

音乐导聆

A Guide to Listening to
MUSIC

安宁 彭丽 著

高等教育出版社

音乐导聆

顾西纪题

安宁 彭丽 著

高等教育出版社·北京

音乐导聆 / 安宁, 彭丽著. -- 北京: 高等教育出版社, 2019.2
ISBN 978-7-04-050020-2

I. ①音… II. ①安… ②彭… III. ①音乐欣赏 - 高等学校 - 教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 136553 号

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 / (010)
58581999 58582371 58582488
反盗版举报传真 / (010) 82086060
反盗版举报邮箱 / dd@hep.com.cn
通信地址 / 北京市西城区德外大街 4 号 / 高等教育出版社
法律事务与版权管理部
邮政编码 / 100120

音乐导聆
Yinyue Daoling

策划编辑 张卓卓	责任编辑 张卓卓	版式设计 王 鹏	封面设计 王文灏
责任校对 吕红颖	责任印制 赵义民		

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印刷 北京盛通印刷股份有限公司
开本 787mm×1092mm 1/16
印张 23
字数 420千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版次 2019年2月第1版
印次 2019年2月第1次印刷
定价 68.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，
请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 50020-00

本书作为介绍中外经典音乐的专门读物,旨在引导爱乐人如何聆听经典、走进经典、感悟经典。在对经典音乐作品进行解读与剖析中,找寻历史长河中音乐艺术所散发出的独特魅力,逐步培养良好的艺术审美观和音乐艺术鉴赏能力,从而激发更强烈的艺术求知欲。

本书的内容分为中国音乐和西方音乐两个部分,作者选取了古今中外最具代表性的经典音乐作品进行导赏。其中,既有巴赫、贝多芬、肖邦等世界著名作曲家的代表作,也有中国的古琴、昆曲为代表的传统艺术,以及李叔同、黄自、冼星海等优秀中国作曲家的代表作品。通过对创作者的介绍、创作背景的了解、作品本体的分析及音乐欣赏等环节,引导爱乐人理解创作者的创作手法与音乐语言,感受音乐艺术的深层内涵。

在解析音乐作品之时,本书主要强调了三条线索:一是对音乐基本知识的介绍,包括音阶、调式、旋律、和声、曲式结构等要素;二是对音乐表现形式的介绍,包括交响曲、协奏曲、民族管弦乐曲等器乐形式,以及艺术歌曲、歌剧、学堂乐歌等声乐形式;三是在此基础上对音乐风格的思考与探讨。行文中,作者充分考虑到由浅入深、循序渐进的叙述方式,带领读者感受文化中的音乐、音乐中的历史。

本书适用于公共艺术教育,也可作为音乐类专业用书和音乐爱好者的参考读物。

手机扫描进入
MOOC《音乐
导聆》页面

谨以本书

献给我们的老师

和学生们!

为什么要听音乐？

先哲有云：“唯乐不可以为伪。”（《礼记·乐记》）今人在《梅花三弄》里可以听到古代文人的言与志，在《二泉映月》里可以听到阿炳的愁与苦，在《“皇帝”四重奏》里可以见到“海顿爸爸”的慈祥笑脸，在《费黛利奥》里可以感受到“英雄”贝多芬内心的孤独与渴望。此为“真”。

孔子的“礼乐”思想尽人皆知，他期望“以礼乐而民和睦”。（《荀子·乐论》）圣人认为“士人格”的完美体现应该是道德与审美境界的统一与融合，此亦完满的理想境界。缘此，立私学、设六艺。从夫子为此设置的“培养方案”来看，他是把音乐作为培养、完善人格的重要手段与标准之一。对此，嵇康亦在《琴赋》中认为：“可以导养神气，宣和情志，处穷独而不闷者，莫近于音声也。”由此看来，音乐对于人的影响不可谓不大。西方世界更是如此。比孔子晚了半个世纪出生的柏拉图认为音乐具有不同的性格，会影响人的道德品行。柏拉图的弟子亚里士多德认为音乐是对人的灵魂进行模仿——与其师一样，他也在强调音乐的道德伦理作用。显而易见，东西方的先贤们一致认为音乐具有养成、

调整，甚至改变人的品行、道德、观念的作用。此为“善”。另一方面，历史上流传下来的那些经典名著往往具有这样的共性：对于美好生命的礼赞，对于伟大人性的歌颂，对于幸福生活的感恩。这反映出创作者在面对命运与压力、黑暗与不公时的内心煎熬与痛苦挣扎，展示出他们同你我一样的孤独无助、犹豫彷徨，但普遍仍然坚持对美好的渴望与向往。此亦为“善”。

至于音乐之“美”，似乎是不需解释和说明的。最为重要的是“好听”。首当其冲。无论是学堂乐歌《送别》，还是钢琴曲《月光》，无论是昆曲，还是歌剧，无论是单声部圣咏，还是复调合唱，优美的旋律总是打动人们的不二法宝。然而，音乐之“美”并非仅仅如此，还有和声、复调、曲式（结构）、配器等常被普通听众所忽视的“内在美”。换言之，那些杰出的经典名作，往往既是在内容上“尽善”的，又是在形式上“尽美”的。

音乐的这些特征足以帮助我们了解世界、认识自我，进而明确前进方向、人生真谛。这便是我们要听音乐的理由。所以，那些仅仅把音乐作为消遣之一的看法，显然是没有认识到（或者低估了）音乐的功用。

如何听音乐？

第一，要做一些必要的案头工作，包括阅读本书的相关章节，以及查阅相关文献。

有鉴于《音乐导聆》之赏析与导聆的特点，因此，本书所涉及的题目、内容较为“常见”，且在音乐作品范围的广度与解析的深度等方面均较为“普及”。但是，细心的读者一定会发现，在对具体音乐作品的分析方面，本书着墨相对较多。这么做是因为我们在长时间从事专业教学与研究的过程中，越来越认识到揭示音乐作品本身的特点对于理解作品来说尤为重要。换句话说，在赏析音乐作品的时候，人们应该把注意力放到音乐作品本身，通过对音乐作品的分析达到理解作品的目的。

尽管对专业知识的学习非本书之主要目的，但是，学习者应对基础音乐知识有所了解。了解得越多，越会缩短我们与音乐作品之间的距离。当然，大家在学习中遇到了旋律、曲式、和声、复调，甚至大小调、和弦等不甚了解的专业知识时，完全可以采用“忽略”的方式继续进行下去。因为，音乐（甚至广义的艺术）是可以用人人皆有的、自然属性的“审美”进行审视的。对音乐艺

术进行一般性了解，只用“欣赏”（聆听）的方式是完全可以胜任的。然而，如果你对这些专业知识有兴趣，并进一步搞清楚了它们的内涵与作用的话，就会发现，对音乐作品的亲近、接受和理解程度是此前完全不能想象的。

第二，要了解音乐主题的特点，并熟记之。旋律是音乐最主要的特征，因此听音乐首先要记住旋律，进而尝试着区分不同旋律之间的情绪、性格差异。为达此目的，本书在分析一部音乐作品时，通常会先采用文字介绍的方式，为大家分析、解释该音乐的特点（通常是主题的特点），重要的主题还会附加谱例，便于大家对照文字理解其中音乐诸要素的特点。同时，为使大家深入感受到音乐的感性之美，特在每个谱例旁边印有二维码，学习者通过手机等移动设备扫描之后便可听到实际音响，从而实现理论与实际相结合的学习效果。

第三，积少成多，循序渐进。本课程学习过程虽然较为轻松，但内容并不简单。一蹴而就就是不现实的，浅尝辄止更是不足取的。无论本书内容有多丰富、多媒体手段有多巧妙，读者也绝无一听一读之下便知晓音

乐真谛的可能。所以，“积少成多，循序渐进”是要遵循的学习正道。本著是一本介绍中外音乐经典的专门读物，重点在“赏”与“析”。虽然为了帮助读者更深入地理解音乐而适当加大了对作品分析的力度，但对一般音乐爱好者来说，想要搞清楚这些专业概念可能并非易事。因此，本书尽可能地在专业分析与普及讲解之间寻找某种平衡。同时，对于那些有一定基础的读者来说，本书每讲之后还附有“延伸阅读”，供深入学习使用。如此这般之后仍有疑问的话，可通过在中国大学慕课《音乐导聆》的讨论区参与讨论抑或以直接向教师提问的方式寻找答案。

第四，纵横驰骋，自由穿越。本书的中国音乐部分由彭丽撰写，她是这方面的专家；西方部分则由我完成，此乃吾之专业所学。在写作交流中，我们时常会体会到某种“穿越”——不仅是向历史纵深处的“穿越”，更多的是在东西方之间的、横向的“穿越”。久而久之，我们体会到这种在历史时空间的纵横穿越非常有利于了解不同历史进程中的、不同文化环境下的文化现象，非常有利于对实际艺术作品产生“历史的”理解。因此，读者朋友们可以发现，本著在西方音乐部分的一些重要节点、主要作曲家的生卒时间等处均同步标以中国纪年，

其目的即便于大家在学习中纵横穿越于东西方历史时空之间，深刻体会音乐风格与文化、历史、社会等因素的关系。

回首过往经历可以发现，获取成功的必由之路不外乎“兴趣”加“坚持”，如果想登峰造极的话，还需要有一点“天赋”。“兴趣”是可以用来培养的，而“坚持”似乎就是在与时间比赛。

读者朋友，你准备好了吗？让我们一起开始这场神奇的音乐艺术之旅吧！

安宁

2018年4月

中国音乐部分

- 一 / 声微志远——漫谈古琴艺术 / 002
- 二 / 相约《牡丹亭》——昆曲入门 / 018
- 三 / 文武琵琶——《月儿高》与《十面埋伏》 / 032
- 四 / 从民间到厅堂——《二泉映月》与《光明行》 / 048
- 五 / 城南往事——李叔同与学堂乐歌 / 064
- 六 / 芳华常在——《大江东去》与《玫瑰三愿》 / 080
- 七 / 飘扬的旗帜——人民音乐家聂耳与冼星海 / 098
- 八 / 蝴蝶的爱情——小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》 / 116
- 九 / 黄河颂——《黄河大合唱》与钢琴协奏曲《黄河》 / 132
- 十 / 花好月圆——彭修文与中国民族管弦乐 / 154

西方音乐部分

- 十一 / 非凡的复调——西方艺术音乐之肇始 / 176
- 十二 / “回声”——略谈文艺复兴复调合唱艺术 / 190
- 十三 / 散发异彩的珍珠——巴洛克的声乐艺术 / 206
- 十四 / 旋律与和声——音乐要素谈 / 222
- 十五 / “老友记”——海顿与《“皇帝”四重奏》 / 238
- 十六 / “夫妻之爱”——贝多芬与《费黛利奥》 / 256
- 十七 / 诗人之恋——舒曼与克拉拉 / 274
- 十八 / “诗人”与“王者”——肖邦与李斯特 / 296
- 十九 / 印象·月光——德彪西与印象主义 / 316
- 二十 / 一个“局外人”——布里顿与《彼得·格莱姆斯》 / 334

后记 / 350

中国音乐
部分

声微志远

漫谈古琴艺术

- 关于琴的故事
- 琴的形制与记谱
- 琴曲《梅花三弄》

在中国绵延几千年的文化传承与发展中，音乐艺术总是以不同的形式反映着时代的变迁、人类的进步。凝重典雅的上古钟磬鼓乐、绚丽多姿的汉唐歌舞伎乐、生动鲜活的宋明市民音乐，无不淋漓尽致地显示着中华民族灿烂的音乐文化与历史，记录着音乐艺术发展的历程与成就，也彰显着中华民族卓绝的想象力与创造力。而古琴，正是一件亲历了几千年岁月、见证了辉煌与衰退，又蕴含着丰富的中国古代文人精神与气韵的传统乐器。无论是《高山流水》《广陵散》《酒狂》，还是《胡笳十八拍》《梅花三弄》《潇湘水云》，流传至今的几百首琴曲始终与文人士大夫的思想、情趣、命运紧密相连。

“声微而志远”本是琴曲《碣石调·幽兰》谱序中的一句。

《碣石调·幽兰》是目前存见最早的一首琴曲，相传是春秋末期孔圣人之作，借幽谷中与杂草相处的兰花来隐喻乱世中不落凡俗的自己。现存乐谱传自南朝梁代的丘明，为唐人手写卷子谱，采用最古老的古琴记谱方式——文字谱式记录。其曲调清丽委婉，节奏舒缓悠长。“声微而志远”表达了该曲幽怨而不哀伤，宁静却又旷达的意境，贴切地概括出中国古琴艺术的神韵。