

大学人文素质教育丛书

步入音乐的圣殿

——大学生的音乐修养

朱咏北等 编著

 湖南师范大学出版社

步入音乐的圣殿

——大学生的音乐修养

朱咏北 等编著

责任编辑 周玉波

湖南师范大学出版社出版发行

(长沙市岳麓山)

湖南省新华书店经销 湖南省地质测绘印刷厂印刷

850×1168 32开 11.25印张 283千字

1997年6月第1版 1997年6月第1次印刷

印数：1—2250册

ISBN7—81031—517—X/G·237

定价：12.00元（平）；20.00元（精）

序

国家教委副主任 周远清

在我国高等教育面向 21 世纪的教学改革中，加强文化素质教育，并进而提高学生的全面素质，是一个重要而深刻的课题。这是我们面对 21 世纪的挑战，在改革教学内容、教学方法的同时，为进一步更新教育思想和教育观念、改革人才培养模式而进行的一项重要探索和重要思索。

加强文化素质教育，是当今世界各国高等教育改革中共同关注的一个热点问题。19世纪以来，世界高等教育的教学内容经历了从古典人文主义课程到现代科学技术课程的转变，这是同人类物质生产发展的需要相一致的。但是，历史进入20世纪中叶以后，人们越来越感觉到人类面临的发展问题不只是物质财富的增长，而是必须同时面对贫困、两极分化、生态危机、环境污染、资源消耗、人口膨胀等一系列复杂的问题。同时，在许多发达国家，充裕的物质生活常常伴随着精神的贫困和社会的危机。这些虽然不仅仅是教育的问题，但确实引起许多教育工作者的思考。许多国家意识到，忽视人文社会科学、忽视人的精神塑造的教育是不完全的教育，从而重新唤起了对人文、社会科学教育的重视，以及从新的视角出发对人类文化遗产的关注。其中尤其值得我们重视的是，许多有识之士开始打破西方文化中心主义的樊笼，从东方文化，特别是中国传统文化中汲取营养。这种对中国及东方文化的重视与当今中国及东亚经济迅速发展的背景相结合，对人类下一个世纪发展所可能产生的影响，是难以估量的。

中国是一个社会主义国家，我们要在下一个世纪把我国建设成为社会主义的现代化强国，不仅要在国民生产总值上赶上和超过发达资本

主义国家，而且要在人才的质量、人才的基本素质上达到较高的水平，而后者是一个比前者更为艰巨的任务。这就需要认真改革我们的教育，使之更全面地体现我们的教育方针，完成培养德智体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的重任。就高等教育来说，我们不仅要使学生掌握现代科学技术和专业知识，全面提高他们的综合能力，而且要使他们学会如何做人，树立科学的世界观和正确的思想。也就是说，我们必须把知识、能力和做人三个方面的教育有机地结合起来，探索一条全面提高人才的思想道德素质、文化素质、业务素质和身体心理素质的培养道路。加强文化素质教育，就是我们在这方面进行的一个探索。

加强文化素质教育，就是要在马列主义、毛泽东思想、邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下，从中华民族传统文化和世界各国文化中取其精华，通过课内、课外的多种形式教育年轻的一代，提高学生的人文社会科学修养和艺术修养，提高他们辨别真、善、美和假、恶、丑的能力。其中，弘扬祖国的优秀文化，使青年一代的文化观念扎根在祖国的土壤之中，尤其是一个重要的任务。同时，还应该指出，文化是有倾向性的，文化素质教育并不是无选择地传播一切文化思想，作为教育工作者，我们必须注意分析各种文化遗产的思想倾

向，使文化素质教育同德育工作很好地结合起来。

湖南师范大学的同志们为加强学生文化素质而组织、编辑出版了这套《素质教育丛书》，这是一件很有益的工作。应编者之邀，我很高兴为丛书的出版写了以上的话，并预祝这套丛书对提高学生的全面素质起到积极的作用。

前 言

人们在生产、生活的漫长旅途中和音乐结成了亲密的伴侣。或引吭高歌，婉转低吟；或一唱众和，长歌当哭；或手舞足蹈，品竹弹丝。人们总是以各种各样的音乐形象来表现自己的生活，来丰富自己的生活。然而你是否想过，这个神奇、无影无形、瞬间即逝的音乐到底是什么呢？它为什么会有那么大的魅力呢？

音乐是以有组织的乐音为主，有机地伴有组织的噪音，并通过节奏、节拍、速度、力度、音色、音质、和声、复调、调式、调性织体等的不断变换、对比和不同组合，着重抒发人们内心的感情，或描写客观事物，使欣赏者产生联想及想象，从而引起内心的共鸣，并从感受中得到美的享受和接受潜移默化的教育。

音乐是听觉艺术、时间艺术。透过流动音群中的每一个音符，我们可以看到一个有趣的现象，那就是音乐的形象性。

当我们唱起古老的歌曲《胡笳十八拍》时，古朴忧郁的旋律，凄凄动人的歌词，使我们想到汉代末年蔡文姬在战乱中的曲折经历和悲欢离合的生活。德国作曲家门德尔松的《仲夏夜之梦》序曲的开头，木管乐器奏出四个幽静透明的和弦，我们仿佛感受到森林树叶瑟瑟作响和林中夜间的静谧……

音乐是情感的艺术。我国古代有一唱三叹的成语，用它来形容音乐、诗文的曲折婉转、情意深刻。在我们接触到的无数中外名曲、名歌中，不仅有婉转悦耳的旋律，而且通过旋律寄托了作

曲家们丰富的情感。一唱三叹，长歌当哭，作曲家们对历史、对现实、对人生的体验和评价，在音乐的“叹”和“哭”中，淋漓酣畅地抒发出来。

我国民间音乐家华彦钧的二胡名曲《二泉映月》描绘的是月色水景，抒发的是内心长期郁结的悲思。

音乐就是这样，它通过乐音体系中高低抑扬的音程变化，轻重缓急的节奏安排，以及和声、复调等的变化，塑造出独特的音乐形象，再现出人们的生活和大自然的壮美。

因此，无论音乐用什么方法来再现现实的各个侧面，传情达意、倾诉感情才是音乐的最终目的。

音乐艺术具有很强的时间性，乐音运动的传导过程是在时间中进行的。虽然瞬间即逝，但是好的音乐扣人心弦，它所塑造的音乐形象，可以突破时间的限制，具有很强的生命力。相传春秋时代韩国有一位歌唱家名叫韩娥，她歌艺超群，曾在齐国雍门卖唱，当高唱哀音时，“一里老幼悲愁，垂涕相对，三日不食”；后来她又高唱欢歌，使“一里老幼喜跃扑舞弗能自禁，忘向之悲也。”古人云“余音绕梁，三日不绝”，其实，声音并没有在房梁上绕转，而是指优美动人之歌声，鲜明感人的音乐形象，在人们大脑皮层留下了不可磨灭的痕迹。

在本书中，我们以音乐欣赏为主要内容，通过对音乐的赏析，启迪智慧，开扩视野，提高学生的民族文化素质和对音乐的审美能力；加深对祖国音乐文化传统的了解，培养爱国主义精神，陶冶高尚情操。

书中的欣赏曲目，力求体现教育性与艺术性、经典性与时代性的统一，以我国优秀民族音乐和富有时代精神的优秀音乐作品为主，适当介绍部分外国优秀的音乐作品。

全书由朱咏北主编，参加编写的人员（以姓氏笔划为序）：王青、王文、李平、朱咏北、刘之、刘镇钰、胡千红、赵小平、

周跃峰、凌宪初、廖玉麟。

限于笔者能力和水平，要在浩如烟海的音乐科学理论文献中选择精华，组织、构思成一个完整而全面的素质教育教科书，实感困难。书中的疏漏与错误，在所难免，敬请专家、同行和广大读者批评指正。

本书在编写过程中，主要参考并吸收了以下著作的有关内容，谨此致谢。

中国大百科全书（音乐舞蹈卷）（中国大百科全书出版社）

音乐欣赏手册（上海音乐出版社）

中外名作赏析（山西人民出版社）

世界著名通俗钢琴曲欣赏（上海文艺出版社）

中外民曲欣赏（山东教育出版社）

世界著名提琴曲欣赏（上海文艺出版社）

交响音乐欣赏知识（四川人民出版社）

交响音乐分析（唐纳德著）

中国民族音乐大系（夏野、陈学娅主编）

目 录

前 言

第一章 瑰丽神奇的音乐世界	1
第一节 音乐与人类.....	1
第二节 怎样欣赏音乐	11
第三节 常见音乐体裁及赏析	25
第二章 朴实洗练的民间歌曲	47
第一节 中国民歌及赏析	47
第二节 外国民歌及赏析	65
第三章 五彩缤纷的声乐作品	84
第一节 中国歌曲及赏析	84
第二节 外国歌曲及赏析.....	107
第三节 大型声乐作品及赏析.....	123
第四章 源远流长的民族器乐	131
第一节 中国民族器乐.....	131
第二节 民族名曲欣赏.....	136
第五章 精美高雅的小提琴与室内乐	183
第一节 小提琴艺术的发展及名曲欣赏.....	183
第二节 室内乐及名曲欣赏.....	198

第六章 如诗如画的钢琴音乐	207
第一节 钢琴音乐的发展.....	207
第二节 钢琴名曲欣赏.....	212
第七章 辉煌灿烂的交响音乐	249
第一节 交响音乐的发展.....	249
第二节 交响名乐欣赏.....	256
第八章 高度集中的舞台表演艺术——歌剧、舞剧	298
第一节 歌剧的发展.....	298
第二节 歌剧欣赏.....	301
第三节 舞剧及舞剧音乐.....	326
第四节 舞剧欣赏.....	328
后记	345

第一章 瑰丽神奇的音乐世界

第一节 音乐与人类

音乐，作为人类文化的一个重要组成部分，在从类人猿到人过渡的后期即已萌发。我们很赞成文学家沈约（AD441 - 513）的话“歌咏所兴，白民生始。”（《宋书谢灵运传论》）劳动创造了人本身，劳动也创造了音乐艺术。正是在打磨石器、雕琢兽骨的过程中，人类开始了乐器的制作（如磬、骨哨等），在呼喊与模拟大自然的音响过程中，人们创作了简单的歌曲（我国记载的最早的情歌只有两个实字：“候人”，后面的两个字“猗兮”还是呼喊声）。正如人类社会的发展一样，音乐艺术也经历了一个由量变到质变的发展过程。经过几万年、几十万年，特别是近几千年的发展，音乐艺术经历了由简单到复杂，由低级到高级的发展阶段，形成了庞大的具有自身独特体系的声乐、器乐曲库和乐器群。而在当今科技高度发达的时代，音乐艺术更是有了长足的发展，电子音乐等一系列音乐形式应运而生，使得音乐艺术更加光彩夺目、丰富多彩。纵观人类社会历史，我们可以这样说：人类没有一天离开过音乐，也不可能离开音乐。音乐是人类文明的一大杰作，是人类生活的忠实伴侣。同时，它也是人类赖以生存的重要的精神支柱。

一、音乐的源起

“音乐之所由来远矣。”（《吕氏春秋》）

中国河南省舞阳县贾湖出土的距今 8000 年的竖吹骨笛，浙江余姚县河姆渡出土的距今 7000 年的横吹骨笛，都证明了中国南北各地的音乐文化在文字产生之前即已较为发达。在美索不达米亚平原上出土的距今 4400 年的新斯梅尔文化遗物中已有了竖琴和歌手的浮雕像；埃及保存了距今 3000 年前 19 代王朝时期的古代竖琴演奏塑像。但音乐到底是怎样产生的，人类为什么要创造出这么个神奇的东西？当今世界各国的学者在追溯音乐起源时，站在各自立论的基础上，阐述了各自的观点。

1. 异性求爱说

进化论的奠基人英国生物学家达尔文认为音乐起源于鸟鸣声。史前动物往往以鸣声追求异性。动物，特别是鸟类的鸣声具有乐音或节奏的因素，这种“鸣声特别发展了，不但用以自娱，且用于求媚于异性”（蔡元培《美术的起源》）。现在，人们用逆向考察法来考察原始氏族，发现有些部族的歌确实是模仿鸟的鸣叫声。这证明达尔文的观点是有一定道理的。

2. 模仿自然说

英国音乐出版家克罗威斯特（AD1850—1922）认为：自然界的许多声音，如虫鸣、鸟叫、风声、流水声等音响激发了原始人的灵感，因而创造了音乐。我们可以看到，从河姆渡骨笛到世界各国鼓的产生，都是人类模仿大自然的结果。

3. 劳动说

主张此说的代表人物有奥地利音乐学者瓦勒谢克（AD1860—1917）、德国的经济学家布赫（AD1847—1930）。瓦勒谢克著有《原始音乐》一书，书中列举了非洲原始民族有关战争、狩猎时的舞蹈及强烈的节奏伴奏。他认为狩猎等劳动促进了音乐的产生与发展。布赫的《劳动与节奏》一书则认为音乐产生

于人类的集体劳动。而我国西汉时期的淮南王刘安（BC179—122）召集编著的《淮南子》一书则更加形象地说：“今夫举大木者，前呼‘邪许’（yē hǔ），后亦应之，此举重劝力之歌也。”这也许是最早的劳动起源说了。

另外，关于音乐起源的理论还有德国音乐心理学家修顿普佛（AD1848—1936）提出的“信号说”；法国哲学家卢梭（AD1712—1778）为代表的“语言抑扬说”；法国音乐学家孔百流主张的“巫术说”等。

俄国最早的马克思主义传播者普列汉诺夫（AD1856—1918）在《论艺术》一书中提出：“我坚决地相信，如果我们不把握着下面这个思想：劳动先于艺术，总之，人最初是从功利观点来观察万物和现象，只是后来才站到审美的观点上来看待它们，那么我们将一点也不懂得原始艺术的历史。”我国出土的乐器骨哨是由用来引诱鸟兽的狩猎工具演变而成，而磬则由形如蚌壳的犁头演变而来。这有力地证明了普列汉诺夫观点的正确。

二、音乐与哲学、科学

哲学家黑格尔曾说：“音乐来打动的就是最深刻的主体内心生活。音乐是心情的艺术，它直接针对着心情。”物理学家爱因斯坦也说：“我的很多创造发明都来自于音乐的启发。”可见，音乐与哲学、科学都有着紧密的联系。

哲学与科学相互影响已为 20 世纪人们所共识和重视。哲学同科学研究发生了密切的联系，科学研究得到了哲学智慧的启迪。而音乐对于哲学与科学到底有怎样的影响呢？

德国在 19 世纪末 20 世纪初产生了一大批科学家，如：

普朗克（AD1858—1947） 普朗特（AD1875—1953）

希尔伯特（AD1862—1943） 德鲁德（AD1863—1906）

爱因斯坦（AD1879—1955）

海森堡（AD1901—1976）

(以上列举的几位科学家或多或少与音乐有联系)

为什么这么多的科学家会较为集中地产生在德国呢？可否认为：德国哲学家的哲学思维和音乐家的艺术思维是造就一代科学家的摇篮。请看德国哲学家的活动年代：

康德 (AD1724—1804) 黑格尔 (AD1770—1871)

谢林 (AD1775—1854) 叔本华 (AD1788—1860)

费尔巴哈 (AD1804—1872)

马克思 (AD1818—1883)

再看德国音乐家的活动年代：

巴哈 (AD1685—1750) 亨德尔 (AD1685—1759)

海顿 (AD1732—1809) 贝多芬 (AD1770—1827)

门德尔松 (AD1809—1847)

舒曼 (AD1810—1856)

不难看出，18世纪、19世纪德国哲学家与音乐家作出的杰出贡献为19世纪末、20世纪初的科学发展提供了肥沃的土壤，在哲理思维与艺术思维的共同启迪下，随着社会的发展，德国因此而产生了一大批对人类作出了杰出贡献的科学家。音乐、哲学与科学之间的联系也由此可见一斑。难怪有人认为：哲学、科学、艺术是三个弧面，它们构成了人类精神世界的圆。

在科学与艺术的关系上，不少名家发表过著名的言论。如18世纪至19世纪德国就有一个著名的口号：“要使科学成为艺术，要使艺术成为科学。”谢林、贝多芬他们都朝这个目标努力过。大家不妨读读谢林的美学理论著作，听听贝多芬的交响曲（特别是第六《田园交响曲》），从中定能找到他们奋斗的足迹。

这个口号不仅是近代科学家、艺术家们的奋斗目标，同时也是历代哲学家、艺术家、科学家的追求。古希腊的毕达哥拉斯 (BC580—约500) 在研究数学时也研究乐律，指出了弦长的比数愈简单则其音愈和谐，并强调“和谐”是对立面的“协合”与

“和解”。我国的管仲（？—BC645）在研究土壤学的论文中，将音律与农业生产关联在一起，把音高与井的深度和植物生产三者互相联系起来，并从数理的角度，首次在世界上提出了“三分损益”律。在古代，有些大自然的现象已被人们发现，但因科技水平有限而难以证实自己的设想。如古代物理学家早已发现物体运动时会发出声音，由此判定星球运动时也会发出声音，太阳系的行星运行的声音是极为谐和的。直至 20 世纪 90 年代，美国科学家与音乐家结合，运用大型电子计算机求算出了星球运动的声律，创作了“星球运行”交响曲，证明了古人的猜想。

就数学与音乐两者而言，它们是人类创造的两个最伟大的精神世界。前者以 10 个阿拉伯数字和一些符号创造了一个无穷无尽的真实世界；后者以一些音符和声响创造了一个无穷无尽的神奇天地。两者回报给人类一个丰富无比的精神世界，一个无与伦比的乐园。所以爱因斯坦说：“这个世界可以由音乐的音符组成；也可以由数学的公式组成。”但这两者均要求人类再回报她以真实和质朴，不得有半点虚伪。数学从演算的公式开始直至演绎到最后一个环节都不能有假；而音乐则更是心灵的展现，“惟乐不可以为伪”也。

古今中外不少哲学家、科学家兼习音乐。毕达哥拉斯与管仲便是其例。另外，亚里斯多德（BC384—322）所著《诗学》一书中有不少乐论；笛卡尔（AD1596—1650）的《音乐提要》一书，影响了一个时代的音乐观；卢梭（AD1712—1778）不但出版了《音乐辞典》一书，还创作了 6 部歌剧。我国的孔子（BC551—479）是琴家与歌唱家，他整理了我国第一部诗歌总集《诗经》，305 篇他均能自弹自唱，同时他还以礼乐结合来教育学生；汉代京房（BC77—37）是京氏易学的创始人，他为求“黄钟还原”算出了 60 律。明代朱载堉（AD1536—约 1610）对天文、历法、数学都很有研究，是近世的科学巨星，他是世界上第

一个发明十二平均律的科学家。音乐与数学关系非常密切，数学存在于音乐之中，音乐又反映出数理的逻辑。

音乐与数学两者之间相互渗透又相互影响，而音乐更能融哲理思维于演绎过程中。请听“国家杰出贡献科学家”钱学森的一席话：“……下面，我还利用这个机会表示对我的爱人蒋英同志的感谢。……我还要向今天在座的领导和同志们介绍，就是蒋英和我的专业相差甚远。我干什么的大家知道了，蒋英是干什么的？她是女高音歌唱家，而且是专门唱最深刻的德国古典艺术歌曲。正是她给我介绍了这些音乐艺术，这些艺术里包含的诗情画意和对于人生的深刻理解，使得我丰富了对世界的认识，学会了艺术的广阔思维方法。或者说，正因为我受到了这些艺术方面的熏陶，所以我才能够避免死心眼，避免机械唯物论，想问题能够更宽一点、活一点。所以在这一点上我也要感谢我的爱人蒋英同志。”（《光明日报》1991年10月20日一版，重点为引者所加）

由此看来，难怪地质学家李四光要常演奏小提琴（他是我国第一首小提琴曲的作曲者），华罗庚常拉拉二胡，而钱学森则弹得一手好钢琴；也难怪爱因斯坦那么酷爱音乐，常为普朗克拉小提琴时弹钢琴进行伴奏，音乐对这两位科学家的影响太大了，他们一个发明了相对论，一个发明了量子论，这两论是本世纪物理学的两大支柱。这两位伟人的合作是科学美与艺术美的和谐结合，他们将科学与音乐艺术融为一体。怪不得爱因斯坦要说：“伟大的科学家与伟大的音乐家在这一点上是相同的——他们都是伟大的诗人。”

三、音乐与社会

社会——以共同的物质生产活动为基础而相互联系的人的总体，与音乐的关系是极为密切的。

音乐，自她诞生起就与各种社会活动紧紧融合在一起。原始时代的先民们祭祀天、地、神、祖，庆功攘灾而形成了歌、舞、