

·2006·

部级领导干部

◎ 国家图书馆 编

历史文化讲座

LISHIWENHUAJIANGZUO

◎ 北京图书馆出版社

◎ 国家图书馆 编

BUJILINGDAOGANBU

部级领导干部

LISHIWENHUAJIANGZUO

历史文化讲座

· 2006 ·

◎ 北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

部级领导干部历史文化讲座·2006/国家图书馆编. —北京:北京图书馆出版社,2007.6

ISBN 978-7-5013-3491-9

I. 部... II. 国... III. 社会科学—干部教育—教材 IV. C

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 081628 号

书名 部级领导干部历史文化讲座·2006

著者 国家图书馆 编

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街7号)

发行 010-66139745 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京地质印刷厂

开本 850×1168 毫米 1/16

印张 16.75

版次 2007年6月第1版 2007年6月第1次印刷

印数 1—2000册

书号 ISBN 978-7-5013-3491-9/K·1518

主办单位：中央国家机关工委
文化部
中国社会科学院
承办单位：国家图书馆

目 录

如何欣赏音乐	徐沛东 (1)
浅论意大利人文主义艺术	邵大箴 (19)
非物质文化遗产的盛宴	田 青 (28)
中国风骚传统与现代商品社会	文怀沙 (42)
欧洲勃兴前的世界态势	张信刚 (52)
中国和平发展的国际环境 (略)	阎学通 (64)
俄罗斯油画的艺术特征与文化内涵	范迪安 (65)
大英博物馆 250 年珍藏展与世界历史 200 万年	郭小凌 (80)
“文明的守望”	詹福瑞 (101)
“文化遗产日”的意义	冯骥才 (118)
《红楼梦》中的政治	王 蒙 (145)
西方的中国观	张国刚 (166)
拥抱蓝色的海洋 (略)	高之国 (195)
今天看《易经》	任继愈 (197)
越剧艺术欣赏 (略)	尤伯鑫 (208)
发达国家的不同发展道路	钱乘旦 (209)
古代中国人的“天下观”	葛兆光 (231)
中医养生文化	王 琦 (249)

如何欣赏音乐

徐沛东

徐沛东，1954年2月1日出生于辽宁省大连市。1970年考入福州军区歌舞团，任首席大提琴。1976年考入中央音乐学院作曲系，师从杜鸣心教授。1979年毕业，回福州军区歌舞团任作曲及指挥。1985年调入中国歌剧舞剧院任作曲、指挥。曾任中国歌剧舞剧院创作室主任、副院长等职。国家一级作曲，享受国务院特殊津贴。现任中国音协分党组书记、驻会副主席。

1992年被评为全国文化系统和国务院颁奖的有突出贡献的杰出中青年优秀专家；1992与1996年被评为全国十大词曲作家；1996年获得中国歌坛辉煌二十年作曲成就奖及中国流行歌坛成就奖；1999年被评为全国百名优秀青年艺术家；2001年在中国文联万里采风活动中荣获采风贡献奖等。

多次担任国内各重大文艺演出的音乐总监及比赛的评委工作。代表国家多次参加国际音乐节、流行歌曲比赛的评委工作及文化交流活动。

社会职务：中国轻音乐家协会副主席、中国文联全委、中华海外联谊会理事、中国音乐著作权协会常务理事、中国电视音乐

研究会理事、中国环境文化促进会副会长、中国儿童音乐学会名誉会长、北京青联老委员联谊会会长等。

音乐是一种听觉艺术。荀子在《乐论》里面有这样的解释：“夫乐者，乐也。人情之所必不免也……乐行而志清，礼修而行成，耳目聪明，血气和平，移风易俗，天下皆宁，美善相乐。”音乐不仅是一种人类抒发自身情感的表达方式，更是人类情感的延伸，而且是一种社会记忆的载体，蕴涵着丰富的历史记忆，随着时光的推移，这种历史记忆越来越深刻。

今天我要讲的主题是“音乐”，这个题目比较笼统，也很宽泛。为了在两个小时的时间里，将这个主题讲得尽量有点意思，所以我选择了“如何欣赏音乐”这样一个角度，来与大家共同理解音乐——这门非常有意思的艺术。

在开始讲述之前，我首先向大家介绍一些音乐会的礼仪文化，这是音乐文化的一个重要组成部分。

一、音乐会的礼仪文化

随着我们国家经济地位的提升，人民群众物质文化生活水平的提高，各类音乐会的举办也越来越频繁，有关音乐厅文化的介绍也显得越来越重要。目前虽然也有一些介绍，但是我觉得还不够。我刚从维也纳金色大厅回来，中国音协等单位和十几家电视台在维也纳金色大厅共同举办了一年一度的“中国新春音乐会”，主要是为了推荐一些新的音乐作品。维也纳金色大厅是闻名世界的音乐圣殿，也是世界音乐文化的缩影，随着我们国家经济的发展，中国民族音乐也开始越来越多地出现在金色大厅的舞台上，音乐在传播民族文化、促进各地文化交流方面也开始起到

越来越重要的作用。在欣赏音乐之前，我们先来介绍一些听音乐会的基本礼仪文化。

通常听音乐会时，都要穿西服，穿礼服。这是因为音乐会不仅仅是一场简单的演出，更是一种社交的场所，体现着人与人之间相互亲和、信任，以及对艺术家的尊重。北京这些年来，经过了众多音乐会的熏陶，在这方面已经有了很大进步。但从全国范围来看，还存在许多需要改善的地方。比如，穿着拖鞋、背心进音乐厅的现象还时有发生。这当然是一个习惯问题，但更是一个提高全民族的文化素质的问题，需要我们从一点一滴开始，长时间的努力，去慢慢培养我们的观众。同时，音乐会期间也一定要保持安静，这其实是一个对音乐家，对音乐艺术尊重的问题。一般音乐厅没有音响，场内秩序成为音乐会成功的一个关键因素。如果音乐家在上面演奏，观众却在下面聊天，这不但非常不协调，而且也是对音乐家极大的不礼貌。秩序好的音乐厅，音乐会期间，掉一颗钉子，都能在每个角落听得很清楚，更别说聊天了。

很多人认为在音乐厅鼓掌是件很痛苦的事，因为不知道什么时候该鼓掌，什么时候不该鼓掌。这种情况具有一定的普遍性，听众不可能对所有的音乐都熟悉。一般情况下交响乐的乐章之间是不能鼓掌的，因为交响乐的乐章与乐章之间短暂的休息是有连贯性的，所以有时候你鼓掌指挥都不理你，或者是指挥会告诉你别鼓掌，这样会破坏指挥本人的一种创作氛围。在他们演奏完了之后，我们就可以热烈鼓掌，是对艺术家的一种礼貌，更是对他们辛勤劳动的一种肯定。那么关于怎么鼓掌，我还要告诉各位一“招”，你要是听不懂，千万别带头鼓掌，等着掌声都起来了，你再跟着鼓掌就不会有问题，否则会很尴尬。

二、音乐会的基本音乐形式

叔本华早就指出，音乐的内容联系着宇宙的永恒，音乐的可能性与功能性超越其他一切艺术之上。在音乐的发展史里能够看到人类无与伦比的智慧和天才的创造力与想象力。音乐无处不在，人类社会的每一步发展都伴随着音乐的发展。音乐就这样在人声与器乐的变迁中折射出时代的光彩，正如人们所言，人声是音乐投向大自然的回声，器乐则是大自然给予音乐的一面镜子，尤其是在电子科技高速发展的当代，随着 MD、MP3、MP4、CD 机以及各种音响科技的迅速普及，音乐与人们日常生活的联系更加密切，对音乐的欣赏也越来越成为人们日常生活的一项基本需求。下面我们依然围绕音乐会，主要介绍几种音乐会常见的音乐形式，使大家更好地熟悉音乐，欣赏音乐，享受音乐。

（一）套曲、组曲

什么是套曲？套曲顾名思义是一种大型的器乐或者声乐曲，由若干乐章组合而成，它不同于交响曲。器乐套曲是比较自由的一种结合的方式，比较常用。但是声乐套曲，比如舒曼的声乐套曲、舒伯特的《冬之旅》等则可能有一个主题，音乐与音乐之间不是由一个简单的动机产生。

组曲是由几个相对独立的乐曲或者歌曲组合在一起，分为古典组曲和现代组曲两种。

1. 古典组曲

什么叫古典组曲？古典组曲主要是指一些西方早期古典的音乐组合，这样的组合都有一个固定的程式。比如说像阿拉曼德、库拉门特、萨拉班德、基格尔是舞蹈规范的四种格式，作曲家利用这些格式创作出的组曲，通常称为古典组曲。它主要产生于

16 世纪，巴赫的很多组曲都是采用这样的一些结构。

2. 现代组曲

现代组曲大都是对歌剧、舞剧、戏剧，以及电影的一些著名音乐片段的重新组合，重新编配，并为音乐会独立设计而产生的乐曲的组曲。现代组曲在整个音乐厅的音乐艺术中占有很大的比重。比如大家比较熟悉的《天鹅湖组曲》、《卡门组曲》、《白毛女组曲》、《红色娘子军组曲》等。

(二) 奏鸣曲、协奏曲

奏鸣曲是一种多乐章的器乐套曲，又称奏鸣曲套曲。奏鸣曲最初产生于 16 世纪，当时泛指与声乐演唱的康塔塔相对的各种器乐曲。17 世纪以后，奏鸣曲是指类似组曲的器乐合奏套曲。奏鸣曲比较复杂，但奏鸣曲和奏鸣曲式又不太一样。奏鸣曲由三四个相互形成对比的乐章构成，用一件乐器独奏或一件乐器与钢琴或乐队合奏，相对来说是要有一些戏剧冲突，它的音乐张力相比之下，比较常见是有两个以上的主题，主题与主题之间要有对峙、发展、融合等等环节，这也是奏鸣曲发展的一种趋势，比如小提琴奏鸣曲、钢琴奏鸣曲、声乐的一些套曲等等。交响曲乐章结构和奏鸣曲基本相同。一般来说，大型管弦乐套曲包括四个乐章，乐队编制大约是 70—100 人左右，主要是以奏鸣曲式结构来完成。

协奏曲，一般是指一件或者是多件独奏乐器与管弦乐队相互竞奏，并显示其个性和技巧的一种大型器乐套曲。音乐史上曾先后产生过教堂协奏曲、大协奏曲、独奏协奏曲等协奏曲形式及其变种二重协奏曲、三重协奏曲和小提琴协奏曲等。18 世纪末，出现了沿用至今的协奏曲曲式与风格。协奏曲通常由 3 个乐章组成，省略了小步舞曲或谐谑曲乐章。其中，用一件乐器演奏称之为独奏协奏曲，用两件乐器演奏称之为重奏协奏曲，几件乐器同

时演奏称为大协奏曲。协奏曲也是音乐会上一种非常常见的音乐表现形式。大家比较熟悉的，比如中国小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》，在世界上具有很高的知名度，它采取了越剧的民间音调，融合西洋的音乐手法，借助娴熟小提琴的音乐表现使整个乐曲音调委婉、旋律优美。而通过主奏乐器小提琴与整个乐队的协奏，更加丰富了音乐自身的表现力，使整个音乐时而像万马奔腾、时而优美纤细，这就是协奏曲的效果。

（三）交响诗、音乐诗

交响诗是属于标题音乐的一种交响音乐。它由单乐章构成，脱胎于19世纪的音乐会序曲。交响诗的名称为匈牙利作曲家李斯特所创，李斯特最早开创了交响诗这种形式。交响诗是用交响乐的手法，但又不同于交响乐的四个乐章。交响诗的音乐张力很浓缩，一般包括几个主题的相互撞击，相互对峙，最后相互解决。

音乐诗则比较抒情一些，更多强调了音乐的美感，而少了一些戏曲性的效果。区别交响诗与音乐诗的区别就是，交响诗听了会感到很大的冲击力，音乐诗听起来比较优美，比较背景化，经常在音乐会中能够欣赏到。

（四）序曲、练习曲

序曲，一般是指歌剧、舞剧、戏剧在演出之前的演奏。19世纪之后，开始出现单乐章、标题性音乐会的序曲，比如柴可夫斯基的《一八一二年序曲》。还有一部分序曲是从歌剧、舞剧的前奏曲中派生出来的序曲，这类作品在音乐会上比较常见，有很多这样的作品。这些中小型的、通俗的作品，比较受观众喜爱。特别是在音乐会开始时，一般都是通过演奏序曲，使整个场子一“热”，观众情绪起来了，再上“大菜”，很少有音乐会一开始就是交响乐。音乐会经常用序曲来“热”一下，这是个传统，观

众听觉方面觉得很适应了，然后再去欣赏“大菜”。所谓“大菜”交响乐，还有一种前奏曲，它是一种带有独立乐思和即兴性质的中小型乐曲和前奏曲。还有一种叫托卡塔，它也是音乐会常见的一种即兴的、节奏性紧凑的、快速键盘的乐曲。比如说钢琴演奏中就有很多托卡塔。托卡塔速度很快，而且带有很多即兴性，它很多的华彩乐段都是靠演奏家的即兴性创作，这很有意思。

练习曲，一般是为了练习一些技巧而设，但由于作曲家将这些练习曲演绎得非常精彩，久而久之就把这些练习曲搬到音乐会来演奏，以展示、炫耀他们的技巧，比如帕格尼尼的小提琴练习曲，经常在音乐会演奏，已经成为音乐会独立的欣赏形式，它的技巧性很高。一般练习曲都是一个人伴奏，可以充分地让人们去领略它技巧的高深。

除此之外，还有幻想曲、随想曲、狂想曲、无词歌、浪漫曲、叙事曲、小夜曲、谐谑曲、间奏曲、赋格曲等等，乐曲的形式非常多，大概很难把这些乐曲区分得很清楚。这些都属于乐曲的结构，是音乐会比较常见的一些音乐的形式。

音乐会上还有不同的演奏形式，比如合奏、重奏、独奏、齐奏等等，还有独唱、齐唱、合唱、领唱、无伴奏合唱等等不同的演唱形式。如何区分这些音乐会常见的音乐形式？顾名思义，齐奏就是大家都奏一样的调。重奏复杂些，重奏乐曲对乐手本身的演奏技巧要求比较高，因为每个声部的音乐思维，相比之下都比较独立，比如现在小乐队是古筝、琵琶、扬琴、柳琴、二胡组成的丝弦五重奏。丝弦五重奏的称法是因为过去民族器乐的弦大部分是用丝做成，是在20世纪60年代由上海音乐学院著名作曲家胡登跳先生创作的一种音乐形式，开始时多用于江南丝竹的一些乐曲。其中二胡现在大都是用钢弦，古筝、琵琶还都是用丝弦。

柳琴，原来是山东曲艺的一种乐器，现在已经吸纳到大型民族管弦乐队中来。通过丝弦五重奏，我们可以知道重奏更要求每个人技能与素质间的相互配合，彼此之间要非常协调，否则的话，奏了一半就可能演奏不下去了。

因此，重奏是一种比较高级的音乐形式，中国民族器乐过去一般都是以独奏、合奏或者是齐奏为主，很少有这样多声部的重奏。但随着中西音乐文化的交流，特别是建国以后，我国的音乐家们开始借鉴一些西洋音乐和声、复调等作曲技法，丰富和发展了中国传统民族音乐，使得我们的传统音乐更有表现力，而且还是地道的中国特色的器乐，以前我们可能在乐器演奏上会单一一些。所以音乐的发展需要不断地相互学习，融合各国的先进的文化产物，如果没有这样的一种交流，我们的音乐可能会停滞不前。

三、音乐会的交响曲

交响曲作为音乐会最为重要的表现形式，我将从其发展的历史开始，将交响曲一些发展情况给大家做个单独的介绍，让大家在欣赏交响乐的时候会有一些比较感性的认识。交响曲，英文是Symphony，字面意义是音与音之间和谐的结合。Symphony，最先用于意大利式歌剧中的序曲和间奏曲，它是交响乐的主线。18世纪上半叶，序曲开始脱离歌剧独立存在，并成为单独演奏的音乐会曲目。这一变化对交响乐的发展产生了非常重要的影响。斯卡拉蒂为这种序曲确立了快板、慢板、舞曲风格的快板，这样一种三段的形式。而这种载体为后来交响曲的格式奠定了坚实的根基。18世纪下半叶，德国曼海姆乐派在创作中注重乐队的效果，为提高音乐的戏曲性和表现力，建立了主调音乐的风格，并在三

段体的基础上增加了快板的终曲，即形成了四段体，也就是形成了四个乐章套曲的雏形。

（一）古典主义、浪漫主义音乐大师

18、19 世纪之交，有三位音乐家的名字先后震动了维也纳，传遍了整个世界，我相信这三个音乐家大家都了解，我也希望大家能够记住他们。一位是海顿，他被称为是“交响乐之父”，他一生写了上百首交响乐，确立了交响乐的基本结构，同时也确立了交响乐创作的一种模式。

另外一个作曲家就是莫扎特，大家都很熟悉这位音乐神童，在短短的 36 年的生命历程里，为后人留下了大量优秀的音乐作品。他“神”在什么地方呢，4 岁便登台演奏，8 岁开始作曲，11 岁便指挥乐队共同演奏，一生中写了无数非常美妙的音乐，也创造了众多交响乐，莫扎特是一位非常伟大的作曲家。2006 年是奥地利作曲家莫扎特诞辰 250 周年，在世界各地都开展了纪念莫扎特诞辰 250 周年的各种纪念活动，我们中国音协也通过与奥地利有关部门联系，开展活动，来对这位 250 年前的音乐神童，对为人类音乐文化做出巨大贡献的作曲家进行缅怀纪念和学习。

还有一位作曲家贝多芬，他被音乐界称为“音乐圣人”。三位音乐大师是大放光彩，是当时在德奥地区最活跃的三位音乐家，也标志着古典乐派开始进入了成熟的阶段，交响乐也进入了自己的黄金时代。在贝多芬笔下交响曲更由其深刻的思想性、富有时代特色的形式美和火一般的激情，使交响乐在当时达到了高峰。现代关于交响曲的概念也在这个时候形成。这个时期一些作曲家的作品发展成我们今天所说的交响乐基本格式和创作原则。交响曲创作的一般原则是对比、展开的原则，就是由一个或两个以上的主题交织在一起，进行对比，然后再把主题展开进行分

类，并不断地进行改变、变奏，使它更丰富，最后达到完美统一。

继三位古典主义大师之后，风行欧洲的浪漫主义文艺思潮，造就了一大批浪漫主义音乐家。这期间产生了像舒伯特、舒曼、门德尔松、柏辽兹等音乐家，他们承上启下，将交响乐的内容形式、乐队编制，乃至标题都进行了不同程度的出新创新。这个时期交响曲的形式更为自由，色彩更加丰富，反映的生活更多样化。比如我刚才谈到的柏辽兹，他最著名的一部交响曲叫《幻想交响曲》，乐队编制非常庞大，是双竖琴的三管乐队编制。《幻想交响曲》是根据柏辽兹自己亲身经历的爱情故事写的一部交响曲，整个乐曲的戏剧张力很大，写得非常美妙，它在整个交响曲创作史上是一个非常典型的例子，也是这一时期交响曲创作的代表作。

到了20世纪，世界发生了巨大变化，人类的思想、科学以及社会生活的发展日盛一日，各种文艺流派繁多，交响曲也随之进入了新的阶段，但古典主义时期所建立的基本原则仍然得到了保护，比如刚才说的交响曲创作的对比、展开原则。并且由于交响曲宏大的规模，严谨而富有变化的形式，无限丰富的表现力也日益受到重视，被看做是人类文化财富的重要组成部分。因此交响曲通常被我们音乐界称为“重工业”。它的创作的难度和推广的难度，都不像一般的歌曲那么简单，所以我们要不断吸收人类最先进的文明，最先进的文化，来不断丰富我们自己。最近中央也给我们作曲家提出了要求，号召我们音乐家要坐下去，要深入生活，要写出时代的交响曲，这对我们来说是非常艰巨的任务，我们既感到光荣，也感到责任重大，不敢有丝毫的松懈。正如前面所言，交响曲的发展是历史一步一步演变过来的，是一个不断地丰富、不断地发展的过程，要使交响曲达到一个非常完美的程

度，我们还有很长的路要走，我们创作交响曲的任务还很艰巨。

（二）音乐会的经典交响曲

我们现在介绍世界音乐会上经常演奏的交响曲，通过对它们的熟悉，可以帮助我们更好地欣赏音乐艺术。海顿一生创作了上百部交响曲，他最有名的一部是《伦敦交响曲》，另外莫扎特的第四十一、第四十三交响曲，都是在音乐会上经常演奏的曲目。

贝多芬的第三交响曲《英雄交响曲》、第五交响曲《命运交响曲》、第六交响曲《田园交响曲》、第九交响曲《合唱交响曲》，也被音乐会经常演奏。尤其是他的第九交响曲，是他一生中最后的一部交响曲，他把合唱艺术与交响乐队相结合，他写这部交响曲的时候耳朵已经失聪，但他以对音乐的执着和热情，完成了整部交响曲并亲自担任指挥，获得了空前的轰动和成功。第九交响曲《合唱交响曲》又叫《欢乐颂》，是在世界重大事件之后，必然要演奏的一个曲目，贝多芬是一位伟大的音乐家，他对我们人类文化的贡献，确实难以用语言去估量。

舒伯特的《b小调交响曲》，也就是大家所常说的《未完成交响曲》，也是舒伯特生前最后一部交响曲，他写了三个乐章，没写完。很明显，舒伯特还有要说的话没说，后来很多音乐大师都尝试续写剩余的乐章，但续写了很多都不行，都不是那个意思，因此也就留下了一些遗憾，留下了一些空间，留下了一些想象，所以叫《未完成交响曲》，乐曲也写得非常的精美，是音乐会经常演奏的经典曲目之一，也是很好听的一部交响曲。

柏辽兹的《幻想交响曲》，创作了真正意义的标题音乐，这个交响曲不同于贝多芬的交响曲，很多是后人给它们冠的名字，称为第三、第五或者是降B大调、b小调等等这样一些名称。但到柏辽兹时代，对交响曲的理解开始不断扩大，更加人文化，并且与其他门类艺术的相互融合更加密切，也就随之产生了标题音

乐。

柴可夫斯基的《第六交响曲》（《悲怆交响曲》），是我个人最推崇和钟爱的一部作品，也是音乐会的“大菜”，经常会演奏。作品写得非常庞大，气势恢宏，激荡人心，我建议大家都去听听。我喜欢柴可夫斯基的一个因素就是他的音乐语言非常民族化，非常大气，他写了很多作品，比如《天鹅湖》，舞剧像《胡桃夹子》、《睡美人》等等，音乐语言非常之美，《第六交响曲》是他一生中的顶峰之作。

德沃夏克的《第九交响曲》，就是大家常说的《自新大陆》交响曲。他是一个捷克作曲家，留学到美国，因思念自己的故乡而作，这也是他最后一部交响曲。

还有前苏联的作曲家肖斯塔科维奇的《第七交响曲》（一名《列宁格勒交响曲》），这也是有很多故事。当年肖斯塔科维奇将作品写出来之后，正当德军攻打列宁格勒的时候，苏联人很喜欢音乐，为鼓舞士兵们的士气，就要在现场给士兵演奏这个音乐，当时战场上都是当兵的，就临时从部队里抽调了人员，凑了一个乐队，并用飞机把总谱运到了战场，最后苏军胜利了，这也成为一个音乐的美谈。当然，肖斯塔科维奇的《第七交响曲》（《列宁格勒交响曲》），也是起到了鼓舞人心的伟大作用。2005年在纪念反法西斯战争胜利60周年的时候，很多乐团都演奏这个交响曲。虽然是很长的一部作品，但却是比较常演奏的一部交响曲，大家要多关注一些。

还有一些中小型作品，比如像门德尔松的《仲夏夜之梦》、柴可夫斯基的《一八一二年序曲》、格林卡的《卡玛林斯卡雅》，像鲍罗廷的《在中亚西亚草原上》交响音画，穆索尔斯基的交响音画《荒山之夜》、钢琴组曲《图画展览会》，后被拉威尔改编成管弦乐组曲，非常流行，还有里姆斯基·科萨科夫的交响组