

智识文存

哈佛智慧
典藏版

一书一世界
一课一人生

当世界一片荒芜，我们还有音乐

哈佛 音乐 公开课

夏冰◎著

穿越音乐的历史长廊，聆赏歌曲背后的逸事。
追寻音乐大师的足迹，感悟音乐的大美身影。

石油工业出版社

当世界一片荒芜，我们还有音乐

智识文存

哈佛智慧
典藏版

一书一世界
一课一人生

哈佛 音乐 公开课

夏冰◎著

石油工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

哈佛音乐公开课 / 夏冰著

北京: 石油工业出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-5183-1230-6

I. 哈…

II. 夏…

III. 心理健康-健康教育-青少年读物

IV. G479-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第077004号

哈佛音乐公开课

出版发行: 石油工业出版社

(北京安定门外安华里2区1号楼 100011)

网址: www.petropub.com

编辑部: (010) 64523644 营销中心: (010) 64523633

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京晨旭印刷厂

2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷

710×1000毫米 开本: 1/16 印张: 13.5

字数: 230千字

定价: 29.80元

(如发现印装质量问题, 我社图书营销中心负责调换)

版权所有, 翻印必究

音乐，

在美的圣殿中

维克多·雨果说：“音乐表达的是无法用语言描述，却又不可能对其保持沉默的东西。”

尼采说：“没有音乐，生命是没有价值的。”

伊索说：“音乐常使死亡迟延。”

黑格尔说：“不爱音乐不配做人。虽然爱音乐，也只能称半个人。只有对音乐倾倒的人，才可完全称作人。”

叔本华说：“世界在音乐中得到了完整的再现和表达。它是各种艺术当中第一位的，帝王式的艺术，能够成为音乐那样，则是一切艺术的目的。”

……

他们不是音乐家，却对音乐给予了最高的评价。在人世间，常常有让人流连忘返的大美出现。人们尝试了千万种方法，试图留下这些大美的身影，这些让人心动的一刻。诗人为之写下赞美的诗篇，歌者为之演唱动人的乐曲，舞者用优美的身姿去拥抱世界，而画家则用手中的一支笔画出了新的天地。

回望人类历史的发展长河，从来没有缺少音乐的浪花。在我们每个人的成长过程中，也总是有音乐相伴左右。人们这样赞美音乐：

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。

音乐艺术，不管是高山流水还是下里巴人，都让人回肠荡气。它有时质朴美丽，就像那些飞流急瀑、云卷云舒；有时宏伟壮观，就像那惊涛拍岸；有时纯真无邪，就像茶花女含泪双眼中的忧伤；有时深邃凝重，就像月光下沉默不语的孤独者……

音乐，就这样承载着人类的情感和追求，是人类文明皇冠上一颗璀璨的明珠。它用激情蓬勃的音符，折射出人类的满腔热情；用婉转低吟的曲调，展示人类最朴实的感情。它在今天与昨天、过去与未来之间，在你与我之间建立了一座桥梁，连接着人们的内心，默默地将人类的灵魂锻造着、传递着。

莫扎特的生命短暂而又辉煌。这位自称“骑士莫扎特”的音乐家，在他短暂的35年生命中，给世界音乐史留下了辉煌的巨作。他用音乐告诉我们，他是一位热爱生活、充满诗意、富于感情的人。

“我一生只写了几个音符”，这是音乐大师贝多芬的最后遗言，寥寥数语彰显了他的伟大。贝多芬的音乐是灵魂的绝唱，在他的音乐中，我们能看到与命运抗衡的勇气。

“歌曲之王”舒伯特在不幸的一生中，创作了数以千计的作品，开创了艺术歌曲的新时代。他告诉我们，即便贫穷，也不要放弃自己的理想。

“圆舞曲之王”小约翰·施特劳斯创作的圆舞曲色彩深厚、形象鲜明、旋律丰富，音乐语言真挚而自然，反映了人们热爱生活、乐观积极的思想感情。

……

每一位音乐大师，都用他们的作品、他们的行为告诉我们：在音乐的世界中，任何人都是平等的，这里没有国王，没有乞丐，有的只是对音乐的热情。

每个人都有着微妙的音乐心理，正是利用这种心理，音乐在悄无声息中对人们起着神奇的作用。悠闲、宁静、幸福、满足、伤感，等等，听觉的享受、情感的释放、强烈的节奏感，等等，音乐带给人们的远比我们想象的要多。

音乐不愧是人的灵魂，不管多大年纪，不管性别，不管爱好，无论是谁，无论在做什么，音乐总是伴随在我们的左右。咚咚的心跳声，呼呼的呼

吸声，大自然中的鸟鸣、风声、雨声等，都是音乐的和声。

人类需要音乐来描绘生活、表达情感，音乐用它独特的艺术形式反过来影响人类。可以说，人类创造了音乐又得益于音乐。音乐的力量是无穷的，它能帮助一个人创造奇迹。

医生用音乐代替麻醉药物，成功地进行了拔牙手术；产妇听着轻松的音乐，渐渐忘记了生产的焦虑；养老院的老人常听优美的音乐，忘记了衰老；忧郁症和孤独症患者则在音乐的治疗下得到了较好的恢复……

音乐还能开发青少年的右脑，激发右脑潜能的发展。适当的音乐，能够对掌管节奏、想象力和创造力的右脑产生刺激，从而让青少年发挥创作力、拓展思维能力、提高记忆力等。

总之，音乐是人生最大的快乐，它有如生活中的一汪清泉，洗涤着人类的心灵，引导着人们真实地表现自己，指引人们创造性地发展历史。

目录

Contents

序章	聆听音乐：音乐的基本知识	1
	表情达意的音乐要素	2
	音乐中的“世界语”：五线谱	4
第一课	古希腊、古罗马音乐：诗、乐、舞三位一体	7
	无法聆听和欣赏的音乐	8
	音乐=诗歌	11
	宗教音乐出现了	14
第二课	中世纪音乐：教士的传承和发展	17
	最灰暗的一段音乐史	18
	格里高利圣咏	21
	打破沉闷的清凉之风	24
	听觉上的立体空间感诞生	27
第三课	文艺复兴时期音乐（一）：音乐与歌词更紧密地联系在一起	31
	以人为本粉碎中世纪的枷锁	32
	勃艮第乐派和佛莱芒乐派	35
	极力想摆脱从属地位的器乐	38

第四课	文艺复兴时期音乐（二）：世俗 音乐与宗教音乐的对抗	41
	世俗音乐，内容越来越丰富	42
	宗教音乐和反宗教改革音乐的斗争	45
第五课	巴洛克时期音乐：华丽复杂、 热情如火的珍珠	49
	不规则的珍珠	50
	“佛罗伦萨—罗马—威尼斯—那不 勒斯”的转移	53
	蓬勃发展的其他国家歌剧	56
	与小号竞争的法瑞内利	59
第六课	古典时期的音乐：充满乐观向上 的进取精神	63
	笑不能大笑、哭不能大哭	64
	诗歌和音乐在歌剧中的对立统一	67
	钢琴登上“乐器之王”的宝座	70
	维也纳的音乐之梦	73
第七课	浪漫时期音乐（一）：一座桥梁， 也是一个宝库	77
	音乐的浪漫主义	78
	激情、幻想和诗意	81
	“综合艺术”的理想	85
第八课	浪漫时期音乐（二）：灿若 群星的伟大时期	89
	世纪之交的“乐观”	90
	意大利的灵魂	92

充满民族精神的民族主义音乐	95
第九课 20世纪及其后：让人为之瞠目的 深奥玄秘	99
精彩纷呈的音乐时代	100
纷繁复杂的音乐流派	102
由庶民音乐到流行音乐	106
第十课 非西方音乐（一）：具有悠久 历史的亚洲音乐	109
善于说教的中国音乐	110
节奏强烈的印度音乐	113
“邦乐”和“洋乐”并存的日本音乐	116
第十一课 非西方音乐（二）：非洲和 美洲音乐	121
与生活密不可分的非洲音乐	122
“混血”的拉丁美洲音乐	124
第十二课 追寻音乐大师的足迹（一）	129
钢琴诗人肖邦	130
俄国音乐的太阳——柴可夫斯基	135
音乐神童莫扎特	140
进行曲之王苏萨	144
第十三课 追寻音乐大师的足迹（二）	147
西方现代音乐之父巴赫	148
音乐圣人贝多芬	151
小提琴之王帕格尼尼	155
音乐中的毕加索——斯特拉文斯基	160

第十四课 歌曲的故事（一） 165

掌握命运的人：

—— 贝多芬的《英雄交响曲》 166

包罗万象的曲子：

巴赫的《哥德堡变奏曲》 170

一场骷髅的盛会：

圣·桑的《骷髅之舞》 174

三个奇妙的恋爱故事：雅克·奥芬

巴赫的《霍夫曼的故事》 178

第十五课 歌曲的故事（二） 183

来自火车的灵感：格什温的

《蓝色狂想曲》 184

友谊的力量：穆索尔斯基的

《图画展览会》 188

神话的真正力量：瓦格纳的

《尼伯龙根的指环》 193

一部传神的音乐肖像：科普兰的

《林肯肖像》 197

参考书目 202

序章 聆听音乐：音乐的基本知识

表情达意的音乐要素

音乐是心灵的迸发。它不像化学那样能进行实验分析。对伟大的音乐来说只有一种真正的特性，那就是感情。

——弗德雷里克·柏辽兹

有一天，莫扎特的父亲和一位朋友回到家中，看见4岁的莫扎特正在五线谱上聚精会神地写着什么。父亲问他在做什么，小莫扎特认真地说：“我在作曲。”

虽然莫扎特的音乐天赋很早就引起了父亲的注意，但当他听见4岁的儿子说在作曲时，他只是和朋友相视而笑，不以为然。不过，当小莫扎特把歪七扭八的音符递给父亲时，细心的父亲在认真地看了几眼后，突然很兴奋地对朋友说：“亲爱的，你快来看！这上面写的是多么正确而有意义的乐曲啊！”

莫扎特已经开始了他的天才创作生涯。莫扎特是音乐世界中被公认的“神童”，他5岁就能准确无误地辨明任何乐器上的节奏、和声，甚至可以轻易地说出杯子等器皿碰撞时发出的音高……

节奏、曲调、和声，以及力度、速度、调式、曲式，织体等，就是音乐的语言，也就是音乐的形式要素。音乐的形式要素是由音乐的各种元素相互结合形成的，而音的高低、音的长短、音的强弱和音色就是音乐的基本元素。音乐的最基本要素是节奏和旋律。

1. 节奏：音乐的节奏常被比喻为音乐的骨架，是指音乐运动中音的长短和强弱。节拍是音乐中的重拍和弱拍周期性地、有规律地重复进行。节奏和节拍是音乐构成中的重要因素，在音乐表现中具有重大意义。节奏与节拍在音乐中永远是同时并存的，不可分离的。它们以音的长短、强弱及其相互关

系的固定性和准确性来组织音乐。

2. 曲调：曲调也称旋律，是完整的音乐形式中最重要的表现手段之一，是音乐的灵魂、是音乐的基础，它体现音乐的全部思想或主要思想。它是由高低起伏的乐音按一定的节奏有秩序地横向组织起来的。曲调基本的进行方向有三种：水平进行、上行和下行。相同音的进行方向称水平进行；由低音向高音方向进行称上行；由高音向低音方向进行称下行。曲调常见的进行方式有：同音反复、级进和跳进。

3. 和声：和声包括和弦和和声进行。和弦通常是由3个或3个以上的乐音按一定的法则纵向（同时）重叠而形成的音响组合。和弦的横向组织就是和声进行。和声有明显的浓、淡、厚、薄的色彩作用；还有构成分句、分乐段和终止乐曲的作用。

4. 力度：音乐中音的强弱程度。

5. 速度：音乐进行的快与慢。

6. 调式：音乐中使用的音按一定的关系连接起来，这些音以一个音为中心（主音）构成一个体系，就叫调式。如大调式、小调式等。

7. 曲式：音乐的横向组织结构。

8. 织体：多声音乐作品中各声部的组合形态（包括纵向结合和横向结合关系）。

9. 音色：音色分为人声音色和乐器音色。前者又可分童声、女声、男声等。乐器音色的区别更是多种多样。在音乐中，有时只用单一音色，有时又使用混合音色。

音乐在这些基本要素的组织下，变成一首首优美的乐曲，一支支美妙的歌曲，在人类的历史上经久不衰，在我们悲哀时鼓励我们，在我们高兴时增添更多的快乐，在我们振奋时送来鼓励。

乐坛逸事

1707年，亨德尔秘密游历威尼斯。到达后不久，他的一个朋友邀请他参加一个蒙面舞会。面对朋友的盛情邀请，亨德尔不好拒绝。但他不怎么会跳舞，便坐下弹钢琴。正巧的是意大利著名作曲家斯卡拉蒂也在场，当时两个人并不相识，但是他听过亨德尔非凡的演奏。此时，当斯卡拉蒂忽然听到美妙的琴声传来，他一下子惊呆了。他指着戴着假面具坐在钢琴旁的人大声喊

叫：“啊，魔鬼！魔鬼！那个弹琴的如果不是魔鬼，便一定是亨德尔！”斯卡拉蒂说完就冲过去掀掉了弹琴人的面罩，一看果然是亨德尔。从此两个人成了非常要好的朋友。

音乐中的“世界语”：五线谱

我未曾想过写谱是为了名誉与荣耀。我一定要把内心深处的东西释放出来，这就是我作曲的原因。

—— 贝多芬

巴赫的哥哥曾有一本当时非常著名的作曲家音乐作品的手稿，因为当时印刷和雕刻的乐谱非常珍贵，很多音乐家买不起，只好自己抄写。对于这部手稿，巴赫的哥哥非常珍视，当成宝贝，轻易不给巴赫看。虽然巴赫非常想学习其中的音乐，但他的哥哥总说他太小了，还欣赏不了它。每次当哥哥不用它时，总是把乐谱锁在书柜里，还在前面加一个铁丝隔扇。

为了能学习乐谱，巴赫总是在每一个有月亮的晚上，悄悄走到书柜旁，把手抄本从铁丝隔扇里拉出来，然后悄悄抄写。为了避免惊醒家人，巴赫总是尽力避免翻页的声响。在暗淡的月光下，小小的巴赫用了近6个月的时间抄完了这本乐谱。那些小小的音符，像一个个跳动的符号，在巴赫的笔下延伸。

然而，就在巴赫第一次演奏乐谱时，被他的哥哥发现了。可怜的巴赫，就这样失去了自己翻抄的乐谱。许多人把巴赫晚年双目失明的原因，归结于巴赫小时候在月光下抄谱的经历，或许是有一定道理的。

那么，巴赫抄的乐谱，究竟是什么呢？

乐谱是一种以印刷或手写制作，用符号来记录音乐的方法。巴赫抄的乐谱就属于手写制作的乐谱。记谱法可以分为记录音高和记录指法两大类。五

线谱和简谱都属于记录音高的乐谱。吉他的六线谱和古琴的减字谱都属于记录指法的乐谱。下面，我们详细来介绍一下目前世界上通用的记谱法——五线谱。

五线谱是在中世纪的纽姆记谱法及有量记谱法的基础上发展起来的。纽姆记谱法最早出现在欧洲的天主教堂内，最初只用一根线代表F音高。到了11世纪，阿雷佐的圭多逐步将它发展成四根线，规定音高为d、f、a、c，并将f线画成红色，c线画成黄色。13世纪有人使用第五根线，成为五线谱的前身。纽姆记谱法以横线为标准，用符号表示音的高低，但不显示音值长短。

有量记谱法是13世纪科隆教士弗兰科创始的。它是对纽姆记谱法的补充和丰富，用音符、休止符和记号严格规定了音的长短。在1450年左右，音符是涂黑色的，因此它被称为有量黑符。后来，改用空心音符，又被称为有量白符。这种记谱法在西方一直使用到17世纪左右。

五线谱就是在前两者的基础上出现，并在17世纪逐步完善，18世纪开始定型沿用至今。五线谱在5根等距离的平行横线上，标以不同时值的音符及其他记号来记载音乐。

五线谱的每根线及线与线之间的空间，自下而上分别称为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线和第一间、第二间、第三间、第四间。如果线和间不够使用，还可以在五线谱上方或下方增加线和间。加线及加间分别称为上加第一线、上加第一间和下加第一线、下加第一间。

这些音级的固定高度是根据所用的谱号来决定。谱号有三种：高音谱号，又称G谱号；低音谱号，又称F谱号；中音谱号，又称C谱号。

为适应不同音域的人声和乐器的需要，并避免过多的加线，五线谱有多种谱表。其中常用的有5种：即高音谱表（用G谱号）、低音谱表（用F谱号）、女高音谱表、中音谱表、下中音谱表（后三种用C谱号）。其中，女高音谱表已经不经常使用了，中音谱表也仅用于中提琴，次中音谱表常用于大提琴、大管、长号的较高音区。

五线谱被认为是音乐中的“世界语”，它在视觉上对音的高低有明显的显示，那些复杂的和声在五线谱上很容易识别。在表示旋律方面，尤其是那些高高低低的形态更是一目了然。但是由于它的复杂性，初学者使用起来会比较困难。

乐坛逸事

肖邦刚刚到巴黎的时候，还是一个不被人知的小音乐家。当时，誉满全城的是匈牙利钢琴家李斯特。一个晚上，李斯特举行公演。慕名而来的听众挤满了大厅。按照当时音乐会的习惯，演奏过程中会将灯火全部熄灭，这样才能让听众在黑暗中全神贯注地欣赏音乐家的演奏。这天的钢琴演奏让听众如醉如痴，大家一致认为是李斯特的演奏又进入了一个新的境界。但是，当演奏结束，灯火重明的时候，在听众的喝彩声中，站在钢琴旁边答谢的却是一位陌生的青年。大家都惊呆了——原来李斯特在灯火熄灭之际，悄悄把肖邦换了上来。他用这样的方式，把肖邦介绍给了巴黎听众，让肖邦一鸣惊人，从此“钢琴家中的第一人”的赞誉不胫而走。听众在为肖邦的精彩演出而惊叹的同时，也对李斯特无私举荐新人而深深佩服。

第一课 古希腊、古罗马音乐：诗、乐、舞三位一体