

///
RENWEN SUZHI JIAOYU

音乐鉴赏

钱仁康 胡企平
—— 主编

Lucid dreams occur
when you realize
you are dreaming
in the middle of your dream

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

普通高等学校人文素质教育通用教材

音乐鉴赏

主 编 钱仁康 胡企平

副主编 张富生 张 旭 刘鸿模

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/钱仁康,胡企平主编.——北京:北京大学出版社,2005.1
(普通高校人文素质教育通用教材)

ISBN 7-301-06331-8

I.音… II.①钱… ②胡… III.音乐欣赏—高等学校—教材
IV.J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 040434 号

书 名: 音乐鉴赏

著作责任者: 钱仁康 胡企平 主编

策 划 编 辑: 杨书澜

责 任 编 辑: 李廷华

标 准 书 号: ISBN 7-301-06331-8/J·0088

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346

排 版 者: 北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 12.75 印张 351 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 19.50 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

普通高校人文素质教育通用教材

编委会主任：季羨林 北京大学东方学系教授，博士生导师，中国科学院哲学社会学部学部委员，原北京大学副校长。

委 员：钱仁康 上海音乐学院音乐学教授，博士研究生导师。

戴 逸 中国人民大学清史研究所教授，博士生导师，国家清史编纂委员会主任，北京文史研究馆馆长。

徐中玉 华东师范大学中文系教授，系名誉主任，《文艺理论研究》、《古代文学理论研究》主编，中国文艺理论学会、中国古代文学理论学会、全国大学语文研究会、上海炎黄文化研究会名誉会长。教育部推荐《大学语文》教材主编。

汤一介 北京大学哲学系教授，博士生导师，中国文化书院创院院长，北京大学哲学系文化研究所名誉所长。

乐黛云 北京大学中文系教授，博士生导师，中国比较文学学会会长，北京大学跨文化研究中心主任。

执行主编：张耀辉 上海交通大学教授，国家大学生文化素质教育基地主任。

要求知识面广，大概没有人反对。因为不管你探究的范围多么窄狭，多么专门，只有在知识广博的基础上，你的眼光才能放远，你的研究才能深入。

——季羨林

我们要学习外国音乐先进的理论、先进的作曲和演唱、演奏技术，但现在有些青年人把西方音乐中一些腐朽的东西也学来了，这是值得我们警惕的。

——钱仁康

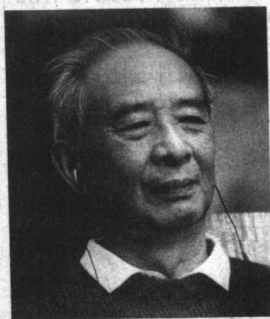
人类必须学会和谐友好地共处。不同国家、不同民族、不同宗教的人民要通过相互交往,相互帮助,寻求理解、宽容与尊重,共同建设和平民主、平等繁荣的新世界。

——戴逸

大学生需要吸取全人类文化中于我们有益的成分,对我们民族悠久灿烂的历史文化积累,则更应有广泛的理解,并加以发扬光大。具有宽厚的人文根底,肯定能为大学生们提供无限广阔的发展前景。

——徐中玉

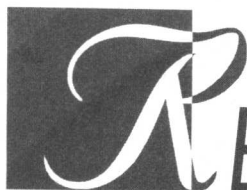
我们的人文精神是什么?我想:就是要讲道德,讲学习,要使自己的行为符合道义,要勇于改正自己的错误。

——汤一介

亚里士多德曾把人的生活解析为:外物诸善(指物质生活);躯体诸善(指健康、精力)和灵魂诸善(包括知识、信仰、友谊、荣誉、自尊、爱和被爱等)。当我们致力于把自己培养成一个有能力的生产者和一个快乐的消费者时,往往忽略了对于灵魂诸善的追求,那样的人生显然有很大的缺陷。愿这套丛书能将读者引向对灵魂诸善的关怀。

——乐黛云

ENWEN SUZHI JIAOYU

普通高校人文素质教育通用教材

部分书目

书名	编著者
《大学语文》	夏中义
《实用写作》	张耀辉
《影视艺术鉴赏》	吴贻弓 李亦中
《中国古代小说名著鉴赏》	焦垣生 张 蓉
《台港文学名家名作鉴赏》	尉天骄
《中西文化比较》	徐行言
《唐诗宋词鉴赏》	王步高
《音乐鉴赏》	钱仁康 胡企平
《美术鉴赏》	陈洛加
《简明西方哲学史》	赵敦华
《中国哲学简史》	李中华
《美术与艺术鉴赏》	凌继尧

用专业知识教育人是不够的。通过专业教育，他可以成为一种有用的机器，但是不能成为一个和谐发展的人。要使学生对价值有所理解，并且产生热烈的感情，那是最基本的。他必须获得对美和道德上的善有鲜明的辨别力。否则，他——连同他的专业知识——就更像一只受过很好训练的狗，而不像一个和谐发展的人。

——爱因斯坦

总 序

汤一介

中国传统文化对人文精神是特别重视的。我国古老的经典《周易》说：“观乎人文以化成天下。”（《贲·彖辞》）意思是说，观察人类文明的进展，就能用人文来教化天下。可见我们的老祖宗已经非常注重对人的的人文精神的教化了。所谓人文教化就是用人文精神来教育人。那么，人文精神从何而来呢？照《周易》看，它是在人类文明的发展中积累起来的，也就是说，它是在历史发展过程中形成的。在我国历史的长河中积累了许多宝贵的人文精神教化的经验，例如我国伟大的思想家、教育家孔子所说：“德之不修，学之不讲，闻义不能徙，不善不能改，是吾忧也。”（《论语·述而》）不修养德行，不讲究学习，听到符合道义的话而不能跟着做，有了过错而不能改正，这些都是孔子所忧虑的。孔子的这段话可以说是对我国古代“人文教化”的很好的总结。我们的人文精神是什么？我想，就是要讲道德，讲学习，要使自己的行为符合道义，要勇于改正自己的错误。

在当今科学技术高度发达的情况下，我们必须看到，科学技术虽能造福人类社会，但也可能严重地损害人类社会。今天，许多事实已经证明科技的发展并不一定都是造福人类的；那么，我们如何引导科学技术的发展呢？就是要用人文精神来引导人们的思想和行为，也就是孔子说的，我们应该努力做到“修德”、“讲学”、“改过”、“向善”。“修德”并不容易，那必须有崇高的理想，有为人类长远利益考虑的胸怀。“讲学”同样不容易，它不但要求要天天提高自己，而且要负起人文教育的责任。“改过”，人总是会犯这样那样的错误，问题是要勇于改正错误，这样才可以不断前进。“向善”是

说人生在世,应日日向着善的方面努力,提高自己的品德,做到“日日新,又日新”,每天都有新的进步。只有做到这些,科学技术才不会脱离为人服务的根本目的,走到邪路上去。因此,我们应该看到,科学技术越是发展,越是需要用人文精神来加以引导。

在当今人类社会进入经济全球化的时代,经济上的竞争无疑是十分激烈的。我们的国家要坚强地立于世界民族之林,就必须有强大的经济实力。但中国自古以来,都强调“取之有道”,也就是说做生意、赚钱应该合乎道义。可是面对我们国家的现实,有些人往往为了赚钱,取得高额利润,见利忘义,不顾及社会福祉,不讲信义,甚至做出坑害人民的事。为什么会发生这样的情况呢?除了制度上的不健全外,最主要的就是缺少一种可贵的关怀人的精神,缺乏关怀人的精神的教育。我们做一切事都应“以人为本”。为什么要发展经济?最根本的目的就是为了绝大多数人民的利益,离开这一点,发展、赚钱都是不可取的。如果说发展经济应“以人为本”,那么,在我们发展经济的过程中,就应处处考虑到老百姓的利益,这就需要有一种关怀人的人文精神,并对全社会进行关怀人的教育。

现在,北京大学出版社将出版一套《普通高校人文素质教育通用教材》,这是一件非常有意义的事。大学生是建设富强、繁荣的中国的生力军,我们国家未来的健康、合理地发展就要靠这批大学生,因此,使他们受到良好的人文素质教育尤其必要。我们的大学生当然要掌握最先进的科学技术,当然要担当促进我国经济快速发展的重任,但千万不要忘记了所有这一切都是为了人,为了人的幸福。首先应关怀人,关怀千千万万普通老百姓,做一个有理想,讲道德,能继承和发扬我国优秀民族传统,有人文关怀的人。我相信这套教材一定能在大学生成长的人生道路上起着良好的引导作用。

目 录

绪论 音乐的内容和形式	钱仁康(1)
鉴赏知识(一) 中外乐谱谱式及五线谱知识简介	(25)
第一章 中外民歌鉴赏	(32)
第一节 中国民歌的主要体裁	(33)
第二节 外国民歌赏析	(38)
第三节 中外民歌品评	(49)
鉴赏知识(二) 人声的类别与组合	(57)
第二章 中外歌曲鉴赏	(70)
第一节 中外歌曲的主要体裁	(70)
第二节 中外歌曲品评	(152)
鉴赏知识(三) 什么是“体裁”/器乐的种类	(157)
第三章 中国民族器乐曲鉴赏	(159)
第一节 中国民族器乐曲的主要体裁	(159)
第二节 中国民族器乐曲品评	(183)
鉴赏知识(四) 器乐曲的体裁和形式	(195)
第四章 外国器乐曲鉴赏(上)	(198)
第一节 外国器乐的体裁和形式	(198)

第二节 外国器乐品评——兼谈器乐结构中的 “起开合”规律·····	(234)
鉴赏知识(五) 交响乐队的组别与编制·····	(242)
第五章 外国器乐曲鉴赏(下)·····	(261)
第一节 交响乐的体裁和形式·····	(261)
第二节 现代音乐品评·····	(308)
鉴赏知识(六) 中国戏曲暨古典歌剧·····	(314)
第六章 中外歌剧鉴赏·····	(319)
第一节 中国戏曲暨古典歌剧·····	(319)
第二节 欧洲歌剧·····	(327)
第三节 中国戏曲暨古典歌剧与欧洲歌剧的 比较品评·····	(347)
鉴赏知识(七) 芭蕾的由来/音乐剧的由来·····	(353)
第七章 中外舞剧和音乐剧鉴赏·····	(360)
第一节 芭蕾音乐赏析·····	(360)
第二节 音乐剧赏析·····	(367)
附录	
怎样才能成为音乐的“知音”·····	(378)
参考书目·····	(396)
后记·····	(397)

绪 论

音乐的内容和形式

钱仁康

一、音乐的内容

自然界和人类社会中的任何东西、任何现象都有它的内容和形式,都是内容和形式的辩证的统一体;但是音乐的内容和形式却是长时期以来难分难解、纠缠不清的问题,而其中根本的问题是:音乐有没有内容?如果有内容的话,什么是音乐的内容?19世纪奥地利音乐评论家汉斯立克(Eduard Hanslick, 1825—1904)认为音乐不可能表现生活,表现思想感情,因此,“音乐的内容就是乐音的运动形式。”^①但他又把他所谓的“内容”和形式的关系故玄其说,认为“组成音乐作品,使之成为整体的乐音,就是乐曲的内容”,^②而“乐曲的主题或各主题便是它的主要内容”。^③有些自由的即兴演奏,他认为“只以和弦、琶音和不同音高上的重复来娱乐自己,而没有让一个独立的乐音形象明确地呈现出来”^④,因此这样的音乐没有主题,也就没有内容。按照他的意思,巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685—1750)的《平均律钢琴曲集》第一集第一首

① 汉斯立克:《论音乐的美》(杨业治译),人民音乐出版社1978年版,第39页。

② 同上书,第104页。

③ 同上书,第111页。

④ 同上书,第110页。

前奏曲,就是“和弦、琶音”“在不同音高上的重复”,就没有他所说的内容了。这首曲子是作为有完整形式的赋格曲的前奏,它从头到尾只是一个琶音的反复和模进,旋律线是隐藏在和声进行中间的;但它有起伏,有变化,有和声思维,因此,整个曲子还是有明显的结构的。后来法国的作曲家古诺(Charles François Gounod, 1818—1893)把巴赫隐藏在和声中的旋律明确地写出来了。古诺的《默想曲》听起来比巴赫的前奏曲形式上更完整,主要是因为它有鲜明的旋律,另一个原因是古诺把音乐重复了一遍,第二遍小提琴用高八度音演奏,并达到了一个高潮,这样音乐的起伏就加强了,形式也更加完整了。但决不能认为巴赫的原作是没有形式的。汉斯立克所谓的内容,是指形式的完整性。不管他说有内容也好,没有内容也好,实际上都不是我们所说的内容。音乐是现实生活在作曲家头脑中的反映,但作曲家支持音乐只有形式,没有内容之说的,也不乏其人。现代俄罗斯作曲家斯特拉文斯基(И. Ф. Стравинский, 1882—1971)就说过:“音乐无力表达任何东西。”“我的音乐不表现任何现实的东西,我的音乐什么都没有说。”这样的话出于作曲家之口,是很能迷惑人的。

音乐常常用来与建筑相比。有人说:“建筑是凝固的音乐;音乐是流动的建筑。”有些书上说这是歌德的话,实际上最早讲这句话的人是德国的唯心主义哲学家谢林(Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, 1775—1854)。谢林在他的《艺术哲学》中说:“概括地说,建筑是凝固的音乐”。后来有人引申谢林的话,称音乐为流动的建筑。这是什么意思呢?汉斯立克说得很清楚,他说:“音乐是以乐音的行列,乐音的形式组成的,而这些乐音的行列和形式除了它们本身之外别无其他内容。在这点上它与建筑和舞蹈又很相似,这两种艺术也只是表现着优美的比例关系,而没有一定的内容。”^①建筑有没有内容?我没有研究。中世纪那种尖顶的哥特式建筑,引导我们向天上看。到了文艺复兴时期盛行那种圆顶的建筑,表现了人文主义的思想,它不是叫我们向天上看,而是向人

① 汉斯立克:《论音乐的美》(杨业治译),人民音乐出版社1978年版,第105页。

间看,因为屋顶是圆的。如果说这是建筑的内容,我看也不能这么说。因为这是一种思想的倾向,而并不能说明具体的建筑有什么内容。如果说这是建筑的内容,那么哥特式的每一个建筑的内容全都相同,这也是不可想像的。把音乐与建筑相比,是要说明一个问题:音乐像建筑一样,只是一些比例的关系,只有形式而没有内容。形式主义的美学家不仅认为音乐、建筑、舞蹈这些艺术只有形式而没有内容,对于像绘画、诗歌这样的造型艺术和语言艺术,同样认为只有形式而没有内容,或者形式是主要的,内容是微不足道的。有些艺术学家和艺术批评家,像德国的施马尔索夫(August Schmarsow, 1853—1936)和英国的克利夫·贝尔(Clive Bell, 1881—1964)都把艺术创作看作是一种形式创作,认为艺术的主要成分是形式,艺术和生活是没有关系的,艺术创作的题材和现实性都是微不足道的。尽管造型艺术可以把生活形象表现得栩栩如生,语言艺术可以把思想概念和故事情节讲得清清楚楚,只因为是用形象思维的艺术,一些艺术学家认为也是没有内容的。汉斯立克说音乐除了乐音的行列与形式之外,没有其他的内容。讲这话时,他给他的反对者提出了一个难题,他说:“如果乐曲真有‘内容’(对象)的话,那么‘什么’是乐曲的音乐内容这一问题一定能用语言来回答。因为‘不确定的内容’,随各人的想像而不同的内容,只能感觉到而不能用语来复述的内容,不是上述涵义的内容。”^① 他所说的“上述涵义”是指“一事物所包容的、容纳在自己里面的东西”。这确实是一个很复杂的问题。各种艺术所用的材料不同,表现方法也不一样,因此艺术功能也各有所长,各有所短,音乐是时间艺术,也是听觉艺术,声音的艺术。它的材料是声音,它不可能像造型艺术那样塑造和描绘出形态逼真的物象与人象,也不可能像语言艺术那样表达明确的思想,叙述具体的情节。马克思说:“语言是思想的直接的现实。”^② 斯大林在《马克思主义与语言学问题》

① 汉斯立克:《论音乐的美》(杨业治译),人民音乐出版社1978年版,第104—105页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷,第525页。

中作了精辟的阐述：“不论人的头脑中会产生什么样的思想，以及这些思想在什么时候产生，它们只有在语言的材料的基础上、在语言的术语和词句的基础上才能产生和存在。完全没有语言的材料和完全没有语言的‘自然物质’的赤裸裸的思想，是不存在的。”^①可是音乐不是语言艺术，我们常说“音乐语言”、“音乐是国际的语言”等等，都是一些比喻的说法。音乐并不是可以用来作为交际工具的语言，因此也就不可能直接表达明确的思想。但是音乐擅长于表现感情。通过表现感情可以间接反映支配这种感情的思想意识，或者在表现某种形象和意境的时候通过联想，隐喻着和这种形象或意境有密切关系的思想概念。戏剧音乐和标题音乐还可以借助于主导动机，来表达特定的思想，但主导动机这种手法实际上是语言文字在起作用，而不是音乐本身具有这样的功能。因为，如果不是用文字来说明，就不可能确切地知道每一个主导动机的含义是什么。在瓦格纳(Richard Wagner, 1813—1883)和其他作曲家所写的歌剧里，常常用一个短小的旋律来代表某一人物、某一事件、某一物体或某种思想、某种感情。舞台上某一角色的内心在想念另外一个人，只要乐队演奏出代表另外一个人的主导动机，听众就可以联想到他在想这个人。但是瓦格纳歌剧里的主导动机很多，很繁琐，歌剧谱子的前面往往有一个主导动机一览表，说明这个动机代表什么，那个动机代表什么，如果不用文字说明每个动机代表什么，实际上还是不能够理解它的涵义，因为主导动机不完全是形象思维，而有很多抽象思维的成分。但是我想，如果把主导动机的原则加以推广，一旦约定俗成，那么音乐未尝不可以起语言的作用，非洲的鼓语就是一个例子。在目前，音乐还不具备这样的功能，所以表现明确的思想不是音乐固有的功能。它一定要与语言文字(歌曲中的歌词，标题音乐的标题)结合，或者与舞台表演结合，利用音乐表现感情的特长，才能够表现明确的思想内容。

^① 斯大林：《论语言学的几个问题》，见《马克思主义与语言学问题》，人民出版社1955年版，第38—39页。

二、音乐的表现功能

音乐表现生活和思想感情,有以下几个功能:

第一,直接表现感情。

音乐不能表达明确的思想,但是在表现感情起伏、心理活动和精神境界方面却有它的特长。这是因为音乐是时间的艺术,擅长表现事物的运动、变化,而且音乐长时期以来和诗歌结合在一起,两者都是长于抒情的艺术;音乐可以用旋律的起伏,节奏的弛张,和声、音色和音响的色调变化,在运动中曲尽其妙地表现感情的变化发展,这是任何语言艺术所不能企及的。贝多芬在给威廉·葛哈特(Wilhelm Gerhard)的信中说:“描写是属于绘画的。在这一方面,诗歌与音乐比较之下,也可以说是幸运的了,它的领域不像我的那样受限制;但另一方面,我的领土在旁的境界内扩张得更远,人家不能轻易达到我的王国。”^① 不仅音乐家这样说,从事语言艺术的文学家也这样说。屠格涅夫的小说《春潮》里写俄国青年萨宁从意大利回俄国的路上,在法兰克福爱上了意大利少女吉玛,但是由于他的少年任性,为了一个他一点也不爱的女人,抛弃了吉玛。他回到俄国以后过着空虚的生活,对吉玛感到无限的内疚,这时吉玛已去美国,嫁给一个商人。三十年以后,由于一个偶然的会,萨宁问到了吉玛的地址,他写了一封非常热情的信给吉玛,请求她的宽恕,小说的最后一章描写吉玛回信宽恕了萨宁。屠格涅夫在小说的最后一段写道:“我们无法描写萨宁读了这封信后的内心感受,没有一种言辞可以充分表达出这些深刻而强烈的、并且是不大清晰的、难以用言语表达的感情,只有用音乐才可以把这些感受表现出来。”

我们常常说音乐所表现的内容只能意会,不能言传,这是为什么呢?按德国作曲家门德尔松(Felix Mendelssohn, 1809—1847)的见解,这不是因为音乐语言不像文字那样明确,而恰恰相反,这是文字的过失,文字的不足。因为文字对于每个人的意义并不是

^① 罗曼·罗兰:《贝多芬传》(傅雷译),人民音乐出版社1978年版,第78页。

相同的。只有音乐本身可以对每个人说出同样的话,唤起同样的感觉,即不可能为相应的文字所唤起的感受,因此,他常常用一首钢琴曲来代替文字。在寄给他家里人的信中常常附一首钢琴曲来表明他的心意。但是音乐与文字在表现功能上存在着矛盾,只是问题的一方面。音乐所以只能意会而不能言传,更重要的原因是对音乐理解不深,或者虽然有所理解,还没有找到适当的语言来表达它的内容。随着音乐学研究的深入,这个问题是会逐步得到解决的。

按汉斯立克的说法,“一种确定的情感(热情、激情)从来也不会没有真实的历史内容而存在着的,而历史的内容只有通过概念才能予以说明。显然,音乐作为‘不确定的语言’是不能重现概念的。”因此,“表现确定的情感或激情完全不是音乐艺术的职能”^①事实上,有一定生活经验的人都知道,明确的感情,并不是以明确的思想概念为先决条件的。我们听一个外国人的演说,尽管不懂他的语言,但他在感叹、唏嘘,还是在激昂慷慨地迫切陈词,是可以感觉到的。我们在音乐会上欣赏外国歌剧的咏叹调,虽然听不懂歌词,还是可以和演唱者的感情体验发生共鸣。当然,如果懂得歌词是会理解得更深的。波兰音乐学家卓菲娅·丽莎(Zofia Lissa)在《论音乐的特殊性》一书中谈到音乐表现感情时说:“感情是在一定的表象、概念的影响之下产生的。”“自在的、不具有表象、判断等内涵的感情是不存在的。”^②当然,世界上绝没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,但如果音乐要为听众提供了唤起某种感情的表象和概念,才能引起听众的感情共鸣,那只有凭借歌词的声乐、凭借文字说明的标题音乐和凭借戏剧表演的歌剧才能做到。那么,纯器乐作品是否就不可能表达感情了呢?事实并不尽然,听众是有自己的生活经验的,每天都在经历着各种感情体验。音乐作品所表现的感情,正是唤起了听众曾经经历过的感情体验,而这

① 汉斯立克:《论音乐的美》,第15、16页。

② 卓菲娅·丽莎:《论音乐的特殊性》(于润洋译),上海文艺出版社1980年版,第39、40页。