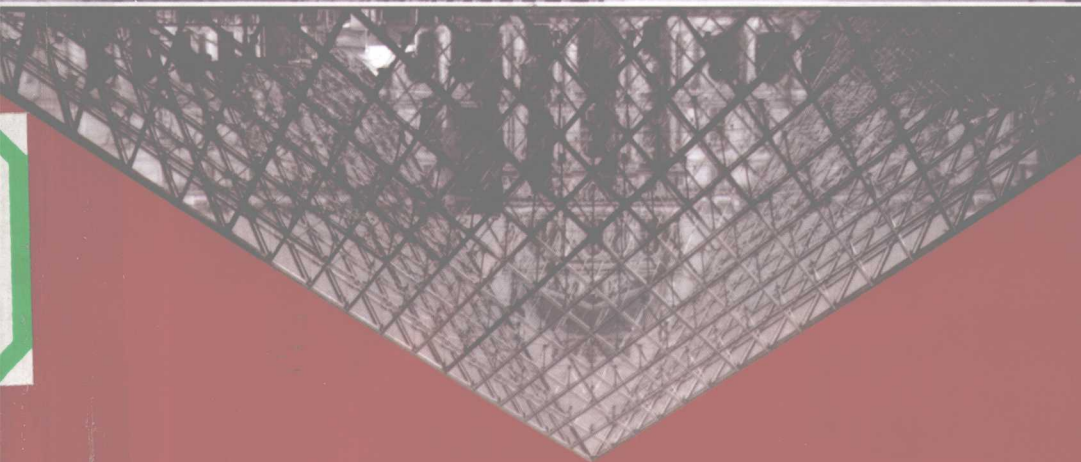

音乐欣赏入门

——与欧洲古典音乐牵手

邵祖亮 著

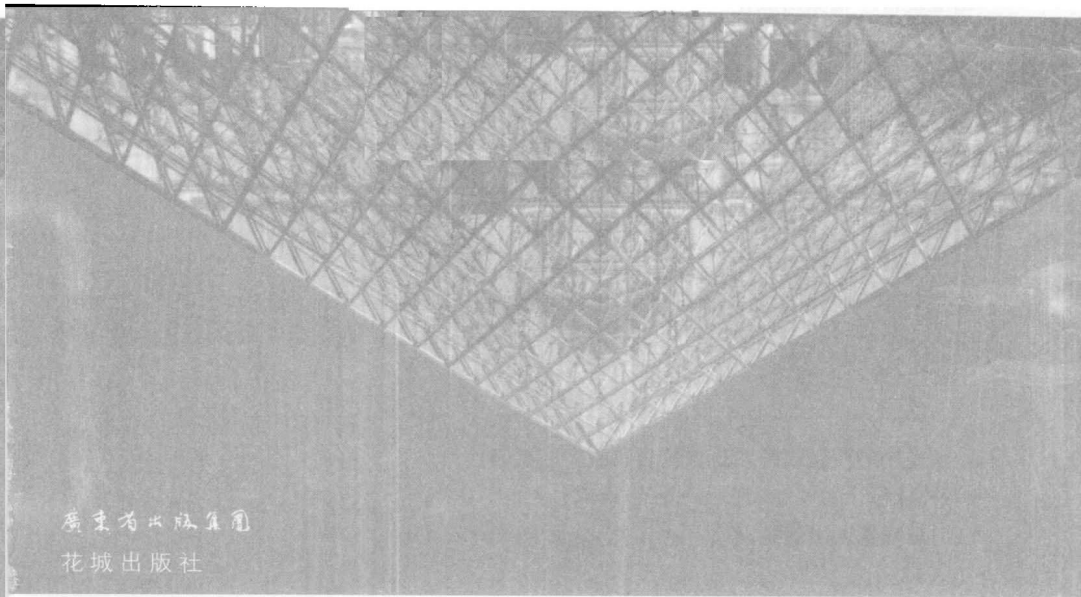
广东出版集团

花城出版社

音乐欣赏入门

——与欧洲古典音乐牵手

邵祖亮 著

广东省出版集团
花城出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐欣赏入门：与欧洲古典音乐牵手 / 邵祖亮著. — 广州：花城出版社，2009.6
ISBN 978-7-5360-5663-3

I. 音… II. 邵… III. 古典音乐—音乐欣赏—欧洲—教材 IV. J605.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 040629 号

责任编辑：邓 如 徐婧婧

技术编辑：易 平

封面设计：罗子安

出版发行 花城出版社
(广州市环市东路水荫路 11 号)

经 销 全国新华书店

印 刷 广州市官侨彩印有限公司
(广州市番禺区石楼)

开 本 880×1230 (毫米) 32 开

印 张 4 1 插页

字 数 100,000 字

版 次 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1—5,000 册

定 价 18.00 元 (附 CD 一张)

如发现印装质量问题，请直接与印刷厂联系调换。

购书热线：020—37604658 37602819

欢迎登陆花城出版社网站：<http://www.fcph.com.cn>

引 言

—

近年来，人民群众的物质生活和精神生活发生了极大的变化，生活水平和生活质量都有了实质性的提高。人们的物质生活丰富了，就必然会有追求高品位的文化、精神生活的要求。

一般来说，人们都会希望生活、工作在具有高度精神文明的人群和环境里，都愿意自己具有较高的文化艺术素养、高尚的审美情趣和一定的审美能力，以适应正在发展着的丰富多彩的社会生活。一方面“消费”、“享受”精神文明，另一方面又能积极参与创建精神文明。

“音乐”是人们社会生活中无处不在的一种艺术形式。它是通过有组织的“乐音”所塑造的音乐（艺术）形象，来表达人们的思想感情和反映现实的社会生活。优秀的音乐作品对人们有着强大的感染力，除了在精神上给人以美的享受外，还潜移默化地影响着人们的思想境界和道德情操，所谓“移风易俗，莫善于乐”。音乐是人们社会生活中不可或缺的一种“精神食粮”。

在漫长的历史发展进程中，人类创造了大量的音乐作品。无论是本国的还是外国的，凡经过历史和人民群众的自然筛选，保留至今还在广为流传着的，实可称之为“音乐精品”，自然也是今天人们学习和研究历史，了解世界各国的政治、经

济、历史、文化和民俗民风的一座宝库，其内容丰富、形式多样、种类繁多、十分珍贵。

在处处有音乐的社会生活中，欣赏音乐，应该成为人们精神生活的重要内容之一。你可以不会作曲，不会演奏乐器，甚至可以不太会唱歌，但不能不会听音乐。

有人可能由于家庭、环境、文化、心理、生理……种种原因，或者因为音乐是较为“抽象”的“声响艺术”，不像其他艺术门类那样，有具体的视觉“形象”或有可阅读的文字，能够明确地感受到它们所表达的内容。因此，便认为音乐是一种“虚无缥缈”、“神秘莫测”的艺术，不敢去接触或很少去接触它。其实，音乐是通过音乐和声响所塑造的各种音乐“形象”，作用于人的听觉器官，让人们感受、体验到它所表达的喜、怒、哀、乐等各种情感，激起欣赏者思想、情感的共鸣。当人们听到轻快的乐曲，就会有轻松的、愉快的感觉而联想到一些喜气洋洋的、高兴的事情；听到舞曲音乐时，会产生旋转腾跃、舞之蹈之的欲望；听到铿锵有力的进行曲时，会出现精神振奋、积极向上的激昂情绪……

需要强调的是，音乐所表达的是“人”的思想、情绪、情感，是人类社会生活的方方面面，而不是什么人类生活以外，不可知、不可及的东西。因此，音乐是完全可以被人们所感知和理解的一种艺术。

生理上弱视的人，照样有自己的“盲人”歌唱家、钢琴家，轰动全国的由二十几位失聪、失语的演员表演的舞蹈“千手观音”等，都证明他们对于音乐、舞蹈有着十分敏锐的感知和表达能力，他们适应社会生活的各种潜在能力是超乎人们想象的。那么，对于生理健全的人来说，对音乐应该具有更强的

感知能力，只是没有适当地去激发出这种潜能而已。

因此，挖掘自己固有的、潜在的感知音乐的能力，培养自己对音乐的兴趣，能积极地感知和理解音乐，成为有一定修养的音乐“消费者”，是完全可能的。这是人们自身追求高品位文化艺术修养、高尚审美意识及相应审美能力的需要，也是建设具有高度精神文明的和谐社会的需要。

音乐包含声乐的、器乐的，中国的、外国的，东方的、西方的，古典的、现代的，宗教的、世俗的，通俗的、高雅的，还有综合性的歌剧、舞剧、戏曲等不同的“品种”和“类别”，是一个十分庞大的“家族”。每个人由于兴趣爱好和文化素养的不同，对有些音乐可能相对地容易接受，如声乐的、中国的、当代的、通俗的……而对一些时空、地域较久远，平时了解接触不多的，如器乐的、西方的、古典的、宗教的等等，会产生一定的“隔阂感”，相对地生疏一些，这是很自然而不足为怪的。而实际上，这些都不是绝对的，在一定条件下，“隔阂”、“生疏”都是可以转化、改变和消除的，不存在不可逾越的鸿沟。

在当前的社会生活中，有各种五花八门的音乐“品种”并存着，这是改革开放以后，在多元经济形态下产生的多元文化的具体反映，适应着不同人群的不同需要（当然也不可避免地会出现一些不健康的、粗俗的作品和表演）。可是在我们周围，确有相当一部分人，特别是中、高等学校学生和具有中等以上文化程度、有一定文化修养的人群，他们希望或者向往着与自己本专业以外的“欧洲古典音乐”有所亲近，并与之“牵手”。并进而通过了解、欣赏一些世界的音乐精品、音乐经典来丰富自己，以提高自己对欧洲古典音乐的欣赏能力和修养。然而人们苦于缺少这方面的知识和必要的指导，普遍存在着

音乐审美愿望强烈与审美能力缺乏的矛盾。

这本小册子，力求通过通俗地介绍一些欣赏音乐的一般知识及所应具备的基本能力，做点帮助大家与欧洲古典音乐“牵线”、“搭桥”的基础性工作。本书主要针对非音乐专业的各级各类学校的学生和广大业余音乐爱好者，也可作为中、高等学校学生“选修课”的参考读本或课外读物。故笔者将着重介绍欧洲“文艺复兴”以后，17世纪至20世纪初，欧洲音乐是怎样“表情达意”的——构成音乐的基本要素和表现手段；欧洲音乐的“篇章结构”——主要的曲式结构及常见的音乐体裁；欧洲不同历史时期、不同音乐流派的基本特点，每个流派的重要作家及其代表作品等。在叙述、介绍这些常识和知识的过程中，不可避免地会涉及一些音乐的专业知识和概念，专业名词和术语，在叙述方法上只点到为止，不作深入的介绍和探讨，以便读者更容易理解、接受、欣赏。

二

经常有人会问：“怎样欣赏音乐？”“怎样才能听懂音乐？”这样的问题，不是一两句话能说清楚的。这里既有一个“观念”、“认识”问题，又有一个对音乐了解的问题，当然还有“欣赏方法”的问题。

一般，人们在听音乐时，总会有一定的期望，期望在欣赏音乐的过程中，能像阅读文学作品或观看绘画、影视、戏剧等作品那样，能听出具体的人物、情节、故事情景来，否则就觉得自己没有听懂，一次、两次、若干次后仍觉得听不懂，以后就不愿意再听了。实际上这是一种“误解”或“误区”。任何

艺术种类，都有自己独特的构成元素和表现手段，有其不同的表现方式和方法。用欣赏其他艺术门类的手段与方法来欣赏音乐艺术，当然是不合适的。

文学是无声、无形的。是通过文字的叙述、描绘来塑造人物“形象”和故事“情节”，由读者在阅读过程中去想象、感受、领会其所表达的情感、内容。

绘画、雕塑、建筑是无声、有形的。绘画是平面的形，雕塑、建筑是立体的形，是一种视觉艺术，要人们用视觉去观察、感受、品味这些具体形象及其内涵。

影视、戏剧、舞蹈是既有声又有形，而且是动态的形，使人们既要听声、又要看形，将视觉与听觉结合起来，互为补充地、整体地来感受作品所表达的情绪、情感及其思想内容。

因此，欣赏不同的艺术品种，就要求欣赏者有不同的“心理预期”，用不同的欣赏手段、方法去感受、欣赏。

音乐是有声的“音乐音响”，它的欣赏手段，主要是靠人的听觉器官，靠欣赏者的听觉来接触、感受这些音响，因其没有具体的视觉形象，所以欣赏者在欣赏音乐时的主观性就比较强。这是与欣赏其他艺术根本的不同点。所以，重要的是欣赏者要在欣赏实践过程中，不断学习、不断体验、不断积累、不断总结创造出适合自己的一套欣赏方法来。

现就如何“听（欣赏）音乐”先提几点参考建议：

1.“听”。欣赏音乐，具备一点有关音乐方面的知识和能力是必要的。但由于音乐作品是通过音乐音响来表达情绪、情感和思想内容的，因此，欣赏者必须依赖听觉。听是前提，听是基础，要认真地、仔细地、安静地、集中注意地听。在欣赏音乐的过程中，能主动地、全面地通过听觉来感受音乐音响，尽可能地调动、发挥自己的感受力、想象力和理解力，努力抓住

并充分体验和享受在音乐进行过程中的每一个精彩的瞬间。使自己的思绪与音乐的进行能同步发展，使情绪、情感能得到应有的共鸣。

2.“循序渐进”。这是人们认知事物的一般规律。欣赏音乐也应该遵循这个规律，不能好高骛远。由浅入深，由具体到抽象，由声乐曲到器乐曲，由标题音乐到无标题音乐，由器乐小品到大型巨作，由单一的声乐、器乐作品到综合的歌剧、舞剧作品。这是逐步提高对音乐的感受、理解能力和欣赏水平的必由之路。

3.“整体—局部—整体”。这是人们认知事物的又一规律。欣赏者每听一首作品，开始可以完整地先听一遍，初步领略一下音乐作品所表现的情绪、意境，留下粗略的印象，以激发起了解、复听该作品的欲望。然后可以局部的、分段的、反复地听，逐步深入地分析作品的各种表现手段、表达的思想内容，以及作品的曲式结构与风格流派。再整体地听，将初步印象与局部的分析、概括，综合起来，并通过听者形象的、逻辑的思维，形成对作品的一个基本认知。

对篇幅不大的作品，或摘听大型作品中的某一片段，当然不一定遵循这个原则。对有兴趣的或重要的段落，可以多次、反复地听，以加深感受和理解。

4.“比较、对比”。音乐作品中，各种不同情绪、情感和不同的思想内容，都是运用构成音乐的各个要素及表现手段来表达的。如：音的高低、长短、强弱、速度、力度、音色、调式、调性等，都具有相对性，是相比较而存在的（后面将详述）。因此，用比较、对比的方法来聆听音乐，才能比较准确地感受、领会作品的意境和内容。

这种比较或对比，可以在不同的作品之间进行，也可以在同一作品的不同乐句、乐段之间进行。如：不同作品节奏疏密的比较；进行曲与摇篮曲在速度上的比较；打击乐、交响曲与室内乐在力度上的比较；欧洲的大小调与各种民族调式在调性上的比较；不同人声、不同乐器、不同组合的乐队在音色上的比较；同一首作品中的不同段落，在旋律、节奏、调式调性、速度等方面的比较；同一体裁，同一题材所表现不同内容也可以比较。

对音乐作品的鉴赏，从某种意义上说，就是在比较或对比中进行的。

5.“背、记忆”。音乐作品无论篇幅大小，总有一些十分精彩、经典的旋律或片段，这些通常是作品的主题或是重要的段落，也常常是作品所表达的个性和主要的“乐思”所在。在后面正文里所列举作品的谱例，相对地都是一些作品的精彩片段和重要的段落。欣赏者应尽可能地将它们哼一哼、背一背、记一记，日积月累，时间长了，自然有满脑子的精彩音乐片段，就很可能成为一个比较成熟的音乐欣赏者。

6.“思考、补充”。俄罗斯伟大的文学家高尔基曾说过：“在听音乐时要用自己的经验、印象和知识的积累去补充。”音乐作品所表现的不仅仅是音乐本身，它是表现着人们接触到的广泛的社会生活，人们对世界事物的认识、态度，人的思想、情绪、情感等。即通过音乐，还表现着音乐以外的世界。欣赏者若具有一定的文化修养，热爱生活，有广泛的兴趣爱好，有健康的生活情趣，那么就能以自己已有的知识、经验和修养，在欣赏音乐的过程中，去思考、想象、补充，就能进一步感受和理解到音乐作品所表达的意境和内涵。

重要的是对欧洲古典音乐要有一定的兴趣，有了兴趣，入门就不是难事，因为兴趣是最有效的学习动力，有了动力，在欣赏的实践过程中，就会渐渐地掌握欣赏音乐的一般规律，积累起一定的欣赏经验，还可能会形成自己特有的一些欣赏音乐的方法。

目 录

引 言\1

一、你了解音乐吗？

——欣赏音乐的一般知识\1

(一) 音乐的基本特性\2

1. 无语义(意)性\2

2. 无视觉形象性\4

3. 不确定性\5

(二) 音乐欣赏的三个层次(阶段)\7

1. 直觉感知\7

2. 感性共鸣\7

3. 理性探知\8

(三) 欣赏音乐是一项积极的心理活动\8

二、从“外行看热闹”到“内行看门道”

——欣赏音乐应具备的知识和能力\12

(一) 对音乐音响的辨别能力\13

(二) 对音乐音响的注意力和记忆力\14

(三) 需要学习、积累一定的音乐知识\15

(四) 需要有一定的文化基础和修养\17

三、音乐是怎样“表情达意”的

——构成音乐的基本要素及其主要表现手段\19

(一) 构成音乐的几个基本要素\19

1. 音的高低\19
2. 音的长短\20
3. 音的强弱\21
4. 音的“色彩”\21
5. 音乐进行的速度\22

(二) 音乐的主要表现手段\25

1. 旋律(曲调)\25
2. 节奏\28
3. 调式、调性\34
4. 和声\37

四、你能识别、了解多少种乐器和乐队

——了解古典音乐中常用的乐器和乐队\40

(一) 常用的乐器及其分类\40

1. 弦乐器\40
2. 木管乐器\42
3. 铜管乐器\44
4. 键盘乐器\45

5. 打击乐器\47

(二) 常见的乐队及其分类\50

1. 管弦乐队(orchestra)\50

2. 管乐队(band)、铜管乐队、军乐队\51

五、音乐作品的“篇章结构”

——音乐作品的曲式结构\53

(一) 重复、变化, 对比、统一\53

(二) 乐段结构\56

1. 一段结构\56

2. 二段结构\56

3. 三段结构\58

(三) 大型的曲式结构\58

1. 变奏曲式\59

2. 回旋曲式\60

3. 奏鸣曲式\61

六、常见欧洲古典音乐作品的“品种”

——音乐作品的体裁\63

(一) 欧洲古典音乐中常见的乐曲体裁\63

1. 组曲(Suite)\63

2. 室内乐(Chamber Music)\65

3. 奏鸣曲(Sonata)\65

4. 协奏曲(Concerto)\67
5. 交响曲(Symphony)\67
6. 序曲(Overture)\69
7. 交响诗(Symphonic Poem)\69
- (二) 欧洲古典音乐中常见的声乐体裁\71
 1. 声乐套曲(Vocal divertimento)\71
 2. 清唱剧(Oratorio)\71
 3. 康塔塔(Cantata)\71
 4. 歌剧(Opera)、喜歌剧、轻歌剧\72

七、欧洲古典音乐的几个乐（流）派

- (一) 巴洛克音乐(Baroque Music)\74
- (二) 古典乐派(Classical Classicism)\75
- (三) 浪漫乐派(Romantic Romanticism)\77
- (四) 民族乐派(Nationalism)\78

附录一：几个常识性问题

- (一) “纯音乐”、“无标题音乐”\81
- (二) “标题音乐”\81
- (三) “主调音乐”、“复调音乐”\82
- (四) “主题”\83
- (五) “无词歌”\84
- (六) “圆舞曲”、“维也纳圆舞曲”\84

- (七) 宣叙调\84
- (八) 咏叹调\84
- (九) 乐队的“首席”\86
- (十) “OP.”\86

附录二：欣赏曲目作家、作品目录\88

欣赏曲目作家、作品简介\89

参考文献\106

后 记\107

一、你想了解音乐吗？

——欣赏音乐的一般知识

“音乐欣赏”是人们参与感知、体验和理解音乐所表现内容的一种实践活动，也是人们对精神生活与审美需求的“消费”、“享受”过程。

欣赏音乐必须先了解音乐。

进行音乐欣赏活动，有两个必要条件：一是有欣赏者，是音乐欣赏活动中的主体；二是有欣赏对象，是音乐欣赏活动中的客体。作曲家创作的作品，通过表演者的表演，是欣赏者欣赏的对象，是客体。如果没有欣赏者这个主体去欣赏，则一切创作和表演都将失去存在的意义而毫无价值。

每一首音乐作品，首先由作曲家构思——表现什么，如何表现？形成创作意图，然后写成乐谱，将要表现的思想、情绪、内容在谱面上记录、反映出来，这称为“一度创作”；歌唱家、演奏家或指挥家，根据乐谱，在理解作曲家创作意图的基础上，尽可能准确地展示作品所刻画的音乐形象及作品的内涵，通过表演加以再创造，产生音乐音响，这称为“二度创作”；欣赏者运用听觉，去感受表演者通过音乐音响所表达的情绪、情感，随之产生情绪上的共鸣，能在脑海里形成生动的音乐形象，并能理性地去理解、认识作品所蕴含的思想内容，这称为“三度创作”，三者缺一不可。有了音乐欣赏的客体和