

生活艺术空间丛书
SHENG HUO YI SHU KONG JIAN CONG SHU

方全林 主编

音
乐
卷

音律曲韵逐梦幻

傅建生

上海科学技术出版社

生活艺术空间丛书·音乐卷

方全林 主编

■ 傅建生 编著

音律曲韵逐梦幻

上海科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音律曲韵逐梦幻 / 傅建生编著, - 上海: 上海科学技术出版社,
2002.6

(生活艺术空间丛书 · 音乐卷 / 方全林主编)

ISBN 7-5323-6564-6

I . 音... II . 傅... III . 音乐 - 基本知识 IV . J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 032097 号

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销

上海中华印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/24 印张 $10\frac{5}{8}$

2002 年 6 月第一版 2002 年 6 月第一次印刷

定价 59.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题
请向本社出版科联系调换

总 序

艺术,是人类文明最本质的体现。它是时代精神的载体,推动着历史的进程。在人类文明漫长而又曲折的发展过程中,艺术以它独特的视角,向旧的思维观念发起挑战,不断激发人类的创造力,孕育着新的人类文明果实。

艺术,陶冶和凝铸着人类的灵魂。它给人们以美好的希望和慰藉,丰富和充实着人们的生活,净化和提升着人生的境界。同时,艺术又是人们愉悦欢快的源泉,为人们提供理解、领悟和发现过程中的美感,促使人们用新的方式对待自己的生活,拓宽想象空间和精神世界。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中提出了人能够“按照美的规律来建造”的著名论断,他告诉我们:人类与其他一切动物的生命形式的最根本差别,就在于人类不仅创造了物质文明体系,同时还创造了人类独有的艺术生活的方式。艺术生活是给人的生命历程以无限生机的组成部分,尽管从社会职业来说,并非每个人都能成为艺术家,但事实上艺术的人生体验具有极为宽泛的意义,每个人的人生经历都会有不同程度、不同形式的艺术体验。如果人们不仅对艺术发生兴趣,而且还能积极地参与艺术,那么,从这个意义来说,也许人人都可以成为艺术家。而我们的社会,也将会变得更加美好。这也正是精神文明建设所期望达到的前景。

精神文明建设是一项庞大而又复杂的系统工程。精神文明建设,固然要有一定的客观环境条件作为依托,但是客观环境条件必须通过人的主观能动作用才能创造出新的文明。要实现现代化,首先是人的现代化。而人的现代化,就是具有开放意识和宽松的心态,具有开阔的襟怀和独立的精神,能自觉地接受艺术的滋养,去守护自己的理想。

艺术是一种精神现象,属于社会意识的范畴。艺术又是

一种观念形态，它的根源是客观存在的社会现实生活，是生活的能动观照和集中体现。任何个人的存在，都不可能是抽象的存在，而只能是历史的、社会的和现实的存在。当前，生存方式的改变已成为人的现代化的核心内容和最终归宿，成为人类精神文明的价值标志。人是社会现代化的主体。一个从传统走向现代的民族，如果不从改造积淀于人的深层心理结构中的思维方式、价值观念入手，不注重一种新的生存方式的建立，也就无法实现整个社会的现代化。

艺术对于人生，对于人的精神境界和生存方式，具有不可估量的巨大作用和深远影响。艺术实际上是一种生活的完美状态，打破艺术与生活的界限，让生活艺术化，艺术生活化，让艺术与生活同步，将会使人们在生活中获取高尚的美感自由和精神享受。拥有艺术，并且“重要的在于参与”和“让过程更为丰富”，正在成为人们的新的生存方式。通过绘画、书法、音乐、舞蹈、戏剧、摄影、影视等所有艺术形式，渗透到当今人们生活的每一个空间，将在最大程度上满足人们崭新的生存需要。

正是基于以上的认识，我们组织编写了这套“生活艺术空间”丛书。让读者通过这套丛书，去进行一次艺术世界的巡礼，去开掘和探究艺术的深层底蕴和神奇奥秘，体味和感悟人与艺术互为依存的关系，共同营建人类永恒的精神家园。

这是我们的希望。

方全林

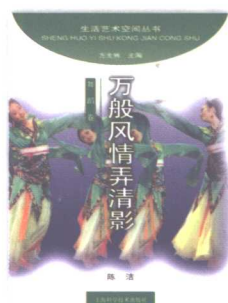
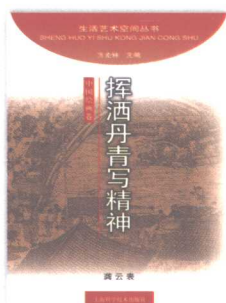
2001年9月

丛书策划 龚云表 杨炳根
责任编辑 杨炳根
版面设计 杨关麟
封面设计 杨关麟

生活艺术空间丛书

SHENG HUO YI SHU KONG JIAN CONG SHU

目 录

◎ 绪言 音乐的特征与境界	1
● 历史篇	7
○ 中国音乐	9
● 远古音乐	9
● 前古音乐	14
● 中古音乐	20
● 后古音乐	30
● 近古音乐	36
● 近代音乐	42
○ 西方音乐	48
● 神话宗教音乐	48
● 人文主义音乐	53
● 古典主义音乐	59
● 浪漫主义音乐	64
● 民族主义音乐	69
● 印象主义音乐	74
● 现代主义音乐	77
● 人物篇	81
● 中国近代音乐教育之父萧友梅	83
● 国乐泰斗刘天华	86
● 人民音乐家冼星海	88
● 革命音乐开路先锋聂耳	91
● 革命作曲大师贺绿汀	93
● 近代音乐之父巴赫	96
● 交响乐之父海顿	99
● 天赋奇才莫扎特	102

● 乐圣贝多芬	104
● 歌曲之王舒伯特	107
● 音乐诗人舒曼	110
● 钢琴王子肖邦	112
● 标题音乐之父李斯特	115
● 国家乐师瓦格纳	117
● 歌剧大师威尔第	119
● 超级明星勃拉姆斯	122
● 一代旋律大师柴可夫斯基	124
● 民族骄子德沃夏克	127
● 印象派奠基人德彪西	129
● 国际巨星肖斯塔科维奇	131
● 现代指挥鼻祖托斯卡尼尼	133
● 指挥帝王卡拉扬	135
● 指挥巨人伯恩斯坦	137
● 东方指挥大师小泽征尔	139
● 小提琴之王帕格尼尼	141
● 享誉全球的小提琴大师梅纽因	143
● 现代大提琴开山祖卡萨尔斯	145
● 钢琴巨匠鲁宾斯坦	147
● 千年歌王卡鲁索	149
● 最高公民施瓦茨科普夫	151
● 赏析篇	153
● 壮怀激烈的《广陵散》古琴曲	155

● 大气磅礴的《十面埋伏》琵琶曲 ····	157
● 挣扎前行的《病中吟》二胡曲 ·····	159
● 千古绝响的《二泉映月》二胡曲 ····	161
● 气壮山河的《黄河大合唱》 ·····	163
● 中国第一的《民族解放》交响曲 ····	166
● 走出宫廷的《伦敦》交响曲 ·····	167
● 众神之神的《朱比特》交响曲 ·····	169
● 盖世无双的《英雄》交响曲 ·····	171
● 永垂不朽的《命运》交响曲 ·····	173
● 人类博爱的《合唱》交响曲 ·····	175
● 震撼人心的《悲怆》交响曲 ·····	177
● 雄壮辉煌的《革命》交响曲 ·····	179
● 无与伦比的《D大调小提琴协奏曲》 ·····	181
● 功归爱情的《e小调第一钢琴协奏曲》 ·····	183
● 俄罗斯风格的《c小调第二钢琴协奏曲》 ·····	185
● 后巴洛克风格的《阿尔刻提斯》歌剧序曲 ·····	187
● 绝唱伦敦的《奥伯隆》歌剧序曲 ····	189
● 登峰造极的《塞维利亚的理发师》歌剧序曲 ·····	190
● 现实主义的《纽伦堡的名歌手》歌剧序曲 ·····	191
● 童年诗意的《鹅妈妈》组曲 ·····	194
● 爵士语汇的《大峡谷》组曲 ·····	196
● 苍劲壮美的《塔索》交响诗 ·····	197
● 自传模式的《英雄生涯》交响诗 ····	198
● 色彩绚丽的《罗马的喷泉》交响诗 ·····	200

● 唱片篇	203
● 唱片收藏意义	206
● 唱片公司介绍	206
● 唱片采集参考	215
● 版本篇	227
● 版本收藏要素	229
● 版本演奏比较	232
● 版本指挥比较	237
● 版本音响比较	241
◎ 后记	249

绪 言

音乐的特征与境界

在所有艺术门类中，也许没有一门艺术能比音乐更加奇妙和不可言说了。音乐为我们展现了一个神灵的世界，如同宇宙本身一样无限广阔和神秘莫测。德国宗教改革家马丁·路德曾满怀感激之情说：“音乐是上帝赐给人类的多种礼物中最美妙的东西。”

音乐是人类迄今为止所取得的最伟大的成就之一。空气通过振动形成纤细微妙、变幻不定、转瞬即逝的乐音，人类正是凭借着自己对声音的理解力和想象力创造了音乐。音乐是人类劳动的硕果，是人类心灵的瑰宝。正如法国作曲家圣桑所说：“音乐始于词尽之处。音乐能说出非语言所能表达出的东西，它使我们发现我们自身最神秘的深奥之处；它能传达出任何言词不能表达的那些印象和‘心灵状态’。”

在人类生活的空间，音乐与劳动和娱乐有关，与爱情和智趣有关，与国家和民族有关，与文化和教育有关……音乐能抓住人的精神，使幻想飞翔；能驱除人的痛苦，使意志坚强；能缓解人的疲乏，使心情宽松；能调剂人的单调，使生活丰富。音乐无时不有，音乐无处不在。在这个世界上，或许唯独音乐是人生须臾不可分离、最为自然地和我们人类融合在一起的艺术。

2500年前的大思想家孔子曾指出：“夫乐者，乐也；人情之所以不能免也。故人不能无乐。”另一位大思想家孟子也曾指出：“仁言不如仁声之入人深也。”两位先哲，一位指出了音乐的要义，一位指出了音乐的境界。他们从不同角度，既揭示了音乐渊源的“长”与音乐流

传的“广”；又揭示了音乐为人类服务的“多”与音乐给人类启迪的“深”。

音乐是梦幻的,又是现实的 音乐与其他艺术形式相比,既无图像,又无形体,故要借助于想象。然而,音乐的想象不同于其他艺术,它总是处于人类意识的第三状态——意识的自动处理状态。这种状态常常能将人导入到一种似梦非梦的境界中。在这种境界中,人们仿佛可以按照自己的愿望发展,这就是心理学中所称的“朦胧觉”。朦胧觉状态既可能出现于睡眠中,又可能出现于觉醒时,而且朦胧觉特别容易出现在人们聆听了美妙的音乐之后。当我们插上梦幻的翅膀,飞翔在音乐的境界中时,朦胧觉总是帮助我们在似梦非梦中抒发自己的情感和发展自己的愿望。

战国时期,著名琴家伯牙编创的古琴曲《高山流水》,不仅使他进入了梦幻的境地,也使他的知音者钟子期插上了梦幻的翅膀。时而子期通过深沉的旋律和清澈的泛音,仿佛来到了幽涧滴泉、清清冷冷的奇境中;时而子期通过古琴演奏滚、拂、绰、注的技法,仿佛听见了瀑布飞流、滔滔江海的余响。正因为《高山流水》具有梦幻般神奇魅力,因此两千多年来,代代相传,时时感人。1977年8月20日,美国宇宙飞船“航行号”飞向太空,考察宇宙,飞船上就载有镀金的中国古琴曲《高山流水》铜唱片。《高山流水》“真正”插上

了翅膀，带着赏乐者的梦幻，飞向宇宙。

虽然想象或梦幻是人类精神生活的一部分或一种现象，但人类毕竟是实实在在地生活在现实之中，音乐自始至终伴随着人类的各种生活，因此音乐又是现实的。在现实中，音乐不仅给人们各种各样帮助，而且还具有陶冶情操、审美愉悦、娱乐消遣、宗教祭祀等多种功能。

中国有一典故“四面楚歌”，说的是汉高祖刘邦在现实的、残酷的军事争斗中，最后一仗依靠音乐之软武器，彻底摧毁了项羽的军事实力，从而建立了长达420余年汉朝的故事。当汉军全体高唱楚歌时，楚霸王幻觉中楚军都投降了刘邦，悲观失望，最终因士气已败，寡不敌众，被刘邦追至乌江边自刎而死。刘邦以音乐引项羽进入梦幻状态，又借助于梦幻般的音乐实现了自己在想象或梦幻中的政治和军事理想，此时的音乐成了刘邦手中最现实、最具摧毁力量的武器。

音乐是精神的，又是物质的 人类总是按照不同的风格标准和精神需求创作及欣赏着音乐，故有“音乐是人类的精神食粮”一说。贝多芬的《命运》交响曲就被西方音乐史称为“永垂不朽的精神食粮”。此曲受欢迎的程度为西方全部交响曲之首，这正是因为它揭示了人的力量和社会的力量的本质内涵，人们从中领悟到了人生的胜利是与命运的暴力进行殊死斗争得来的价值哲理。

从《命运》交响曲这一“精神食粮”来看，大概没有人反对“音乐是精神的”这一说的确切性，但音乐又确确实实是物质的。声音由物体的振动而产生，声音的高低决定于物体的振

动频率，声音的长短决定于物体的振动时间，声音的强弱决定于物体的振动幅度，声音的快慢决定于物体振动节奏的速度，声音的色彩决定于物体构造的材料。如果没有这些物质的元素，人类是无法按照各自的生理与心理需要，文化与习俗需要去播种着供人们享用的“精神食粮”。

音乐具抽象性，又具形象性 贝多芬是西方音乐史上公认的“乐圣”，这位乐圣的音乐中最大特征和最具魅力的是“英雄性”和“人民性”，但这里的“英雄性”和“人民性”是纯抽象的。至于西方音乐史上有人称贝多芬音乐是音响化、旋律化了的康德哲学，就更具抽象性。马克思曾指出：“对于哲学家们来说，从思想世界降到现实世界是最困难的任务之一。”然而，对于作曲家们来说，把抽象的哲学语言转换成更加抽象的音乐语言，显得难上加难。贝多芬完成了这个艰巨的任务，他的《D大调庄严弥撒》被认为是世界上极少的最伟大的宗教音乐作品之一，“一部最具有真正贝多芬之魂的纯交响性质的作品”（瓦格纳）。这部作品充分地体现了贝多芬的哲学观念及上帝观念。贝多芬的上帝不是天上的神，而是地上的人，人类是上帝的化身。在该曲中，贝多芬把人的尊严和沉雄完美地表现出来，给后人以极大的哲理启迪。贝多芬的这种抽象性的音乐语言还给予人们对抽象性的哲学语言的参悟和理解造成的一种精神境界和心理气氛，并便于人

们通过这种音响化的哲学而领略宇宙间及人生道路的各种“忏悔”、“彻悟”、“反省”、“剖析”、“求索”及“超越”。

至于音乐的形象性，并非视觉艺术中的形象性，它仍是建立在抽象性基础之上的。感受和理解音乐的形象性，必须借助于想象与联想作桥梁。正因为有这一座桥梁，声音才能通过听觉来对自然界进行描绘，对发出有固定音高的声音模仿，如猎人的号角声、杜鹃的啼鸣声等；对发出非固定音高的声音模仿，如锣鼓声、狂风的呼啸声等。这时，音乐便具有一定的形象性。

音乐具时间性，又具空间性 音乐是声音的艺术，是时间的艺术。声音存在的关键因素在于时间，音乐的各种元素只有在时间过程中才能得到体现。音的长短和快慢，本身就意味着时间的体现。乐曲的起始、间隔、结束，如果没有一个适当的时间过程，就无法展示出来。当然，音乐的时间性不仅仅是客观世界中的时间概念，而且是主观世界中的审美概念。不同的时间感由不同的内心意识所支配，它体现出不同的审美气质和文化修养。因此德国哲学家叔本华曾指出：“音乐是活的时间。”

过去很长一段时间里，我们一直认为音乐是非视觉艺术形式，故不存在着空间性。实际上，音乐的空间是存在的。声音是通过物体的摩擦而产生振动的，并通过气流传入人耳。然而，在传播过程中，不同空间位置所发生的声波是完全不同的。公园的早晨，我们漫步林中，会听到晨风吹动绿叶的沙沙声，会听到四周鸟儿的啾啾声，会听到小溪流水的潺潺声，会听到锻炼者脚步的啪啪声。这些声音有高度感

(鸟儿声音的方位高,脚步声音的方位低)、深度感(小溪声音的方位近,绿叶声音的方位远)、宽度感(鸟儿声音的振幅窄,脚步声音的振幅宽)、层次感(近距离的流水声、中距离的脚步声、远距离的鸟鸣声),这就是大自然赋予声音的空间性。在音乐厅里听音乐及在家里听发烧唱片,也同样有着声音的高度感、深度感、宽度感、层次感。音乐厅里演奏家演奏乐器的发音位置有前、中、后;左、中、右;上、中、下,等等,欣赏者坐在台下也同样如此。当发烧友把发烧器材买回去布置时,也存在着音箱放置的朝向、方位、方式,等等。音乐的空间性与时间性一样,不仅仅是客观世界的空间概念,而且是主观世界的审美概念。不同的空间感由不同的内心意识支配,它体现出不同的审美素质和文化修养。

音乐是人类巨大的物质财富和精神财富,法国大作家雨果曾指出:“开启人类智慧的宝库有三把钥匙:一把是数学,一把是文学,一把是音符。”其实,音乐在一定程度上已经囊括了数学和文学。早在2600年前,古希腊哲学家毕达哥拉斯的著名“和谐论”就得出结论:“音乐的和谐是由数的比例所决定的。”至于音乐中的文学性更是不言而喻的。面对音乐的精神财富,人人都可享受;面对音乐的物质财富,人人都可动用;至于那把开启宝库的钥匙,人人都可配备。

朋友,热爱音乐吧!让音乐充满生活的空间,赋予你智慧的火花;让音乐插上梦幻的翅膀,带给你灿烂的阳光。

