

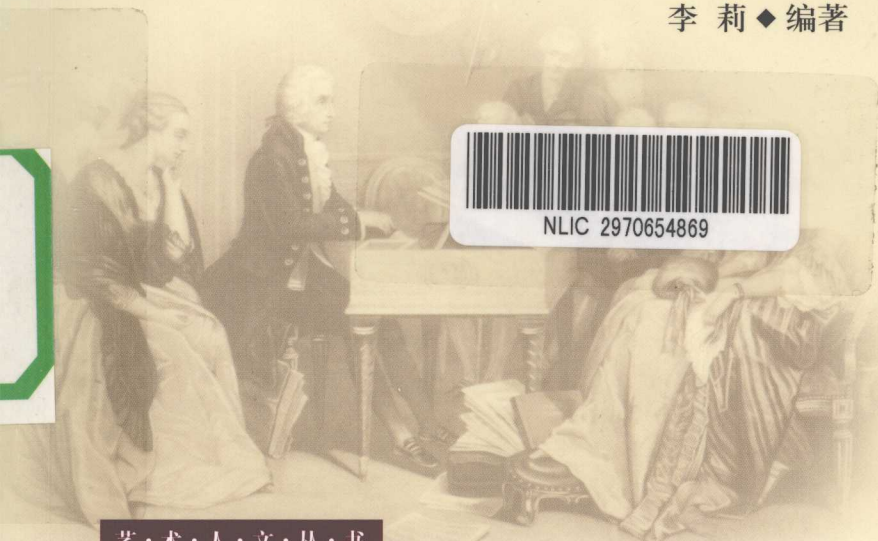
走进音乐的殿堂

大学音乐鉴赏

李莉◆编著

NLIC 2970654869

艺·术·人·文·丛·书

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

走进音乐的殿堂

——大学音乐鉴赏

李 莉 编著

NLIC 2970654869

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书主要介绍了西方的一些顶级作曲家和音乐大师,以及这些作曲家的经典作品的赏析和解读。本书内容轻松、诙谐,不似传统教材那般枯燥,其中讲述了不少音乐家们鲜为人知的故事,通过故事来学习音乐,通过故事来诠释、聆听音乐,从而达到欣赏、理解高雅音乐的目的。

本书非常适合非音乐专业的在校大学生和爱好音乐的社会一般读者,也适合大学公共艺术课程教师、专业音乐教师参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

走进音乐的殿堂:大学音乐鉴赏/李莉编著. —上海:上海交通大学出版社,2011

(人文艺术丛书)

ISBN 978-7-313-07185-9

I. ①走… II. ①李… III. ①音乐欣赏—高等学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 057579 号

走进音乐的殿堂——大学音乐鉴赏

李 莉 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海交大印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787 mm×960 mm 1/16 印张: 11.5 字数: 182 千字

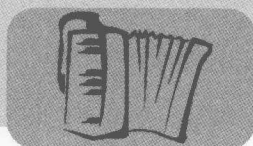
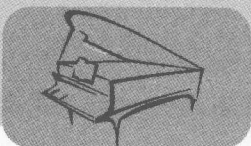
2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1~4030

ISBN 978-7-313-07185-9/J 定价: 30.00 元

版权所有 侵权必究

序

音乐表达了什么？它容易理解吗！我又如何去听懂音乐呢？这些问题，对于音乐专业的学生来说，未免太简单了些，但对于非专业的学生来说，这又是经常会遇到的问题。

由于思维方式的差异，在我从事主要针对理工科学生的音乐教学中，常常会遇到这种看似合乎逻辑的询问，但又违背音乐欣赏本质的话题。诚然，学生的不解有其思维方式的原因。在物理世界中，所有发生的现象都会有原因，这就需要通过不断的认知和分析去解决它。而音乐则是另一个领域，虽然欣赏音乐也需要一个认知的过程，但它又不完全从属于认知领域。音乐，包括所有的艺术，它更多地依赖于人的直觉、情感和精神，它能唤起我们内心最真实、最纯粹的情感活动，却又是无法解释，甚至是不需要解释的。

音乐能使我们产生丰富的联想，它通过作曲家运用各种不同的元素组合，如旋律、节奏、和声等，向我们传递出一种情绪性的暗示，而欣赏者正是通过音乐的运动，产生出诸如欢乐、忧伤、坚强等等各种不同的内心感受，这是每个人都能感受到的。欣赏音乐并不难，难的是我们是否会用心灵去感受它，去感受人类内心复杂而多变的情感运动，这是所谓听得懂或听不懂音乐的一个分水岭。缺乏内心体验，是无法感受音乐的。而内心世界丰富、感知敏锐的人，音乐会是他最好的精神食粮。

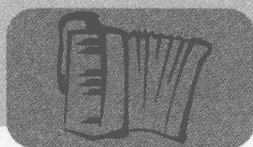
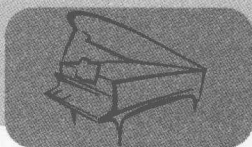
这本书是对我从事多年音乐教学的一次梳理。不可能人人都懂物理、化学,但人人都会懂音乐,这是我教学的理念。当然,这里说的懂只是一个宽泛的概念。由于文化、环境、感知力的差异,西方的音乐比我们中国传统的音乐要更复杂些,它不像民歌或歌曲表达的是一些单纯的情绪,西方音乐的复杂在于它表达层面的多样性。如果说民歌或歌曲是一幅单线条的素描画,那么西方音乐则是一尊雕塑,你可以从各个不同的侧面去观摩、欣赏它,直到你把所有的感知组合成一个完整的形象。所以,相对来说,欣赏交响曲、协奏曲等西方体裁的作品时,个人的认知能力、判断能力,精神层面的深浅就显得颇为重要了,这也是我从事音乐教学多年来,一直在努力的事。

本书以西方音乐史为线索,并结合音乐史上重要的人物、作品和重大事件为内容,目的是让学生在短时期内,对西方音乐在近代的产生、发展、变化有一个基本的了解。但除了这些基础的知识性介绍、聆听欣赏之外,我最大的愿望是希望学生通过学习音乐,来丰富自己的内心世界,培养高尚的人文精神。

知识是你的武器,音乐是你的内心,老师是引路人,是为序。

李 莉

2011.5

目录

第一章 要素

第一节 音乐的特质与构成	1
第二节 表演的媒介——交响乐队	13

第二章 巴洛克时期

第一节 巴洛克音乐	23
第二节 巴洛克声乐	25
第三节 巴洛克器乐	27
第四节 巴洛克时期的歌剧	33
第五节 克劳迪·蒙特威尔第	36

第六节	安东尼·维瓦尔第	38
第七节	约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	40
第八节	乔治·弗里德里克·亨德尔	43

第三章 古典时期

第一节	古典主义音乐风格特征	49
第二节	奏鸣曲式与变奏曲式	51
第三节	古典器乐	52
第四节	海顿	55
第五节	沃夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特	59
第六节	路德维希·凡·贝多芬	66

第四章 浪漫时期

第一节	浪漫主义音乐特征	76
第二节	浪漫时期的特色形式	77
第三节	弗朗兹·舒伯特	79
第四节	罗伯特·舒曼	83
第五节	费利克斯·门德尔松	86
第六节	弗里德里克·肖邦	90
第七节	埃克托·柏辽兹	95

第八节 弗朗兹·李斯特	99
第九节 理查德·瓦格纳	104
第十节 约翰尼斯·勃拉姆斯	108
第十一节 彼得·伊利奇·柴可夫斯基	110
第十二节 朱塞佩·威尔第	118
第十三节 马勒	123

第五章 浪漫时期的民族乐派

第一节 俄国	128
第二节 捷克	139
第三节 挪威	147
第四节 芬兰	151

第六章 20 世纪的音乐

第一节 1900~1945 年的音乐趋势	155
第二节 印象主义音乐	156
第三节 克劳德·德彪西	157
第四节 新原始主义音乐	160
第五节 伊戈尔·斯特拉文斯基	161
第六节 表现主义音乐	164

第七节 阿诺德·勋伯格	165
第八节 贝拉·巴托克	168
第九节 格什温	171

第1章

要素

在所有艺术中,音乐是一门非常感性的艺术。一旦音乐响起,它就绕开我们的理智,拨动我们的神经,直逼我们的内心。

第一节 音乐的特质与构成

一、音乐的特质及规定性

每一种艺术由于采用不同的物质材料,从而决定了自身独特的存在、表达方式及相关规定性。例如,文学通过文字概念这样的符号体系,经过思维代换去表达思想、叙述情节;绘画主要运用线条、色彩二大元素,它以平面图像方式,反映栩栩如生的生活场景;雕塑可采用大理石、木料或铜等作为物质材料,它以立体体积语言方式,来塑造可视的、可触摸的形态,以此反映生活、再现现实;舞蹈运用的是人的肢体语言,通过舞姿、手势、表情、造型来传达一定情感内容;而音乐则是以声音作为材料及自身的存在方式,这些声音又是由一系列抽象符号构成,最基本的符号为 do、re、mi、fa、sol、la、si。这 7 个基本符号,人人会唱,这些抽象符号在空气中鸣响,你看不见、摸不着。由于音乐是由声音作为材料,因此它有这样几个方面的规定性:

1. 音乐是听觉的艺术

绘画依靠眼睛去观赏,小说依靠眼睛去阅读,音乐却是要依靠耳朵去聆听,它通过聆听,经过思维代换产生联想,以达到一种情感体验和审美享受。

2. 音乐是非写实性艺术

音乐是不能让听众“看到”和“触及”到对象的。例如,贝多芬的《埃格蒙特》序曲,埃格蒙特是欧洲历史上的一个英雄人物,我们不能指望贝多芬在这部作品中,表现出这位英雄的体格、相貌、穿戴。再如,在贝多芬著名的《命运》交响曲中,人性、生活真理表现得多么深刻,但是我们能够像讲述小说情节那样,去讲述它每个乐章的情节吗?显然不能。由于音乐是由声音作为它的存在方式,而这些声音又是由抽象符号构成的,这些符号与具体形象之间没有直接对应关系,你能说 mi 代表山,fa 代表河,显然它没有这种指定性。所以音乐不能像绘画、影视那样直接描绘、再现现实对象。从这个角度上说,音乐是非写实性的作品。

3. 音乐是情感的艺术

人类上千年的艺术实践创造了无数的音乐作品,这些作品的内容大多数是表达人的情感,音乐的内容主要是表达人的情感。通过音乐我们可以感受情感的各个类别,喜、怒、哀、爱、恨。和其他艺术相比,音乐的情感表达更为直接,它从第一个音开始,就将你带入到它要表达的情绪或意境之中,而其他艺术像美术、舞蹈是以某种视觉形象来唤起人的情感。

4. 音乐是时间的艺术

音乐以声音作为自身的存在方式,而声音必须在时间的流程中,才能呈现自身的存在,所以音乐是时间的艺术,或者说是流动的建筑。

5. 音乐是二度创作的艺术

不需要表演者的参与就能被人欣赏的艺术,是一次性完成的艺术,如文学作品、绘画、雕塑,你可以直接面对作品,去欣赏或解读它。而有些艺术却必须依靠表演者的参与,才能被人欣赏或理解,如音乐、舞蹈、戏剧,最后完成必须依靠表演者。音乐原本是一堆无声的乐谱,是没有生命的。作曲家柴可夫斯基曾说过:“一出未上演的歌剧没有任何意义”,所以音乐只有依靠表演者的演奏,才能变成鲜活的、可以感知的音乐形象,因此音乐是二度创作的艺术。

二、音乐的构成

音乐是声音的艺术,无论是气势宏大的交响曲,还是精致抒情的钢琴小品,其音乐构成大都有着相同的元素,音乐可以分解出这样一些元素:

1. 旋律

简单来说,旋律就是相继发出的音(当然这些音必须按照一定的节奏出现,才能成为富有表现力的旋律)。一部音乐作品能吸引我们的,能抓住人的,往往是它的旋律(或称主题旋律),它是音乐的灵魂。实际上我们对任何一首乐曲的审美评价,都是从对它的旋律评价开始的,它是优美的,还是哀伤的;是丰富扩展的,还是简洁直率的。而作曲家们通常把旋律当作表达情感的重要手段。可以说,任何一部经典音乐作品,都是因其有着动人心弦的旋律主题才受人喜爱、广为流传,比如19世纪俄罗斯作曲家柴可夫斯基《如歌的行板》,旋律主题哀婉动人,当年俄国作家列夫·托尔斯泰第一次听到这个作品时,泪流满面。这首作品至今久演不衰,就是得益于主题旋律。

旋律的运动形态是极其自由和多样的,概括起来可以归为这样三大类:上升式、波浪式、下降式。

(1) 上升式旋律往往给人以紧张度增强、情绪高涨或是积极向上、开阔明朗的情感体验。

如格林卡《鲁斯兰与柳德米拉》歌剧序曲,乐曲一开始就是一个欢快、热情奔放的上升主题,表现青年鲁斯兰战胜恶魔的必胜信念(见谱例1-1)。

(谱例 1-1)

(2) 波浪起伏的旋律适合表达宽广、咏叹的情绪,或是一种欢快、自由、轻松的情绪。

如广东音乐《步步高》波浪式旋律贯穿全曲,带给人一种喜气洋洋的情绪感受(见谱例1-2)。

(谱例 1-2)

(3) 下行式旋律舒缓、稳健,适合表现悲壮、忧伤、压抑的情感或者安详、宁静的气氛。

比如二胡独奏《二泉映月》,一开始就是一个下行音调,仿佛是一声长长的哀叹,接下来音调迂回下行,好像一步三叹述说着人生的悲凉。再如柏辽兹《幻想交响曲》第4乐章,它开始的主题,是一个直线下行的小调旋律,加上顿挫的节奏散发出阴森、冷酷的气氛(见谱例1-3)。

(谱例 1-3)

2. 节奏与节拍

节奏并非音乐所独有的特质,节奏运动存在于宇宙万物之中,如一年四季的交替,这是自然界季节节奏;每天太阳升起、落下,这是昼夜节奏。再比如人的生命,像我们每时每刻呼与吸,我们的血液循环、脉搏跳动,都是节奏运动。而音乐中的节奏是指声音运动有规律的轻重缓急。现实生活中蕴藏着丰富的节奏素材,这些素材经过艺术家的提炼、夸张、变形与再组合,创造出千差万别的富有意味的节奏,它们成为创造音乐美的重要手段。

比如贝多芬的《命运》交响曲,在这个作品中节奏对音乐形象的塑造起着关键作用,作品一开始富有冲击力的三短一长的节奏型,勾勒出“命运”之神急促的敲门

声,带有咄咄逼人之势。显然命运不是来做客的,而是来挑战的(见谱例 1-4)。

(谱例 1-4)

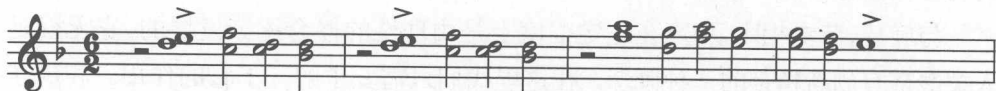
又比如芭蕾舞剧《红色娘子军》当中有段选曲,名为《快乐的女战士》,乐曲中一张一弛的节奏律动,加上欢快、跳跃的旋律,形象表现了 3 位女战士活泼、带有童真的淘气(见谱例 1-5)。

(谱例 1-5)

再如,20 世纪德国作曲家奥尔夫大型合唱《卡尔米娜·布拉娜》(又称《布兰诗歌》),作品表现了历尽创伤的人们对命运女神无情的控诉。乐曲一开场是个极具震撼力的合唱,整个合唱建立在单一的、固定的节奏模式上,节奏十分简单。节奏在不断反复中,其内部逐渐形成一种内在张力,在张力达到顶点时,音乐的情绪也借助其力量将一股愤懑之情倾泻而出(见谱例 1-6)。

(谱例 1-6)

我们每个人都有参加队列行走的经历,我们的领队为了使我们的步伐整齐,总是喊着左右、左右或一二、一二的口令。领队的口令就是音乐中最基本的节拍,即二拍子。节拍是节奏的基础,节拍明确了拍子的强弱关系,它使节奏运动富有律动感。二拍子通常以一个强拍、一个弱拍为单位,不断循环。由于二拍子强弱对比鲜

明,再加上这种节拍强弱力度的频繁交替,常能表现出刚劲、明朗、坚强有力的情绪,或者表现欢乐、活泼、热情、激昂的情绪。

进行曲是在队列行走中产生的,几乎大部分作曲家创作的“进行曲”都是用二拍子写成的。在进行曲中最著名的,要数老约翰·施特劳斯的《拉德斯基进行曲》,这首欢快热烈的进行曲,是每年维也纳新年音乐会的压轴曲。

和二拍子特点比较接近的还有四拍子,它以一个强拍、一个弱拍、一个次强拍、一个弱拍为单位,不断循环,四拍子常用来表现宏伟、庄严、宽广的情绪,也可用来表现回忆、哀悼的情绪等。

有一种节拍在听觉上完全不同于二拍子,这就是三拍子。三拍子也是音乐中常见的拍子,通常以一个强拍、两个弱拍为单位,不断循环。由于这种强拍、弱拍、弱拍不平衡地交替,而具有动荡、摇曳的特点,常用来表现不平静或喜悦的心情。三拍子乐曲听起来总是比二拍子流畅、灵活,有些三拍子常令人联想起旋转和滑行的动作,像圆舞曲都是用三拍子写成的。如肖邦的《a小调圆舞曲》、柴可夫斯基的《花之圆舞曲》,都是圆舞曲体裁中极为出色的作品。

3. 和声

我们听到的任何一首音乐作品,都是由几个音同时在鸣响,但我们往往只注意到最上面那个最吸引我们的旋律,而忽略下面的音。如当一位歌手以吉他伴奏自弹自唱时,我们往往被歌手的歌声所吸引,不太会关注歌唱者手中的吉他。也正是吉他伴奏用和声的方式对歌唱提供支持,让歌手的演唱变得丰富、有感染力。和声是指和弦的构成方式以及一系列和弦的行进与结合。而和弦是指3个或3个以上的音,同时奏出的声音组合,它产生的音响可以是明亮的或暗淡的、丰满的或柔和的、悦耳的或尖锐刺耳的。

与旋律、节奏相比,和声在一定程度上是由理性的概念逐渐发展的,它无疑是人类最富有创新精神的一种概念。在这里我们只需要了解一下它的作用。和声在音乐中的作用,是使单一的旋律变成多层次结构或者说多声部的音响;和声通过和弦行进可以强调惊喜、疑虑或戏剧张力。总而言之,它不仅可以使旋律的内涵丰富起来,还可以加强旋律的表现力。

奥芬巴赫著名的《船歌》出自其轻歌剧《霍夫曼的故事》。如果我们只用右手在钢琴上将《船歌》的旋律弹奏出来,你会觉得旋律很单调,不会有太多的联想(见谱

例 1-7)。

(谱例 1-7)

如果我们再用左手为它配置上和声,你再听听,你是否觉得仿佛轻舟漫游、微波荡漾,太阳在河面上闪烁、嬉戏。和声的运用为人们提供丰富的联想背景(见谱例 1-8)。

(谱例 1-8)

Barcarolle 船歌

歌剧 The Tales of Hoffmann 霍夫曼的故事

Piano

又如贝多芬的《月光奏鸣曲》第一乐章,在这里我们可以感到主题旋律时断时续,而和声织体十分疏松,从而使音响显得蒙蒙胧胧,不明亮而略显暗淡,让人很容易联想到月光下飘忽不定的感觉。再如李斯特的《第二号匈牙利狂想曲》乐曲开头,和声织体很密,音响浓郁,充满紧张度,给人一种厚重的压迫感。

4. 音色

是指声音所具有的色彩。在音乐中,音色通常指每件乐器或每个噪音所固有的音质、色彩。人们通常用明亮、暗淡、灿烂、圆润、饱满来描述音色。

我们每个人由于各自声带长短、厚薄、质地千差万别,而使得每个人的声音都是独特的,朋友做久了,即可从声音辨别出对方,这就是所谓的“闻其声、知其人”。在歌唱演员中,女高音音色明亮,女中音音色醇厚,男高音声音嘹亮,像歌王帕瓦罗蒂的高音又十分灿烂。

每件乐器都有自己独特的音色(跟其物质材料、构造、发音体有关)。如长笛有

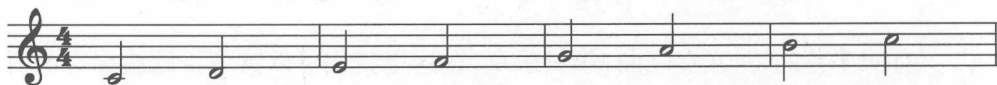
着柔和、羽毛般的光泽,小号有着嘹亮尖锐的音色。任何一个旋律、和声都是在特定的音色中被我们感知的。乐器是作曲家手中的调色板,作曲家总是根据自己的创作意图、旋律性质来选择乐器,选择乐器组合。例如在普罗科菲耶夫的交响童话《彼得与狼》中,作曲家选用不同乐器代表作品中每一个角色:用长笛清脆、华丽的音色,表现活泼的小鸟;用双簧管扁哨发出的音色,使人联想起鸭子扁嘴发出的嘎嘎叫声;用单簧管圆润的音色、灵巧的演奏,表现猫的轻步机智;用大管浑厚低沉的音色,表现老爷爷老态龙钟的样子;用小提琴温暖的音色、向上跳跃的旋律,表现主人公彼得聪明机智、勇敢活泼的形象;用三只圆号奏出恐怖刺耳的音响,模拟狼的嚎叫和凶残的本性。

5. 调式与调性

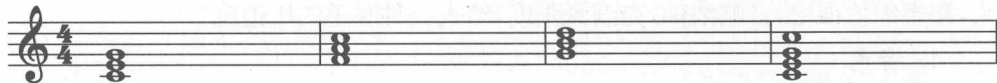
调式是指音按照一定关系联结在一起的体系。调式中的音,按照高低次序上行或下行,由主音到主音排列起来叫做音阶。在西方音乐中最基本、最常见的音阶为大调音阶和小调音阶,这两种音阶直到现在仍被广泛地使用。

如以 do 为主音的大调音阶是 do、re、mi、fa、sol、la、si、do,其内在结构关系为全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音,大调音阶色彩明亮,音响丰满(见谱例1-9、1-10);

(谱例 1-9)

(谱例 1-10)

以 la 为主音的音阶是 la、si、do、re、mi、fa、sol、la(这里以自然小调为例),其内在结构关系为全音、半音、全音、全音、半音、全音、全音,小调音阶色彩暗淡,音响柔和(见谱例 1-11、1-12)。

(谱例 1-11)

