

也。另一方面，这种地方工巧，又往往的人物和场景。另一方面使那些规定形象，按
纳的哲学必须依靠人为的手段，将他的歌剧中的一小节都贴上规定意识的标签，以达到音
言本身不能完成的意义。这种超前哲学意识的感性化冲动，否定了古典交响思维的原则，也同
坏了古典歌剧的精神。

音乐

傅瑾 主编
艺术教室

音乐的构成

音乐在科学、历史和文化中的解读
洛秦 著

 GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

的哲学必须依靠人为的手法，将他的歌剧中的每一小节都贴上规定意识的标签，以达到音乐本身不能完成的意义。这种超前哲学意识的感情化冲动否定了古典交响思维的原则，也同时否定了古典歌剧的精神。

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

· 桂林 ·

傅瑾 主编
艺术教室

音乐的构成

音乐在科学、历史和文化中的解读
洛秦 著

图书在版编目(CIP)数据

音乐的构成：音乐在科学、历史和文化中的解读 /
洛秦著. —桂林：广西师范大学出版社，2005.3
(艺术教室 / 傅谨主编)
ISBN 7-5633-5246-5

I. 音… II. 洛… III. 音乐—艺术理论
IV. J60

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第132167号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路15号 邮政编码：541004)
(网址：<http://www.bbtpress.com>)

出版人：肖启明
全国新华书店经销

广西师范大学印刷厂印刷

(广西桂林市临桂县金山路168号 邮政编码：541100)

开本：889mm×1194mm 1/24

印张：10 $\frac{2}{3}$ 字数：210千字

2005年3月第1版 2005年3月第1次印刷

印数：0 001~5 000册 定价：22.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

丛书总序

这套“艺术教室”丛书是为大学开展艺术教育编撰的。

教育不仅仅是为了知识的传播与技能的培养,更是为了标志着人类文明进程与社会进步的人格养成,大学教育尤其如此。孔子说“入其国,其教可知”,孔子的意思是说,通过诗、书、乐、易、礼这些不同的教材与科目、不同的教育模式教化国民,会在民众人格养成中起到不同的效用。欧洲工业革命以来逐渐成形的现代教育体系极大地丰富了教育的内涵,国民教育所使用的早就已经不再局限于某种单一的教材与教育模式。从人格养成的角度看,多种科目相结合的教育模式,更适宜于培养社会发展所需要的综合型人才,但对于中国而言,这个教育体系的引进为时太短,还远远未到成熟的地步,其中难免会有不少缺失,而艺术教育方面的严重滞后,就是这种缺失的重要表征之一。相对于更能直接地培养人们经世致用能力的科目,尤其是自然科学方面的科目以及其他实用性科目而言,艺术教育的重要性,尤其是艺术教育在整个基础教育体系中的地位,远未得到足够的重视。

人是有精神生活并且需要精神生活的动物,在人格养成的过程中,艺术教育的特殊意义就在于通过诗意的方式陶冶人的性情,丰富人的心灵,由此充实人们的精神世界。在人类物欲急剧膨胀以至于物质与精神两方面的追求严重失衡,人格被扭

曲了的时代,艺术因其具备有助于人格健康发展的矫正作用,它对于人类生存与未来的特殊意义,正在越来越清晰地凸显在我们面前。孔子两千多年前就已经认识到“温柔敦厚,诗教也”,“温柔敦厚而不愚,则深于诗者也”,确实,性情中的“温柔敦厚”,尤其是不失之于“愚”的温柔敦厚并不能生而得之,它需要后天的教育与培养。如果我们认同孔子所推崇的这种人格境界,就不难认同艺术的价值,以及艺术教育的价值。

诚然,随着越来越多的有识之士开始提倡实施素质教育,艺术教育的意义也日益成为社会共识,20世纪90年代中叶以后,国内艺术教育开始迅速升温,除各地原有的艺术专业院校和中等艺术专业学校升格成立的艺术专业院校外,普通的综合性大学也纷纷在公共艺术教研室基础上新建艺术系科、专业。然而,因为长期以来艺术专业教育领域偏重于技术层面的教学,史、论方面的基础研究严重滞后,各地普遍感觉缺乏合适的教材与教学参考资料,普通高校艺术系科、专业的基础艺术史论教材,尤其是针对非艺术专业的大学生普及艺术基础知识所需的合格教材与教学参考资料的需求尤显迫切。因此,组织专家编写一套艺术史、论著作,以不同门类的史、论著作构成一个格局相对完整的艺术史论文库,实为契合时机之举。出于这样的考虑,我们邀集国内各艺术门类的著名专家,编撰了这套丛书,它包括音乐、美术、戏剧、舞蹈、影视五大门类,每个门类均分为史、论以及资料三册,使读者一册在手,能够基本了解该门类艺术的整体状况或该门类艺术的基本规律,掌握该领域最重要的历史文献。而各位作者都是在所涉领域浸淫多年,学有所长且思想敏锐、见解不凡的专家,因此才有可能以较为适中的篇幅,传递各艺术门类最核心的

知识与最值得思考的观念。这样的设计,意在使该文库体现出坊间类似图书所缺乏的实用性与鲜明特色,也更适宜于非专业艺术院校的艺术系科教学、艺术院校师生研习非本专业艺术门类课程,以及培养普通大学生接触与欣赏艺术的兴趣。

艺术随人类文明的诞生而诞生,随人类文明的进程不断变易,因此,每个民族都发展出了各种门类的艺术,但每个文明发展进程中出现的艺术又有所不同。即使同一艺术门类,不同民族在美学取向与发展路径上也会有很大的差异。艺术是民族的,它又是全人类的事业。如何兼顾艺术的民族性与世界性,对于这套丛书的所有作者都是一个很大的挑战。将艺术视为全人类共同的精神追求,赋予艺术研究世界性的视野,是本套丛书努力要体现的新的艺术观,也是当代中国艺术研究领域的诸多专家们对全球化时代的一种特殊回应。因此,这套书在编撰过程中,始终注意到将每一民族的艺术视为世界艺术整体的有机组成部分加以论述。要最终达到这样的目标,还需要更多的专家学者共同奋斗,我们所做的只是一种新的尝试;是否已经比较接近预想的目标,在多大程度上接近了这一目标,还有待于读者和同行们的检验。

我们期待着读者与同行们的反馈,希望这套书能为读者们打开艺术之门,并且让读者们喜欢。

傅谨

2004年5月5日

序言

音乐，即表达，它是一种以特定的声音组合来表达的形式。人类为了这一表达，数千年（可能万年）之前就创造了音乐。在探索音乐起源的学问里，“劳动说”认为，人们在劳动过程中发明了乐器，诸如狩猎之弓、石斧之磬，从用具发展到了乐器；而“语言说”则认为，没有人声语言的高低抑扬，哪里会有旋律？有学者提出，“高山流水”、“百鸟朝凤”是着实地对自然的模仿，音乐便是“模仿”的产物；非洲“说话鼓”还为另一种学说——“信号理论”提供了依据，即当空间距离造成语言无法沟通时，声音的音高和节奏便成为传递信息的最佳方式；“巫术说”为当今多数学者所共识，因为对自然的无知，对生死的恐惧，对上苍的敬畏，先人以占卜、膜拜的方式企图“掌握”自己的命运，于是“歌舞”随之而发生，如王国维所曰：“歌舞之兴，其始于古之巫呼”。

时间不可逆转，音乐如何起源已经无以知晓，但它的目的是人类的自我表达则是无疑的。“音乐表达什么”、“怎么样认识音乐表

达”不仅是理解人类早期思想意识活动的问题，而且，同样也是认识音乐在人类现代生活中的功能和意义的论题。

中国先秦的《乐记》就阐明了完善的儒家音乐思想体系，古希腊也同样有了非常具体的音乐功能的分配原则。但是，将音乐作为学问来研究，则是近一百余年的事情。1885年奥地利学者阿德勒为“音乐学”设计了目的、方法和范围，至此，音乐学才成为一门学问。那时，以探究嗓音、乐器如何产生声音、人耳听觉如何接受声音作为研究的主要目的，为此，研究音乐的学问显示了科学的性质。之后，阿德勒的学科体系将音乐研究分为：西方古典音乐为“历史音乐学”，而其他所有研究内容则为“体系音乐学”。随之，在相当长的一段时间中，对音乐的认识便成为了主要以西方音乐为内容的“历史研究”的学问。20世纪中叶，一位人类学家博厄斯提出了“文化相对主义”的思想和“田野考察”的方法，另一位音乐人类学家梅里亚姆将音乐与文化融为一体。在他们的带动和一批学者的努力下，一个新学科分支——民族音乐学（或称音乐人类学）逐渐成长，于是，“西方文化中心论”在音乐研究领域开始受到质疑。经过半个世纪的发展，民族音乐学不断成熟和发展，极大地影响了当今人们对于“音乐表达什么”、“怎么样认识音乐表达”的理解和看法。

音乐人类学的观念主张研究每一个民族、每一个种族的音乐文化发展历史。音乐文化的评判不存在任何绝对的标准，每一种音乐文化都具有自身的价值，具有其独到之处，都应该有自己的尊严。音乐有形式的繁复简易之别，但文化没有高低优劣之分，一切评判的标准都是相对的。“文化相对主义”动摇了西方音乐中心论的根基，人们的思想正在经历一次深刻的转折。这种转折意味着“由人类看‘他异’——对于自然万物尊严的价值肯定；由个人看‘他

异’——对他人的价值肯定”。也就是说，抽象、普遍、理性的启蒙人并不存在于所有的音乐文化和地理环境中。因为，人本来就是文化的人、社会的人、民族的人、观念的人、意识的人，而且是一个个独立的、具体的、不能复制的人。人从来就是特定文化和环境的产物。人类的各种音乐和文化没有价值上的差别，只有观念、行为和由之产生的具体物品的不同。

音乐人类学思想的迅速成长不仅推动了自身学科完善，而且极大地影响了音乐学大学科的成熟。当今最权威的2001年第7版《新格罗夫音乐与音乐家词典》“音乐学”（卷17，第488页）条目开篇中对音乐学性质给予了新的界定，提出音乐研究不仅针对音乐自身，而且应该包括与之相关的社会和文化环境中的音乐人的行为。而且，音乐学的研究对象已经从作为产品的音乐转向包括作曲家、表演者和音乐消费者在内的音乐活动的过程。音乐学的这种新趋势在极大程度上受到了社会科学的影响，特别是人类学、民族学、语言学、社会学和其他文化研究的影响，尤其与民族音乐学的发展有着密切联系。早在上世纪60年代就有学者提出，“事实上，音乐学的整个功能应该是民族音乐学的”。从另一个意义上讲，今天音乐人类学思想所关注音乐与文化的关系，也就是音乐学将来发展的目标和方向。

正因为如此，对“音乐表达什么”、“怎么样认识音乐表达”的解读不仅是科学的、历史的，而更多也是文化的。《音乐的构成》一书的宗旨即在此。

2004年8月

于陶然居·水秦阁

目 录

音 乐 的 构 成

第一章 音乐所凭借的物质材料（一）	I
“丝不如竹，竹不如肉” ——人声	
一、人声歌唱的科学性和艺术性	4
二、人声歌唱的种类	10
三、昆曲的歌唱	18
第二章 音乐所凭借的物质材料（二）	22
“吹、拉、弹、打” ——器物声	
一、弦鸣乐器	26
二、气鸣乐器	43
三、膜鸣乐器	50
四、体鸣乐器	56

第三章 音乐所凭借的物质材料 (三)

67

电子、摇滚时代 ——电声

一、留声机的发明	67
二、唱片的出现	69
三、麦克风和广播业的影响	70
四、电声化乐器的使用	72
五、新型密纹唱片的诞生	75
六、录音磁带的发明与录音技术的革新	76
七、“具体”和“电子”对古典音乐的冲击	78
附录：电声音乐简明编年表	82

第四章 音乐构成的内容

84

一、声音的频率与次序：音高 / 音体系	87
二、声音的时间与强弱：节奏 / 节拍	97

第五章 音乐构成的形式

108

一、旋律的单位与运行：动机—主题	110
二、音乐作品的基本结构与类型	114

三、音乐作品的织体与音响	120
四、音乐作品的体裁与样式	126

第六章 音乐的观念与认知 133

一、音乐的不同观念	135
二、音乐的社会价值观	140
三、音乐作为表述文化和感情的媒介	145
四、音乐对人的社会化作用	150

第七章 音乐的意义和象征 155

一、音乐的象征性	157
二、音乐的外延与内涵	161
三、音乐的审美意义	168

第八章 音乐的功能与作用 175

一、音乐的审美功能	182
二、音乐的娱乐功能	184

三、音乐的交流表达功能	185
四、音乐的象征功能	188
五、音乐对社会、宗教、政治和文化的功能作用	192

第九章 音乐文化的变迁与继承 197

一、音乐文化的变迁和继承的种种	203
二、音乐文化的变迁和继承是一个过程	211

第十章 音乐的社会形态与人的行为 218

一、各类不同的社会形态	219
二、音乐行为千姿百态	224
三、音乐人在社会中的价值	236

参考文献	242
------	-----

后记	244
----	-----

第一章

音乐所凭借的物质材料（一）

“丝不如竹，竹不如肉”——人声

无论音乐形态怎样复杂或简单，也无论其内涵多么丰富或单一，更无论其寓意如何深刻或浅显，音乐的本质是声音的形式。

因此，它首先是一种物理现象，由特定的发音物体，通过各类形式的振动——不同物体围绕它的平均位置往复运动，从而产生音波，音波在听觉器官上发生作用，通过听觉的神经系统，将音波传达给人的大脑。其次，声音是一种生理过程，即我们接受的音波感受，也就是使得人体内部的肌体所受到的刺激能力转化为现实的意识，于是我们的听觉就获得了通常所指的声音。

例如，我们来做一个简单实验，轻轻敲击一个玻璃花瓶，花瓶发出声音。这是因为花瓶受到外力在振动。这种振动的幅度非常小，我们肉眼难以观察到。但是，如果用一根缝衣服的细线，在一端系上一个小物体，然后慢慢接近振动着的花瓶，当接触到花瓶时，我们肉眼看不到的振动发生作用，将细线系着的小物体弹了开

去。(附图1)

再做一项容易观察到的实验。用吉他或箏或二胡琴弦最佳,如果没有就用一根细线。当琴弦或细线被拉紧,它(们)受到弹拨或摩擦时,我们肉眼非常容易地看到琴弦或细线中段急速来回运动,形成一个长长的橄榄形的振动状。正是由于这种振动,我们听觉将感受到声音。(附图2)

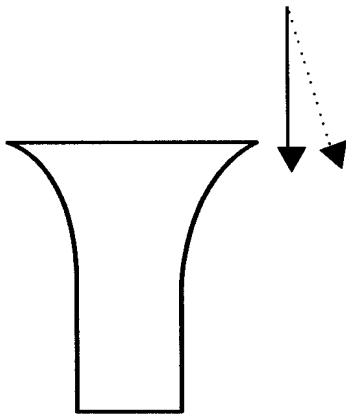

图1

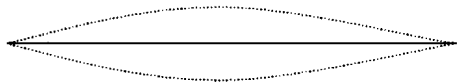

图2

我们的听觉能感受到声音,需要一个非常重要的条件,即一种传播媒介将振动传递到人的听觉神经,这就是空气。任何振动如果被安置在一个封闭的真空物体内,我们的听觉就不能感受到丝毫的声音。因此,从这些实验中,我们得知声音是一种波动。

声音的波动犹如石块扔进平静的湖面,水面形成一层层的波动,由中心的同心圆向外扩散,越传越远,水波圆的直径也随之逐渐增大(附图3)。这种运动现象被称为行波,声音也是如此,其运动的声波也叫作行波。物体振动的声源通过空气媒介的传播被人的听觉所接受。

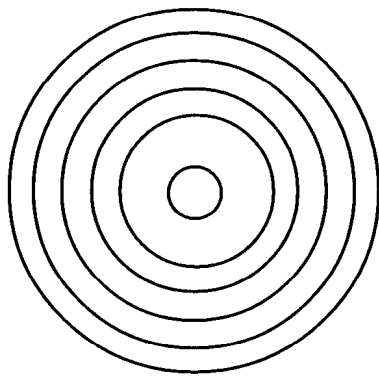

图3

始有不少关于胡琴的歌咏。张小山（可久）有一首散曲小令《[金字经]王国用胡琴》：

雨漱窗前竹，涧流冰上泉。一线清风动二弦。联。小山秋水篇。昭君怨。塞云黄昏天。

散曲家张养浩在《[折桂令]咏胡琴》中描写道：

八音中最妙唯弦。塞上新声，字字清圆。锦树啼莺，朝阳鸣凤，空谷流泉。引玉仗轻拢慢捻，赛歌喉倾倒宾筵。常记当年，青案之前；一曲春生，四海名传。

明代时，胡琴安置了“千斤”，可以根据人声的需要，随时任意调节音高。当时，几乎各类音乐表演中都使用到胡琴，拉弦乐器的作用日益增辉，特别在地方戏曲音乐中的价值更是明显，它已经完全替代了吹奏。《清稗类钞》中有一段记述：

今之唱秦声（即秦腔——作者注）者以丝为主而间以竹，或但有丝去其竹。……其所改用者，以秦多肉声，竹不如肉，故去笙笛。

从这段记载，我们看到，清人对音乐艺术中人声与乐器的关系与意义的认识，已经达到了相当自觉的高度。他们从前人的言语中得到启示，又从实践中得到感性的经验，将经验上升到了理性的高度进行了总结。无论是“丝不如竹”，还是“竹不如肉”，都说明乐器再怎么完好，总是不如人声美丽，没有人声的歌唱性质。这就是音乐艺术的最高准则，即人性和拟人化。^①（附图5）

一、人声歌唱的科学性和艺术性

人声歌唱是一种生理学、物理学和心理学的综合形式。首先，它是人的生理活动。歌唱活动由人的呼吸器官、语言器官、共鸣器官、表情和表演器官等复杂的动作综合而成，歌唱的艺术感越强，它的各方面综合能力越高。例如

^① 详见洛秦：《中国古代乐器艺术发展史》，载《音乐知识手册》（续），中国文联出版公司，1991。