

◎ 国家图书馆

编

部级领导干部

BUJILINGDAOGUANBU

历史文化讲座

LISHIWENHUA JIANGZUO

· 2006 ·

◎ 北京图书馆出版社

◎ 国家图书馆 编

BUJILINGDAOGANBU

部级领导干部

LISHIWENHUA JIANGZUO

历史文化讲座

· 2006 ·

◎ 北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

部级领导干部历史文化讲座·2006/国家图书馆编.—北京:北京图书馆出版社,2007.8

ISBN 978-7-5013-3491-9

I.部… II.国… III.社会科学—干部教育—教材 IV.C

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 081628 号

书名 部级领导干部历史文化讲座·2006

著者 国家图书馆编

出版 北京图书馆出版社(100034 北京市西城区文津街7号)

发行 010-66139745,66175620,66126153

66174391(传真),66126156(门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京地质印刷厂

开本 880×1230(毫米) 1/32

印张 9.5

版次 2007年8月第一版第一次印刷

书号 ISBN 978-7-5013-3491-9/K·1518

定价 20.00 元

**主办单位：中央国家机关工委
文化部
中国社会科学院**

承办单位：国家图书馆

序 言

李 春 清

当人类社会跨入21世纪之际，在党的十六大精神指引下，我国进入了全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展是当代中国共产党人肩负的三大历史任务。为此，全党同志要按照十六大关于“形成全民学习、终身学习的学习型社会”的要求，高度重视学习，切实加强学习，以适应形势发展和工作实践的需要。各级领导干部更应带头学习，不断提高理论素养和领导水平。

我们党历来高度重视干部的学习，始终把学习作为提高干部队伍素质的一项战略任务来抓。毛泽东、邓小平等老一辈无产阶级革命家都要求全党同志特别是领导干部坚持和加强学习。江泽民同志强调要“建设高素质的领导干部队伍，形成朝气蓬勃、奋发有为的领导层”。胡锦涛同志指出：“为了适应党和国家事业发展的需要，为了更好地承担起党和

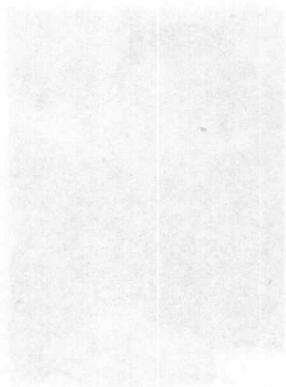
人民所赋予的重任，我们必须进一步加强学习。”中华民族有灿烂辉煌的历史，有悠久绵长的文化，这是维系民族发展的精神支柱，也是我们取之不尽、用之不竭的宝贵财富。以史为鉴，可以知兴衰。我们正在从事的建设中国特色社会主义的事业，是前无古人的宏伟事业。有继承，才有创新。了解历史，才能更好地创造历史。领导干部应不断深入了解中国和世界的历史文化，拓宽人文视野，提高文化素养，认识和把握社会发展的规律，提高领导水平和执政水平，更好地贯彻“三个代表”重要思想。

讲座是一种很好的学习形式。由中央国家机关工委、文化部、中国社会科学院主办的“部级领导干部历史文化讲座”，为部级领导干部提供了一个很好的学习和交流机会，受到部级领导干部的好评。希望今后坚持下去，不断丰富讲座内容，越办越好，有更多的领导干部参加学习。国家图书馆作为讲座的承办单位，将讲座内容经过提炼推敲，编录成集，供更多的人参阅，对于发展先进文化、建设学习型社会发挥积极的促进作用。对于收选的内容，也不一定尽善尽美，甚至亦或有不妥之处，应欢迎读者提出意见，以臻不断完善。

2003年2月27日

目录

- 李岚清 序言 / 1
- 徐沛东 如何欣赏音乐 / 1
- 邵大箴 浅论意大利人文主义艺术 / 21
- 田 青 非物质文化遗产的盛宴 / 33
- 文怀沙 中国风骚传统与现代商品社会 / 49
- 张信刚 欧洲勃兴前的世界态势 / 61
- 范迪安 俄罗斯油画的艺术特征与文化内涵 / 75
- 郭小凌 大英博物馆250年珍藏展与世界历史200万年 / 93
- 詹福瑞 “文明的守望” / 119
- 冯骥才 “文化遗产日”的意义 / 139
- 王 蒙 《红楼梦》中的政治 / 169
- 张国刚 西方的中国观 / 193
- 任继愈 今天看《易经》 / 225
- 钱乘旦 发达国家的不同发展道路 / 239
- 葛兆光 古代中国人的“天下观” / 263
- 王 琦 中医养生文化 / 283

徐沛东

如何欣赏音乐

徐沛东，1954年2月1日出生于辽宁省大连市。1970年考入福州军区歌舞团，任首席大提琴。1976年考入中央音乐学院作曲系，师从杜鸣心教授。1979年毕业，回福州军区歌舞团任作曲及指挥。1985年调入中国歌剧舞剧院任作曲、指挥。曾任中国歌剧舞剧院创作室主任、副院长等职。国家一级作曲，享受国务院特殊津贴。现任中国音协分党组书记、驻会副主席。

1992年被评为全国文化系统和国务院颁奖的有突出贡献的杰出中青年优秀专家；1992与1996年被评为全国十大词曲作家；1996年获得中国歌坛辉煌二十年作曲成就奖及中国流行歌坛成就奖；1999年被评为全国百名优秀青年文艺家；2001年在中国文联万里采风活动中荣获采风贡献奖等。

多次担任国内各重大文艺演出的音乐总监及比赛的评委工作。代表国家多次参加国际音乐节、流行歌曲比赛的评委工作及文化交流活动。

社会职务：中国轻音乐家协会副主席、中国文联全委、中华海外联谊会理事、中国音乐著作权协会常务理事、中国电视音乐研究会理事、中国环境文化促进会副会长、中国儿童音乐学会名誉会长、北京青联老委员联谊会会长等。

音乐是一种听觉艺术。荀子在《乐论》里面有这样的解释：“夫乐者，乐也。人情之所必不免也……乐行而志清，礼修而行成，耳目聪明，血气和平，移风易俗，天下皆宁，美善相乐。”音乐不仅是一种人类抒发自身情感的表达方式，更是人类情感的延伸，而且是一种社会记忆的载体，蕴涵着丰富的历史记忆，随着时光的推移，这种历史记忆越来越深刻。

今天我要讲的主题是“音乐”，这个题目比较笼统，也很宽泛。为了在两个小时的时间里，将这个主题讲得尽量有点意思，所以我选择了“如何欣赏音乐”这样一个角度，来与大家共同理解音乐——这门非常有意思的艺术。

在开始讲述之前，我首先向大家介绍一些音乐会的礼仪文化，这是音乐文化的一个重要组成部分。

一、音乐会的礼仪文化

随着我国国家经济地位的提升，人民群众物质文化生活水平的提高，各类音乐会的举办也越来越频繁，有关音

乐厅文化的介绍也显得越来越重要。目前虽然也有一些介绍，但是我觉得还不够。我刚从维也纳金色大厅回来，中国音协等单位 and 十几家电视台在维也纳金色大厅共同举办了一年一度的“中国新春音乐会”，主要是为了推荐一些新的音乐作品。维也纳金色大厅是闻名世界的音乐圣殿，也是世界音乐文化的缩影，随着我们国家经济的发展，中国民族音乐也开始越来越多地出现在金色大厅的舞台上，音乐在传播民族文化、促进各地文化交流方面也开始起到越来越重要的作用。在欣赏音乐之前，我们先来介绍一些听音乐会的基本礼仪文化。

通常听音乐会时，都要穿西服，穿礼服。这是因为音乐会不仅仅是一场简单的演出，更是一种社交的场所，体现着人与人之间相互亲和、信任，以及对艺术家的尊重。北京这些年来，经过了众多音乐会的熏陶，在这方面已经有了很大进步。但从全国范围来看，还存在许多需要改善的地方。比如，穿着拖鞋、背心进音乐厅的现象还时有发生。这当然是一个习惯问题，但更是一个提高全民族的文化素质的问题，需要我们从一点一滴开始，长时间的努力，去慢慢培养我们的观众。同时，音乐会期间也一定要保持安静，这其实是一个对音乐家，对音乐艺术尊重的问题。一般音乐厅没有音响，场内秩序成为音乐会成功的一个关键因素。如果音乐家在上面演奏，观众却在下面聊天，这不但非常不协调，而且也是对音乐家极大的不礼貌。秩序好的音乐厅，音乐会期间，掉一颗钉子，都能在每个角落听得很清楚，更别说聊天了。

很多人认为在音乐厅鼓掌是件很痛苦的事，因为不知道什么时候该鼓掌，什么时候不该鼓掌。这种情况具有一定的普遍性，听众不可能对所有的音乐都熟悉。一般情况

下交响乐的乐章之间是不能鼓掌的，因为交响乐的乐章与乐章之间短暂的休息是有连贯性的，所以有时候你鼓掌指挥都不理你，或者是指挥会告诉你别鼓掌，这样会破坏指挥本人的一种创作氛围。在他们演奏完了之后，我们就可以热烈鼓掌，是对艺术家的一种礼貌，更是对他们辛勤劳动的一种肯定。那么关于怎么鼓掌，我还要告诉各位一“招”，你要是听不懂，千万别带头鼓掌，等着掌声都起来了，你再跟着鼓掌就不会有问题，否则会很尴尬。

二、音乐会的基本音乐形式

叔本华早就指出，音乐的内容联系着宇宙的永恒，音乐的可能性与功能性超越其他一切艺术之上。在音乐的发展史里能够看到人类无与伦比的智慧和天才的创造力与想象力。音乐无处不在，人类社会的每一步发展都伴随着音乐的发展。音乐就这样在人声与器乐的变迁中折射出时代的光彩，正如人们所言，人声是音乐投向大自然的回声，器乐则是大自然给予音乐的一面镜子，尤其是在电子科技高速发展的当代，随着MD、MP3、MP4、CD机以及各种音响科技的迅速普及，音乐与人们日常生活的联系更加密切，对音乐的欣赏也越来越成为人们日常生活的一项基本需求。下面我们依然围绕音乐会，主要介绍几种音乐会常见的音乐形式，使大家更好地熟悉音乐，欣赏音乐，享受音乐。

（一）套曲、组曲

什么是套曲？套曲顾名思义是一种大型的器乐或者声乐曲，由若干乐章组合而成，它不同于交响曲。器乐套曲是比较自由的一种结合的方式，比较常用。但是声乐套曲，比如舒曼的声乐套曲、舒伯特的《冬之旅》等则可能有一

个主题，音乐与音乐之间不是由一个简单的动机产生。

组曲是由几个相对独立的乐曲或者歌曲组合在一起，分为古典组曲和现代组曲两种。

1. 古典组曲

什么叫古典组曲？古典组曲主要是指一些西方早期古典的音乐组合，这样的组合都有一个固定的程式。比如说像阿拉曼德、库拉门特、萨拉班德、基格尔是舞蹈规范的四种格式，作曲家利用这些格式创作出的组曲，通常称为古典组曲。它主要产生于16世纪，巴赫的很多组曲都是采用这样的一些结构。

2. 现代组曲

现代组曲大都是对歌剧、舞剧、戏剧，以及电影的一些著名音乐片段的重新组合，重新编配，并为音乐会独立设计而产生的乐曲的组曲。现代组曲在整个音乐厅的音乐艺术中占有很大的比重。比如大家比较熟悉的《天鹅湖组曲》、《卡门组曲》、《白毛女组曲》、《红色娘子军组曲》等。

(二) 奏鸣曲、协奏曲

奏鸣曲是一种多乐章的器乐套曲，又称奏鸣曲套曲。奏鸣曲最初产生于16世纪，当时泛指与声乐演唱的康塔塔相对的各种器乐曲。17世纪以后，奏鸣曲是指类似组曲的器乐合奏套曲。奏鸣曲比较复杂，但奏鸣曲和奏鸣曲式又不太一样。奏鸣曲由三四个相互形成对比的乐章构成，用一件乐器独奏或一件乐器与钢琴或乐队合奏，相对来说是要有一些戏剧冲突，它的音乐张力相比之下，比较常见是有两个以上的主题，主题与主题之间要有对峙、发展、融合等等环节，这也是奏鸣曲发展的一种趋势，比如小提琴奏鸣曲、钢琴奏鸣曲、声乐的一些套曲等等。交响曲乐章

结构和奏鸣曲基本相同。一般来说，大型管弦乐套曲包括四个乐章，乐队编制大约是70—100人左右，主要是以奏鸣曲式结构来完成。

协奏曲，一般是指一件或者是多件独奏乐器与管弦乐队相互竞奏，并显示其个性和技巧的一种大型器乐套曲。音乐史上曾先后产生过教堂协奏曲、大协奏曲、独奏协奏曲等协奏曲形式及其变种二重协奏曲、三重协奏曲和小提琴协奏曲等。18世纪末，出现了沿用至今的协奏曲曲式与风格。协奏曲通常由3个乐章组成，省略了小步舞曲或谐谑曲乐章。其中，用一件乐器演奏称之为独奏协奏曲，用两件乐器演奏称之为重奏协奏曲，几件乐器同时演奏称为大协奏曲。协奏曲也是音乐会上一种非常常见的音乐表现形式。大家比较熟悉的，比如中国小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》，在世界上具有很高的知名度，它采取了越剧的民间音调，融合西洋的音乐手法，借助娴熟小提琴的音乐表现使整个乐曲音调委婉、旋律优美。而通过主奏乐器小提琴与整个乐队的协奏，更加丰富了音乐自身的表现力，使整个音乐时而像万马奔腾、时而优美纤细，这就是协奏曲的效果。

（三）交响诗、音乐诗

交响诗是属于标题音乐的一种交响音乐。它由单乐章构成，脱胎于19世纪的音乐会序曲。交响诗的名称为匈牙利作曲家李斯特所创，李斯特最早开创了交响诗这种形式。交响诗是用交响乐的手法，但又不同于交响乐的四个乐章。交响诗的音乐张力很浓缩，一般包括几个主题的相互撞击，相互对峙，最后相互解决。

音乐诗则比较抒情一些，更多强调了音乐的美感，而少了一些戏曲性的效果。区别交响诗与音乐诗的区别就是，

交响诗听了会感到很大的冲击力，音乐诗听起来比较优美，比较背景化，经常在音乐会中能够欣赏到。

(四) 序曲、练习曲

序曲，一般是指歌剧、舞剧、戏剧在演出之前的演奏。19世纪之后，开始出现单乐章、标题性音乐会的序曲，比如柴可夫斯基的《一八一二年序曲》。还有一部分序曲是从歌剧、舞剧的前奏曲中派生出来的序曲，这类作品在音乐会上比较常见，有很多这样的作品。这些中小型的、通俗的作品，比较受观众喜爱。特别是在音乐会开始时，一般都是通过演奏序曲，使整个场子一“热”，观众情绪起来了，再上“大菜”，很少有音乐会一开始就是交响乐。音乐会经常用序曲来“热”一下，这是个传统，观众听觉方面觉得很适应了，然后再去欣赏“大菜”。所谓“大菜”交响乐，还有一种前奏曲，它是一种带有独立乐思和即兴性质的中小型乐曲和前奏曲。还有一种叫托卡塔，它也是音乐会常见的一种即兴的、节奏性紧凑的、快速键盘的乐曲。比如说钢琴演奏中就有很多托卡塔。托卡塔速度很快，而且带有很多即兴性，它很多的华彩乐段都是靠演奏家的即兴性创作，这很有意思。

练习曲，一般是为了练习一些技巧而设，但由于作曲家将这些练习曲演绎得非常精彩，久而久之就把这些练习曲搬到音乐会来演奏，以展示、炫耀他们的技巧，比如帕格尼尼的小提琴练习曲，经常在音乐会演奏，已经成为音乐会独立的欣赏形式，它的技巧性很高。一般练习曲都是一个人伴奏，可以充分地让人们去领略它技巧的高深。

除此之外，还有幻想曲、随想曲、狂想曲、无词歌、浪漫曲、叙事曲、小夜曲、谐谑曲、间奏曲、赋格曲等等，乐曲的形式非常多，大概很难把这些乐曲区分得很清楚。

这些都属于乐曲的结构，是音乐会比较常见的一些音乐的形式。

音乐会上还有不同的演奏形式，比如合奏、重奏、独奏、齐奏等等，还有独唱、齐唱、合唱、领唱、无伴奏合唱等等不同的演唱形式。如何区分这些音乐会常见的音乐形式？顾名思义，齐奏就是大家都奏一样的调。重奏复杂些，重奏乐曲对乐手本身的演奏技巧要求比较高，因为每个声部的音乐思维，相比之下都比较独立，比如现在小乐队是古筝、琵琶、扬琴、柳琴、二胡组成的丝弦五重奏。丝弦五重奏的称法是因为过去民族器乐的弦大部分是用丝做成，是在20世纪60年代由上海音乐学院著名作曲家胡登跳先生创作的一种音乐形式，开始时多用于江南丝竹的一些乐曲。其中二胡现在大都是用钢弦，古筝、琵琶还都是用丝弦。柳琴，原来是山东曲艺的一种乐器，现在已经吸纳到大型民族管弦乐队中来。通过丝弦五重奏，我们可以知道重奏更要求每个人技能与素质间的相互配合，彼此之间要非常协调，否则的话，奏了一半就可能演奏不下去了。

因此，重奏是一种比较高级的音乐形式，中国民族器乐过去一般都是以独奏、合奏或者是齐奏为主，很少有这样多声部的重奏。但随着中西音乐文化的交流，特别是建国以后，我国的音乐家们开始借鉴一些西洋音乐和声、复调等作曲技法，丰富和发展了中国传统民族音乐，使得我们的传统音乐更有表现力，而且还是地道的中国特色的器乐，以前我们可能在乐器演奏上会单一一些。所以音乐的发展需要不断地相互学习，融合各国的先进的文化产物，如果没有这样的一种交流，我们的音乐可能会停滞不前。

三、音乐会的交响曲

交响曲作为音乐会最为重要的表现形式，我将从其发展的历史开始，将交响曲一些发展情况给大家做个单独的介绍，让大家在欣赏交响乐的时候会有一些比较感性的认识。交响曲，英文是 Symphony，字面意义是音与音之间和谐的结合。Symphony，最先用于意大利式歌剧中的序曲和间奏曲，它是交响乐的主线。18世纪上半叶，序曲开始脱离歌剧独立存在，并成为单独演奏的音乐会曲目。这一变化对交响乐的发展产生了非常重要的影响。斯卡拉蒂为这种序曲确立了快板、慢板、舞曲风格的快板，这样一种三段的形式。而这种载体为后来交响曲的格式奠定了坚实的根基。18世纪下半叶，德国曼海姆乐派在创作中注重乐队的效果，为提高音乐的戏曲性和表现力，建立了主调音乐的风格，并在三段体的基础上增加了快板的终曲，即形成了四段体，也就是形成了四个乐章套曲的雏形。

（一）古典主义、浪漫主义音乐大师

18、19世纪之交，有三位音乐家的名字先后震动了维也纳，传遍了整个世界，我相信这三个音乐家大家都很了解，我也希望大家能够记住他们。一位是海顿，他被称为是“交响乐之父”，他一生写了上百首交响乐，确立了交响乐的基本结构，同时也确立了交响乐创作的一种模式。

另外一个作曲家就是莫扎特，大家都很熟悉这位音乐神童，在短短的36年的生命历程里，为后人留下了大量优秀的音乐作品。他“神”在什么地方呢，4岁便登台演奏，8岁开始作曲，11岁便指挥乐队共同演奏，一生中写了无数非常美妙的音乐，也创造了众多交响乐，莫扎特是一位非