

职业教育·综合素质培养系列读本

广东省职协2006年度科研成果一等奖

音乐

艺术

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

● 陈 实 编

附光盘

职业教育·综合素质培养系列读本

音乐艺术

陈实编

机械工业出版社

本书是职业教育·综合素质培养系列读本之一，可作为中等职业院校的教学用书，也可作为青少年朋友的课外学习读本。其文字亲切简明，表现形式轻松灵活，对提高中等职业院校学生及广大青少年朋友的音乐素养大有裨益。

本书除结构新颖、活泼外，还配有一些小环节，如：“音乐格言”，引用相关的名家名言，发人深思，带领读者进入音乐常识普及的天地；“想想 填填”，针对读者的学习过程，设置即时演练内容；“音乐趣闻”，是一些启发读者分析、思考的小故事。

本书配有电子杂志（Flash）光盘，该项目获 2006 年度广东省教学成果（多媒体）一等奖。

图书在版编目（CIP）数据

音乐艺术/陈实编. —北京：机械工业出版社，2007.9

（职业教育·综合素质培养系列读本）

ISBN 978-7-111-22374-0

I. 音... II. 陈... III. 音乐—职业教育—教材 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 146590 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：徐永杰 责任编辑：宋 华

封面设计：马精明 责任印制：杨 曦

北京四季青印刷厂印刷（三河市兴旺装订厂装订）

2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

170mm×227mm·6.125 印张·114 千字

0 001—3 000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-22374-0

ISBN 978-7-89482-370-0（光盘）

定价：21.00 元（含 1CD）

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：（010）68326294

购书热线电话：（010）88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：（010）88379199

封面无防伪标均为盗版

前言

人是要全面发展的。不论是做哪一行，或是学哪一个专业的，只懂得本专业、本领域的知识，总是会有很大局限性的。对 21 世纪人才的培养，我们要注意这个问题，要培养全面发展的人才。当然，这并不是说一定要把青年学生都培养成通才。但是学文科的，懂一点科学技术知识，学理工科的增加一点人文素养，有益于人的全面发展。早年清华大学的理工科教授十分懂得加强人文素质培养的重要性，戏称要“写一笔好字，唱两句‘皮黄’”，我看应该再加上“跳三步舞曲，听四个乐章”，这样就更全面、恰到好处了。总之，不论是学什么专业的，都应当有一定的文化艺术方面的爱好和修养，这也是现代社会的需要。

以上这段话是李岚清同志在《音乐笔谈》札记中的一段肺腑之言，目的是向青年朋友们推介音乐，提高音乐素养。作为职业教育工作者，我们也看到：虽然如今“一技傍身，夫复何求”的呼声不绝于耳，但当代青少年对音乐知识的渴望，并不亚于对科学知识的追求，音乐是人们在紧张的学习工作之余，调剂大脑、愉悦身心的心灵鸡汤。可是，我们也看到另一种现象：大量的流行音乐作为商品濡染着青少年的耳目；偶像的光辉形象已经使音乐的审美价值显得不再重要了。

针对这种现状，我们需要一本依据青少年成长阶段而进行针对性指导的音乐素质教育用书。因此，我们编写了本书。首先，我们不刻意强调知识的系统性和连贯性，而更多地考虑内容的普及性以及阅读的轻松感；其次，本书所选的 13 个内容，是在浩瀚的音乐知识海洋中汲取的精华，并作概括性的点拨；另外，本书既可作为中等职业技术院校的教

学用书，也可作为青少年朋友的课外学习读本。对提高中等职业院校学生及广大青少年朋友的音乐素养不无帮助。随书附带的学习光盘内容详尽，文件也较大，读取时间较长，请读者打开一次后等待数秒钟即可。

本书参考学时以一个专题为单位，2~3 个学时完成一个专题，建议总学时为 30~40 学时。

由于编者水平有限，经验不足，对于书中的错漏之处，敬请读者批评指正。

编者

2007 年 7 月

目 录

前言

第一部分 综述	1
音乐与世界	1
第二部分 西方音乐	17
巴洛克音乐	17
古典音乐	29
浪漫音乐	43
歌剧	59
舞剧	72
流行音乐	90
西方乐器与交响乐	104
第三部分 民族音乐	115
中国民歌	115
中国民乐	131
民乐名家与作品	144
中国流行音乐	165
新民乐的发展	175
参考文献	187

第一部分 综 述

音乐与世界

索 引

音乐格言

知识文库——音乐起源，各国音乐趣览，音乐功用

回顾分享

想想 填填

音乐趣闻

音乐格言

最好的音乐是这种音乐，它能够使最优秀、最有教养的人快乐，特别是使那个在品德和修养上最为卓越的一个人快乐。

——柏拉图

知识文库

我们不是为了音乐而生存，但是我们不能没有音乐。音乐的起源甚至更早于语言，而其独特的魅力一直占据着艺术领域的重要位置。可以想象，没有音乐的生活就像是天使折断了羽翼，生命也显得苍白无力。世界上没有任何一样东西像音乐这般承载着人类如此多的思想和情感。让我们走进音乐的世界，让音乐与我们同在，让音乐与我们相识，让音乐使我们富有。作为当代人，也必须扩大自己的视野，从多个角度来观察、研究音乐。

知识点一 音乐起源

音乐作为原始文化的一个组成部分，其最初的形态早在人类从猿到人过渡的后期就有了。原始人运用一些简单的情感性呼号、敲击节奏伴随着手舞足蹈等，去交流感情，或表达某种愿望，或协同进行劳动。

比如，当众人抬举一块大木头时，前面的人呼叫着“吭唷，吭唷”，后面的人跟着应和，用以协调劳动动作。应当说，这时所谓的音乐，还只不过是人类群体生活中最重要的、实用性强的交流手段。接着，“巫文化”的产生并逐渐发展成为音乐艺术的萌芽。这种“巫文化”中的音乐元素培育了人类的审美能力和审美意识，主要表现为：不断模仿鸟类的鸣叫声和大自然中的声响，或庆祝狩猎胜利、祈祷风调雨顺，或表达自身情感，进而将精神力量神秘化，等等。

人类在音乐审美活动中，逐渐积累了音乐艺术手段的各种素材。比如，有固定音高的乐音的发现，就是人类的伟大创造之一。这些音乐中所使用的声音材料（乐音），与我们非常熟悉的自然界中的声响不同，与同样用声音作为材料的语言也不相同，它是经过长期的大量的实践活动，用特殊的方法从自然中选择并概括出来的。有了这些创造，才使音乐反映现实生活和表现人的丰富的心灵世界成为可能；人类对音乐审美的需要才得以满足；音乐才成为一种艺术。伴随着人类社会的不断发展，音乐作为一种艺术变得更加完善、更加高级，成为人类精神生活中不可缺少的重要组成部分。

知识点二 各国音乐趣览

世界上究竟有多少种音乐？这是一个很难回答的问题。也许可以分为中国音乐和外国音乐，或者分为器

课堂笔记

乐和声乐，但这似乎都过于简单化了，不能说明问题。如果按国家来计算，世界上就有 100 多种音乐。但问题在于有些国家虽然不同，但音乐基本相似，有的虽然是一个国家，但内部人种、民族、文化差别很大，音乐往往很不一样。

从人类发展的历史来看，可以说音乐是属于文化的，有多少种文化就有多少种音乐。但对文化或文明也有不同的理解和看法。过去有四大文明、五大文明之说。近年来英国历史学家则将世界上从古至今的文明定为 26 种或 37 种。

从 19 世纪末开始，全世界的音乐人类学家、民族音乐学家对全球五大洲的民族音乐进行了广泛的调查、研究。近几十年来则利用先进的技术手段对全世界的民族音乐、舞蹈进行了录音、摄影，取得了大量珍贵的资料，这样才有可能对世界音乐文化形成一个大致概念和看法。

对世界音乐文化的分类可从各种角度来考虑，既可以粗略地分为几类，也可以细分为几百种几千种。根据人类学界、历史学界和民族音乐家的意见，并考虑到音乐文化的具体特征，世界上现存的音乐文化按地区大致可分为 9~11 种：东亚、南亚、东南亚、阿拉伯（西亚和北非）、中亚、西欧、东欧、北美、非洲（以撒哈拉沙漠以南的非洲为主）、拉丁美洲、大洋洲。其中西欧与东欧、阿拉伯与中亚可分可合。此外还有犹太人、吉卜赛人、库尔德人、萨阿米人（即北欧的拉普人）等几种不按国家、地区划分的特殊的音乐文化。

世界上每一种音乐文化都具有自己的特征：如具有深厚历史传统文化的印度就拥有自己高度发达的音乐体系。它的音律、调式、旋律、节奏、曲式、体裁、乐器、乐队、唱法、音色、音乐表演方式，以及音乐的功能、审美观等都带有特殊的印记，因此即使是一个外国人也很容易辨别印度的音乐风格。又如非洲的黑人音乐，它与社会生活有着极为直接、紧密的联系，音乐几乎伴随着人们所有的活动，成为生活中不可缺少的组成部分。除了劳动、仪式歌曲外，还有批评、讽刺性歌曲，用来表达人民对统治者和为富不仁者的不满。甚至还有用歌唱来进行诉讼的，在尼日利亚的某些部族中，原告和被告在法庭上都以半唱半说的方式陈述事实，进行辩论。节奏是非洲黑人音乐中最重要的因素，强烈奔放、复杂多变的节奏是黑人对世界音乐的最大贡献。

对世界上不同的音乐文化有了初步的了解以后，我们才有可能客观、公正、平等地对待世界各种民族音乐。过去那种以欧洲艺术音乐作为绝对标准来衡量其他民族音乐的“欧洲中心论”的观念正在改变。剔除了偏见后，我们就可以按照各种音乐文化的特征来认识世界各地的民族音乐，就能发现无数晶莹夺目、闪闪发光的音乐瑰宝，就能聆听绚丽多姿、几乎是无穷无尽的音乐世界。一个新颖、令人神往的世界音乐百花园将出现在人们面前，使人们为之惊叹、迷惑、思索、倾倒、心醉。

在澳洲北部的一些古老部落中，原始居民的生活

和文化中占神圣地位而具有法力的是音乐，他们相信部落的始祖用唱歌创造了世界，而这些歌必须一再被重复，族人才能生存。这些歌曲往往与风、雷、鱼、蛙等自然现象或动物有着很密切的关系（见图 1-1）。

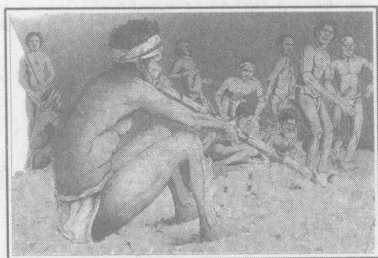

图 1-1 澳洲的音乐

在撒哈拉大沙漠以南的非洲地区，生活着不同民族的部落，他们有各自独特的音乐文化。唯一共同的特色也许就是打击乐器在他们的音乐文化中占有非常重要的地位。以鼓为例，就有裂纹鼓、沙漏型鼓等各式各样的鼓。非洲的音乐家用鼓奏出丰富多彩、变化多端的节奏（见图 1-2）。对他们来说，这种乐器具有魔力以及神圣的价值，能使拥有它的人获得权力。因此在东非，许多国王不仅拥有整个鼓团，还拥有各类夸耀自己威望和权力的鼓。

图 1-2 非洲的鼓

北美原始居民的音乐呈现出一些所谓“原始音乐”的特征，比如，其乐器的种类很少，没有乐谱，而更重要的是其音乐必须具备功能性（见图 1-3）。他们没有娱乐用的音乐，也不把音乐视为一种艺术。对他们来说，音乐有很重要的意义，但不需要有优美或迷人的特质。他们生活中的每一刻，无论是由巫师带领进行的宗教仪式，还是战争前后的集会，或是日常的工作，乃至求爱，都少不了音乐。

图 1-3 北美印第安人的音乐

古代埃及并存着两种不同的音乐体系：第一种音乐给人以神秘而古老的感觉，其中透露出神灵的信息；第二种音乐明朗而具有现代感，有着娱乐的功能。由此可见，宗教性和娱乐性的音乐在古埃及是并存的。虽然这些音乐在漫长的历史进程中，已经有所变化，但从留存下来的乐器来看，有大量的竖琴、里拉琴和琉特琴，这说明古埃及人似乎更喜爱音乐的旋律要素（见图 1-4）。

《圣经》中记载了古代中东地区的人们从事各种活动的情形，也包括了他们的音乐生活。对游牧的犹太人来说，音乐是用来赞颂唯一真神耶和华的方式，而

课堂笔记

这些音乐的形成则是集体即兴演唱的结果。随着以色列王国的诞生（约在公元前 1000 年）和耶路撒冷圣殿的完工，礼拜仪式上开始出现专业的歌唱和乐器演奏者。然而，直到公元前 586 年第一座圣殿被毁，犹太人重建集会所后，经文咏唱的礼拜形式才趋于固定。这种仪式有一部分传到东方的基督教会中。因此，如今在各教堂中回响的咏唱声，听起来仿佛还带着古代中东的神秘余音（见图 1-5）。

图 1-4 古埃及的音乐

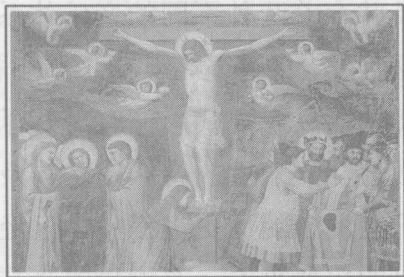

图 1-5 圣经的音乐

在古希腊，音乐、诗歌和戏剧合为一体，诗歌朗诵少不了音乐伴奏，而音乐作品也一定有着诗般的歌词。诗人同时是音乐家，诗作同时也是歌曲。音乐与诗歌之间的密切关系，使这两种艺术形式相互影响。

由于大多数的音乐作品都是声乐曲，为了听清歌词，曲中的音符长短与诗歌的章节长短往往有着严谨的对应关系。直到公元前 5 世纪，这种字音对应的规矩才被打破，而纯为乐器所写的乐曲也冲破保守人士的对声浪逐渐形成（见图 1-6）。

图 1-6 希腊的歌与乐

7 世纪初，当阿拉伯骑士凭着对安拉的信仰及对金钱的渴求，狂热地展开一连串征战时，阿拉伯岛上的音乐文化已经悄然成型了。被称为“卡伊纳”（qainat）的职业歌伎在麦加的市场或娱乐场所中，以华美的唱腔唱着各式各样的歌谣。然而，在帝国建立的过程中，阿拉伯音乐与拜占庭、叙利亚、波斯等地的音乐文化相互交流，其中波斯音乐对阿拉伯音乐影响最大。阿拉伯音乐的代表乐器——乌德琴即是从波斯传入，一些来自波斯的著名音乐家，在阿拉伯君主和贵族中，也同样受到礼遇（见图 1-7）。

直到今天，奎那笛（quena）乐队所奏出的乐曲，依然在安第斯高地上飘扬。这是古老的印加文明音乐传统的余响。印加的乐器以各式各样的笛子、哨笛及

课堂笔记

号角为主，大部分都由手艺高超的陶器师父精心制作而成。音乐在印加的宗教仪式及军事活动中扮演着重要的角色。号角响起，皇家乐队击打鼓的节奏引领着军队行进；呐喊曲歌在打仗时为战士助威；战争歌曲则在首都所举行的庆功会上演唱，庆祝将士凯旋（见图 1-8）。

图 1-7 阿拉伯的音乐

图 1-8 印加皇家乐队

欧洲的民间音乐多姿多彩。这类音乐的创作者、演奏者和欣赏者通常都是中下阶层的民众。因此，我们很难在瑞士的“约德尔”（yodel）、芬兰的史诗吟唱、

德国的工作歌等各地的民间音乐之间找到一脉相传的关联性。然而，令人惊奇的是，我们竟然能在相隔千里的民间音乐传统中找到相似的特征，例如莫斯科民间音乐与格拉纳达（Granada）民间音乐之间就有某些相似性。一个可能的解释是由于吉卜赛人在欧洲各地流浪，造成了各地音乐的交流和融合（见图 1-9）。

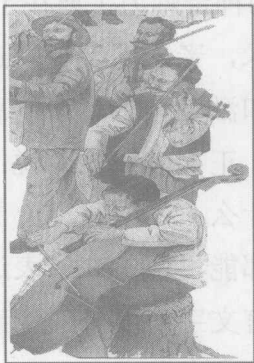

图 1-9 吉卜赛的音乐

知识点三 音乐功用

首先，音乐作为一种独立的艺术，历来享有艺术王冠的美称。它以自由潇洒的风采和独有的表达能力通过有规律的乐音的变化和运动过程，表现和传达某种人类普遍存在的情感，从而在人们的精神世界里占有显要的位置，焕发出特殊的魅力。不论是作家、诗人、艺术家，还是科学家、哲学家、政治家，都会对它产生特别的感情。列夫·托尔斯泰曾直言不讳地说：“我喜爱音乐胜过其他一切艺术。”莎士比亚则在他