

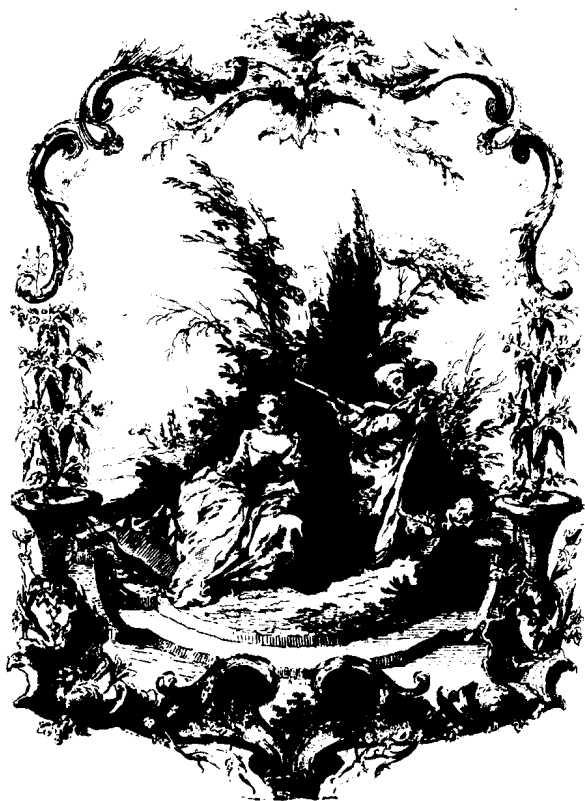

带你走进音乐圣殿

音乐之旅

LEAD YOU INTO MUSIC

柳良 著

带你走进音乐圣殿

音乐之旅

柳良 著

四川文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐之旅: 带你走进音乐圣殿/柳良著. —成都:
四川文艺出版社, 2001.12 (2002.8 重印)
ISBN 7-5411-2068-5

I. 音... II. 柳... III. 音乐-普及读物 IV. J6-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 086189 号

策划组稿: 严 速
责任编辑: 严 速
封面设计: 周 明
版面设计: 史小燕
责任印制: 喻 辉
责任校对: 刘文玉等

书 名 音乐之旅

——带你走进音乐圣殿

定价 25.00 元

作 者 柳 良

ISBN7-5411-2068-5/J·125

2002 年 2 月第一版

2002 年 8 月第二次印刷

开本 880×1230 1/32

印张 12.5 字数 324 千

四川文艺出版社出版发行(成都盐道街3号) 邮政编码 610012

电话: (028) 86666700 [发行部] (028) 86662959 [编辑部]

电子信箱: scwys@mail.sc.cninfo.net 华宇电子制印公司照排

新华书店经销

成都新华印刷厂印刷

版权所有, 违者必究, 举报有奖。举报电话: (028) 86636481 86241146

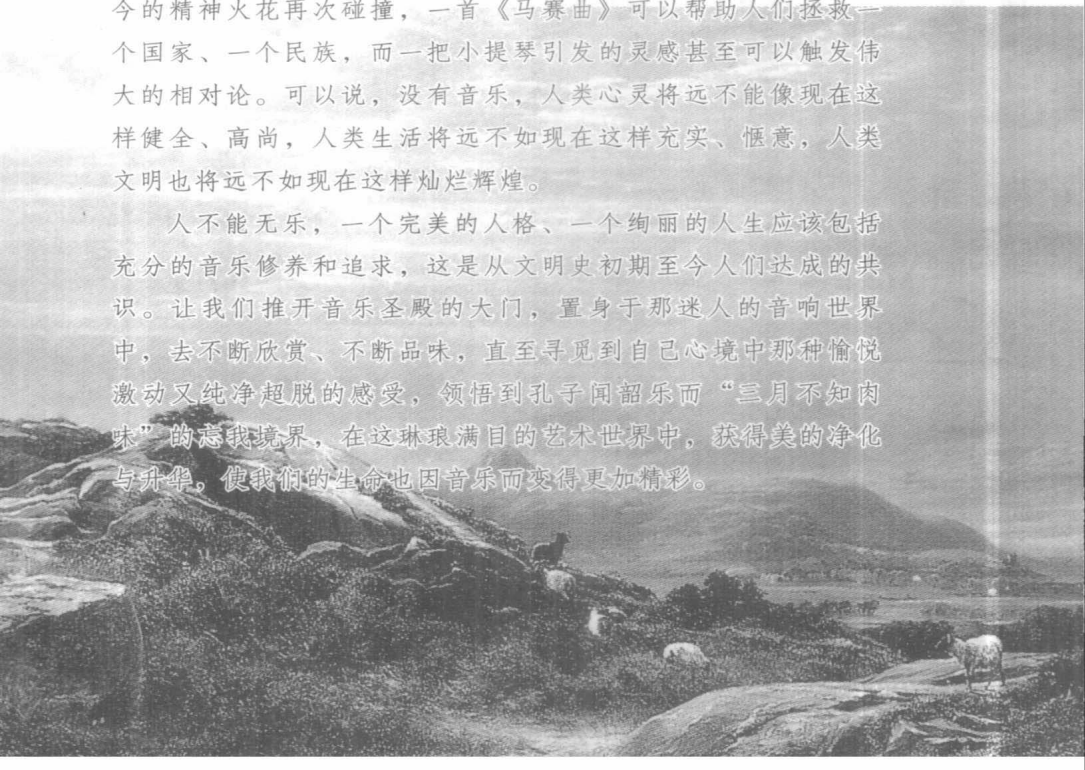
本书若出现印装质量问题, 请与工厂调换。电话: (028) 84982756

本书未授权图片版权已交由四川省版权事务中心代理

绪 言

“夫乐者，乐也，人情之所以不能免也，故人不能无乐。”这是两千多年前中国哲学家孔子说过的一句话。无独有偶，两百多年前，德国文学泰斗歌德也说：“不懂得音乐的人，不算是一个真正的人。”可见，音乐对于人们有着十分重要的意义。的确，从古到今，音乐这一充满艺术魅力的声音世界，曾经让多少人为之感叹、为之倾倒，当雄浑壮丽的交响之音响彻寰宇时，有多少逆境中的疲惫心灵为之振奋、获得新生，当委婉舒展的丝弦之乐直抵人心时，又有多少尘世中人陶醉其间、流连忘返。一曲《春江花月夜》可以跨越时空，使古今的精神火花再次碰撞，一首《马赛曲》可以帮助人们拯救一个国家、一个民族，而一把小提琴引发的灵感甚至可以触发伟大的相对论。可以说，没有音乐，人类心灵将远不能像现在这样健全、高尚，人类生活将远不如现在这样充实、惬意，人类文明也将远不如现在这样灿烂辉煌。

人不能无乐，一个完美的人格、一个绚丽的人生应该包括充分的音乐修养和追求，这是从文明史初期至今人们达成的共识。让我们推开音乐圣殿的大门，置身于那迷人的音响世界中，去不断欣赏、不断品味，直至寻觅到自己心境中那种愉悦激动又纯净超脱的感受，领悟到孔子闻韶乐而“三月不知肉味”的忘我境界，在这琳琅满目的艺术世界中，获得美的净化与升华，使我们的生命也因音乐而变得更加精彩。

绪 言

第一篇 认识音乐

- 一、 访古溯源…… 1
- 二、 听觉艺术…… 3
- 三、 抽象而动情的艺术…… 4
- 四、 在时间中流动的艺术…… 6
- 五、 三度创造的艺术：作曲者
——演奏(唱)者——听众…… 7
- 六、 作为实用工具的音乐…… 8

第二篇 渐入乐境

- 一、 倾听音乐…… 11
- 二、 学一点乐理…… 12
- 三、 赏析音乐作品的魅力…… 19
- 四、 音乐作品的多元文化背景…… 22
- 五、 联想的意义…… 25
- 六、 多听音乐…… 25

第三篇 遨游乐海

一、器乐小品……28

1. 天鹅(圣-桑)……30

2. 幽默曲(德沃夏克)……35

3. 匈牙利舞曲第五号(勃拉姆斯)……40

4. 野蜂飞舞(里姆斯基-科萨科夫)……44

5. 天鹅湖—场景(柴可夫斯基)……47

6. 卡门—前奏曲(比才)……52

7. 四季—春(韦瓦尔第)……54

8. 春节序曲(李焕之)……59

9. 彼得与狼(普罗可菲耶夫)……63

10. 青少年管弦乐指南(布里顿)……67

二、声乐曲：民 谣……71

中国民谣……72

1. 牧歌……72

2. 茉莉花……73

3. 小河淌水……75

4. 南泥湾(马可)……76

5. 在那遥远的地方(王洛宾)……77

意大利民谣……78

1. 桑塔·露琪亚(柯蒂斯)……79

2. 重归苏莲托(库尔蒂斯)……80

3. 我的太阳(卡普阿)……82

三、进行曲……86

1. 拉德茨基进行曲(老约翰·施特劳斯)……87

2. 星条旗进行曲(苏萨)……89

3. 博基上校进行曲(莫尔福德)……90

四、圆舞曲与波尔卡……92

1. 蓝色多瑙河(小约翰·施特劳斯)……93

2. 安娜波尔卡(小约翰·施特劳斯)……99

五、声乐曲;艺术歌曲……101

1. 摇篮曲(舒伯特)……102
2. 小夜曲(舒伯特)……104
3. 魔王(舒伯特)……106
4. 乘着歌声的翅膀(门德尔松)……111
5. 教我如何不想他(赵元任)……114

六、民族器乐曲……116

1. 流水……123
2. 渔舟唱晚……127
3. 阳春白雪……132
4. 十面埋伏……136
5. 良宵(刘天华)……139
6. 二泉映月(华彦钧)……142
7. 姑苏行(江先青)……148
8. 百鸟朝凤……150
9. 春江花月夜……154
10. 秦王破阵乐……162

七、钢琴音乐……164

1. C大调前奏曲与赋格(巴赫)……167
2. 土耳其进行曲(莫扎特)……172
3. 月光奏鸣曲(贝多芬)……177
4. 升c小调幻想即兴曲(肖邦)……184
5. 钟(李斯特)……190
6. 月光(德彪西)……195
7. 牧童短笛(贺绿汀)……200

八、声乐曲:歌剧选曲……205

1. 你再不要去做情郎(莫扎特)……209
2. 你们可知道(莫扎特)……212
3. 我胸中燃烧着复仇的火焰(莫扎特)……214
4. 亲爱的名字(威尔第)……216
5. 女人善变(威尔第)……219
6. 前奏与祝酒歌(威尔第)……220
7. 冰凉的小手(普契尼)……222
8. 人们叫我咪咪(普契尼)……226

9. 晴朗的一天(普契尼).....228
10. 亲爱的爸爸(普契尼).....229
11. 哈巴涅拉舞曲(比才).....232
12. 斗牛士之歌(比才).....235

九. 协奏曲.....236

1. 降b小调第一钢琴协奏曲
(柴可夫斯基).....238
2. e小调小提琴协奏曲(门德尔松).....244
3. 梁山伯与祝英台(陈钢、何占豪).....249
4. 黄河(殷承宗、刘庄等改编).....256

十. 交响诗.....260

1. 伏尔塔瓦河(斯美塔那).....262
2. 威廉·退尔—序曲(罗西尼).....267

十一. 声乐曲: 合唱.....273

1. 一个圣婴为我们诞生(亨德尔).....276

2. 哈利路亚(亨德尔)……280
3. 欢乐颂(贝多芬)……287
4. 黄河大合唱(冼星海)……294

十二、交响曲……304

- c 小调第五交响曲“命运”(贝多芬)……307

十三、现代音乐……319

现代严肃音乐……320

1. 春之祭——第一幕

(斯特拉文斯基)……335

2. 华沙幸存者(勋伯格)……344

现代通俗音乐……355

结 语

第一篇 认识音乐

动人的音乐可以“绕梁三日、不绝于耳”，使人陶醉其间、不知所返。然而什么是音乐呢？这个问题对于想真正听懂音乐的人来说至关重要，也是我们首先应该了解的。因此，我们不妨先从几个方面出发，认识一下音乐艺术的基本特点。

一、访古溯源

中国古代先秦时期的音乐理论专著《乐记》中，曾这样记载：“感于物而动，故形之于声，声相应，故生变，变成方，谓之音，比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐。”从这段文字中我们可以了解到，当时的声、音、乐还是三个不同层次的概念：“声”泛指各类有感而发的普通声音，中国古代有一“籁”字，意思接近于“声”，如天籁、地籁、人籁；“音”指的是某些声音在变化中相互呼应，并依一定规律和秩序组合起来的音响结构；“乐”则是在这种音响结构之外加上舞蹈的综合形式。

尽管当时的音乐还与舞蹈、甚至诗歌处于较为原始的混生状态，但其中的“音”却可以理解为某种有秩序、有组织的声音，或者说由声音组合而成的曲调及其他音响变化的形式，这就非常类似我们现在所说的“音乐”的艺术特点。

在西方，音乐“Music”一词来源于拉丁文，与古希腊神话

中国古代的乐舞图

中掌管文艺、科学的女神缪斯的名字相关。其原始含义不像中国古代文献中叙述的那样明确，但在古希腊神话中，缪斯是侍奉太阳神阿波罗的，以她的名字、形象来代表音乐，仿佛具有

一种象征性的含义，暗示音乐这种艺术有高贵纯洁的形象，能使人心旷神怡、境界高远。由此可见，西方社会对音乐的重视和推崇也是自古已然、由来已久的

“音乐”究竟是指什么呢？它是凭借声波振动（经振动体→空气媒介→耳膜）而存在、在时间中展现、通过人类的听觉而引起各种感情体验和审美意识的艺术门类。简而言之，音乐就是一种用艺术化的声音符号来表现人的感情和审美追求的艺术。所谓艺术化的声音符号，是指依一定的规则、秩序，由人们根据内心需求专门创造出来的特有的音响效果，正如中国古

音乐的传送过程

- - 空 - -
- - 气 - -
- - 媒 - -
- - 介 - -

代文献中记载的一样，它不同于生活中普通的各种声响，只有专门创造出来的、能够满足人类追求美好声音的理想、并能激荡人类心灵的音响，才属于我们称为“音乐”的这种艺术形式。

二、听觉艺术

把音乐艺术与普通音响区别清楚之后，我们再来更具体、全面地认识它的独特个性。

首先，音响形式的创造与欣赏是属于听觉审美领域的，因此，音乐是一门听觉艺术，这是它的第一个重要特点。也就是说，音乐是用可闻、可感而“不可见”的音响流动结构来打动人心、使人获得美感享受的。这一特点使其与文学、绘画、建筑、雕塑、戏剧等其他“看得见”的艺术形成重要区别。

具体说，音乐中的声音组合，构成了一种独特的听觉形象，其独特之处在于：用一支优美的曲调或一种有力的音响效果所构成的艺术形象，并非像绘画、文学中的形象那样直接对应于客观世界里的人、物、事件和有关概念。音乐带给我们的是一种不同于现实普通物体和概念的听觉形象，这种“形象”就是一系列错落有致、优美动听的音响效果，它是依照有别于日常语言的、专门的声音符号体系所构成的纯听觉结构，而不是张三李四、房屋田野、是非曲直等这些生活中的人、物、概念——如果我们讲到在音乐中有这样那样的人、物形象或某种概念，那不过是一种类比联系，一种大致的象征或暗示，并不等于说这些事物就是音乐本身。而且，这种想像中的联系既不精确也不牢固，只是有助于初步地进入和广泛地了解一个音乐作品而已。

比如李焕之的《春节序曲》，如果不事先告诉你乐曲有这样的标题，你只会感到音乐的起伏带来的欢腾与柔美，而难以

精确说出其中具体是哪些人、在什么地方、怎么样过春节之类的景象。这时，音乐常常是很模糊和不确定的。当然也有某些音乐又似乎具有某种确定的含义，那也多是通过人为的规定或长期的社会认同，即所谓的“约定俗成”造成的，如听到聂耳的《义勇军进行曲》就联系到中国的国歌，听到瓦格纳的《婚礼进行曲》就想到婚礼场面等，而音乐声响本身仍并非就是这些概念或景象，它只是有可能被联系到这些概念或景象去。

由此看来，音乐在表现现实生活的实物实景、语言概念等具体事物的准确意义时，有较大的难度，难以与绘画、文学、建筑等其他艺术相比。这时，它仿佛是一种比较抽象的艺术类别。然而，就其作为以音响变化存在的听觉艺术自身来说，它又是实实在在的整体，尽管人们总是说不清、也看不见它的形象，却从听觉感受中真切地领略到了声音的美妙，获得了极大的内心满足。这正是音乐这门听觉艺术的个性特点，只有了解到它的这一特点，才能站在一个更准确的角度去理解音乐。否则，如果像观赏绘画和阅读文学作品那样欣赏音乐的话，只会使我们离音乐越来越远。那样，就把音乐当成了非听觉艺术。

三、抽象而动情的艺术

音乐的第二个重要特点是：非再现性和非概念性。非再现性就是指音乐的音响无法直接再现现实中可以见到的形象，而非概念性是指这些音响也无法直接对应明确的概念。因此，音乐是在某种程度上独立于客观现实世界的抽象艺术。正如德国著名艺术史学家格罗塞所言：“音乐，以其性质和魅力，在诸艺术间立于无与伦比的地位，成为一种独自的艺术。”它在某种意义上容易展示出更强的艺术性，即作为艺术的优越性。

这可以从以下两个方面来理解，一方面，艺术作品是非常适于用来表现感情的，而感情的变化发展也有一定的抽象性：

微妙模糊、流动不居、可感不可见，如果用言语、概念或具体人、物形象作为表现素材往往表达不清，而用音乐却可以很贴切地表现，这是被许多人认可的共同感受。德国诗人海涅曾说：“语言的终止是音乐的开始。”法国音乐家圣-桑则进一步解释说：“音乐始于言尽之处……当谈到表现各种程度的激情、最细腻的感情色彩时，我总是看到音乐艺术的威力。”

的确，音乐看似“抽象”的听觉形象：流动不居、强弱起伏、抑扬顿挫、张弛变化以及多重声响层次的错综交织，不是很像人的感情状态吗？在这方面，音乐犹如感情的化身，更接近人类复杂难言的感情状态，更易表现流动升华的心灵境界或生命感受，因而在表现感情方面音乐往往显得更有力一些。像舞蹈、电影、戏剧、诗歌乃至美术等其他艺术种类，都常常大量采用“配乐”形式以加强其传情效果。

貌似抽象，
却最易动情
的音乐

另一方面，艺术审美活动的本质是对艺术“美”的欣赏与追求，这种艺术“美”就是用人为形式特意创造出来的一种使生命得以升华的境界。在这种境界中，人的生命超越了种种障碍而获得了自由和无限伸展的空间，人们也因此体验到了追求永恒动感的内在生命意义。为此，艺术审美活动总是要求能超越于现实生存功利的限制，以便集中展示最美好的境界，以引

导人类生命向无限、永恒的理想状态升华。如果一种艺术形式能使我们远离充满复杂关系的现实功利环境，它就能使我们易于获得这种生命升华的体验，领悟到人类自身那种内在的、纯粹的生命动感，就更易于进入良好的审美境界。

诸如绘画、雕塑、建筑、文学、戏剧等艺术品种，以客观现实生活原型为素材，因而往往要在人们摆脱了这些原型的现实意义之后，才能呈现出它们内在的那种纯粹的生命意义和审美价值。相比之下，以相对抽象的音高材料为素材组成的音乐形式，本身就远离现实环境，本身就显得更独立于客观物质世界，因而能便捷地引导人们进入艺术审美的超脱状态，使听众内心更直接地获得那种纯粹而强烈的美感或生命升华感。从一定意义上说，它确实更符合审美理想，有着相对直接的审美意义。贝多芬的那句传世名言——“音乐当使人类的精神爆发出火花”——是从另一侧面强调了音乐抽象而动情的个性魅力。

四、在时间中流动的艺术

前面说到音乐犹如人的感情化身，自然，它也有类似于感情的发展过程，也就是有时间性。因此，音乐是一种流动的时间艺术，是在时间中动态地展开各种动听的音响形式、并表现人的复杂感情的艺术。这是音乐的第三个重要特点。

一部音乐作品少则一二分钟，多则一二个小时。另外，作曲家在作品中所要求的一种速度，不同的演奏家却可能演奏出几种不同的近似速度来，使作品所用时间总有长短不一的现象。但无论怎样，它们都需要依托时间段，在这些时间段里，我们可以充分领略到声音变化的无穷可能，欣赏到音响整体形象的具体构筑过程，同时体验到人类心灵深处微妙的感情活动状态或生命力的发展历程，以至能感受到那种纯粹的内在生命动感。