

教育部人文社会科学研究规划一般项目
“中国古典音乐审美特征研究”(09YJA760008)

吴淑元◎著

传统文化的璀璨明珠

——中国古典音乐审美特征研究

黑龙江教育出版社

教育部人文社会科学研究规划一般项目

“中国古典音乐审美特征研究”(09YJA760008)

传统文化的璀璨明珠

——中国古典音乐审美特征研究

吴淑元 著

黑龙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统文化的璀璨明珠:中国古典音乐审美特征研究
/ 吴淑元著. -- 哈尔滨:黑龙江教育出版社,2012.5
ISBN 978-7-5316-6288-4

I. ①传… II. ①吴… III. ①古典音乐—音乐美学—
研究—中国 IV. ①J605.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第095914号

传统文化的璀璨明珠——中国古典音乐审美特征研究

Chuantong Wenhua De Cuicanmingzhu——Zhongguo Gudian Yinyue Shenmei Tezheng Yanjiu

吴淑元 著

责任编辑 徐永进

封面设计 周磊

责任校对 张芳蕊

出版发行 黑龙江教育出版社
(哈尔滨市南岗区花园街158号)

印刷 黑龙江远东联达教育文化传媒有限公司

开本 880毫米×1230毫米 1/32

印张 7.375

字数 200千

版次 2012年5月第1版

印次 2012年5月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5316-6288-4 定价 30.00元

黑龙江教育出版社网址: www.hljep.com.cn

如需订购图书,请与我社发行中心联系。联系电话:0451-82529593 82534665

如有印装质量问题,请与我社联系调换。联系电话:0451-82529347

如发现盗版图书,请向我社举报。举报电话:0451-82560814

前 言

音乐艺术是人类最伟大的创造,也是人类最美的艺术,中国古典音乐作品尤其如此。完全可以这样说,中国古代音乐作品不仅是中华民族精神文明宝库中一朵最美丽的鲜花,也是世界文明宝库中的一颗最灿烂的明珠。

一、中国古典音乐作品的审美特质

传说在远古的时代,中华民族就产生了一大批著名的音乐作品,如相传为黄帝时代的《弹歌》;帝尧时代的《咸池》;帝舜时代的《韶乐》等等。当你聆听中国古代历史上这些美妙的音乐时,你就会感到美的气息扑面而来,你就会感到怡然自得,如醉如痴。这些优秀的古代音乐作品具有无穷的魅力,在古籍中有非常多的记载。如《左传·襄公二十九年》曾记载吴国的季札在鲁国听《韶乐》后所曾发出的由衷的感叹“德至矣哉,大矣!如天之无不罅也!如地之无不载也!”^①《论语·述而》也

^① 阮元校刻《十三经注疏》,2008页,北京,中华书局,1980。

传统文化的璀璨明珠

——中国古典音乐审美特征研究

曾记载孔子在齐国听到《韶乐》后,曾激动得很长时间都尝不出肉味。“子在齐闻《韶》,三月不知肉味,曰‘不图为乐之至于斯也!’”^①孔夫子这样喜怒不形于色的伟大的教育家和思想家,在听到《韶乐》时竟发出“真没有想到聆听音乐竟有如此美妙的感觉”的感叹,由此可见中国古典音乐的感人力量和神奇魅力。

那么为什么中国古典音乐会蕴含着如此感人的力量和神奇的魅力呢?其原因就是因为中国古典音乐中蕴含着一种与人类息息相通的审美特质,这种审美特质主要表现在以下十二个方面:

一是旋律美。如琵琶独奏曲《青莲乐府》的旋律为典型的琵琶文曲,旋律清新质朴,具有醇厚古雅的风韵;笛子独奏曲《小放牛》的旋律则明快流畅,具有活泼愉快的情趣。

二是节奏美。如古代歌曲《清平调》其节奏基本上按七言诗句的音节特点处理,使音乐的节奏与诗句的前四后三的自然节奏相吻合,表现了一种明显的古典诗歌的吟咏风格。

三是形式美。如琵琶独奏曲《海青拿天鹅》,全曲共十八段,连同引子和尾声共六大部分。六大部分的音乐从形式上配合严密,丝丝入扣。第一部分的引子音乐舒展平缓,恰到好处地表现草原辽阔的风貌;第二部分的音乐活泼多变,生动地表现了海青展翅翱翔,左寻右探的风姿;第三部分的音乐则刚健有力,着重刻画海青的勇猛矫健的雄姿;第四部分音乐灵活流

^① 阮元校刻《十三经注疏》,2482页,北京,中华书局,1980。

畅,描写了海青穿云破雾,盘旋翱翔的雄姿;第五部分音乐起伏跌宕,绘声绘色地描绘海青与天鹅的搏斗以及天鹅被海青攻击时所发出的惊叫声;第六部分是尾声音乐,它以民间吹打乐为素材来模仿海青得胜时的喜悦,并描绘了猎手携带着海青满载而归的情景。六大部分的音乐形式环环相扣,与内容紧密配合,有力地表现了古代北方人民用猎鸟海青捕捉天鹅的动人情景。

四是模仿美。如管子独奏曲《哈哈腔》对人声的模仿,惟妙惟肖;唢呐独奏曲《百鸟朝凤》对百鸟和鸣之声的模仿,刻画入微。

五是自然美。如古代琴曲《阳春白雪》表现春天大自然的勃勃生机。古代歌曲《黄莺吟》描写黄莺在桃杏花丛中的歌舞追逐,无不展现出春回大地,万物生辉的大自然美景,给人以清新活泼之感。

六是诙谐美。如古代歌曲《伐檀》以幽默嘲笑的口吻,讽刺剥削者不劳而获的寄生虫生活,入木三分。潮州大锣鼓《双咬鹅》运用唢呐演奏的滑音技巧模拟鹅鸣,使人联想起斗鹅的滑稽形象,不禁令人捧腹大笑。

七是欢乐美。如冀中吹打乐《小放驴》,以轻快活泼的曲调,表现了北方农村中农民放驴时那种自由自在的欢快情绪,极富生活气息。弹拨乐合奏曲《三六》,则用清新流畅的乐曲,表现了民间农村的喜庆场面,洋溢着欢快的节日气息。

八是情感美。如古琴曲《阳关三叠》,用纯朴而富有激情的音调,细致地抒发了作者对即将远行的朋友那种无限关怀、

传统文化的璀璨明珠

——中国古典音乐审美特征研究

恋恋不舍的诚挚情感,令人唏嘘不已。而古代歌曲《关雎》所表达的青年男女对爱情的执著追求和真心相爱的痴情,更有刻骨铭心之感。

九是悲剧美。如琵琶独奏曲《霸王卸甲》,用绵绵不绝、凄凉悲切的曲调,节奏自由的旋律以及渐强渐弱的力度变化,刻画了项羽于四面楚歌声中慷慨悲歌、诀别虞姬时的悲切心情。听后有如泣如诉、肝肠寸断之感,有力地渲染了西楚霸王的英雄悲剧,令人难以忘怀。

十是崇高美。如福建南音《梅花操》,通过对梅花不畏严寒,竞相开放的描绘,歌颂了刚毅不拔高尚纯洁的情操,听后顿生高山仰止之感。而古代歌曲《满江红》,则用节奏稳健、感情醇厚、昂扬壮烈的音调,刻画了南宋爱国英雄岳飞的高大形象,令人不禁油然而生效法前贤热爱祖国的崇高情怀。

十一是和谐美。如古筝独奏曲《渔舟唱晚》,以优美典雅的曲调、舒缓的节奏,描绘了一幅夕阳映照万顷碧波的动人画面,最后用速度渐次加快的先递升后递降的旋律,来表现渔民满载而归,悠然自得的愉快心情。大自然的美景和渔民的喜悦心情和谐地交织在一起,令人顿生无限向往之意。

十二是意境美。如琵琶独奏曲《春江花月夜》以委婉细腻的旋律、流畅多变的节奏,形象地描绘了江南水乡春江花月夜的迷人景色。尤其是琵琶独奏出的轻柔透明的泛音,把江南水乡的优美意境刻画得淋漓尽致,使人们久久地沉静在月上东山、风回曲水、花草摇曳的迷人意境之中。

以上简略地论述了中国古典音乐作品的审美特征。当然,

中国古典音乐的审美特征远远不止以上十二类。中国古典音乐正是通过它本身所蕴含的审美特质,构成了色彩斑斓、悦耳动听的奇妙的音响世界,使无数听众在这个神奇美妙的音响世界里,为之倾心、为之陶醉、为之销魂,这就是中国古典音乐审美特质所产生的神奇效果。

二、中国古典音乐作品的审美作用

正是因为中国古典音乐具有那么多的审美特质,所以,自古以来,人们便把具有审美特质的音乐作为最好的教育载体。《礼记·乐记》就明确地提出了“乐者,德之华也”^①的观点,《孝经·广要道》也阐述过“移风易俗,莫善于乐”^②的道理。伟大的教育家、思想家孔子甚至在《论语·泰伯》中说“兴于诗,立于礼,成于乐”。^③意思是说音乐的审美特质可以促进一个人一生的成功,由此可见具有审美特质的音乐对一个人的熏陶和成长是何等的重要。孔子之所以这样说,是因为他作为一个伟大的教育家,在实际的教育过程中发现了音乐具有极强的教化功能。这种教化功能,主要表现在五个方面:

一是增强爱国情感。爱国情感是维护中华民族团结、凝聚中华民族人心、促进中华民族进步的主要精神力量和价值源泉,是构成中华民族文化传统美德的核心。在中国历史发展的各个阶段上,特别是中华民族存亡的关键时刻,都曾涌现出一

① 阮元校刻《十三经注疏》,1536页,北京,中华书局,1980。

② 阮元校刻《十三经注疏》,2556页,北京,中华书局,1980。

③ 阮元校刻《十三经注疏》,2487页,北京,中华书局,1980。

传统文化的璀璨明珠

——中国古典音乐审美特征研究

大批的表现爱国情感的优秀的音乐作品。这些作品歌颂了祖国优美壮丽的山河,如《念奴娇·赤壁怀古》中惊涛拍岸、卷起千堆雪的“如画江山”;《阳春白雪》中大地复苏、万物向荣、生机勃勃的美好景象;《春江花月夜》中花枝摇曳、月满江天的迷人的江南水乡等等。欣赏这些音乐作品中描写的美好祖国的美丽景象,能不为生活在这样美丽的祖国而自豪和骄傲吗?这正如毛泽东同志在他的著名词作《沁园春·雪》中所抒发的:“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。”无数英雄面对如此多娇的大好河山,都禁不住折腰心服,更何况我等凡人,能不陡然而生浓浓的爱国之情吗?由此可见,欣赏中国古典音乐作品,能增强人们的爱国情感,并矢志为中华民族复兴和崛起而贡献自己的一切力量。

二是升华道德品质。音乐是以声音深入人们心灵的艺术,它通过旋律、节奏等音乐语言的运动,使欣赏者在聆听中产生审美体验、激起美感。正因为如此,人们把音乐看成是抒发情感、展示灵魂的最好媒介。我们在欣赏中国古典音乐时,就会像感受生命一样感受到音乐的美感。如我们在欣赏古琴曲《梅花三弄》时,就会被音乐中所描绘的“梅花”形象深深感动,并由此而升华自己的道德品质。梅花的品格高洁,有如冰雪般洁白,苍松般挺拔,翠竹般坚韧。它天生一副傲骨,不畏严寒,不怕寂寞,常在寒冬腊月、白雪皑皑之中傲然怒放,古人把它当做“岁寒三友”之一。“君当如梅”是古人追求的道德目标。《梅花三弄》就是通过歌颂梅花洁白芬芳、不畏严寒的特点来赞美具有高尚情操的人。欣赏者通过对《梅花三弄》的欣赏,

一定会为梅花的高风亮节所感动,也一定会为乐曲中所塑造的梅花历经严寒,仍在“丛中笑”的高贵形象而折腰,并在这种欣赏和赞美中不知不觉地升华自己的道德品质。

三是陶冶高尚情操。音乐不仅是改造社会、促进文明、弘扬先进文化的重要艺术品种,同时也是人们陶冶情操的重要媒介。音乐节奏和旋律等以音响为表现手段,并将这些音响元素构成富有动力性结构的审美形式,通过心灵的展示、情感的抒发以及声音所显示的这种内容精华的表现,再来作用于人的情感和心灵,并引起人们情感的共鸣、脑海的联想以及心灵的震撼。当人们在欣赏这种由一个个抽象的流动的音符所构建的美好的音乐形象时,心灵将得到净化,情操将得到陶冶。如古代歌曲《满江红》,描写了作者渴望为国杀敌,立功报国的宏伟抱负,抒发了作者还我河山,重整乾坤的豪情壮志。歌曲音调激昂浑厚,节奏稳健,曲情高亢壮烈,词曲浑然一体,既充分表达了作者抗金救国的坚定意志和必胜信念,又刻画了岳飞不畏艰难险阻的英雄性格,具有极大的鼓舞作用和动人心魄的力量。欣赏者在欣赏时,无不为岳飞的伟大人格所慑服,也无不为岳飞的高尚情操所感动。人们正是在这种欣赏中,潜移默化地陶冶着自己的情操,一步一步地向着高尚的目标不断迈进。

四是塑造健康体魄。经科学家研究,人们发现优美的音乐可以促进人的身心健康。可以使人们的心情变得更加愉快,如让精神低落、心情烦躁的人听一些优美抒情的音乐,他们烦躁的情绪便立刻得到缓解,低落的情绪立刻变得高涨,不快的情绪也逐渐消失而变得愉快起来。而愉快的情绪则可以使血液

传统文化的璀璨明珠

——中国古典音乐审美特征研究

中有利于健康的化学物质增加,从而使人们的心理变得健康起来,身体体魄也逐渐强壮起来。如极富韵味的古琴曲《平沙落雁》就通过对人与自然相互交融的描写,使不得志的“隐士”们那失落的心态得到了平衡,压抑的情感得到了抒发,乐曲表达了一种个人精神解放的人本主义的观点。正是这种观念的表达,使得人们在音乐的尊重和抚慰中身心得到健康。全曲曲调起伏有致,绵延不断,流畅悠扬,悦耳动听,始终保持着一一种宁静之美和静中有动的基调,始终保持着一一种爽朗的曲韵和开阔的气度,始终保持着一一种情景交融的优美意境和水墨般的笔触,给人以肃穆和富于生机的感受。当我们心情不快的时候,仔细品味这首乐曲优美的旋律,我们可以充分领略和感受乐曲中那恬美的意境、高雅的格调和古代文人雅士陶醉于美丽的大自然中的心志和情态,从而使自己的心情逐渐变得愉快,并潜移默化地陶冶着自己的心志,塑造着自己健康的体魄。

五是培养和谐意识。在科学技术越来越发达的今天,人与人之间的感情沟通 and 理解也变得越来越重要,因为现代社会人与人之间通过沟通和理解而和谐相处,是当今世界和平与发展的必不可少的外部环境。然而,现代社会中人们的这种沟通和理解变得越来越困难,正是这种感情交流的缺失和社会发展人们必须和谐合作的矛盾,正日益成为现代社会发展的瓶颈,而中国古典音乐作品的抒发内心真情实感特点,正好弥补了现代社会人们情感交流的缺失。正因为如此,中国古典音乐成为了人们和谐相处的桥梁。如古琴曲《阳关三叠》抒发了作者对即将远行的友人的无限关怀和流连忘返的诚挚情感。全曲音调

纯朴而富于激情,曲中描绘的晴朗的天空,洁净的道路,青青的客舍,翠绿的杨柳,构成了一幅色调清新明朗的离别场景;明快的音乐,轻柔的声韵,回环往复的旋律,富于动力的节奏,反复表达着对友人依依惜别的深情。清丽的景色和美好的情感和谐地交融在一起,恰到好处地表达了人类离别时所产生的普遍伤感而又衷心祝福的情怀。人们欣赏这首乐曲时,不由得不对人类和谐相处,感情真挚的美好情怀表示由衷的赞赏和向往,并从而培养自己这种美好的和谐意识。

综上所述,中国古代音乐作品不光数量众多,而且蕴含着丰富的审美价值,发掘中国古典音乐作品中的审美价值,分析中国古典音乐作品的审美类型可以让人们在音乐的气氛中感受音乐的平等、轻松、愉悦,并进入到音乐的至善至美境界,从而达到增强爱国情感,升华道德品质,陶冶高尚情操,塑造健康体魄,培养和谐意识的崇高目的。

目 录

第一章 中国古典音乐简史·····	(1)
一 先秦音乐·····	(5)
二 秦汉音乐·····	(17)
三 魏晋南北朝音乐·····	(25)
四 隋唐五代音乐·····	(30)
五 宋元音乐·····	(39)
六 明清音乐·····	(47)
第二章 中国古典音乐崇高美·····	(55)
一 艺术作品崇高美的内涵·····	(56)
二 中国古典音乐崇高美质的作用·····	(58)
第三章 中国古典音乐悲剧美·····	(64)
一 艺术作品悲剧美的内涵·····	(65)
二 中国古典音乐悲剧美的功用·····	(67)
三 中国古典音乐悲剧美的表现形式·····	(71)

传统文化的璀璨明珠

——中国古典音乐审美特征研究

四 中国古典音乐悲剧美的价值	(74)
第四章 中国古典音乐朦胧美	(76)
一 中国古典音乐朦胧美的内涵	(76)
二 中国古典音乐朦胧美的形成原因	(77)
三 中国古典音乐朦胧美的特点	(79)
四 中国古典音乐朦胧美的审美价值	(81)
第五章 中国古典音乐情感美	(86)
一 中国古典音乐情感美的内涵	(86)
二 中国古典音乐情感美的表现	(88)
三 中国古典音乐情感美的范围	(91)
第六章 中国古典音乐意境美	(96)
一 中国古典音乐意境美的内涵	(96)
二 中华民族崇尚意境美的原因	(98)
三 中国古典音乐意境美的特征	(99)
四 中国古典音乐意境美的表现途径	(100)
第七章 中国古典音乐自然美	(107)
一 自然和自然美的界定	(107)
二 中华民族崇尚自然美的原因	(108)
三 中国古典音乐自然美的类型	(110)
第八章 中国古典音乐和谐美	(119)
一 中国古典音乐和谐美的内涵及其重要性	(119)
二 中国古典音乐和谐美的表现	(122)

第九章 中国古典音乐形式美	(130)
一 艺术作品形式美的特点	(130)
二 中国古典音乐形式美的表现	(134)
第十章 中国古典音乐结构美	(143)
一 中国古典音乐结构美的内涵	(143)
二 中国古典音乐作品的结构特色	(145)
三 中国古典音乐结构美的审美感受	(151)
第十一章 中国古典音乐旋律美	(156)
一 中国古典音乐旋律美的内涵	(156)
二 中国古典音乐旋律美的表现	(158)
第十二章 中国古典音乐节奏美	(166)
一 中国古典音乐节奏美的内涵	(166)
二 中国古典音乐节奏美的表现	(169)
第十三章 中国古典音乐的综合美	(176)
一 综合相近审美特征的音乐美	(177)
二 综合相反审美特征的音乐美	(180)
参考文献	(184)
后记	(210)

第一章 中国古典音乐简史

中国古典音乐是指中国古代人民创作的“用有组织的乐音来表达人们思想感情、反映现实生活的一种艺术。它的最基本要素是节奏和旋律。分为声乐和器乐两大部分。”^①中国古典音乐源远流长,最早的声乐作品相传为黄帝时所作的《弹歌》,歌词仅八个字“断竹、续竹、飞土、逐肉”。表现了远古人类用竹制作了箭,并通过了箭和用泥制的弹丸追打动物的场景;最早的器乐作品相传为大禹时的《大夏》,它以一种叫做籥的原始管乐器作为主要的伴奏乐器,人们在这种乐器的演奏下,尽情地跳着舞,以歌颂大禹成功治理洪水的英雄事迹。当然,若以乐器制作的年代来看,器乐作品的出现时间比《大夏》还要更早。1986年在河南省舞阳县贾湖新石器时代遗址墓葬中,出土了20余支形制精细、规范、统一的骨笛。这些骨笛长约

^① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编《现代汉语词典》(修订本),1501页,北京,商务印书馆,1978。

传统文化的璀璨明珠

——中国古典音乐审美特征研究

20厘米,管身两端相通,上面开有7个大孔和1个小孔。经过专家测试,其中1支可以准确地奏出七声音阶,有5支可以奏出完整的五声音阶曲调。专家们用碳十四测定法测定,这些骨笛的生产年代距今约七千至八千年,为新石器时代的早期遗物,与裴里岗文化同期,由此可知中国古代的器乐作品的历史是何等的悠久。

从数量上看,中国古典音乐作品丰富多彩,数量庞大。据袁静芳先生主编的《中国传统音乐概论》统计:“民间歌曲的歌种有千余种,精选曲目约两万余首,民间舞蹈音乐的品种有近1500种,精选舞曲约8000余首;曲艺音乐的曲种有300余种,精选唱段有3000余首;戏曲音乐的剧种有200余种,精选唱段6000余首;民族民间器乐除《琴曲集成》外(已出版近20部),独奏音乐曲目近千首,民间乐种近百种,曲目已逾万余首。”^①由此可见中国古典音乐作品的丰富多彩和数量庞大。

中国古典音乐作品审美形式大致可以分为三类:声乐作品、器乐作品和综合作品。所谓声乐《现代汉语词典》释为“歌唱的音乐,可以有乐器伴奏(区别于器乐)”^②。从古代的角度看,声乐作品包括歌曲和民歌两大类。所谓歌曲,《现代汉语词典》释为“供人歌唱的作品,是诗歌和

^① 袁静芳主编《中国传统音乐概论》,5~6页,上海,上海音乐出版社,2000。

^② 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编《现代汉语词典》(修订本),1132页,北京,商务印书馆,1978。