

大学生文化素质教育世纪文库

DXSWHSZJYSJWK

顾问：叶嘉莹 范 曾

主编：宁稼雨 李瑞山

中国音乐鉴赏

ZHONGGUO YINYUE JIANSANG

岳英放 编著

河南人民出版社

大学生文化素质教育世纪文库

顾问：叶嘉莹 范 曾

主编：宁稼雨 李瑞山

中国音乐鉴赏

ZHONGGUO YINYUE JIANSHANG

岳英放 编著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐鉴赏/岳英放编著. - 郑州:河南人民出版社,2003.8
(大学生文化素质教育世纪文库/宁稼雨,李瑞山主编)
附 CD 光盘
ISBN 7-215-05250-8

I. 中… II. 岳… III. 音乐史-中国
IV. J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 026721 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:5723341)

新华书店经销 河南永成彩色印刷有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 7.375

字数 180 千字

2003 年 8 月第 1 版

2003 年 8 月第 1 次印刷

定价:20.00 元

总 序

随着我国经济和文化的迅猛发展,国民个人整体素质的提高已经是迫在眉睫的问题。这其中,大学生文化素质教育又是连接现在和未来的关键枢纽。时至今日,关于大学生文化素质教育的问题已经由要不要加强转入到怎样去加强才更加有效的问题上来。事实上,全国各地关于大学生文化素质教育的教学探讨已经如火如荼,方兴未艾。基于这样的前提,我们认为大学生文化素质教育的探讨过程也就是它完善的过程,“与其临渊羡鱼,不如退而结网”,应当积极行动起来,用众多的网结,织成我们文化素质教育的大网。同时,大学文化素质课教材在总体精神明确的前提下,应当允许百花齐放,探讨各具特色的教材模式。经过一段时间的实践验证,再总结各家之长,进行合理集中,使之逐步趋于合理化、系统化、科学化。为此,我们策划组织了这套“大学生文化素质教育世纪文库”,作为新世纪普通高校文化素质教育课系列教材,并极力突出以下特色:

一、注重兼容性。我们认为,提高文化素质不仅仅是大学生的事情,也是提高全民素质的需要。我们这套教材的读者对象为在校大

学生和社会上有提高自身文化素质修养需要的普通读者。所以在丛书内容的设计上,既考虑到大学生在专业知识学习的同时提高其他学科领域文化素质修养的必要性,又为社会上普通读者希望提高文化素养提供指导性读物。

二、加强普及性。针对以上读者对象,本套教材从提高具有中等文化程度以上的非专业成年人的文化素质角度出发,安排知识内容和难易程度。具体来说,我们这套教材不是为专业学习者写的,而是为非专业人员提高和加强自己的文化素质修养而写的。我们不是以学院派的架式向读者去灌输各个知识系列,而是以轻松的笔调,将各个知识系列中的基本轮廓和闪光点呈献给读者,进而达到提高他们修养和素质的目的。

三、体现时代性。尽管我们这套教材是普及性的,但我们却丝毫不会降低本套教材的知识水准,尽量在教材中体现出各知识领域的时代性。所谓时代性首先体现在知识内容上。参加写作的作者都是在该知识领域具有一定造诣和影响的专家,他们既有所在知识领域的系统知识,又能站在时代前沿,把该知识领域的最新知识以深入浅出的方式呈献给读者。时代性的另一方面体现在教材的多媒体形式上。我们这套丛书中将有相当一部分配附 CD—ROM 光盘,尤其是那些声音和图像内容较多的教材。书本与光盘相配合的教学形式使教师以更丰富多样的形式向学生展示教学内容,使用方便,信息量大,学生在课后的后续学习中也能很好地利用,有传统教材无法比拟的优势。

我们认为,加强素质教育是一个系统工程。从文化素质的领域来说,社会科学、自然科学都应当包括。尤其在社会科学当中,哲学、文学、历史、艺术等各方面知识都应当系统了解和掌握。从文化素质的结构来说,它既包括对某一知识领域的全面系统了解,也包括对该知识领域的理解评价和操作能力等。出于这样的考虑,本套教材以

人文社科方面的内容为主,同时适当兼顾自然科学方面的有关知识。大体上分为三个系列:一是通识概览类,主要系统介绍某一知识领域的基本轮廓;二是分析鉴赏类,主要对中外名著名篇进行分析鉴赏;三是操作技能类,主要介绍某些知识领域的技能技巧。我们希望通过这三个方面的整合,读者能够从中获得系统的知识,培养敏捷的思维、娴熟的技能,进而达到全面提高个人文化素质的目的。每册教材15万—20万字,与音像有关的专业尽量配有多媒体光盘,以便读者浏览更多信息。

我们荣幸地邀请两位德高望重的学者和艺术家,蜚声海内外的叶嘉莹先生和范曾先生作为本套丛书的顾问,具体参写人员主要为南开大学的有关教学人员。此外,南开大学和文学院的有关领导也对本套丛书的策划和编撰倾注了许多心血,谨向他们致以衷心感谢!至于教材中的疏漏和各种问题,责任则要由丛书主编和各册编写者承担。欢迎读者提出宝贵意见,以期使本套教材更加完善,使我国的文化素质教育事业日益繁荣昌盛。

我们由衷地希望,更多的大学生和普通国民,能够达到这样的文化程度:无论他学的什么专业,从事什么工作,在任何场合,听到一段小夜曲,他能立即分辨出这是舒伯特的,还是莫扎特的;看见一幅名画,他能一眼认出这是《最后的晚餐》,还是《伏尔加河纤夫》。他可以认出马远和夏圭的笔法所异,也能背诵李白和杜甫的诗篇;能懂得各种场合的衣着礼仪,也能引吭高歌,抒发情怀。倘能如此,我们的大学生和国民文化素质就达到了令人欣慰和自豪的程度。中华民族国民文化素质的提高,也就不再是一句空话。

丛书主编
2003年2月

目 录

导 言	1
一、音乐与音乐的作用	1
二、怎样鉴赏音乐	2
第一章 先秦时期的音乐	5
第一节 音乐概况	5
一、概述	5
二、乐舞与钟鼓之乐	6
三、音乐特点与审美特征	7
第二节 音乐作品解析	8
一、流水(古琴曲)	8
二、楚商(编钟曲)	12
第二章 秦汉魏晋南北朝时期的音乐	18
第一节 音乐概况	18

一、概述·····	18
二、相和歌、清商乐和琴乐·····	19
三、音乐特点与审美特征·····	21
第二节 音乐作品解析·····	22
一、酒狂(古琴曲)·····	阮籍曲 22
二、梅花三弄(古琴曲)·····	桓伊曲 24
 第三章 隋唐时期的音乐·····	31
第一节 音乐概况·····	31
一、概述·····	31
二、宫廷燕乐与民间俗乐·····	32
三、音乐特点与审美特征·····	33
第二节 音乐作品解析·····	34
一、秦王破阵乐(编钟曲)·····	34
二、阳关三叠(琴歌)·····	37
三、霓裳中序第一(唐代乐舞)·····	40
 第四章 宋元时期的音乐·····	47
第一节 音乐概况·····	47
一、概述·····	47
二、说唱音乐的几种表现形式·····	48
三、杂剧与南戏·····	49
四、音乐特点与审美特征·····	51
第二节 音乐作品解析·····	52
一、潇湘水云(古琴曲)·····	郭沔曲 52
二、海青拿天鹅(琵琶曲)·····	56

三、平沙落雁(古琴曲)·····	60
四、扬州慢(琴歌)·····	姜夔曲 61
五、董解元西厢·凭栏人缠令(诸宫调)·····	63
六、窦娥冤·斩窦(杂剧)·····	64
七、琵琶记·吃糠(南戏)·····	66

第五章 明清时期的音乐····· 75

第一节 音乐概况····· 75

一、概述····· 75

二、民歌、说唱音乐与戏曲音乐····· 76

三、乐器与器乐的发展····· 77

四、音乐特点与审美特征····· 78

第二节 音乐作品解析····· 79

一、凤阳花鼓(民歌)····· 79

二、春江花月夜(民族器乐曲)····· 81

三、十面埋伏(琵琶曲)····· 84

四、夜深沉(京胡曲)····· 87

五、行街(江南丝竹)····· 88

六、将军得胜令(吹打乐)····· 91

第六章 20 世纪的音乐····· 104

第一节 音乐概况····· 104

一、概述····· 104

二、学堂乐歌、轻音乐、音乐舞蹈史诗《东方红》····· 107

三、中国歌剧····· 109

四、音乐特点与审美特征····· 110

第二节 音乐作品解析	112
一、义勇军进行曲(国歌)	田汉词 聂耳曲 112
二、送别(学堂乐歌)	李叔同词 约翰·奥德韦曲 115
三、大刀进行曲(抗战歌曲)	麦新词曲 117
四、中国人民解放军进行曲(中国人民解放军军歌)	 公木词 郑律成曲 119
五、黄河大合唱(合唱曲)	光未然词 冼星海曲 122
六、二泉映月(二胡曲)	阿炳曲 132
七、光明行(二胡曲)	刘天华曲 134
八、红军哥哥回来了(板胡曲)	张长城 原野曲 137
九、牧民新歌(笛子曲)	简广易曲 140
十、百鸟朝凤(唢呐曲)	142
十一、金蛇狂舞(民族器乐曲)	聂耳曲 145
十二、雨打芭蕉(广东音乐)	147
十三、鸭子拌嘴(打击乐)	148
十四、牧童短笛(钢琴曲)	贺绿汀曲 149
十五、梁山伯与祝英台(小提琴协奏曲)	 何占豪 陈钢曲 151
十六、春节序曲(民族管弦乐)	李焕之曲 154
十七、北京喜讯到边寨(民族管弦乐)	 郑路 马洪业曲 157

第七章 部分少数民族音乐 174

第一节 音乐概述 174

一、民歌 174

二、歌舞音乐 175

三、说唱音乐	176
四、戏曲音乐	176
五、乐器与器乐	176
第二节 音乐特征	177
第三节 音乐介绍	179
一、蒙古族	179
二、朝鲜族	180
三、藏族	181
四、壮族	183
五、维吾尔族	184
六、哈萨克族	185
七、塔吉克族	186
八、苗族	187
九、侗族	189
十、瑶族	190
十一、彝族	192
十二、傣族	194
十三、纳西族	196
十四、高山族	198
第四节 音乐作品解析	199
一、嘎达梅林(交响诗)	辛沪光曲 199
二、洗衣歌(歌舞音乐)	罗念一等曲 202
三、瑶族舞曲(民族器乐曲)	204
四、阿里郎(朝鲜族民歌)	205
五、阿拉木汗(维吾尔族民歌)	206
六、玛依拉(哈萨克族民歌)	207
七、花儿为什么这样红(歌曲)	雷振邦曲 209

DAXUESHENG WENHUA SUZHI JIAOYU
SHIJI WENKU

八、彝族舞曲(琵琶曲).....	王惠然曲 210
九、苗岭的早晨(口笛曲).....	白成仁曲 213
十、月光下的凤尾竹(葫芦丝曲).....	施光南曲 214
十一、台湾舞曲(交响诗).....	江文也曲 216
十二、刘三姐(歌剧).....	217

参考书目.....	219
-----------	-----

后 记	221
-----------	-----

导 言

一、音乐与音乐的作用

音乐是一门听觉艺术,是人类的一种特殊“语言”。它用其独特的方式表达人们的思想感情和精神品质,反映社会现实生活。

音乐在人类文明发展史上,有着不可忽视的作用。古希腊和中国古代哲学家们,一致强调音乐在管理国家,组织社会生活,形成社会需要的道德、精神及人们的心理情感中具有很强的作用。在 21 世纪的今天,音乐同样肩负着加强精神文明建设的重要使命。一方面,通过鉴赏音乐的过程,提高人的审美意识,锻炼人的记忆力、洞察力、理解力,启发和培养人的形象思维,提高人的综合素质。另一方面,音乐对人的行为具有重要的影响,它可以沟通人们的情感,改善和调节周围的人际关系,起到陶冶情操和促进身心健康的作用,给人生带来极大的快乐。还有,在紧张的学习和工作之余,音乐是回归自然、松弛情绪的最好方式。另外,据医学家研究,优美健康的音乐能促使人体分泌出有益于人体健康的激素,起到调节血流量和使精神细胞兴奋的作用,提高人的免疫力。音乐还具有胎教和对特殊疾病(抑郁症、精神病等)有一定的治疗功能等。总而言之,人类与音乐是密不

可分的。

二、怎样鉴赏音乐

音乐鉴赏是指在一定审美意识的支配下,对音乐美的品味与体验。它与一般的音乐欣赏既有联系又有区别,它们之间的联系就在于对音乐审美体验的过程是一样的,即对音乐的形式与内涵,都在感受与理解中获得;区别在于鉴赏音乐的审美体验必须超越一般的欣赏,达到更高层次对音乐美的品味与体验,提高音乐审美情趣。

音乐鉴赏是一个形象思维的过程,也是一项听者和音乐作品间的双边审美活动,它是在两者的相互作用下进行的。即听者要根据自己的状况,要求音乐作品要有适当的形式、优雅的情趣和可以理解的“语言”等。作品同样要求听者要有相应的音乐修养、文化修养、社会生活经历等。听者在鉴赏音乐作品的过程中,会不断提高审美意识;反之,随着听者审美意识的提高,也促使音乐作品的质量不断提高。

2 如何提高听者的审美意识,是一个复杂的综合性问题。当然,这里只从音乐的角度提出以下几个值得注意的问题:

1. 正确选择音乐作品。即要选择具备题材的严肃性、内涵的丰富性、感情的强烈性以及结构的合理性,就是艺术性、思想性较高的,容易引起美感的音乐作品。反之,那些手法怪诞、结构庞大、内容宽泛的音乐作品,即使投入了较多的情感也引不起听者的美感和共鸣,是不可取的。

2. 了解音乐语言的表现功能。音乐语言是极其丰富的,表现手法也是很多的,但归纳起来有四个重要的方面,即音乐的四要素:旋律(音的高低组成)、节奏(音的长短组成)、强弱(音乐的力度)、音色(发音体的材质与形状所形成的固有发音特色)。

旋律,是音乐的灵魂。它的各种进行方式,都代表着不同的表情意义,如平行进行,多表现平稳、舒缓的情绪;上行进行,多表现紧张、

高涨的情绪;下行进行,多表现松弛、缓和、低落、悲伤的情绪;等等。

节奏,是音乐的骨架。用自身的强弱与长短关系来表现不同的情绪,如强弱分明的二拍子,宜于表现刚劲有力或欢快的情绪;动荡摇曳的三拍子,常表达不平静的心情;等等。

强弱,是强化音乐形象的重要手段。强力度的音乐常表现壮观的场面,也是力量的象征,如炮声、雷声、汹涌的波涛声等。潺潺的小溪、温柔的月光、甜美的爱情和轻柔的摇篮曲等则要用弱音来表现。

音色,是激起听者联想的重要因素。如弦乐音色柔美温馨;铜管音色刚劲激昂,它的号角似音色会使人联想到战场和狩猎等。各种乐器就像色彩斑斓的彩绘世界,对乐曲的表现起着“着色”的作用。音乐的表现功能是在各种要素的相互配合下,体现出千变万化的表现力。

除上述四要素之外,还要了解和声是多声部音乐的音高组织形态,在音乐中可以利用自身的明亮或暗淡、尖锐或柔和,造成人们心理上紧张或松弛的情绪,起着渲染和烘托主旋律的作用。复调,是两个或几个旋律的同时结合,可以丰富音乐形象。

曲式,是乐曲的基本结构形式。它包括一部曲式、二部曲式、三部曲式、回旋曲式、奏鸣曲式、变奏曲式、混合曲式、套曲形式等。不同的音乐规模要采用不同的曲式来表现。

音乐主题,是指乐曲的主要乐思,其结构相对独立,意义较为完整,个性鲜明。主题是全曲或乐章发展的基本材料。动机是表达音乐内容的最小结构单位(包括一个主要重音),是主题的核心。主导动机,是指大型音乐作品中,用以象征特定人物、事物、境界等所使用的动机或主题。

调,是指调式主音的音高位置。

调式,是指以一个音为中心,按照一定关系排列起来的音列,这些音相互联系并保持着一定的倾向性。调式的转换所形成的对比,

在音乐作品中起着气氛、色彩、情绪和形象变化的调节作用。

3. 要了解中国民族乐队的编制。我国民族乐器有几百种,按照民间传统习惯的分类法分为吹、拉、弹、打四类。根据各自的性能可分别组成清锣鼓、弦索乐、鼓吹乐、丝竹乐和打击乐等乐队。但最能综合体现我国民族乐器全貌的当属民族管弦乐队。它的编制由吹管乐组(包括梆笛、曲笛、笙、唢呐等)、拉弦乐组(包括高胡、二胡、中胡、革胡、低音革胡等)、弹拨乐组(包括柳琴、琵琶、月琴、秦琴、筝、古琴、扬琴等)、打击乐组(包括各种鼓、锣、钹等)。这种编制的特点是音色丰富,音域宽广,表现力强,具有民族的传统特色。这些乐器除了合奏之外,多数的乐器都可以用作独奏。

总之,音乐审美体验过程是音乐鉴赏中的一个很重要的环节,在这一环节中,一定要充分调动自己的记忆、注意、联想、联觉等心理机智,来积累听觉经验,提高掌握音乐形象的能力,从而达到具有音乐鉴赏的能力。

第一章 先秦时期的音乐

第一节 音乐概况

一、概述

我国是世界上音乐文化发展最早的国家之一。中华民族音乐的蒙昧时期,早于华夏民族的始祖黄帝 2000 余年。在距今约 7000 年的新石器时代,先民们已经制造出陶埙^①、骨哨^②、陶钟^③等乐器。这些原始乐器毋庸置疑地告诉人们,当时的人类已经具备对音乐的审美能力。

● 原始社会与夏、商两代音乐

原始社会音乐的主要形式是乐舞。夏、商两代的音乐是在乐舞的基础上,在音乐理论方面产生了绝对音高和半音音程;音阶的观念已经形成。用编钟^④、编磬^⑤的形式可以演奏出较大音响的简单曲调。

● 西周至战国时期音乐

西周至战国时期,是先秦时期音乐的全盛时期。主要表现在以下几个方面: