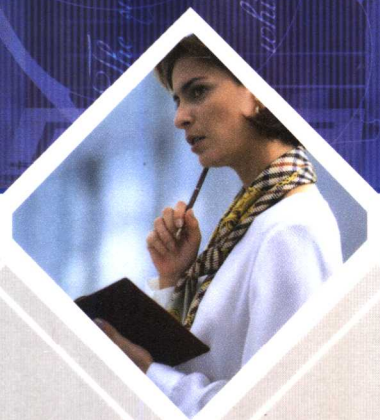

音乐欣赏

■ 高等院校教材

YINYUEXINSHANG

卢广瑞 主编

清华大学出版社

音乐欣赏

卢广瑞 主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书共4篇13章。全书以经典、常见的西方音乐、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,以及对具体音乐作品作出解析和评论。

本书以音乐史、音乐体裁为线索,列举的音乐作品从易到难,以较贴近、符合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,将音乐史、作品的形式结构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,亦可作为音乐爱好者自学之用。

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 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏/卢广瑞主编.—北京:清华大学出版社,2007.10

ISBN 978-7-302-16149-3

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第144889号

责任编辑:刘建龙 宣 颖

封面设计:杨玉兰

版式设计:北京东方人华科技有限公司

责任校对:周剑云

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社总机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印刷者:北京市清华园胶印厂

装订者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印张:20.75 字数:501千字

版 次:2007年10月第1版 印 次:2007年10月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:30.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:024859-01

前言

音乐欣赏涉及方方面面。音乐欣赏并不等于简单地、随随便便地听音乐，而是聆听者通过听觉去感受音乐，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两元性密切关联的。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，情感能够达到完美的成果吗？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、永恒性和富有意义。”^①看来，审美教育的确是培养完美人性和实现精神自由、解放的重要手段。因此，音乐欣赏、审美的意义重大。

本书以音乐史、音乐体裁为线索，举例的音乐作品从简到繁，从易到难，试图以较贴近、符合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，为音乐欣赏提供一条便捷的途径，引导学生、读者较顺利地进入音乐审美的境地，沟通作曲家与聆听者心灵的交流，这是笔者写作此书的基本观点和立场。

从认知心理学的角度出发，音乐作品的欣赏、鉴赏之审美本质是聆听者在自身的听觉感知、感情体验、文化修养、生活经历等基础上的一种精神创造和重建活动。作者认为：

第一，音乐是情感的艺术。情感是“人”——作曲家的吐露，可以说这种情感的承载者之一就是旋律，而音乐语言中最具体的“抽象的具象”、“意象”或“性格”特别体现在主旋律之中。可以说，主旋律就是文学中的“典型性格”或“典型形象”。所以，强调关注主旋律的动态特征及其发展和变化。

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、织体等音乐要素的表现，对正确理解音乐作品的内容、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，一方面是接受者，实现、达到审美深度的对接条件首先是人（敏锐）的听觉，然后才是精神创造和重建活动的结果。正是音乐这种“动”的特点，使得人们对之喜爱而又望而生畏。某种意义上讲，音乐的形式就是音乐的内容，而音

^① 李政道，《艺术和科学》，《科学》杂志，上海科学技术出版社，1997年。

乐的内容就体现在形式之中。聆听者对作品的体验、理解程度与对作品形式结构的把握息息相关。所以,对作品结构的认识、理解尤为重要。本章针对这一问题,根据多年的教学经验,认为音乐作品既是一种“建筑”,就应该有其“图纸”,用“图纸”将其“动”变为“静”。从而达到以视觉辅之听觉和记忆的效果。音乐作品的欣赏、鉴赏之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、鉴赏应在注重与“曲式作品分析”课联系的同时,又要注意与“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,举例的作品都试图以图形示意,以及提供相关作品的资料。在此基础上,即要认识、把握作品“完形”^①的局部特征,又要认识、把握作品“完形”的整体特征。这对欣赏古典(严肃)音乐是尤为重要的。

第四,了解作曲家基本的思想、气质、个性、品格,以及他所处的时代生活、社会思潮、作品的创作时间、背景、风格等,对认识、理解作品也是非常必要的。这是音乐欣赏、审美作出较客观评价的重要基础。

本书的第一篇为西方音乐内容的欣赏,挑选了比较常见的一些音乐作品,通过其结构图形或其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,聆听者较顺利地接受和了解作品,进入音乐作品鉴赏和审美的最佳状态和境界。在第一章中,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。

本书的第二篇,为一部分中国古典音乐以及20世纪中国新音乐内容的欣赏。

本书的第三篇,为通俗、流行音乐欣赏的导引。

本书的第四篇,提供了部分作品的解析,是作者对作品的鉴赏、审美体验的分析、评论,仅供读者参考。

本书主要特色之一是将音乐欣赏与音乐史、作品的形式结构与音乐分析有机地结合起来。这一想法在多年的音乐欣赏教学实践中,收到了可喜的效果。编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,以及广大音乐爱好者自学作为较好的教材选择。无论是否认识五线谱、简谱或学习过乐理、和声等音乐基本理论,都希望通过此书的学习和导引,使读者不仅能够加深认识、理解音乐的本体与客体,认识、理解中外作曲家及其音乐作品,而且学习到音乐欣赏多方面的知识,具有高雅的审美情趣和能力;不仅能够更加热爱高雅、严肃的音乐艺术,而且能够提高对通俗、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,其实远未完成。书中参考、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。由于编者的学识和水平,本书一定还有疏漏、不当的地方,期待读者提出宝贵的意见和批评,以及专家、学者的指教和指正。

作者

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 音乐美学基本常识	1
一、音乐艺术的特殊性	1
二、音乐与其反映的现实生活之间的关系	2
三、音乐艺术自身存在的特殊矛盾性	2
第二节 音乐实践活动过程以及音乐欣赏的基本原理与基础	3
一、音乐的主体、本体和客体	3
二、音乐实践活动过程及其实践活动的主体	3
三、音乐欣赏的本质、教学与基础	4
四、音乐欣赏所涵盖和涉及的类别	5
五、音乐欣赏、审美评价的客观标准	6
第三节 音乐作品结构与“音响结构”动态感知	6
一、音乐作品“完形”结构	6
二、西方音乐作品曲式结构	7
三、乐音及“音响结构”动态的感知	8
第四节 西方管弦乐队与主要作品欣赏	9
一、西方管弦(交响)乐队简介	9
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)	11
三、圣桑:《动物狂欢节》(Saint-Saens: Carnival of Animals)	13
四、普罗科菲耶夫:交响童话故事《彼得与狼》(Prokofiev: Peter and the Wolf)	16
第二章 浪漫主义音乐欣赏	19
第一节 浪漫主义声乐——艺术歌曲的欣赏	20
一、舒伯特艺术歌曲作品欣赏	20
二、门德尔松的《乘着歌声的翅膀》	23
第二节 管弦乐舞曲欣赏	24
一、肖邦:《华丽大圆舞曲》(Chopin: Waltz in E flat major, Op.18)	25

二、约翰·斯特劳斯：《蓝色多瑙河》(J.Strauss: The Blue Danube, Op.314).....	27
第三节 特性乐曲	28
一、肖邦：《幻想即兴曲》(Chopin: Fantasie Impromptu, in c sharp minor, Op.66).....	29
二、柴科夫斯基：《四季·六月》(船歌)(Tchaikovsky: Barcarolle from “The Seasons”).....	32
三、其他特性乐曲欣赏曲目参考	34
第四节 管弦乐组曲.....	35
一、格里格《培尔·金特》第一组曲(Grieg: Peer Gynt~Suite No.1).....	36
二、比才(1838—1875, 法国作曲家)：《卡门组曲》(Bizet: Carmen – Suit).....	39
三、比才：《阿莱城姑娘组曲》(Bizet: “L’arlesienne” Suite).....	42
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).....	45
第五节 交响诗	49
一、包罗丁的交响音画：《中亚细亚的大草原》(Borodin: In the steppes of central Asia).....	49
二、李斯特《前奏曲》(交响诗第三)(F.Liszt: Les Preludes Poeme Symphonique No.3).....	51
三、西贝柳斯的音诗：《芬兰颂》(Jean Sibelius: Finlandia, Op.26).....	51
四、贝·斯美塔那：《沃尔塔瓦河》(B.Smetana: VLTAVA).....	53
五、里查德·施特劳斯的交响诗：《英雄生涯》(R.Strauss: A hero’s life, Op.40).....	55
第三章 古典主义和浪漫主义音乐体裁欣赏	57
第一节 序曲与奏鸣曲式.....	58
一、序曲	58
二、奏鸣曲式	58
三、奏鸣曲式的历史意义.....	60
四、音乐结构图形	60
第二节 序曲音乐欣赏.....	60
一、莫扎特：歌剧《费加罗的婚姻》序曲 (Mozart: “Le Nozze di Figaro” Overture).....	60
二、格林卡：歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲 (Glinka: Russlan and Ludmilla Overture).....	62
三、贝多芬：《爱格蒙特》序曲 (Beethoven: Goethes Egmont Overture, Op.84).....	64
四、柏辽兹：《罗马狂欢节》序曲 (H.Berlioz: Overture, The Roman Carnival, Op.9).....	66
五、瓦格纳的《汤豪舍》序曲.....	68
六、门德尔松：《仲夏夜之梦》序曲 (Mendelssohn: A Midsummer Night’s Dream, Op.21).....	69
七、柴科夫斯基：《一八一二序曲》(Tchaikovsky: Overture 1812, Op.47).....	70
八、柴科夫斯基：幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》(Tchaikovsky: Romeo and Juliet-Fantasy Overture).....	72
第三节 室内乐欣赏.....	72

一、海顿：《D 大调弦乐四重奏“云雀”》(Haydn: String Quartet in D major, Op.64 No.5).....	72
二、莫扎特：《G 大调弦乐小夜曲》(Mozart: Eine Kleine Nachtmusic, K.525).....	75
三、舒伯特：《鳟鱼五重奏》(Schubert: Piano Quintet in A major, Op.114 “The Trout”).....	79
四、柴科夫斯基：《D 大调第一弦乐四重奏·“如歌的行板”》.....	84
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》(Beethoven: Piano Sonata in c minor, Op.13 “Pathetic”).....	89
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).....	99
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”).....	104
四、柴科夫斯基：《降 b 小调第一钢琴协奏曲》(Tchaikovsky: Piano Concerto No.1 in B flat minor, Op.23).....	107
五、门德尔松：《e 小调小提琴协奏曲》(Mendelssohn: Violin Concerto in e minor).....	112
六、德沃夏克：《b 小调大提琴协奏曲》(Dvorak: Concerto in b minor for Cello, Op.104).....	116
七、拉赫玛尼诺夫：《第三钢琴协奏曲》(Rachmaninov: Piano Concerto No.3).....	120
第六节 交响曲欣赏.....	123
一、海顿：《第九十四交响曲“惊愕”》(Haydn: Symphony No.94, in G, “Surprise”).....	123
二、莫扎特：《第四十交响曲》(Mozart: Symphony No.40 in G minor).....	127
三、莫扎特：《第四十一(朱庇特)交响曲》(Mozart: Symphony No.41 in C major, “Jupiter”).....	131
四、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”).....	135
五、舒伯特：《第八(未完成)交响曲》(Schubert: Symphony No.8 “Unfinished”).....	141
六、门德尔松《A 大调第四交响曲(意大利)》(Symphony A major No.4, Op.90 Italian).....	144
七、门德尔松《a 小调第三交响曲(苏格兰)》(Symphony a major No.3, Op.56 The Scotch).....	145

八、柏辽兹的《幻想交响曲》	146
九、勃拉姆斯的《第一交响曲》 (Symphony No.1)	149
十、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 Word”)	152
十一、柴科夫斯基的《第四交响曲》 (Tchaikovsky: Symphony No.4)	157
十二、马勒:《第四交响曲》——为乐队与女高音独唱而作(Mahler, Gustav: Symphony No.4)	159
第四章 20 世纪西方现代主义音乐	162
第一节 印象主义音乐	163
一、德彪西:前奏曲《牧神午后》 (Claude Debussy: Prelude a l' Apres—midi d'un Faune)	164
二、交响素描《大海》	166
三、拉威尔与他的音乐创作	167
四、雷斯庇基与他的交响诗	168
第二节 20 世纪上半叶新民族主义、社会现实主义等部分现代音乐作品欣赏	168
一、霍斯特:《行星组曲》 (Holst, Gustav Theodore: The Planets Suite, Op.32)	168
二、巴托克:《乐队协奏曲》 (Bartok: Concert for Orchstra, Sz.116)	170
三、肖斯塔科维奇:《节日序曲》 (D. Shostakovich: Festival Overture)	176
四、肖斯塔科维奇:《第十交响曲》 (Shostakovich: Symphony No.10, Op.93)	178
第三节 20 世纪美国音乐欣赏	179
一、艾夫斯:《美国变奏曲》	179
二、格什温:《蓝色狂想曲》 (G.Gershwin: Rhapsody in Blue)	180
三、科普兰与他的组曲:《阿巴拉契亚的春天》	181
四、格罗菲:《大峡谷组曲》	182
第四节 新古典主义音乐	183
一、俄国作曲家斯特拉文斯基(I.F.Stravinsky, 1882—1971)	184
二、德国作曲家兴德米特(Paul Hindemith, 1895—1963) 与交响曲《画家马蒂斯》	184
三、法国六人团之一,奥涅格的管弦乐曲《太平洋 231 号》	185
第五节 表现主义音乐与十二音音乐	186
一、勋伯格的说白歌唱《月迷皮埃罗》 (Arnold Schonberg: Pierrot Lunaire, 1912)	186
二、贝尔格:小提琴协奏曲 (Alban Berg: Violin Concerto)	187
第五章 巴洛克音乐欣赏	188
第一节 巴洛克风格音乐概述	188
一、巴洛克风格的音乐	188

二、巴洛克音乐风格的体裁及特点	188
三、乐器与乐队编制	188
第二节 维瓦尔第与小提琴协奏曲《四季》	189
第三节 巴赫的组曲与协奏曲	191
一、《D 大调第三组曲》	191
二、《勃兰登堡协奏曲》(BWV1047)	191
第四节 亨德尔的管弦乐组曲《水上音乐》	193

第二篇 中国音乐欣赏

第六章 中国传统音乐(器乐)欣赏	194
第一节 中国传统古琴音乐欣赏	195
一、古琴曲的旷世极品——《流水》(又《高山流水》)	195
二、古琴曲《广陵散》	196
三、晋代阮籍古琴曲《酒狂》	197
四、古琴曲《幽兰》	198
五、古琴曲《胡笳十八拍》	198
六、古琴曲《平沙落雁》	200
七、《渔樵问答》	200
八、古曲《梅花三弄》	200
第二节 其他中国古代音乐欣赏	201
一、《阳春白雪》	201
二、琵琶曲《汉宫秋月》	202
三、《十面埋伏》和《霸王卸甲》	202
四、《海青拿鹤》(又名《海青拿天鹅》)	203
五、《月儿高》	204
第三节 民族器乐的学派及音乐特点	205
一、“浙派”与《潇湘水云》	205
二、上海汪昱庭派与琵琶曲《夕阳箫鼓》	206
第四节 中国古代音乐美学和思想与中西音乐风格特征	208
一、中国古代音乐美学和思想	208
二、中西音乐风格特征比较	209
第七章 20 世纪 80 年代之前部分管弦乐作品欣赏	211
第一节 部分室内乐作品	211

一、贺绿汀：《牧童短笛》及管弦乐曲 (Lu-ding He: Piano piece 《Cowboy blow the bamboo Piccolo》 and 《The Orchestral suit for Sen ji de ma in the InnerMongolia》).....	212
二、弦乐合奏：《二泉映月》 (Yan-jun Hua: String tutti 《The Luna be reflected in the Second Fountain》 recomposed by Zu-qiang Wu).....	213
三、桑桐：钢琴曲《在那遥远的地方》 (Sang tong: Piano piece “On the remote district”).....	213
第二节 管弦乐作品.....	214
一、管弦乐《瑶族舞曲》 (Orchestral Music for the Chinese Yao Minority).....	214
二、管弦乐《北京喜讯到边寨》 (BeiJing's good news to the border village).....	215
三、李焕之：《春节序曲》 (Li Huan-zhi: The Spring Festival Overture).....	215
四、吕其明：序曲《红旗颂》 (Lu qi-ming: Overture of The praises for Red Flag).....	217
五、朱践耳：《节日序曲》 (Zhu Jian-er: Overture Festival, Op.10).....	219
六、马思聪：交响组曲《山林之歌》.....	220
七、辛沪光与交响诗《嘎达梅林》.....	222
八、钢琴协奏曲《黄河》.....	222
九、何占豪、陈钢：小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》.....	224
十、王西麟：交响组曲《云南音诗》作品.....	226
十一、交响组曲《红色娘子军》.....	228
十二、罗忠熔：《第一交响曲》 (LUO Zhongrong: Symphony No.1).....	229
第八章 20 世纪 80 年代以后部分室内乐、管弦乐作品欣赏	231
第一节 室内乐作品.....	231
一、周龙：《弦乐四重奏琴曲》.....	231
二、谭盾：《第一弦乐四重奏“风、雅、颂”》.....	231
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》.....	233
四、朱践耳：琵琶与弦乐四重奏《玉》 (Op.40 b).....	234
第二节 管弦乐作品.....	235
一、朱践耳：音诗《纳西一奇》 (Op.25).....	235
二、朱践耳：交响组曲《黔岭素描》 (Op. 23).....	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》.....	239
六、王西麟：《第三交响曲》 (Op.26).....	241
七、朱践耳：《第一交响曲》 (Op.27)(Symphony No.27).....	243
八、朱践耳：《第十交响曲》 (Op.42).....	245
九、谭盾：《交响曲(1997 天·地·人)》和《地图》.....	247

十、交响诗篇《土楼回响》	248
第三节 中西文化、哲学的异同与中西音乐文化	249
一、西方的“自然说”与中国的“生命说”	249
二、西方的“理性说”(人的思维方式、方法论)与中国的“天人合一说”	250
三、西方“‘人’与‘物’一说”与中国的“空理说”	251
四、中西音乐文化	252
 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	253
第十章 轻音乐欣赏导引	262
第一节 轻音乐的体裁及特点	262
第二节 世界轻音乐团及欣赏导引	263
一、世界三大轻音乐团	263
二、中国当代轻音乐简介	264
三、“新纪元音乐”	264
四、轻音乐曲目欣赏导引	264
第十一章 西方流行(爵士音乐、摇滚音乐)音乐欣赏导引	266
第一节 爵士乐的分支	266
一、新奥尔良爵士	266
二、摇摆乐(Swing)	266
三、比博普和硬博普	267
四、冷爵士	267
五、自由爵士	267
六、拉丁爵士	268
七、融合爵士	268
第二节 爵士乐的特征、特性与常用乐器	268
一、爵士乐的特征、特性	268
二、爵士乐的常用乐器	269
第三节 摇滚乐的来源、特征与特点	269
一、来源	269
二、特征	269
三、特点	269
第四节 西方流行音乐中常用的术语	271

第四篇 音乐作品解析

第十二章 西方音乐作品.....	273
第一节 痴情的欢乐与绝望的悲怆——贝多芬《第九(合唱)交响曲》与柴科夫斯基 《第六(悲怆)交响曲》之比较研究	273
一、作品的现象比较.....	273
二、作品背景的比较.....	280
三、美学本质的比较.....	283
四、结论	285
第二节 基础音核与乐观有为——李斯特“交响诗第三”《前奏曲》	288
一、创作的基本背景.....	288
二、音乐的形式结构与内容.....	289
三、小结	291
第三节 仇恨与爱情——柴科夫斯基的幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》	292
一、音乐作品如何表现文学、戏剧故事内容	293
二、音乐的形式结构与内容.....	293
三、音乐形式和内容综合数据.....	298
第十三章 中国当代音乐作品	299
附录一 本教材教学学时安排参考	309
附录二 交响乐体裁与作曲家	311
附录三 20 世纪世界十大交响乐团与中国交响乐团简介	314
部分参考文献(专著)	317
后记	318

第一篇 西方音乐欣赏

第一章 音乐欣赏概论

音乐欣赏就是指欣赏者聆听音乐作品的一种审美活动,这种审美活动涉及音乐艺术多方面的知识。本章介绍了一些与审美活动相关的音乐美学基本常识、音乐欣赏的基本原理、音乐作品结构与音响动态感知、西方管弦乐队的构成与乐器的表现作用等知识。在不熟悉五线谱或没有乐谱的情况下,只要了解和学习这些内容,读者就能较顺利地进入音乐审美的境界。

第一节 音乐美学基本常识

一、音乐艺术的特殊性

1. 音乐是以经过选择、概括的声音作为物质材料的艺术

这里的选择、概括主要针对音高和音色而言。人类的音乐实践是在约 30 周/秒~40 000 周/秒(即钢琴的音域)的音域内,而且种种乐器的音色也是经人类选择的结果。即便是人声,一旦它进入歌唱乐音体系中的各音,也就在很大程度上脱离生活中的自然客体了。也就是说这种经选择、概括的物质材料——声、器乐发出的乐音体系中的各音都不是自然界中固有的。由于这一基本特点,使得音乐的音响体系(音色、音的组织,音响结构),都不是任何自然客体。音响体系基本上是抽象的、非语义的。

2. 音乐是听觉艺术

人对现实的感受,主要或大部分是通过人的视觉来完成的,而听觉往往是辅助性的。俗话讲“百闻不如一见”。可是感受、理解音乐就是让你“听”、“闻”,而不让你“见”。听觉的辅助性使得音乐所反映的一切往往都是较为间接、曲折而又隐蔽的,也使得音乐造型几乎不可能。即使音乐与造型因素(例如标题音乐)有联系,也只能通过人的形象思维(想像、联想)达到间接的实现。

3. 音乐是感情的艺术

音乐的音响形式是感情的直接载体。音乐形态是感情的最佳对应物。这主要是因为音响动态(经过选择、组织的音响结构)与人体植物神经系统的活动有密切关系。例如,人的心跳加速和放慢,血管的舒张和收缩,呼吸急促和徐缓,循环系统的紊乱和秩序等。人体中各种植物神经系统的活动都与音响结构的进行(音响动态中旋律、节奏、和声、音色、织体、速度、力度的进行等表现手段)形成基本的对应关系。音乐作品的表现过程往往直接跟

人的心理状态和过程发生关系。所以说音乐是感官直接接受感性信息的直观艺术。

音乐这种感情的艺术语言,是人的主观表白,是人的心灵倾诉,是区别于“抽象的概念”性的文字语言,是“抽象的具象”语言。它是形象性的,既抽象又具体的。法国作曲家圣·桑说过:“音乐始于词尽之处。”黑格尔曾说,声音“把观念内容从物质囚禁中解放出来了”,认为艺术活动是一种“灵魂的解放”,是“摆脱一切压抑和限制的过程”,而“把这种自由推向最高峰的就是音乐”。^①人都珍爱真情,渴望自由,这是一般人都喜爱音乐的最根本的缘故。

二、音乐与其反映的现实生活之间的关系

音乐反映现实。音乐作品是作曲家对现实生活的主体性、间接性、隐约性的反映。音乐与其反映的现实生活之间的关系是“异质异构多一同态对应”。^②

“异质”是指音乐与它所反映的对象是不同质的东西。音乐中的乐音只是物质的振动,此外它什么也不是。

“异构”是指音乐与其反映的对象之间,不具有相同的结构。

“同态”是指音乐与其反映的对象之间,具有共同的运动状态。

“多一”、“对应”特指:音乐以“一”对应于生活中的“多”,是一与多的对应,不是一与一的对应。只要在刺激形式上具有同一性的东西,就都能与同一音乐发生对应关系。

把握音乐与其反映对象之间的运动状态,正确理解音乐与其反映的现实生活之间的关系尤为重要。

音乐欣赏者能听懂、理解音乐作品所表现的喜怒哀乐,关键在于他们能否把握从能指到所指的转换,即对音乐与其反映的对象之间的“中项”把握,抽取运动状态中的“信息真髓”实现与对象的“信息真髓”相交融。

“中项”这个词是从逻辑学中借用来的。它是大项(大前提)与小项(小前提)所共有的因素。这里的“中项”表示反映与被反映的双方共同具有的因素,有了它才可能听懂音乐的所指。中项就是一种共同点或相似性。音乐与其反映的对象之间的共同点或相似性就是“运动状态”。万物都在运动中存在,运动必有一定的状态。弥漫在整个世界的运动状态就是音乐与现实生活之间的中项。

比如,雄壮、中速、节奏整齐的进行曲音调与军人威武的行列行进的运动状态相似;音色美、旋律线悠长、起伏感强的音调就与热烈、缠绵、亲昵的恋爱“运动状态”有共同点;节奏动感强,鼓、号、乐齐鸣,力度大的音势可能就与人欢乐节日、欢庆喜事、胜利的运动状态相似,等等。

三、音乐艺术自身存在的特殊矛盾性

音乐自身有不同的功能、作用。如非倾向性和倾向性功能,^③认识、教育和审美,娱乐

① 叶纯之、蒋一民,《音乐美学导论》,北京大学出版社,1988年2月,第16页。

② 叶纯之、蒋一民,《音乐美学导论》,北京大学出版社,1988年2月,第91页。

③ 王次炤,《音乐美学》,高等教育出版社,1994年版,第189页。

消遣、功利、政治等功用。音乐艺术自身存在的某种特殊的矛盾性,就是在音乐“音响结构”中与“情感流”之间的特殊矛盾性。即灵感中的“情感”内容是明确的、清楚的,但依“音响结构”表现出来的具体符号,语意是非概念化的。这种不依靠文字产生概念化的特殊的情感语言,决定了它表现出来的内容是不明确、不固定、不清楚的。这就是音乐作品中的思想内容与表现出来的方式——“音响结构”之间的特殊矛盾性。

所谓音乐的内容是明确的、清楚的,是因为作曲家的性格、个性以及他(她)所处的时代、社会生活环境、创作背景、动机等方面都有现实性和实际性,他们灵感中的“情感”就是世界观、艺术观和生活等诸方面综合性的体现。

所谓音乐的内容是不明确的,是因为虽然“音响结构”的运动方式与人的情感表现方式有同构性、对应性,但这种“情感语言”的非固定性、非概念性使其明确性的一面模糊而晦涩了。认识到音乐“音响结构”中“情感流”本身存在着其自身的特殊矛盾性,把握并具体分析“音响结构”诸方面因素,使其不固定性变为固定性,非概念化变为概念化,这不仅是音乐理论家的重任,也是每一位音乐欣赏者聆听音乐的乐趣和意义所在。

音乐的感受不需要经过第二信号系统的“翻译”。音乐不像语言和文学,要通过词句和篇章,通过概念和逻辑表达准确的含义,也不像绘画那样表达清晰的情景。但是音乐所能够表现出人的情感的涟漪、人的心灵的悸动,是语言、文字、美术或戏剧任何其他艺术形式都无法表达的。音乐“直指人心”,直接作用于人的心灵。“音乐语言的弱点是不善于表达概念。音乐语言的长处是善于揭示运动的力度状态的极其微妙的差异。”^①

第二节 音乐实践活动过程以及音乐欣赏的基本原理与基础

一、音乐的主体、本体和客体

音乐的主体、本体和客体是指:作曲家;乐音体系以及音乐的表现诸要素;音乐作品。音乐作品是主体和本体两者作用之后出现的另一个新的“物体”——客体。它已经既不完全属于主体(人——作曲家),也不完全属于本体(乐音及表现要素)了。音乐作品是人——作曲家思维的产物,它一旦产生就成为了一种脱离作曲家而独立存在的物象,即一个客体对象。音乐客体存在两种文本,视觉性音乐作品文本是客体Ⅰ,听觉性音乐作品文本是客体Ⅱ。

二、音乐实践活动过程及其实践活动的主体

音乐是艺术家族中的一员。音乐与其他姊妹艺术,如绘画、雕塑等不同。画家画出来油画、水彩画就可以被欣赏了,而音乐艺术则不然。音乐艺术实践活动全过程包括:音乐

① 茅原,《未完成音乐美学》,上海人民出版社,1998年9月版。

创作,音乐表演,音乐欣赏。^①这个实践活动全过程缺一不可,而且往往实践活动的主体并不一致。音乐创作的主体是作曲家;音乐表演的主体是指挥家、歌唱家或者演奏家;音乐欣赏的主体往往是大众群体,他们可以是任何一个层次的个体。音乐欣赏是音乐艺术实践活动过程的最后一个环节。从某种程度上讲,音乐创作和表演都是一种“编码”活动(注意:音乐表演具有“编码”和“解码”的双重性质),而音乐欣赏是一种“解码”活动,三者可能不是同一主体。

作曲家、表演家创作、创造出来音乐作品,没有大众群体的聆听、欣赏,音乐的存在与否是一个问题。没有音乐欣赏这个环节,音乐创作与音乐表演也可能从根本上失去了存在的意义。无论是音乐创作或表演,归根到底,目的都是为了供大众欣赏的。无论是哪个时代,也无论是哪种流派、风格的作曲家和表演家、演奏家,他们的艺术创造活动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,可能都是为了让别人了解、认识自己,为了与别人在情感和思想上沟通。即使是现代派的作曲家喜欢什么“超前意识”,他们的内心深处可能还是希望最终有一天会被他人理解、认识自己的创作。

这一道理和现象说明了音乐欣赏的重要性和复杂性。因此,音乐欣赏在整个音乐艺术实践活动过程中的作用、地位举足轻重。在文化教育中,音乐欣赏应有一席之地,在音乐教育中也理应是重中之重。

三、音乐欣赏的本质、教学与基础

首先,音乐是人类文化、文学艺术中的一个重要组成部分。音乐是一种文化现象。音乐、音乐作品的出现、存在,首先是作曲家、表演家的出现和存在,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、个性等一系列问题。所以,音乐欣赏的本质是人类文化、艺术欣赏的一个组成部分。

其次,音乐欣赏的本质是一种“解码”的工作。所谓“解码”就是主体欣赏者对客体——音乐作品(涉及音乐基础理论和技法)和主体——作曲家的第一度创作,“第一次编码”乐谱,“召唤结构”(涉及作曲家的思想、生活、民族、时代风格创作实践等),表演家、演奏家的第二度创作(在解码的同时进行“第二次编码”)等的认识、理解和诠释。欣赏者可能与作曲家、表演家的时代生活、民族文化、习俗完全不同,而且可能还没有经过音乐基础理论的学习、教育,不具备音乐语言、技法的知识结构,因此其欣赏活动具有“猜谜”的性质。

由此来看,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,其本质上既是一种价值取向(审美态度、审美趣味、审美理想等),也是审美想像、审美理解等审美的情感、心理活动。审美的价值取向和审美心理活动都与每个人的人格修养、文化修养有着密切的联系。所以,音乐欣赏(审美)是特殊的精神活动,也是一种创造活动(音乐欣赏在音乐实践活动过程之中是“第三度创作”),这种创造的成果优劣、好坏是由审美客体、审美主体的性质而决定的。

^① 张前,《音乐欣赏心理分析》,人民音乐出版社,1983年。