

青年美育书系

QINGNIAN MEIYU SHUXI

音乐美

yin yue mei

王晓昕等/著

贵州出版集团
贵州人民出版社

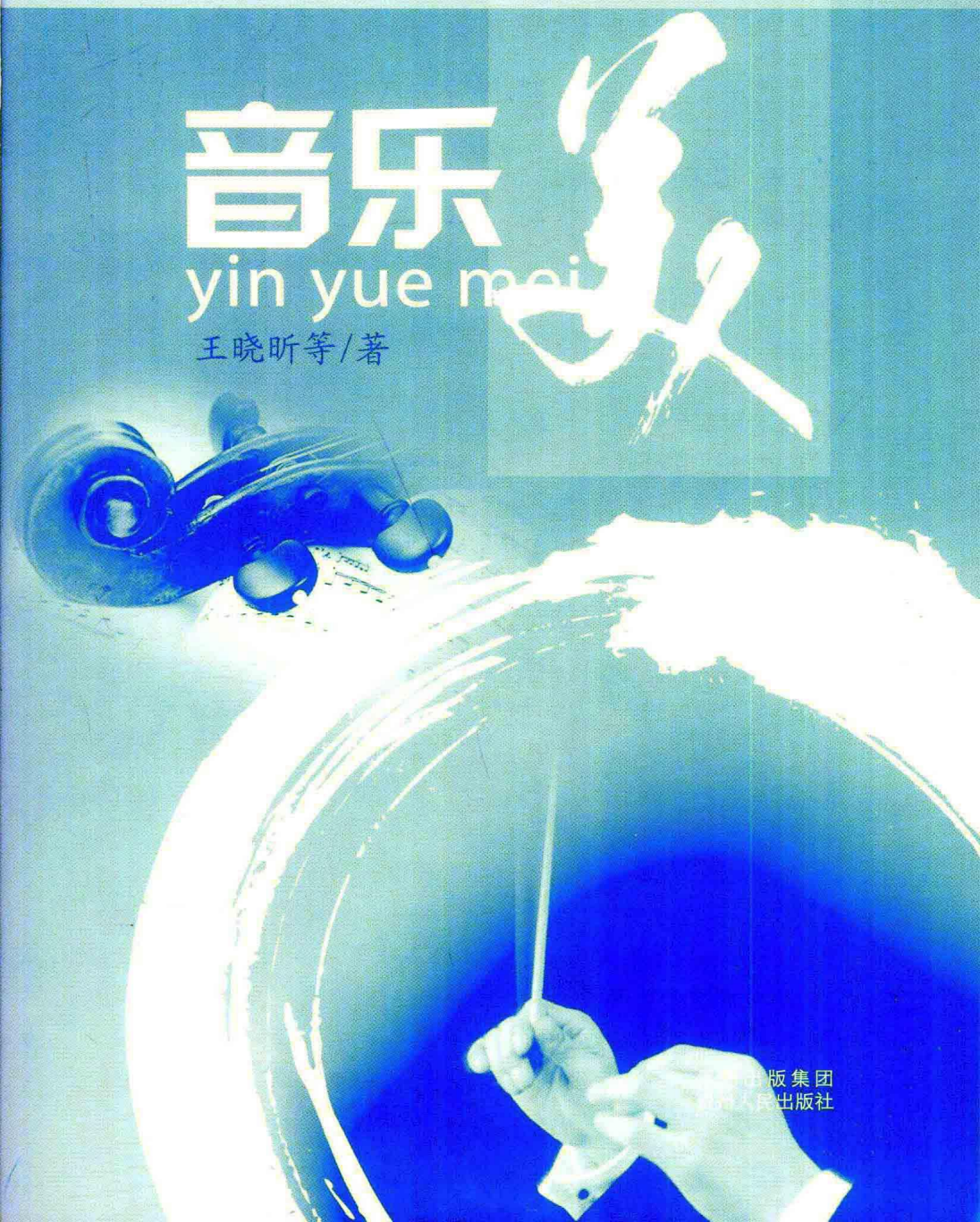
青年美育书系

QINGNIAN MEIYU SHUXI

音乐

yin yue mei

王晓昕等/著

出版集团
出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐美 / 王晓昕等著. — 贵阳: 贵州人民出版社,
2009.4

(青年美育书系)

ISBN 978-7-221-08523-8

I. 音 II. 王… III. 音乐美学—青少年读物
IV. J601-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 061638 号

责任编辑: 黄筑荣

封面设计: 黄昱夫

音乐美

王晓昕等 著

出版发行: 贵州人民出版社

(贵阳市中华北路 289 号)

经 销: 新华书店

印 刷: 贵阳科海印务有限公司

规 格: 1/32 890mm × 1 240mm

印 张: 4.5

字 数: 118(千字)

版 次: 2010 年 3 月第 1 版

印 次: 2010 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-221-08523-8

定 价: 12.00 元

青年美育书系编委会

主 编 蒙秋明 龚振黔 王晓昕

副主编 余 一

编者的话

美育即审美教育,是社会主义教育方针的重要组成部分。它与德育、智育和体育相互渗透,相互促进,对促进人的全面发展具有不可替代的重要作用。

随着我国社会经济的迅猛发展和教育的不断深入,美育受到了普遍的重视,取得了很大的成绩。但毋庸讳言,由于认识不够到位,美育的普及还不够理想。之所以如此,主要有两个方面的原因。一是我国还处在社会主义初级阶段,社会的审美文化水平不高,还不能为青年人审美素质的提高提供一个耳濡目染的环境。二是培养青年人审美素质的主要阵地——各级各类学校——在审美教育的认识和实践上还存在以下不足:有些学校认为美育与升学、就业无关,因而只在德育、智育和体育上下力气,忽视美育;有的学校用教师的言行举止和校园文化等大美育的因素代替美育,显得空泛,不够具体,因而收效不大;即使在大学的文科专业中,除了中文系开设《美学》课之外,其他院系均未开设相应课程,理科专业就更不用说了。正因为如此,不少青年人在德、智、体、美方面,出现了严重的不平衡现象——学科成绩很好,但对美的领悟和评断水平却有限,有的甚至美丑颠倒。这种现象不仅不利于形成青年人健全和谐的情智结构,而且会影响到民族素质的全面提高。

美育是现代青年的重要素质之一。作为高校教育工作者,帮助青年人树立正确的审美观,培养他们的审美能力,使之成为能评

断真、善、美和识别假、丑、恶的全面发展的新人,这既是党的教育方针的要求,又是建设社会主义精神文明的义不容辞的历史责任。为此,我们在广泛的审美调查的基础上,从小美育的角度,约请相关专家,编辑出版“青年美育”书系,力图为社会主义审美文化的普及,做一点力所能及的事。

这个“书系”,将根据广大青年人的审美需要,编辑出版针对下列两类审美对象的普及读物。

一类是针对传统审美对象的,比如《文学美》、《音乐美》、《舞蹈美》、《绘画美》、《书法美》等。其中还包括并不属于艺术美范畴的《自然美》、《社会美》。这类审美对象早已进入人们的审美视野,是广大青年既熟悉但又“知其然而不知其所以然”的传统的审美观点。因为它们是传统的,故而也是重要的。

另一类将以新技术革命创生的新的审美领域为对象,比如《科技美》、《生态美》等。这些美闪耀着科技的光芒,是一个新奇眩目的世界。在这一类中,我们还将编辑出版《和谐美》、《伦理美》等读物。后者虽然是古已有之,但由于它们的审美价值是在工业文明的历史发展中才突显出来并受到人们的青睐,因而它们依然是对传统审美对象的超越。

为了更符合青年朋友的阅读心理,当然也包含着编撰难易的实际,我们将阐释上述两类审美对象的读物交叉出版。比如“书系”第一辑中的《文学美》、《音乐美》就属于前者,而《科技美》、《生态美》、《摄影美》就属于后者。

我们诚挚地希望读者对“书系”提出宝贵的意见和建议,使之更符合广大青年朋友的审美实际,以利于他们接受并内化为他们的审美能力。

“青年美育”书系编委会

2010年1月

前 言

音乐是一种世界性的语言,她既是抽想的,又是直观的;既是确定的,又是变动不居的。音乐能够表达人类最为丰富的情感,无论你走到哪里,无论你自己来自哪一民族、哪一国度,音乐都会给你提供你所意想不到的意味。

本书是“青年美育”书系中的一种,当代青年,尤其是当代大学生,接受美的熏陶,音乐都是尤为重要和不可或缺的一个艺术种类。艺术作品之所以感人,在于艺术形象的巨大魅力。美的声音的运动具有一种直接穿透人们内心的能力,因而在反映细致复杂的精神世界、强烈地震撼人心等方面,具有其他姊妹艺术所难以达到和无法替代的作用。

本书的编写由王晓昕提出方案和框架,再由各位编者分头编撰,最后又由王晓昕逐章逐节修改和统一全稿。本书共分六章,编写者依次为:胡菲莉(第一章)、李友玲(第二章)、李琼(第三章)、王晓昕(第四章)、颜家佳(第五章)、吴文凤(第六章)。本书在编写过程中得到了责任编辑的指点,在此表示由衷感谢。本书在编

写过程中,参考了国内外前辈学者的大量成果,并在本书最后的参考文献中一一注明了原作者及其成果,但仍有未尽之处。对于本书编写所参考内容的作者,无论本书是否注明,在此都深表感谢!

鉴于本书编写者的种种局限,本书错谬之处实所难免,还望读者与方家见谅与指教!

编者
2010年春

目 录

前 言	001
-----	-----

一 中国音乐的历史	001
-----------	-----

- 1.1 音乐的起源及原始社会音乐/001
 - 1.2 奴隶制社会的音乐(公元前 21 世纪 ~ 前 475 年)/003
 - 1.3 封建社会前期音乐(公元前 475 ~ 公元 589 年)/007
 - 1.4 封建社会中期音乐(公元 581 ~ 1368 年)/011
 - 1.5 封建社会后期音乐(公元 1368 ~ 1840 年)/013
 - 1.6 “五四”时期、20 世纪 30 年代及抗战时期的音乐/014
-

二 欧洲音乐的历史	018
-----------	-----

- 2.1 古代希腊、罗马的音乐/018
- 2.2 中世纪和文艺复兴时期的音乐/021
- 2.3 巴洛克音乐/024
- 2.4 古典主义时期的音乐/027
- 2.5 浪漫主义时期的音乐/033

2.6 民族乐派和 20 世纪音乐/037

三 中国音乐的形式美**042**

- 3.1 概 述/042
 - 3.2 民间歌曲/043
 - 3.3 民族器乐/047
 - 3.4 曲艺音乐/052
 - 3.5 戏曲音乐/055
 - 3.6 中国传统音乐之美/058
-

四 西方音乐的形式美**061**

- 4.1 弦乐之美/061
 - 4.2 木管之美/065
 - 4.3 铜管之美/069
 - 4.4 打击乐之美/072
 - 4.5 人声之美(上)/072
 - 4.6 人声之美(下)/076
-

五 西方音乐审美鉴赏**080**

- 5.1 无标题音乐之美——室内乐/080
 - 5.2 无标题音乐之美——交响曲/083
 - 5.3 无标题音乐之美——协奏曲/087
 - 5.4 标题音乐之美——标题音乐的表现手法及典范之作/093
 - 5.5 标题交响音乐的自由形式——交响诗/098
 - 5.6 歌剧——标题音乐的重镇/100
-

六 中国音乐审美鉴赏**105**

- 6.1 世界音乐的三大体系/106

- 6.2 中国音乐的审美鉴赏/107
- 6.3 中国古代音乐的宇宙意识/110
- 6.4 中国音乐的本质特征/112
- 6.5 中国音乐文化的历史演进(上)/119
- 6.6 中国音乐文化的历史演进(下)/128

参考文献

131

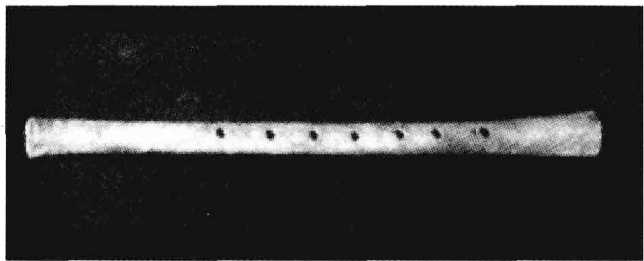
一 中国音乐的历史

1.1 音乐的起源及原始社会音乐

音乐同其他艺术门类一样,伴随着原始的祭祀与狩猎而产生,它起源于劳动。古代有“言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也”的记载。我们的祖先在狩猎时代就会用一些原始的音乐、舞蹈来举行仪式。劳动中的呼叫声、有节奏的击打声,也就是原始音乐的最初状态。随着人类大脑的发达和某些劳动工具的运用,也就产生了最早的乐器。

中国音乐文化历史可以追溯至 8000 年前。如 1986 ~ 1987 年在河南省贾湖县发现的骨笛,这种乐器距今已有 8000 ~ 9000 年的历史。除骨笛外,新石器时期的乐器还发现有埙、骨哨、陶钟、磬、鼓等,这些乐器遍布全国,时间跨度也很大。

原始社会音乐的主要内容是生产劳动。如《吕氏春秋·古乐

河南舞阳贾湖骨笛

篇》，八阙《载民》、《玄鸟》、《遂草木》、《奋五谷》、《敬天常》、《达帝功》、《依地德》、《总禽兽之极》。

除了反映生产劳动外，原始社会音乐还记录英雄人物和神鬼巫术。《大夏》讲的就是关于洪水的故事，故事讲述了禹的功绩，用这样的乐舞来庆祝治水的成功。《吕氏春秋·古乐篇》中有一段这样写道：“昔古朱襄氏之治天下也，多风而阳气蓄积，万物散解，果实不成，故士达作为五弦瑟以来阴气，以定群生。”这段话神鬼的成分较多，历史的成分较少。在那个时代不可能有如此发达的弦乐器，这就反映了巫术的作用。由于巫术、祭祀、舞乐的有机结合，人们对音乐乃至一些乐器抱有神秘的设想，对于音乐家，往往把他们看成不同于普通百姓的人。统治者利用加强音乐的神秘性来操纵、控制乐舞以强化统治。如传说中黄帝是以云为图腾，故乐舞名曰《云门大卷》；尧的乐舞叫做《咸池》；舜的代表性乐舞是《韶》，因全曲分为九段，又称《九韶》，歌唱部分有九段，又叫《九歌》，这是古代非常出名的音乐。

原始社会音乐的形成是和乐舞有密切联系的，公元前 11 世纪，中国已称这种音乐舞蹈相结合的艺术形式为“乐”，它不是我们今天所指的音乐，而是乐舞。

这一时期的乐器主要是从生产工具改变过来的。

打击乐有鼓、磬、钟，吹奏乐器有骨笛、骨哨、埙等。

鼓:它应该是最早的乐器,也运用得最广,许多成语与鼓有关,如一鼓作气、旗鼓相当、重整旗鼓等。那时鼓的原料是土,鼓面是兽皮。

骨笛:用骨制成,一般有七个孔,具有稳定的结构,超出了五声音阶形态。

埙:用土烧成,外观如鸡蛋,中空,顶部有一吹孔,中间有一个或几个孔,能吹出2~4个音。

总的来说,原始社会乐器的发展是遵循一定的步骤的,种类由少到多,由简单到复杂,与人的生产劳动紧密结合。它反映了人类的智慧,也反映了人类对抗击自然灾害、征服自然的愿望。

1.2 奴隶制社会的音乐(公元前21世纪~前475年)

随着原始公社的解体,奴隶制国家开始出现,石制生产工具逐渐被金属生产工具所代替。殷商时期铜的广泛运用,证明炼铜技术已达到一定水平,农业也有了很细的分工,而且有了商业。

也就是这个时候,渐渐出现了专业的音乐工作者,他们最初的职业是“巫”和“吏”。巫能歌善舞,又能治病;吏偏重于人事。《说文》中对巫有解释:“女能事无形,以舞降神者也。像人两袖舞形。”巫与舞同音、同字又同义,舞者为巫,动则为舞。巫的地位虽然重要,但也是服务于统治阶级的。统治者通过巫来巩固他们的统治地位,从精神上控制奴隶。

这个时期,音乐教育也开始专业化和规模化。周朝的音乐机关有总揽一切的首长,称为大司乐。《周礼》中记载,音乐机关的工作人员有1463人,分为三个部分:行政、教学和表演。这些人中,除了少数是低级贵族之外,大多数是奴隶。然而领导的权力则掌

握在贵族手里。接受音乐教育的人主要是世子和国子,课程的主要内容是音乐思想、演唱和舞蹈。音乐教育的目的很清楚:“施十有二教焉……四曰,以礼乐教和则民不乖。”(《周礼·大司徒》)又“以六乐防万民之情,而教之和”,音乐教育的目的就是为了巩固统治阶级的地位。

这一时期的乐器、乐律的发展也已到了一个较高水平,商代的乐器有了对后世影响较大的钟和磬。

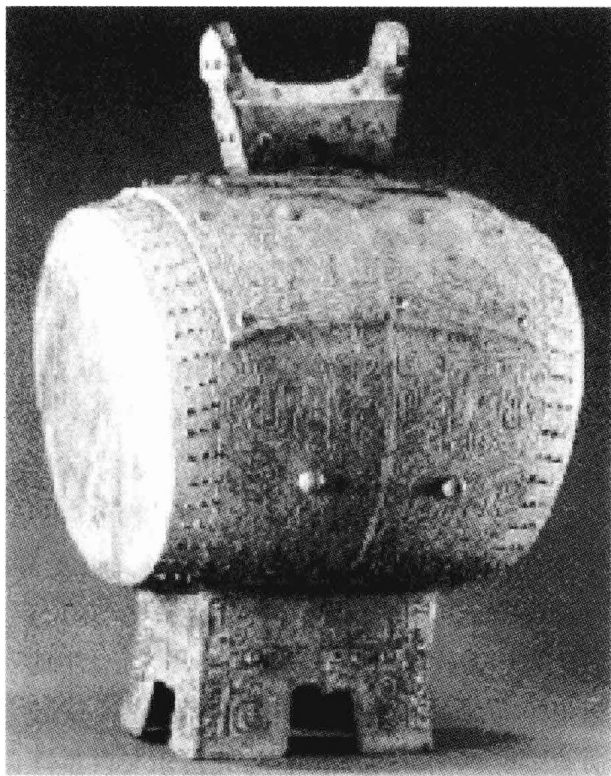
钟:有挂着敲的,有用木制后座子把它竖起来敲的,有手拿着敲的。商朝的编钟大多是三个一组,如果在靠近钟口部正中(1/2)和左或右(1/4)处敲击,能发出两个不同的音。早期以大二度居多,后来则以小三度居多。经测试,有些三个一组的编钟已具备五声音阶中的五个音,到春秋时期已发展成自然的七声音阶。

磬:用石块打磨而成,上有一个孔,把它吊起来敲击。磬在石器时代就已出现,随着时代的发展,制作越来越精美。1950年在河南安阳武官村出土的有虎纹的大石磬,外观就非常精致,一面刻有伏虎图案,与器形浑然一体,音高比 $\#c1$ 音略高,音色近似敲打青铜发出的声音,浑厚而洪亮。磬除了能独奏外,还可组成编磬。故宫藏有三板,名曰:永启(降 $b2$)、永余($c3$)、天余(降 $e3$)。

到了周朝,随着社会生活的变化,乐器种类也大大增加,见于记载的乐器就有七八十种,仅《诗经》所见就有29种。乐器多了就要分类,因此周朝的乐器按制造材料分为金、石、土、革、丝、木、匏、竹等八音。如按演奏方法分类,则有打击乐器、吹奏乐器、弹弦乐器等。

通过不断地实践和总结,周代开始有了乐律,即五声的确立。五声是宫、商、角、徵、羽,最先见于《管子·地员篇》。五音相生的次序是:宫—徵—商—羽—角,高低的次序是徵—羽—宫—商—角,这就是中国最早的律学原理,是齐桓公时期的相——管仲提出

的一有名的三分损益法。三分损益的意思是:把一个一定长度的音律管作为一基准音,剪掉三分之一长,就形成了下一个律管;再加上其自身的三分之一长,便又产生出一个新的律管来,又剪掉新管的三分之一,又加上剪过后的三分之一,如此这般的一损一益,便产生出十二律来。十二律律名分别为“黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、中吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、亡射、应钟”,这一理论比古希腊哲学家、数学家毕达哥拉斯的“律制”早了一个世纪左右。

湖北崇阳青铜鼓(商)

这一时期的音乐思想主要受儒家学派的影响较大。

周代是最早对“礼”和“乐”作出规定的时代,这就是礼乐。礼

乐制度影响其后几千年,一直延续到清代。从历史上考察,商代就有分封诸侯的现象,周代也有分封,但不同的是商代没有把自己的同姓分封到各地,而周代绝大部分属同姓。因此,周代的分封诸侯就形成了围绕姬姓宗族的层层“大小宗”的严密等级关系。礼乐制度是社会上层的活动,只有达到一定级别的人,才能享用这一等级的礼乐。

儒家的代表人物是孔子(公元前551年~公元前479年)。孔子对音乐的影响,不得不说到,他是对中国文化下移起着重要作用的人。孔子的学说是士阶层思想的结晶。所谓士,上有贵族大夫,下有在社会上虽重要但地位不高的农、工、商贾,他们希望通过做官来实现他们的理想。他们没有经济基础,接近大众,懂得民间疾苦,思想上有进步的一面。由于不能当权,孔子最后只有教书为生,从而完成了文化下移的历史任务。他有一套政治理论:“道之以德,齐之以礼。”礼指统治阶级规定的秩序。但只是有礼还是不够的,需用乐来配礼,用乐来缓和上下的矛盾。礼乐的作用到了孔子手里就系统化了。他承认音乐的社会功能,指出:“移风易俗,莫善于乐。”他不是形式主义地来考虑音乐的问题,所以他说:“乐云乐云,中古云乎哉!”这也是和“德成而上,艺成而下”的思想理论一致的。孔子没有著书立说,为音乐科学建立系统化的理论的是公孙尼。公孙尼可能是孔子的弟子,相传是他作的《乐记》,是早期儒家系统的音乐思想的代表著作。《乐记》是《礼记》中的一篇,是迄今为止我国最早的音乐美学论著。现传《乐记》共11篇,其中内容包括四个方面,第一,音乐的起源;第二,音乐与政治理论的关系;第三,音乐的审美;第四,音乐的教育,认为音乐是受到外部的影响而产生的,人们思想感情的变化和音乐是一致的,“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声”。关于音乐形成的过程,书中也有一段传诵千古的说法:“故歌之为言也,