

多元化的西方音乐风格演进 DUOYUANHUA DE XIFANG YINYUE FENGGE YANJIN YU SHENMEI ZHUANXIANG 与 审美转向

张楠◎著

 中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

多元化的西方音乐风格演进 与审美转向

张楠 著

中国纺织出版社有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

多元化的西方音乐风格演进与审美转向 / 张楠著 .

-- 北京 : 中国纺织出版社有限公司 , 2019.5

ISBN 978-7-5180-6324-6

I . ①多… II . ①张… III . ①西洋音乐—研究 IV .

① J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 126557 号

责任编辑: 郭 婷 责任校对: 韩雪丽 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社有限公司出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-87155894 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

三河市宏盛印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2019 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 12

字数: 212 千字 定价: 56.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

西方音乐是人类音乐文化的重要分支，在历史发展的长河中，由于其国家、民族、地域的不同，展现出与传统音乐文化迥异的别样音乐艺术风格，加上其自身的发展，使西方音乐文化在浩瀚的人类音乐海洋中独树一帜，以自己独特的魅力，展现出极高的艺术价值。西方音乐的魅力在于它的发展，西方音乐的发展是通过不同时期音乐形式的出现和积累体现出来的。风格作为西方音乐发展中各个时期的变化标志，其形成原因是非常复杂的，它涉及时代、社会、经济、政治等多方面因素的影响和制约，然而，其中最基本的影响和直接因素，当是时代的美学思想和社会审美观念。抓住了这一主线，人们在了解音乐风格丰富内涵的同时，才会提纲挈领地正确把握和理解西方不同时期的音乐文化现象。

音乐史的发展和人类的审美品位发展是相辅相成的。纵观整个西方音乐的发展，可以发现不同的发展时期有着独特的审美观念，并且都被当时的人们奉为主流审美观念。如今音乐的审美问题属于一个热门的探讨领域，从不同的角度进行审美认同问题，审美体验贯穿于音乐史的始终，个性与共性的问题是西方音乐研究的重要部分。在这个多元化的文化中，人们从历史传统、现实需要和生活环境里，都找到了与之适应的音乐风格，形成了各自独特的审美取向。

全书共八个章节。第一章是对西方音乐体裁与审美特质的总体论述，首先论述了西方音乐体裁的情感符号性特征，而后从人类社会分工、人类对自身认识的逐渐深化和体裁是时代情感（社会意识形态）的表达等方面，论述了西方音乐体裁的产生原因，在此基础上，进一步论述了西方音乐体裁的发展和演变特征以及西方音乐的审美现代性转向；第二章至第七章从古希腊和古罗马时期、中世纪、文艺复兴时期、巴洛克时期、古典主义时期和浪漫主义时期这五个不同历史时期，分别深入探讨了当时的音乐风格与审美观念和特征；第八章最后分析了20世纪西方音乐的多元化与审美的现代性。

本书从多角度、多维度，阐述不同历史时期的音乐文化特征和重要音

乐现象，还涉及不同时期音乐风格之间的联系和演变。由于音乐从来就不是一门与外界绝缘的学科，因此，本书在西方音乐历史的讲述过程中结合其他姊妹艺术、学科的发展概况，从而丰富书中知识结构，提升读者对西方音乐风格演进和审美转向的理解力。

由于时间紧迫，书中不足之处在所难免，烦请广大读者提出宝贵意见，以便修正。

作者
2019年5月

目 录

第一章 西方音乐体裁与审美特质.....	001
第一节 西方音乐体裁的情感符号性特征	001
第二节 西方音乐体裁的产生	003
第三节 审美视野下的西方音乐体裁	004
第四节 西方音乐的审美缘起与现代性转向	008
第二章 古希腊和古罗马时期音乐风格与审美.....	014
第一节 审美视野下的古希腊音乐理论	014
第二节 古希腊戏剧与音乐美学的情感意义	017
第三节 古罗马音乐风格与审美特征	019
第三章 中世纪音乐风格与审美.....	021
第一节 中世纪音乐与世俗情感	021
第二节 多声部复调音乐与单声歌曲风格	028
第三节 马肖、兰迪尼的创作与新艺术风格	030
第四章 文艺复兴时期音乐风格与审美.....	033
第一节 历史文化背景与时代审美需求	033
第二节 文艺复兴音乐的基本面貌	036
第三节 著名乐派和作曲家风格与审美特征	039
第四节 著名作曲家经典作品阐释与审美诉求	042
第五章 巴洛克时期音乐风格与审美.....	056
第一节 历史文化背景与时代审美需求	056
第二节 歌剧发展与著名作曲家风格变化	057
第三节 清唱剧、康塔塔创作与著名作曲家风格变化	062
第四节 受难乐、弥撒曲创作与著名作曲家风格变化	067
第五节 巴洛克时期的其他音乐风格	069
第六节 著名作曲家经典作品阐释与审美诉求	080
第六章 古典主义时期音乐风格与审美.....	084
第一节 古典主义时期歌剧改革与启蒙思想	084

第二节	古典主义时期清唱剧、弥撒曲、安魂曲中的世俗化 审美意蕴	088
第三节	古典主义时期奏鸣曲、室内乐创作与审美风格	094
第四节	古典主义时期协奏曲、交响乐与审美风格	101
第五节	著名作曲家经典作品阐释与审美诉求	108
第七章	浪漫主义时期音乐风格与审美	117
第一节	历史文化背景与时代审美需求	117
第二节	德奥浪漫主义音乐风格与审美倾向	119
第三节	法国浪漫主义音乐风格与审美倾向	129
第四节	意大利浪漫主义歌剧审美特质	135
第五节	著名浪漫派作曲家经典作品阐释与审美诉求	141
第八章	20世纪西方音乐的多元化与审美的现代性	157
第一节	现代音乐的概念范畴	157
第二节	印象主义音乐及其审美观	158
第三节	表现主义音乐、新古典主义音乐、新民族主义音乐 及其审美观	161
第四节	20世纪西方音乐的其他风格类型	167
第五节	现代主义音乐与后现代主义音乐理念评介	176
参考文献		182

第一章 西方音乐体裁与审美特质

“体裁作为文艺作品的种类或样式”早已成为艺术领域的共识，但体裁的产生以及依据体裁对音乐进行分类，则是以音乐及其相关领域发展为基础逐渐形成的，也可以视为对美感的选择。音乐体裁是音乐在传达情感的过程中形成的既定的某种属性，这些属性包含多方面内容，比如音乐的主题、结构、风格、作用、演出方式等，因此，以上这些属性也成为划分音乐体裁的重要标准。同一种体裁的音乐也并非一成不变，随着音乐的发展，体裁之间会出现交叉的属性特征，这也体现了体裁的开放性状态。本章重点论述西方音乐体裁的情感符号性特征、西方音乐体裁的产生、审美视野下的西方音乐体裁、西方音乐的审美缘起与现代性转向。

第一节 西方音乐体裁的情感符号性特征

一、情感的物化释放（情感的符号化替代性释放）

著名心理学家弗洛伊德提出了一项关于人本能的理论，即无意识理论，在这个理论中，认为“无意识”是人与生俱来的一种基本能力，并将这种“无意识”叫作“力比多”。弗洛伊德命名的“力比多”，有两个方面性质，一是浅层的表现形式，即意图以及欲望；二是不易被人察觉的，它也是潜在的动力因素。“力比多”的运动规律，与其他物质一样，可以被转移也可以被释放。

在弗洛伊德理论里，人们有必要对“力比多”进行控制和遏抑，但要遵循适度原则，如果人们对它的恶意作用过于强烈，它不但不会消失，反而会与遏抑的力量形成猛烈冲突，甚至会不受人们控制，使人罹患精神疾病。

因此，结合“力比多”被压制的特点以及其运动规律，当人们遇到

“力比多”无法排遣的情况时，可以将其转移至其他活动，以减少其带来的负面影响。因为“力比多”的运动与其他物质运动规律一样，都具有朝协调状态发展的趋势，当这种更加平静的状态呈现出来时，人们的身体便随之恢复平静，这个转移过程也可以称之为“物化释放”。^①

“力比多”的释放可以有多种形式，最常见的形式一般是夜梦和想象，这是所有人都具备的本能，也是非常私密的释放方式。除此之外，艺术作品也是“力比多”释放的载体。艺术作品可以看成是艺术家和作品观赏者排遣“力比多”的方式。通过艺术作品，艺术家创造了一个“力比多”的世界，凡观赏者都能够参与其中，在这个虚拟世界中，人们可以获得现实世界中无法满足的东西，可以是欲望，也可以是某种情感，在这个世界，人们因为感受到满足而产生共鸣，与真实世界完全没有关系。

二、体裁的情感“符号性”特征

符号是将现实中复杂的事物通过简单图形等描绘出来的一种表达方式，它的优势是简单、形象以及便于记忆。“符号化”是指将复杂事物转变为符号的过程或能力。

也可以将体裁称之为样式，在艺术欣赏领域，是审美过程的开端。音乐体裁的形成，使音乐类别更加清晰，不同体裁作品之间，在作品结构、情感表达等方面具有较大差异，这也使得体裁对于不同受众都有着重要作用。比如，从作曲家角度来讲，体裁规定了创作方向，按照这个方向对音乐要素进行组合，或者当作者想要表达某一种主题时，可以根据既定主题，寻找合适体裁。从表演者角度来讲，体裁为他们设定了展现作品风格的目标。从欣赏者角度来讲，他们可以根据体裁来揣测作品想要表达的内容。从作品评价者的角度来看，体裁是评价作品的标准，依据体裁，评价者可以总结创作者的水平、风格倾向以及作品呈现的效果。^②

由以上分析可以看出，无论是对于音乐的创作、作品的舞台表现、观众对作品的欣赏，还是对于音乐评论人的评价而言，体裁具备了“符号”的功能，人们可以通过对体裁的了解，解读出音乐作品深层次的含义。

① 李小诺.审美心理视野下的西方音乐体裁[M].上海:上海音乐学院出版社, 2011.

② 李小诺.审美心理视野下的西方音乐体裁[M].上海:上海音乐学院出版社, 2011.

第二节 西方音乐体裁的产生

一、人类社会分工的折射因素

在社会分工出现之前,人们的生产主要以一个经济单位为主体,一个经济单位一般为一个家庭。社会分工并不是在社会形成时就存在的,它是在社会发展到一定程度、生产力逐步提高的情况下,适应社会生产生活需要逐步产生的。社会分工的形成,主要可以归结为两个因素,一是氏族部落范围的扩大以及人口的持续增长,特别是部落之间的交流变得更加频繁;二是在部落交往交流过程中,逐步发生了物品的相互交换,促使物品转变为商品。由于不同部落拥有的资源优势存在差异,在这个背景下,又使得不同部落之间擅长的生产活动各不相同,这样就形成了部落之间有一定联系的“生产部门”,从而出现了真正的社会分工。这种生产模式有力地推动了生产力的快速发展,剩余产品逐渐增加,一些人得以告别体力活动从事管理活动,比如管理、艺术等,从而又产生了另一类的社会分工,即体力活动和脑力活动。后来,随着社会不断发展,社会活动越来越丰富,社会分工越来越细化。

艺术产生初期,大多数是以多种元素融合的形式呈现出来,常见的是以诗、音乐以及舞蹈等艺术形式出现的综合体,因此,音乐体裁之间的界限并不明显。随着社会发展,社会分工不断细化,音乐体裁之间的界限越来越清晰。音乐体裁的清楚划分,从两个方面促进了音乐发展,一是凸显了某一种音乐类型的表现张力;二是通过体裁的清楚划分,有助于不同类型的音乐各具特色。

生产力的发展,是社会分工不断细化的决定因素,同时,社会分工的出现以及细化,使不同行业、工种的人们对艺术的要求呈现出多样化态势。另外,社会分工直接影响着人文教养,从审美角度来看,人们对美的需要、对美的体验以及人们的审美水平,与人文教养是息息相关的。因此,音乐作为艺术的一个分支,无论从哪个角度来讲,音乐的发展、体裁的丰富以及表现方式和表达内容,都与社会分工密不可分。

随着社会分工的出现与细化,不同的音乐体裁也随之产生,因此,从这个角度来讲,不同类别的体裁也能够体现当下的生产生活状态。

二、人类对自身生活认识逐渐深化的产物

伴随社会的不断发展，人们的人文素养也逐步随之提升，人们的情感也呈现一定的变化趋势。在不同的社会时期，人们对美的倾向也有所不同，并通过各类体裁作品来传达丰富的情感。

在文艺复兴时期，人性被提升到更加重要的位置，人们的情感变得更加多样化，也开始试着享受感官带来的更丰富的体验，更加愿意表达更多的情感，这一点在音乐中也得到了充分发挥。音乐体裁变得多元化，其中蕴含的感情也各具特色。在幻想曲、随想曲等音乐体裁中，人们感受到了热情奔放、无拘无束的情感状态，在舞曲、摇篮曲等音乐作品中，人们感受到的是浪漫的世俗风情，而在交响曲和奏鸣曲等体裁的音乐作品中，人们感受到的是浓浓的思乡之情以及悲壮激昂的情感。

随着人们情感表达的丰富，音乐发展不断地成熟，在一定程度上，某种体裁所表现的情感类型具有固定性。音乐人在创作音乐时，根据要表达的情感，选择合适的音乐体裁进行创作。在欣赏音乐的过程中，听众也会根据音乐的体裁来推断作品要释放的情感，进而达到感情领悟、认同的境界。

第三节 审美视野下的西方音乐体裁

一、音乐体裁中基本要素的稳定性

随着音乐的发展，音乐体裁更加丰富，每一种体裁的特点更加稳定，这主要是由于不同体裁的音乐元素和风格的界限更加明晰，所表达的情感更具有倾向性。例如，大部分的舞曲都会采用相对重复的结构，圆舞曲采用固定拍子的律动，以使其旋律更加流畅，随着夜曲这种音乐体裁的不断成熟，音乐结构等方面产生了诸多变化，但其整体的风格、释放的情感始终发生改变，一直给人以幽静、温柔、典雅之感。进行曲则一如既往给人以粗犷、豪迈之感，摇篮曲始终给人以放松、安静之感。

二、音乐体裁中风格变化的开放性

虽然音乐体裁之间的界限明显，每一种体裁的风格也相对固定，不同

的音乐体裁会带给听众截然不同的感受，但随着音乐发展的不断成熟，同一种音乐体裁在保持其本质的基础上，其风格也在不断演变。

以流行于欧洲的圆舞曲为例。圆舞曲从18世纪末开始流行，目前已经成为世界范围内通用的交谊舞舞曲。在该音乐体裁发展的过程中，不同时期或者由不同音乐人创作的作品，会呈现迥异的风格。比如，约翰·施特劳斯的圆舞曲作品，以展现奥地利鲜明形象的生活情景为主，其音乐风格温柔优雅，节奏活跃灵动，他的作品被认为是圆舞曲领域的典范。与之相比，李斯特的圆舞曲作品风格则有很大不同，像《死之舞》等闻名于世的作品，除了保留圆舞曲最本质的特征——三拍律动，完全摒弃了优雅的气质，风格甚至与谐谑曲类似。当音乐作品《士兵的故事》诞生时，展现出了更加诙谐、隐晦的基调。

再以随想曲为例，可以从这种体裁中更加明显地感觉到不同发展时期音乐风格含义的不同，16~19世纪期间，随想曲持续发生变化。在16~17世纪，随想曲结构自由，并开始与幻想曲类似，18世纪初期，曲风更加灵动活泼，18世纪中后期，一些练习曲又被列入随想曲中，像罗德、帕格尼尼的随想曲作品，都是难度较高的练习曲。到了19世纪，随想曲的多样性变得更加丰富。随想曲被细分为两类，一类是展现异国特色的音乐作品，比如《西班牙随想曲》等，这些音乐作品形式灵活多变。另一类是带有即兴特色的器乐作品，比如《茨冈主题随想曲》等。这类作品的创作过程更为灵活，有的作品是不同器乐作品的组合体，有的是同一结构下的变体，还有的则是同一主题下的变奏曲等。从中可以看出，这个时期的随想曲，无论是在创作方面还是情感表达方面，都呈现出了前所未有的多样性，结构更加自由，表达的情感更加丰富、随性。

三、音乐体裁中类型特点的融合性

结构、风格、表达的情感等方面的不同，促成了音乐不同体裁的出现和发展。但在这个过程中，不同体裁相互借鉴，尤其对于风格原本就有些相似的体裁，在有些历史时期，某些体裁并不是完全独立的，而是存在相互交叉的情况，即某些体裁的音乐作品在结构、主题、风格等方面具有相似性。

在不同音乐体裁交融方面，幻想曲与随想曲体裁的作品，在这方面表现得尤为明显，它们都具有比较悠久的历史。在希腊文中，幻想曲被理解成“想象”，这类作品的曲风一如其名，作曲家在创作过程中，不拘泥于固定形式，可以充分发挥想象力，突破传统作曲方式的架构。随想曲是一

种器乐作品,从名字中就能体会到这种音乐的“天马行空”,任由作曲家发挥,也任由听众对其赋予更加丰富的含义。风格与前两者类似,狂想曲是一种唱诵式的音乐类型,在演奏的过程中,有吟诵,亦有伴奏。这三种体裁具有相近的风格气质,但在浪漫主义时期和20世纪初的创作中,出现了风格的交叉点:如柴可夫斯基的《意大利随想曲》(Op.45)包含七个乐章,采用了多个意大利民间曲调或舞蹈音乐为素材;里姆斯基-科萨科夫交响组曲《西班牙随想曲》(Op.34)包含五个乐章,将西班牙民间歌曲、舞曲及演唱演奏形式加以组合;埃内斯库的《罗马尼亚狂想曲》(Op.11)以民间歌曲为音乐素材,大多是原有旋律的直接引用;拉威尔交响组曲《西班牙狂想曲》包含三个乐章,将西班牙民歌的节奏、旋律和装饰音型融合在这首乐曲中等;这些作品宛如一幅幅色彩绚丽的风俗性水彩画,分别是不同地域风格的写照。^①

从主题组合的角度来看,浪漫主义时期的许多幻想曲也具有相同的构思。如萨拉萨蒂编曲的《卡门幻想曲》,采用法国作曲家比才的歌剧《卡门》中的六段音乐发展演化而成;维尼亚夫斯基的小提琴和乐队幻想曲《莫斯科回忆》,采用俄罗斯歌曲作家瓦尔拉莫夫的两首歌曲(《红衣裳》和《跨上鞍马》)作为主题进行呈示和发展而成的。

从以上对作品的初步分析中可以看出,随着上述三类音乐体裁的持续发展变化,在19~20世纪,这三种体裁的作品还在一定程度上出现了融合。

除了上述提到的体裁,还存在一些其他体裁在含义、意义等方面的交叉融合。而这些体裁一般具有相同的结构,只是在主题含义、意义等方面有所不同,这类体裁包括变奏曲和狂想曲等。浪漫主义时期有许多作曲家都写过规模大小不一的变奏曲,如勃拉姆斯的《亨德尔主题变奏曲》(作品24)、舒曼的《交响练习曲》等。

拉赫玛尼诺夫的《帕卡尼尼主题狂想曲》,采用帕克尼尼第24首小提琴随想曲作为主题写成。这是一首变奏曲,包含主题和24个变奏。它的独特之处在于第一变奏出现在主题之前,勾画出主题的轮廓(类似引子的作用)。它与贝多芬的《迪亚贝利主题变奏曲》和舒曼的《交响练习曲》等作品的结构原理大致相同,并且都有性格变奏的自由狂想性,所以,它们虽然从名称(标题)上呈现出“狂想曲”“练习曲”“变奏曲”的差异,但在实际风格和结构特征上却呈现出相同性。

① 李小诺.审美心理视野下的西方音乐体裁[M].上海:上海音乐学院出版社,2011.

舒伯特的《即兴曲》(Op.142 No.3)为变奏曲式,其主题选自《罗莎蒙德》中的一段歌调,它与一般的装饰变奏曲相比,除了用于作“标题”的体裁名称一个是“变奏曲”一个是“即兴曲”不同外,其风格和创作的意义并没有本质的区别。

四、体裁情感内容表现的扩张性

体裁有其相对固定的展现形式,已经具备“符号”的属性,人们可以根据体裁来推测作品要表达的情感。但是随着体裁的发展变化,这种符号属性越来越不易被察觉,这主要是缘于具备更高艺术造诣的创作者,以其丰富的想象力和对音乐创作的驾驭能力,赋予了某一种或几种体裁更重要的含义。

可以通过几首世界名曲来说明这一观点。16世纪后半叶,波兰舞曲被广泛应用于正式场合集会,以烘托庄严郑重的氛围,但在有些知名作曲家的笔下,却将这样的体裁应用于截然不同的情感表达,赋予了这种体裁更加深远的意义,给人耳目一新的感觉,让人不由得赞叹作曲家的创新精神。比如,在《^bA大调波洛涅兹》中,肖邦通过这种端庄、优雅的风格,来展现战场上的激情,士兵对国家的热爱,又如闻名于世的歌剧《雷纳多》,通过萨拉班德舞曲来抒发凄苦、悲凉之情,以优雅的风格渲染了凄婉的氛围。

摇篮曲又称催眠曲,原是母亲在摇篮旁为使婴儿安静入睡而唱的歌曲,后来逐渐发展成为一种音乐体裁。摇篮曲的音乐形象一般都具有温存、亲切、安宁的气氛;曲调平静、徐缓、优美,充满母亲对孩子未来的殷切祝福;伴奏中往往模仿摇篮摆动的律动。舒伯特声乐套曲《美丽的磨坊女》的最后一首“小溪的摇篮曲”(以米勒的诗谱曲)描写青年磨工在失恋的痛苦中要投入小溪的怀抱寻求解脱的绝望情感,这首安慰失恋者的摇篮曲表面上十分宁静,实际上充满着深深的悲剧性,运用摇篮曲“安抚性”的音乐风格,描绘青年磨工心灵的归宿和解脱。同样,柴可夫斯基的歌剧《马捷帕》第三幕“玛丽亚唱的摇篮曲”,是女主人公玛丽亚抚着在战斗中受伤身亡的安德烈的尸体,所唱的一首充满柔情的摇篮曲,表现了玛丽亚悲凉的心情,寄托着战士亡灵的归宿。^①

上述这些名曲,都在传统音乐体裁中融入了新元素,也使其具有了更

^① 李小诺.审美心理视野下的西方音乐体裁[M].上海:上海音乐学院出版社,2011.

加深远的内涵。这些作品足以展现出创作者颇深的艺术造诣，勇于突破的创新精神，更离不开创作者对体裁的深刻把握。

体裁体现的是一定程度上固化的音乐形式，它随着社会进步不断发展，随着社会分工的出现和细化，体裁不断丰富，它是生产生活方式的体现，而且随着音乐的发展、成熟，创作者对其内涵进行不断挖掘，使其具有更深层次的意义，呈现出一定的开放性。

第四节 西方音乐的审美缘起与现代性转向

一、音乐的起源以及音乐与人生、自然、社会的关系

自从地球上出现人类以后，音乐就是人类生活中不可缺少的伙伴。关于音乐的起源问题，历来有种种说法，除了神话和人杰崇拜之说外，其余的说法都同人类最初的活动有关。下面列举这些说法：

- (1) 音乐来源于人类童年婴儿的哭声。
- (2) 音乐诞生于人的呼唤。
- (3) 音乐起源于人的动物本能或情感的表现欲。
- (4) 音乐来源于人们传达信息时的声音信号。
- (5) 音乐产生于人类激动的语言。
- (6) 音乐起源于人类对自然界声音的模仿。
- (7) 音乐起源于人类最早的游戏。
- (8) 音乐起源于人类的劳动。

以上说法可分为三类：第一类说的是人的生理本能或人的社交活动诞生了音乐；第二类说的是人对自然界的模仿和游戏产生了音乐。这两类说法都有一定道理，但是缺乏扎实的证据，理由也不够充分；第三类说的是音乐起源于劳动，这类说法证据扎实可靠，理由也相当充分，故比较接近真理。不过，总的来看，音乐的起源可能不是单一的因素，而是众多因素的综合。也就是说，人的生理本能和社交的需要，人对自然界的模仿，人们的娱乐游戏，人们对世间不可知的力量的神秘观念，都是人类生活的重要组成部分，都会对音乐的起源产生影响。然而，人类生存和繁衍的最基本条件是劳动，它统率着人类生活的一切方面，因此，劳动显然是音乐起

源的决定性因素。^①

由于生活与劳动的需要,人类为自己创造了包括音乐在内的一切文化。音乐和其他艺术一样同属于人类文化的组成部分,在不同的历史阶段和不同的国家民族中,音乐都和人们的命运息息相关,都发挥了积极的作用,分别成为生活的伴侣、劳动的助手和斗争的武器。音乐与人生、与自然、与社会密切相关,以下例子分别表现了这些关系:

古老的俄罗斯民歌《伏尔加纤夫曲》既反映了俄罗斯劳动人民的艰苦生活,又表现了他们战胜困难的顽强意志。

改革领袖马丁·路德的新教圣咏《上帝是我们的坚固堡垒》成为16世纪农民战争的战斗歌曲。

意大利作曲家维瓦尔第的小提琴协奏曲《四季》生动地描写了一年四季大自然的美妙景色和人民的风俗生活。

德国作曲家巴赫的《马太受难曲》细致地叙述了圣经描写的耶稣受难的痛苦遭遇,表达了信徒们神圣的情感,实际上深刻地反映了刚刚经历了30年战争灾难的广大德国人民共同的思想情感。

后半生活跃于英国的亨德尔,他的《犹大·马卡比》《以色列人在埃及》等一系列清唱剧,以借古寓今的方式,通过圣经中的故事,针对当时英国面临的处境,极大地鼓舞了英国人民反抗封建复辟势力的斗争。

贝多芬在自己的《第三交响曲》(英雄)中刻画了法国革命英雄的形象,歌颂了反封建精神;在《第五交响曲》(命运)中表达了自己与命运的抗争和获得胜利的喜悦;而《第九交响曲》(合唱)则是他为“自由、平等、博爱”理想奋斗终生的最高体现。

柴可夫斯基的《第六交响曲》(悲怆)既是作曲家一生坎坷经历的悲惨总结,也是俄罗斯知识分子阶层在沙俄专制下痛苦生活的写照。

德沃夏克的《第九交响曲》(自新大陆)一方面生动地描写了身处美洲新大陆的种种感受与体验;另一方面更强烈地表达了对自己遥远的祖国——捷克故乡的深切思念。

肖斯塔科维奇的《第七交响曲》(列宁格勒)以震撼人心的音乐,既入木三分地刻画了德国法西斯侵略军的凶恶面目,又热情洋溢地颂扬了苏联军民英勇顽强的精神。

^① 黄晓和.西方音乐史与名作赏析(修订本)[M].北京:人民音乐出版社,2013.

二、音乐的价值与功能的体现

音乐和其他艺术种类一样，都是通过艺术手段，反映自然与社会生活，塑造艺术形象，反映人的思想和情感，表达人的意志和愿望，达到相互沟通，满足人们的精神和审美的需求。

西方各民族的音乐包括民间音乐和专业音乐两大类。民间音乐是人民群众集体创造并世代相传的音乐，它与人民的生活紧密结合，是反映人民性格、愿望和喜怒哀乐的生活体验的产物。它自然地形成了众多日常生活音乐体裁和品种，如摇篮曲、劳动号子、山歌、丰收歌、情歌、船歌、猎歌、圣咏、众赞歌、波尔卡、华尔兹、进行曲等。

专业音乐的源泉和基础是人民生活和民间音乐。专业音乐中的声乐（歌曲、合唱、歌剧、清唱剧等）由于有歌词，其内容明确无误。而器乐有两种情况：一种是有标题的器乐（有明确的命题或一定的情节），它因为有文字说明，其内容不难理解；唯独无标题的纯器乐最为特殊，其内容的判断和理解，需要探索一定的方法，寻找依据，需要借助于有关的媒介。

判定和理解无标题纯器乐的最重要和最可靠的方法有两种：一是从音调、主题元素和旋律入手，因为一定的音调、主题元素和旋律总是具有鲜明的情感特征，只要能够察觉特定的情感特征，就能大致判断和理解该乐曲的情感内容。二是从日常生活音乐体裁入手。因为一定的日常生活音乐体裁（如前述的摇篮曲、劳动号子、进行曲等）总是和一定的表现功能密切相关。将某首纯器乐曲与日常生活音乐体裁进行比较，只要察觉两者有相同或相近的元素，就能大致判断和理解该乐曲的表现功能。

无论是民间音乐还是专业音乐，通过其众多的体裁样式，全面地反映和揭示人类生活的一切方面（自然界、社会生活、人的思想情感），达到满足人们精神和审美需求的目的，也就体现了音乐的价值。

音乐艺术能够反映大自然，反映世间的生活，反映时代的脉搏，反映民族的精神，反映人民的愿望，反映个人的情感。因此，音乐艺术对人们具有广泛的认识功能。

音乐往往渗透了深刻的道德内涵，容纳了丰富的生活体验。高尚的音乐能够净化人们心灵、陶冶人们情操。优美的音乐有利于人们身心健康发展。因此，音乐艺术对于人们具有德育、智育、体育的教育功能。

音乐拥有表现外在之美（自然之美、生活之美、心灵之美）和自身