》	278
§ 18.2	交响诗:《嘎达梅林》	278
§ 18.3	小提琴协奏曲:《梁山伯与祝英台》	281
§ 18.4	钢琴协奏曲:《山林》	286
§ 18.5	《第一交响曲》Op.27	290

第一章 音乐基础知识简介

§ 1.1 音阶

§ 1.1.1 音阶的种类

按一定的规则顺次上升或下降的一系列音称为音阶(scale)。音阶的种类大体可分为三种:

1. 大音阶(major scale), 俗称大调。
2. 小音阶(minor scale), 俗称小调。
3. 半音阶(chromatic scale)。

大音阶: 在 1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, $\overline{\text{Do}}$) 八音中, 3 4 (Mi, Fa) 与 7 $\dot{1}$ (Si, $\overline{\text{Do}}$) 是半音(half tone 或 semi tone), 其余各音间都是全音(whole-tone)的叫做大音阶。如:

C大调

半音

半音

升C大调

1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ 1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$

或 降D大调

半音

D大调

半音

1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ 1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$

降E大调

半音

E大调

半音

1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ 1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$

小音阶:小音阶半音的位置异于大音阶,而上行下行的音的排列也有不同。在大音阶中,主音到第三音是大三度(major third);在小音阶中,主音到第三音是小三度(minor third)。小音阶有三种:

1. 自然小音阶(natural minor scale)。如:

在上例自 A 到 A 八音中,第二音和第三音,第五音和第六音是半音,其余都是全音,叫 A 调自然小音阶。

2. 和声小音阶(harmonic minor scale)。如:

在上例自 A 到 A 八音中,第二音和第三音,第五音和第六音是半音;第六音和第七音间是增二度(导音被移高了半音),从而第七音和第八音也是半音,这个音阶叫 A 调和声小音阶。

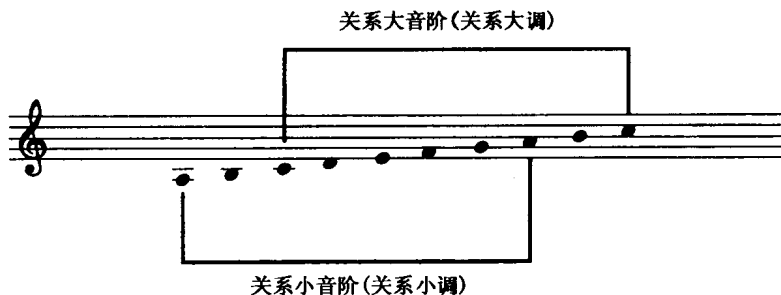
3. 旋律小音阶(melodic minor scale)。如:

在上例自 A 到 A 中,上行时,第二音和第三音,第七音和第八音是半音,其余都是全音;下行时,呈自然小音阶,这样的音阶叫旋律小音阶。

§ 1.1.2 大音阶与小音阶的关系

由完全同一或近于同一的众音构成的大小两种音阶,并且音阶调性符号一致,这两个音阶为关系音阶(relative scale)。如:

即 A 调小音阶是 C 调大音阶的关系小音阶(relative minor scale); C 调大音阶是 A 调小音阶的关系大音阶(relative major scale)。如此,大音阶各有其关系小音阶。这种关系小音阶由大音阶的主音下数小三度的音开始。例如 A 调大音阶(A 大调音阶)的关系小音阶是 F 调小音阶,降 E 调大音阶(降 E 大调音阶)的关系小音阶是 C 调小音阶(C 小调音阶)。小音阶各有由主音上数小三度的音开始的关系大音阶。例如 F 调小音阶的关系大音阶是降 A 调大音阶;升 C 调小音阶的关系大音阶是 E 调大音阶。

相互有关系的大小两种音阶的调性符号是完全相同的。所以一种调性符号通用于大小两种音阶;而和声的小音阶及旋律的小音阶的变化记号则是临时加用。

§ 1.1.3 音阶各度的名称

构成大小两种音阶的七个音称如下:

- 第一音 主音 (tonic);
- 第二音 上主音 (super tonic);
- 第三音 中音 (mediant);
- 第四音 次属音 (sub-dominant);
- 第五音 属音 (dominant);
- 第六音 次中音 (sub-mediante);
- 第七音 导音 (leading tone)。

音阶中的第一个音是音阶的基础,有强固的性质。它是音阶七音

中最重要的,所以叫做主音。第二音因在主音的上面,所以有上主音的名称。第三音排在主音与属音中间,所以叫做中音,在大音阶是大三度,在小音阶是小三度,可以区别音阶的大小。第四音在主音的下五度,有从属主音的性质,叫做次属音。该音虽排在七音里面的第四音,属音的下面,即主音的第四度,但它又是在主音的下五度,与主音的关系也与上五度的属音一样,所以叫次属音。第五音是在主音的第五度而与主音有密切的关系,叫做属音。第六音因排在主音与次属音的中间,所以叫做次中音。又因它在属音之上,所以也有上属音(super-dominant)的名称。由主音到次中音的音程因音阶而不同,在大音阶是大六度,在小音阶是小六度。大音阶的次中音是关系小音阶的主音,小音阶的次中音是关系大音阶的次属音。第七音是由此导入第八音的音,故叫做导音。

§ 1.1.4 半音阶

半音阶完全由半音组成,八度中含有十二个半音,加上第八度音,共有十三个音。半音阶分为两种:

1. 和声半音阶(harmonic chromatic scale)。和声半音阶上行下行均取一样的形式。普通音阶的全音与全音中间的音,由较高的那个全音降低半度来表示。如C和D的中间音由降D表示;而四度五度的中间音则将四度升高半度来表示。这种半音阶的表示法叫和声半音阶表示法。如:

2. 任意半音阶(arbitrary chromatic scale)。任意的半音阶,上行时四度升高半音,七度降低半音,其他的音也升高半音;下行时,四度升高半音,七度降低半音,其他的音也降低半音。如:

