

新世纪美育系列丛书

郑新兰 编著

天籁之声的奏鸣

音乐美

河北少年儿童出版社

天籁之声的奏鸣

——
音乐美

新世纪美育系列丛书

IE CONGSHU

郑新兰 编著

河北少年儿童出版社

183826

图书在版编目 (CIP) 数据

天籁之声的奏鸣——音乐美/郑新兰编著. —石家庄:
河北少年儿童出版社, 2003

(新世纪美育系列丛书/方珊主编)

ISBN 7-5376-2513-1

I. 天… II. 郑… III. 音乐美学—少年读物
IV. J601-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 077141 号

新世纪美育系列丛书

天籁之声的奏鸣——音乐美

郑新兰 编著

河北少年儿童出版社出版 (石家庄市工农路 359 号)

河北新华印刷一厂印刷 新华书店经销

787 × 1092 毫米 1/16 8.25 印张 2003 年 1 月 1 版

2003 年 1 月 1 次印刷 定价: 23.60 元

ISBN 7-5376-2513-1/G·1685

前 言

我们生活在色彩缤纷的世界里,特别是进入网络时代,我们可以从电脑上很快地获得世界上各种信息,除了科学、文化,同时包括各种艺术方面的知识,如建筑、绘画、雕塑、摄影、舞蹈、戏剧、电影、音乐等,我们除了学习各种科学文化知识之外,还应该学习些艺术方面的知识,如学会欣赏音乐。我们生活在音乐的世界里,你每天都能听到歌声、乐器声、电影及电视里的音乐声。有时当你的心情高兴时,也会哼上一曲自己喜爱的歌曲,来调节自己的生活。伟大的作曲家贝多芬曾说过:“音乐能使人的精神迸发出火花来。”一场好的音乐会能使你精神振奋。世界上已经有很多优秀的音乐作品流传至今,有人把它比做“音乐的海洋”,有人把它比做“神圣的殿堂”,还有人把它称做“音乐的宝库”。总之,它是宝贵的、浩如烟海的、闪着金色光芒的精神产品。我们要学会欣赏它,就要去学习它,研究它。达尔文说:“每周至少听一次音乐。要是这样,我脑中那些现在已衰弱的部分就可以保持它们的生命力。失去这些爱好,无疑就会失去一部分幸福,也许还会影响智力。”因此我们从这里可以找到爱因斯坦、恩格斯、列宁、居里夫人、高尔基、李四光等,这些世界公认的聪明人,同时也都是那么痴迷音乐的原因了

吧。

愿这本书能成为你走上学习音乐道路的朋友，它会让你懂得什么是音乐美及其中的奥妙所在，以及如何学习和欣赏音乐。

让我们手牵着手，一步一步地登上这神圣的音乐殿堂。

目 录

一 音乐的起源	1
1. 中国音乐的起源和发展	1
(一) 远古时期的音乐	2
(二) 中古时期的音乐	5
(三) 近古时期的音乐	7
(四) 中国近代音乐	8
(五) 当代音乐	11
2. 西方音乐的起源和发展	14
(一) 中世纪时期的音乐	14
(二) 文艺复兴时期的音乐	15
(三) 巴洛克时期的音乐	16
(四) 古典主义时期的音乐	18
(五) 浪漫主义时期的音乐	19
(六) 印象主义和 20 世纪的音乐	21
二 音乐美的要素	23
1. 浅谈音乐美	23
(一) 什么是音乐艺术	23

(二) 音乐艺术的本质特征	24
(三) 音乐艺术的特殊性	25
(四) 音乐形象	28
(五) 音乐艺术对人和社会的作用	28
(六) 努力培养自己有一双音乐的耳朵	29
2. 音乐美的要素	31
(一) 音乐的旋律美	31
(二) 音乐的节奏美	36
(三) 音乐的音色美	38
(四) 音乐的和声美	40
(五) 音乐的织体美	44
(六) 音乐的调式美	46
(七) 音乐的曲式结构美	52
三 丰富多样的音乐体裁	58
1. 声乐体裁	58
(一) 民歌及其分类	58
(二) 新时代的创作歌曲及歌剧	59
(三) 声乐的音色分类和唱法分类	60
2. 器乐体裁	61
(一) 外国器乐曲体裁	61
(二) 舞曲和进行曲	64
(三) 单乐章的交响音乐体裁	65
(四) 套曲体裁	66
四 中外乐器和乐队	68
1. 民族管弦乐	68
(一) 概述	68
(二) 民族乐器	71
①吹奏乐器组	71
②拉弦乐器组	72
③弹拨乐器组	73
④打击乐器组	77

(三) 交响乐·····	79
①交响乐队的组成形式·····	80
②交响乐队的乐器·····	81
五 名曲赏析·····	89
1. 中国民族器乐名曲赏析 ·····	89
《喜相逢》——笛子独奏曲 ·····	89
《早晨》——笛子独奏曲 ·····	89
《凤凰展翅》——笙独奏曲 ·····	90
《百鸟朝凤》——唢呐独奏曲 ·····	91
《江河水》——管子独奏曲 ·····	92
《夜深沉》——京胡独奏曲 ·····	92
《光明行》——二胡独奏曲 ·····	92
《二泉映月》——二胡独奏曲 ·····	93
《关山月》——古琴曲 ·····	94
《流水》——古琴曲 ·····	95
《酒狂》——古琴曲 ·····	96
《渔舟唱晚》——古筝曲 ·····	96
《寒鸭戏水》——古筝曲 ·····	96
《十面埋伏》——琵琶独奏曲 ·····	97
《北京喜讯传边寨》——民族管弦乐曲 ·····	98
《春江花月夜》——民族管弦乐曲·····	100
2. 交响乐名曲赏析 ·····	101
《第四十五交响曲(告别)》——海顿 ·····	102
《第四十交响曲》——莫扎特·····	103
《第五(命运)交响曲》——贝多芬 ·····	103
《第九(合唱)交响曲》——贝多芬 ·····	107
《沃尔塔瓦河》交响曲——斯美塔那·····	107
《第六(悲怆)交响曲》——柴科夫斯基 ·····	108
《舍赫拉查达》交响诗——里姆斯基·科萨科夫 ·····	109
《彼得和狼》交响组曲——普罗科菲耶夫·····	109
《第八(未完成)交响曲》——舒伯特 ·····	112

《e 小调(自新大陆)第九交响曲》——德沃夏克 115

《梁山伯与祝英台》小提琴协奏曲——何占豪、陈刚 ... 118

《春节序曲》——李焕之 120

结束语 122

参考书目 123

一 音乐的起源

1. 中国音乐的起源和发展

我们伟大的祖国,不仅仅地大物博,而且我们中华民族是世界上最古老的民族之一,有着五千年的灿烂民族文化。绚丽多彩的民族音乐,是我们各族人民智慧的结晶,作为一个中国人,为此应该感到骄傲自豪。

音乐,作为人类的一种社会现象,是伴随人类的出现而产生的。那么它是怎样起源的呢?众说不一,有的说是模仿自然界的许多声音而创造出来的;有的说是从巫术中产生的;还有的说是男女多人互相呼叫或者求爱信号传递时产生了音乐等等说法。恩格斯说:“劳动创造了人类本身,劳动创造了人类文化,也创造了音乐及其他艺术。我们祖先的手就是从劳动锻炼出来的,语言也是劳动中产生的……”恩格斯还说:“只有劳动人的手才达到这样高度的完善,在这个基础上……产生了拉斐尔的绘画,托尔瓦森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”由此可见,人们歌唱的歌喉、用以奏乐的双手、能够听音乐的耳朵以及赖以艺术思维的大脑,都是在漫长的劳动过程中逐步发展完善的。如果没有在劳动中创造出人的肢体、器官和头脑,音乐艺术的产生便是不可想像的。

音乐的产生应该是一个漫长的过程,而不会是某个历史人物轻而易举的创造。正如人类本身的进化经历了几百万年的岁月一样,音乐的产生必然也走过了这漫漫岁月。在旧石器时代的晚期,我们的祖先原始人过着猎兽、捕鱼的生活。到了六七千年前原始人开始创造了新的劳动工具,是经过磨制的新石器。伴随长期的体力

劳动,人们创造出来简单的劳动呼号声。“吭唷!吭唷”的声音,就是人们在劳动中产生的最早的歌声。就是这歌声,我们今天称它为音乐最初的形式——民歌的雏形。

原始人最初的乐器只是运用一些简单的敲击器具或生活用具打出节奏来伴奏舞蹈。《尚书》所谓“击石拊石,百兽率舞”就是这类原始乐舞的情状。原始的歌唱音调都是随口而出的,只是把一些高低不等,而且是很不固定的音连接起来,没有什么明确的音律。后来经过长期的实践,特别是管乐器的发明,人们才逐渐有了简单的音律观念,开始有意识地运用两个以上具有一定音程关系的音来构成曲调,音色上也开始有区别,这是音乐产生过程中具有决定性的一次飞跃。

关于中国音乐史的分期问题,也有众多分法,在本书中,我们暂分为远古时期(原始社会至封建社会初期)、中古时期(封建社会中期)、近古时期(封建社会后期)、近现代时期(清末时期到中华人民共和国成立)和当代时期(中华人民共和国成立至今)。

(一) 远古时期的音乐

中国音乐的蒙昧时期早于华夏的始祖轩辕黄帝两千余年,即新石器时代。据说当时就有了烧制的陶埙,可能是单音孔,这就是最早的吹管乐器。到了轩辕黄帝,就有黄帝创造音律的神话,有了简单的音序排列即音阶的雏形。远古音乐根据文献记载是歌、舞、乐三位一体。这时期音乐是很简单的,因为他们是集体劳动,仿佛跳舞,所以节奏很重要,内容大多是与劳动生产及人类生存有关。如葛天氏氏族就有三人执着牛尾巴,踏着脚步,唱八首歌曲。第一首《载民》是歌颂大地的;第二首《玄鸟》是唱颂鸟的,这是民族的“图腾”;第三首《遂草本》是祝草本生长的;第四首《奋五谷》是祝五谷丰收的;第五首《敬天常》是顺乎自然规律的;第六首《达帝功》,是述说要充分的发挥天气的自然功能;第七首《依地德》是要遵循地面的变化;第八首《总禽兽之极》是让鸟兽繁衍生息的歌舞乐曲。

原始社会的乐器比较简单,制造粗糙,材料多土、石、骨、竹为主。一些乐器是从生产工具演变产生来的,有的就是生产工具。当时的乐器多为敲击乐器及吹奏乐器。

由夏始到商末,中国步入奴隶社会,由于生产力的提高,畜牧业和农业生产有了很大发展,开始有了剩余产品,出现了私有财产。氏族公社发展到了晚期,氏族首领成为氏族的贵族,战争的俘虏成了奴隶,原始公社逐步瓦解,开始了历史上的夏王朝。夏之后为商朝,商朝时期手工业开始发展,冶炼及铸造业达到了很高水平。这时体力劳动与脑力劳动已经分开,出现了为统治阶级服务的专业音乐人,音乐也就深深地打上了阶级烙印。

奴隶主阶级利用音乐为自己阶级服务。统治阶级占有了音乐艺术,一方面用音乐为自己歌功颂德,宣扬本阶级意志以巩固自己的统治,另一方面利用音乐满足自己的享乐。夏籥又名“人夏”是一部多段体乐舞,用籥即后世的排箫伴奏,由六十四人跳舞表演,为了满足统治阶级的享乐出现了“侈乐”。《吕氏春秋·侈乐》记载:“夏桀、殷纣作为侈乐,大鼓、钟、磬、管箫之音,以钜为美、以众为观、椒诡殊瑰,身所未尝闻,目所未尝见,务以相过,不用度量。”这就说明音乐的发展已大大超过原始社会时期,使夏代音乐进入一个新的发展阶段。

到了商代音乐又有了新的发展,“巫乐”和“淫乐”是商代音乐文化的两大组成部分。巫乐传于民间音乐,商代崇尚鬼神,这是商代音乐文化的鲜明特点。一种从事沟通人和鬼神之间联系的叫巫覡(男者称覡,女者称巫),巫本身要能歌善舞,是职业的音乐舞蹈家,祭祀活动也异常繁多。在祭祀中,娱神的歌舞是重要仪典之一,这是“巫乐”的特色。这种歌舞常常不分昼夜地进行,一连数日,而且内容非常丰富,有表现战争的、劳动的、疾病的、打猎的等。所以,乐也非常丰富。而且“巫乐”,不但为娱神,也是歌舞者的一种自娱自乐。

由于商代手工业的发展,铸造业的兴起,出现了青铜质乐器,因此,使商代音乐有了很大发展。

“淫乐”是商代的宫廷音乐,是为描述统治者纵情享乐的,形

式虽华丽,但内容多是污秽的,是没落阶级的音乐。

商代乐器的发展带动了商代音乐的发展,而音乐的发展又促进了乐器的发展,商时出现定音的敲击乐器,音律出现了绝对音高的概念,原始音阶的体系已初步形成,纯八度,大、小三度,大、小二度音程出现,半音音程也已经出现,为“十二平均律学说”的确立奠定了基础。

周灭商,中国开始进入封建社会,生产得到发展,使音乐文化也得到很快的发展,由于周的经济制度不同于商,所以在文化意识上与商也有很大不同。商“尚鬼神”,周“尚文”。周代在礼乐制度上建立起了我国历史上第一个比较明确的宫廷雅乐体系。什么是雅乐?雅乐就是我国古代祭祀天地、神灵、祖先等典礼中所演奏的音乐。周代对不同场合演奏的曲目都有严格规定,由于它带有礼仪性,所以雅乐的风格一般是严肃、冗长、呆板的,动作慢,音调平。

由于周崇尚“礼乐”,所以周时的音乐教育机构相当庞大,归大司乐领导,教育机构工作人员可考证的有一千多人。

周代音乐教育机构分行政、教学和表演三个部分,所有人员都有明确分工。

周代还保留了大量民歌,到春秋时代形成了我国第一部诗歌总集《诗经》。《诗经》分为风、雅、颂三部分,风土之音曰“风”,朝廷之音曰“雅”,宗庙之音曰“颂”,但最精彩部分是“风”,包括十五国民歌,共有160篇。《诗经》中的歌曲可概括为10种曲式结构,作为歌曲全部的高潮部分,已有专门的名称叫“乱”。

周代见于记载的乐器有七十余种,这时,五声音阶名(宫、商、角、徵、羽)也已经确立,“十二平均律”的理论已形成,律学上的“三分损益法”的律制出现,都是对中国音乐的巨大贡献。

周代民间音乐十分活跃,世传的伯牙弹琴、钟子期知音的故事即始此时。在琴演奏中,琴人还总结出“得之于心,方能应之于器”的演奏心理感受。更有民间韩娥,歌后“余音绕梁,三日不绝”之说。虽然有些夸张,但说明当时声乐技术上的高度成就。

周代音乐文化高度发达的成就,还表现在1978年湖北随县出土的战国曾侯乙墓葬中的古乐器为重要标志。共出土了8种124件

乐器,其中最为重要的是六十四编钟乐器,总重量达五千余公斤,总音域可达五个八度,其中部分音区十二半音齐备,可以旋宫转调,人们已经知道五声音阶中以宫为主,宫音的位置改变就叫旋宫,这样就可以达到转调的效果。

春秋战国时期,有关音乐美术的理论,主要的有儒家、墨家和道家三个流派。孔子是儒家的代表,他不仅是我国古代伟大的政治家、思想家和教育家,同时也是一位杰出的音乐家。孔子对于我国古代音乐教育所做出的贡献是多方面的:一、整理《诗经》保存文化典籍;二、重视音乐,列入教育课程;三、礼乐治国,强调音乐的社会功能;四、确立音乐美学的标准——尽善尽美。孔子认为音乐内容要“善”,形式要美,孔子是承认音乐的娱乐作用的,他自己被《韶》乐陶醉的“三月不知肉味”,这种音乐美学观点在两千五百年前就为孔子所提出,应该说他为我国古代音乐思想开辟了一个良好的起点。

孔子一生的音乐活动显著,而且在他的思想中既有唯物的一面,也有唯心的一面,还有不少保守的因素。但我们仍能从中认识到孔子作为我国古代音乐家,尤其是作为最早的富有开创性的音乐教育家的伟大之处。正如范文澜先生所说:“中国封建时代已经过去了,当做偶像崇拜的孔子跟着过去了,但孔子对古代文化的伟大贡献和他在历史上的崇高地位,并未失去。”

《墨家》的音乐思想以墨翟为代表,他谴责贵族奢侈的音乐享乐方面,的确有着它一定的意义。但他忽略了音乐有着更重要的积极的一面,他忽视了现实生活中人民对音乐的需要和他们在音乐发展上的创造与贡献,因此他的理论后来没有多大影响。

《道家》以老子为代表,他的音乐思想是和没落贵族的意识联系在一起,是原始的唯物主义者,对后来的思想与音乐发展有着重要影响。

(二) 中古时期的音乐

秦汉时期即公元221年,秦始皇灭六国,结束了几百年来的割

据局面,建立起统一的封建帝国。虽然只存在了15年的时间,但秦始皇时代对音乐发展所做出的贡献是六国诸侯中任何一国所难以比拟的。

1976年,一副有错金篆书铭文的秦“乐府”钟在始皇陵出土,这是一个对秦代音乐有着突破性认识的重要发现。这一发现至少将“乐府”产生的年代提前了半个世纪以上。它继承了周代的采风制度,搜集、整理改编民间音乐,作为宴射、郊祀等场合演奏。这些用做演唱的歌词,被称为乐府诗。所以,乐府成了一种音乐名词式的歌体裁。

汉代兴起的鼓吹乐是以敲击乐器和吹奏乐器演奏为主的一种音乐。它是北方游牧民族的音乐与汉族传统音乐相融合而形成的。

相和歌是汉代北方兴起的一种歌曲形式。其最初形式是:徒歌(清唱),但歌(一人唱三人和),相和歌(丝竹更相和,执节者歌),高级形式是大型的歌舞套曲——相和大曲,为艳、曲、趋三段构成。

百戏是汉代多种民间艺术的会合,包括角觝、杂剧、魔术、歌舞等形式。

相和歌、鼓吹乐和百戏是汉代音乐的主要内容,也推动了当时音乐艺术的发展。

从汉代流传至今的《广陵散》和《胡笳十八拍》是古琴曲中不可多得的曲目。

三国、两晋、南北朝时期是中国古代音乐文化的一个重要发展时期。战乱、民族迁徙和各族人民频繁的接触为音乐文化的融合创造了有利的条件。

这一时期的清商音乐是汉魏相和诸曲与南方的民间音乐相结合而成的。其形式与相和诸曲相同,所用的宫调系统也与相和歌相同,称为“清商三调”。

这一时期的民歌有吴歌、西曲。吴歌流传于建康一带,西曲流传于江陵一带。

三国、两晋、南北朝时期也是文人辈出的年代,产生了一批音乐家,不论在音乐理论领域还是琴曲领域都创作了极为珍贵的作

品。如阮籍的《乐论》、嵇康的《声无哀乐论》及古琴名曲《广陵散》、《胡笳十八拍》、《酒狂》都出于此时代。

隋、唐、五代是我国古代音乐的繁荣期。隋唐时期的燕乐即饮宴之乐,是专指天子及诸侯宴饮宾客时所用的音乐。燕乐中多部伎的发展是建立在多民族音乐并存的基础之上,如国伎是西凉乐,高丽伎是朝鲜音乐,古龟兹是新疆音乐。

唐代大曲简称大曲,是一种综合器乐、歌唱和舞蹈含有多段结构的大型乐舞。其结构包括散序、中序、破三个部分。散序——节奏自由,器乐独奏、轮奏或合奏;中序——节奏固定,慢板,以歌唱为主,如《霓裳羽衣舞歌》;破——节奏几次改变,由散渐快,以至极快,以舞蹈为主,器乐伴奏。

在唐朝的民间俗乐中,曲子和变文是主要形式。曲子是隋唐时期一种可以填写各种歌词的新兴的民间歌曲形式。变文是唐代佛教寺院用于宗教宣传的一种说唱形式。

(三) 近古时期的音乐

宋代曲子是在民间歌曲的基础上发展起来的一种艺术歌曲。其曲调称为“曲子”,歌词称为“曲子词”。

宋元的说唱音乐已由发展走向成熟,几种主要形式有鼓子词、诸宫调、陶真、货郎儿。

宋代杂剧由艳段、正杂剧、散段三部分组成。元杂剧的结构是一本四折,有时加一个楔子。

唐、宋、元时期的音乐著作有《乐书要录》、《教坊记》、《陈旸乐书》、《碧鸡漫志》,具有很高的音乐价值。

明、清时期随着城市经济的繁荣,戏曲中产生了四大声腔:即海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔,极大地丰富了当时的戏曲曲种。

这一时期的说唱音乐较有影响的有鼓词、子弟书、大鼓、弹词、道情、琴书等。

明清时期的民间器乐合奏种类多样,形成了较大规模的乐种,有十番锣鼓、十番鼓、福建南音、西安鼓乐、智化寺音乐、山西八大

套、辽南鼓吹等几种形式。

（四）中国近代音乐

中国近代音乐大致指20世纪初直至1949年这四十多年的音乐历史发展状况。

在近代京剧的发展过程中曾出现了梅兰芳、周信芳、程砚秋这样的优秀戏曲艺术家。他们对京剧的大胆革新,增强了京剧艺术的表现力。

广东音乐在严老烈、王鹤侑等老艺人的努力下,创作了《旱天雷》、《连环扣》、《狮子滚球》等曲目,20年代何柳堂又整理、创作了《饿马摇铃》、《赛龙夺锦》等曲目。对广东音乐的发展起决定作用的要数吕文成,他创作、改编的《平湖秋月》、《步步高》、《下山虎》,至今一直备受人民的喜爱。

学堂乐歌拉开了近代史的序幕,李叔同、沈心工等一批音乐家选曲填词了一大批歌曲,《祖国歌》、《男儿第一志气高》、《革命军》等影响了一代又一代人。学堂乐歌的出现,使西方音乐的各种乐器如钢琴、提琴得到了传播,西方的五线谱和一些乐理知识传入中国,同时学堂乐歌还为中国音乐如何走向世界开辟了道路。

我国的专业音乐教育从1927年上海的国立音乐学院开始,逐步走向成熟,萧友梅、黄自、赵元任在专业音乐建立之初做出了重要贡献。

萧友梅被誉为“中国近代音乐教育的宗师”,他把所有精力都放在了办学上,上海国立音乐院成立后,他请来了一大批音乐方面的专家,强大的师资阵容使音乐的教学达到了相当高的水平。

黄自先生不但创作了《旗正飘飘》、《玫瑰三愿》等歌曲,还创作了中国的第一部清唱剧《长恨歌》,他在音乐教学上还培养了贺绿汀、刘雪庵等有贡献的音乐人才。

赵元任不仅是一位语言学的专家,同时,他在对和声的民族化上还做了有价值的探索。他的《教我如何不想她》、《卖布谣》等著名歌曲曲调流畅优美。