

杨和平◎著

A New Ear to Music

聆听^的维度
大众音乐鉴赏导引

中央音乐学院出版社

杨和平◎著

A New Ear to Music

聆听的维度

大众音乐鉴赏导引

上海音乐学院的书店
藏书

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

聆听的维度 / 杨和平著. — 北京 : 中央音乐学院出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-81096-436-4

I. ①聆… II. ①杨… III. ①音乐欣赏—基本知识
IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第237549号

书 名 聆听的维度

著 者	杨和平
策 划 编 辑	周 颐
责 任 编 辑	李密珍
出 版	中央音乐学院出版社
印 刷	北京鹏润伟业印刷有限公司 北京市大兴长子营镇李家务村委会南200米, 邮编: 102615
开 本	787×1092 1/16
印 张	13
字 数	240千字
版 次	2011年12月第1版 2011年12月第1次印刷
标 准 书 号	ISBN 978-7-81096-436-4
定 价	39.50元

(本书凡印装错误可向发行部调换, 联系电话: 010-58572106)

目录

导 论	1
第一话 音乐是世界的语言?	3
第二话 音乐有高低贵贱?	7
第三话 多元的音乐世界	10
 第一章 原生态音乐	13
第一话 乐法自然的原生态音乐	15
第二话 音乐也是世界的语言	20
 第二章 音乐与文明(上)	23
第一话 声亦参差	25
第二话 宗教对音乐的影响	30
第三话 个人对音乐的影响	37
 第三章 音乐与文明(下)	45
第一话 政治、经济与音乐	47
第二话 宫廷、贵族与音乐	52
第三话 民族、语言与音乐	57
 第四章 音乐与技术	63
第一话 声乐技术的发展演变	65
第二话 器乐技术	71
第三话 构成音乐的基本要素	77

第五章 生命的悸动	81
第一话 劳 动	83
第二话 爱 情	87
第三话 民族风情	92
第六章 神圣的崇拜	97
第一话 宗 教	99
第二话 仪 式	107
第三话 道 德	112
第七章 风格与特色	117
第一话 巴洛克和古典主义时期	119
第二话 浪漫主义时期	126
第三话 印象主义音乐与民族乐派	130
第八章 轻歌曼舞	135
第一话 原生态乐舞	137
第二话 宫廷乐舞	141
第三话 20 世纪舞蹈音乐	145
第九章 戏如人生	149
第一话 西方歌剧、音乐剧	151
第二话 东方戏剧、戏曲	156
第十章 20 世纪音乐世界(上)	161
第一话 新古典主义音乐	163
第二话 爵 士	168
第三话 摇 滚	171
第十一章 20 世纪音乐世界(下)	175
第一话 星光熠熠	177
第二话 流行与先锋	181
第三话 声光掠影	184

第十二章 非物质文化遗产保护的现状和意义	189
参考文献	196
视频目录	197
音频目录	200

导论

有没有这样的时刻：你忍着哈欠、支撑着眼皮“欣赏”一场音乐会，或假装津津有味地沉浸于某段旋律，而实际上它可能让你抓狂？你鼓励自己坚持就是胜利，因为它们是“高雅”音乐，你不能被人贴上不懂得欣赏“高雅”音乐、“低素质”的标签！困惑的你偶尔一个念头闪过：音乐真是所谓“世界的语言”吗？为什么我完全听不懂它们在忙些什么？难道我来自另一个宇宙？

第一话 音乐是世界的语言?

一、案例与故事

1 19世纪,一个传教士来到中国,听到中国北方民间的歌谣后,感到非常费解。他认为这些声音没有节奏,缺乏旋律,并得出“中国人并不真正懂得音乐”的结论。

2 这段文字记载了19世纪美国人初次接触京剧的感受:……而对于京剧里的音乐,美国人更是感到难以接受。有评论者甚至使用了“cacophonous”(十分难听,不和谐)一词,来形容京剧音乐……美国人甚至对个人单独的大段唱段,更表示出文化意义上的不理解,甚至有些怨恨。他们认为,一个人在那里坚持唱了半晌儿,这是对他们的耳朵的严重摧残,不亚于外星人攻击的效果……

3 西方外交家白晋(1656~1730年),曾以传教士的身份在紫禁城与康熙皇帝(1654~1722年)生活过数年,回国后完成了《康熙皇帝》这部洋洋洒洒的著作。书中提到:“康熙帝要学习西洋乐理,为此起用了徐日升神父。徐日升用汉语编写了教材,指导工匠制作各种各样的乐器,并且教康熙皇帝用这些乐器演奏两三支曲子。”

17世纪的中国紫禁城,由于康熙皇帝非常热爱西洋音乐,宫廷里掀起了一股崇尚西洋乐的热潮。1670年的一天,京城中所有会使用乐器的传教士齐聚紫禁城钦安殿前,专门为皇帝演奏西洋音乐。这次大合奏的表演持续了4个小时,而康熙帝却听得毫无倦意,高兴的时候,甚至会亲自加入演奏。

为了向康熙帝传授西方乐理知识,精通音乐的葡萄牙传教士徐日升专门写了一部《律吕纂要》作为教材。这是第一本向中国系统地介绍欧洲音乐理论的书,其前半部分介绍西方乐理知识,后半部分为中国传统乐律理论。

二、回想与体会

在开始跟着本书鉴赏音乐之前,花一点时间跟随下面的提示吧!这些问题不需要太费劲去思考,而是更需要依赖自己的想象和直觉:

1. 回想你平时喜欢听的音乐和它带给你的感受。
2. 回想你平时听不懂的音乐和让你感觉不舒服甚至讨厌的音乐,以及它们带给你的感受。

3. 请回想一下,你所接触过的音乐中,有没有一些音乐让你感到无法理解,甚至惊诧于会有人对它乐此不疲、沉浸其中? 如果愿意,你甚至可以写下你的感受。

4. 假如你具有穿越古代的功能,你认为自己有能力做到让古代人喜欢现代音乐吗?

三、聆听与欣赏

◎欣赏:《华沙幸存者》(视频 0-1)

《华沙幸存者》是 20 世纪美籍犹太音乐家阿诺德·勋伯格(1874~1951 年)遵循着自己所创的“十二音序列作曲法”的作曲方式创作的作品。这种作曲法完全颠覆了传统音乐的创作方式,对 20 世纪音乐的发展产生过深远的影响。

《华沙幸存者》描述了在纳粹集中营中备受迫害的犹太人苦难的经历。作品包括一个男声叙述者、一个男声合唱团和一个带有庞大打击乐队的管弦乐队。全曲只有 99 个小节,分为五个部分。整个作品给人以压抑之感,管弦乐部分中,琴弦犹如游走在发丝之上,随时可能崩断,给人以提心吊胆、战战兢兢的感受;低音鼓的鼓点在压抑中传递着紧张的情绪;单簧管极力地奏着一阵阵刺耳的旋律,仿佛一切都在毫不留情地刺激着听者的感官,制造着恐惧、震撼和绝望的情绪。

◎欣赏:新几内亚排箫(视频 0-2)

排箫是人类最古老的乐器之一,古代曾广泛分布于五大洲,而现在则更多存见于中南美洲、非洲和亚洲的中国。视频中的排箫音乐与我们所熟知的中国排箫音乐相去甚远,演奏者是大洋洲巴布亚新几内亚卑斯麦群岛的原著岛民,他们的音乐或许不为外人所懂,但显然他们自己会深深沉浸其中。

◎欣赏:《我的爸爸是个胖子》(视频 0-3)

《我的爸爸是个胖子》选自张扬导演的纪录片《后革命时代》,歌曲表现张扬,听的时候,体会它带给你的感受——无论那是好的感受还是不好的感受,都记在心里,以便听过以后能描述这种感受。

◎欣赏:“破铜烂铁打着听”(视频 0-4)

“破铜烂铁打着听”是美国纽约百老汇一个最具个性色彩的打击乐表演团体的作品集。该作品以化腐朽为神奇的手法将一系列的生活用品如锅、碗、瓢、盆、垃圾桶等作为表演媒介,创造出一系列节奏丰富、铜铁交鸣的乐章,极富创意。此外,乐队成员的表演亦有相当的即兴成分。

◎欣赏：黑泽明电影《乱》中尺八的配乐

这段配乐初听之下，有一种怪异和压抑的感觉，但这正是电影导演所要传递给观众的一种情绪。《乱》的剧情是根据莎士比亚“四大悲剧”之一的《李尔王》改编的，讲述一个宫廷亲族之间的相互残杀和仇恨的故事。在这部作品中，尺八这种民族乐器以其特有的旋律和音色极致地渲染了一场交织着华丽和血腥的复仇故事。

记住自己对这些音乐的第一感觉，并真实的面对自己的感觉——这些音乐你都喜欢吗？现在我们来思考一个问题：音乐是世界的语言吗？为什么这么说？

四、讨论与分析

以往，当我们在替某位来中国开演奏会的外国音乐家做宣传时，为表达该音乐家的高超技艺，也为了表达听众对艺术作品的心领神会，往往用“音乐是世界的语言”来形容，以证明一部好的音乐作品完全可以在霎那间超越地域的差别、文化的隔阂让听众们去理解和欣赏。

然而，从严格意义上来讲，音乐恰恰不是一门可以畅通无阻的“世界语言”。作为一门听觉艺术，它是人类文明发展的产物，早在人类文化地域性差异形成的时候，音乐的差异性也随之产生了。不同地域，因为风俗、习惯、文化的不同就会产生不同的声音。仅中国一地，就有“地分郑卫、声亦参差”的巨大差别，东、西方国家曾地域隔阂，其社会文化各自相对独立发展，他们的价值观、审美观自然天差地别。

由于东方音乐和西方音乐各有自己的文化归属，在各自悠久的传统文化中积累而成审美经验，所以，如果地域相差甚远，文化背景也不尽相同，一个来自异国的人对于一段本土旋律感到陌生和不理解，甚至感到难以入耳倾听，那是非常正常的情况。正如同那个西方的传教士，刚刚踏上中国的土地，在还没有充分领略过东方人文风情的情况下，听到与自己欣赏习惯如此不同的旋律，难免会感到那么的不和谐。

但是这段让传教士听得痛苦的音乐，却是当地人自幼非常熟悉并且津津乐道的旋律，它积淀了当地人几千年来生产、生活甚至是思想的一切元素，所以，这段旋律已经在不知不觉中成为了他们生活的一部分。

我们作为学习者，想要心领神会地欣赏某种类型的音乐，做一个真正意义上的“倾听者”，就必须先花点时间和精力来学习这个“国家”的语言——相关的文化背景知识以及感性认知。

案例3中的康熙皇帝是土生土长的中国人，却痴迷西洋乐。那是因为当时中国处于风气较为开放的时期，大量的西方传教士如南怀仁、郎世宁等人作为皇帝的顾问，自由行走在宫廷之间，他们向皇帝和贵族们讲述了欧洲国家的风土人情和历史文化，将最先进

的西方人文思想灌输到他们的脑海里。在这种浸润着西洋风潮的历史时期,康熙皇帝耳濡目染,对于西方人文和风俗有了相当的了解,所以他对西洋音乐有认同感。他理解西洋音乐,并且懂得倾听西洋音乐。在这样的理解和欣赏之下,17世纪晚期的紫禁城中,掀起了一股罕见的“宫廷西洋风”浪潮,出现了巍巍宫娥的朱栏华檐下,奏鸣曲和小夜曲的旋律回荡庭院的独特场景。

我们接着往下翻清史,就会发现,紫禁城里贵族们这种对西洋乐的喜好并没有延续太久。清末年间,权倾天下的慈禧太后对西洋音乐几乎是不屑一顾。

能让康熙皇帝津津乐道的洋乐,却让慈禧太后难以接受,这难道是慈禧太后的鉴赏力和审美力不及康熙帝?

自然不是!众所周知,慈禧太后(1835~1908年)是传统京剧的老牌戏迷,慈禧的扶持让整个京剧艺术达到了巅峰;风靡一时的名伶谭鑫培(1847~1917年)、杨小楼(1878~1938年)、孙菊仙(1841~1931年)等都是那一时期诞生的演员;而慈禧本人也曾担当过戏曲改革家的角色,她针对传统京剧遗留下来的种种弊端,进行过大量的加工和改造,她对于青衣和老生演员表演程式的改革至今都在沿用,使之成就为至臻完美的最高艺术。慈禧对音乐艺术的鉴赏力和创作力是非常之高的。

但在慈禧当权的年代,由于鸦片战争爆发后,西方列强纷纷参与侵占中国的领土,在每一项不平等条约实施的背后,都是中国社会的民生涂炭和荒凉凋敝。中国的贵族们自然对整个西方社会产生了排斥和反感,他们将所有来自西洋的科技和艺术都斥之为“奇技淫巧”。19世纪末的紫禁城里,那些善于普及西方人文知识的传教士们不复存在,藏书阁里介绍列国风貌的书籍因无人阅读而布满灰尘,整个宫廷也没有了西洋风气的蔓延。慈禧作为一个全然不懂得西方风貌的中国人,自然也理解不了一曲交响乐背后的壮美和宏丽。

由此看来,音乐不是一听就懂的世界语言,事实上,每一种音乐都有其特定的语汇,听懂它们是需要做一些准备的。

五、准备与探索

翻检那些我们认为可以称之为“高雅音乐”的音乐,扪心自问,面对所有这些音乐,我们是否真的都乐在其中?还是仅仅因为它是“高雅音乐”而不得不打起精神来听,并且羞于承认有些“高雅”音乐你并不喜欢?仔细想一想,不知从什么时候开始,我们会将一些音乐划归到“高雅”。“高雅”的概念究竟来自哪里?课本?亲友?媒体?那么究竟谁有权利或有能力界定哪些音乐“高雅”,哪些音乐“低俗”呢?

第二话 音乐有高低贵贱？

一、案例与故事

1 楚襄王问宋玉(公元前 301 年~公元前 240 年),先生有什么隐藏的德行么?为何士民众庶不怎么称誉你啊?宋玉说,有歌者客于楚国郢中,起初吟唱“下里巴人”,国中和者有数千人;当歌者唱“阳阿薤露”时,国中和者只有数百人;当歌者唱“阳春白雪”时,国中和者不过数十人;当歌曲再增加一些高难度的技巧,即“引商刻羽,杂以流徵”的时候,国中和者不过数人而已。宋玉的结论是:“其曲弥高,其和弥寡”。“阳春白雪”等歌曲越高雅、越复杂,能唱和的人自然越来越少,即曲高和寡。后人分别将“阳春白雪”和“下里巴人”分别引申为高雅的音乐和低俗的音乐。

2 宋代吴处厚在《青箱杂记》中写道:“今世乐艺,亦有两般格调,若朝庙供应,则忌粗野嘲哂,至于村歌社舞,则又喜焉。”

这段话的意思是:同样的一段音乐,如果运用的场合不同,环境气氛不同,也会引起风格上变化。如同一段普通的民乐,在气氛肃穆的庙堂演奏,会体现出高雅庄严的风格,在乡村那样嘈杂的环境下演奏,就会体现出非常通俗的性质。

二、聆听与欣赏

在这一话和接下来的一话中,暂时不会给大家新的音乐,而是读者完全根据自己标准来选择相应的音乐——了解自己,聆听自己,了解自己对音乐的真实感受,是真正懂得鉴赏音乐的第一步也是必经之路。本书的目的,希望读者能建立起属于自己的鉴赏方法和聆听维度,而不是简单的告诉大家某一支乐曲该如何鉴赏。前一话的“准备与探索”中,我们翻检了一番自己心目中的“高雅音乐”,在这一话中,温习这些“高雅音乐”,并专注于自己真实的感受,这就够了。

三、讨论与分析——你有理由说不喜欢

音乐没有高低贵贱之分。有区别的是人的文化背景、信仰和听觉习惯,即使在共同的文化背景和信仰之下,时间、空间、心境的不同也会让同样的音乐在人心中激发出或崇高,或美好,或猥琐,或恐惧等不同的感受。魏晋时期的名士嵇康主张“声无哀乐”,其实

是一样的道理——哀乐的只是人心而已：不同的人、不同的时间、不同的地点、不同的情境、不同的心境，对音乐都会有不同的感受。高雅和低俗不是绝对的。

案例中的宋玉简单地将音乐分为“阳春白雪”和“下里巴人”，隐喻不同层次的人会欣赏不同层次的音乐。然而，事实上，即使是同层次的人，在某些人听来觉得很高雅的音乐，而在另一些人听来却会感觉很低俗。比如上节课中讲到的康熙皇帝和慈禧太后，那些在康熙皇帝听来美妙无比的西洋音乐，在慈禧太后看来却不过是“奇技淫巧”的玩意儿。这是因为两人的教育背景不一样，从而造成欣赏上的不同步。

再比如一曲宗教音乐，在教徒听来自然觉得圣洁无比，他可以听得潸然泪下，唱得感动涕零，而在他们的异教徒听来不啻就是魔音。

二战期间发生过的真实事件更可深刻说明这个道理：1944年的某一天，纳粹军官将一群犹太人带到毒气室，进行集体屠杀。在行刑之前，为了炫耀德国人在二战中的丰功伟绩，整个集中营响起了奥地利音乐家莫扎特的音乐。

就在这一刻，莫扎特的音乐在德国军官的心目中肯定是崇高无比的，因为只有这个音乐天才的作品才能衬托帝国的辉煌和军官们的英勇行为。然而此刻，这样的音乐在那群即将被送到毒气室的犹太人的心中，该是一种怎样的声音呢？这难道不是世界上最恐怖、最鬼魅的声音吗？难道不是打开地狱之门的送别曲？那个创造了这段音乐的莫扎特，纵然是再伟大的音乐家，此刻他在那些犹太人的心目中又如何伟大和高雅起来？

在中国各地广为流传的唢呐是典型的乡土乐器，生活在城市中的青年人听到它在农村婚丧嫁娶中的表现大概会将其归为低俗一类吧。然而，如果站在黄土高坡，看着天高云阔、风啸沙鸣，感受着长河落日的壮美，一声高亢的唢呐划破天际，显得那样开阔、肆意、那样贴合我们内心最深沉的情感，你在一瞬间莫名感动，而谁又能说这一瞬间的感动不是高贵呢？吹唢呐的还是那个在婚丧嫁娶队伍里的农民，技巧没有更高超，乐器没有更精妙，可此时此地吹出来的声音却拥有了让人血脉喷张的魔力。

清幽的江南水乡，一个纯朴的牧童，一根简陋的竹笛，一只随意的曲调，带给你纯净、绝美的感受。此时，身边这片竹林难道不是和维也纳金色大厅一样高贵、典雅？

没有人能够界定你的感受，什么是高雅，什么是低俗，要尊重自己的判断和喜好。同样，对于别人的感受，对于不同背景下的文化事项（包括音乐），也应给予更多的尊重、理解和包容，这是文明人应有的基本素养，也是我们面对各种音乐时的基本态度。

四、准备与探索

现在，读者或许会想到这么一个问题：既然音乐不是世界的语言，也没有高低贵贱之分，而且，每个人喜欢或不喜欢某种音乐都是被尊重的，那么，还有必要了解自己不熟悉

的音乐吗？人恰恰就是这样复杂的动物。希望了解自己也希望了解别人，甚至没有目的，只是出于兴趣或莫名的念头，而希望了解某些特定的事物。

再次翻检你的曲库，或上网搜索，试着找出一些你全然无法接受的音乐，然后问问自己：为什么？

第三话 多元的音乐世界

一、案例与故事

1 盛唐年间,一位名叫道宣(596~667年)的律宗僧人在中原大地上宣教游方。这是一位精通音律的佛门弟子,当他走遍各地,也听遍各地不同的音乐之后,非常感慨地用八个字“地分郑卫,声亦参差”来概括辽阔的中华大地上民间音乐无与伦比的丰富性和巨大的差异性。

2 魏晋时“竹林七贤”之一的阮籍(210~263年)在他的《乐论》中这样论述音律:“八方殊风,九州异俗;乖离分背,莫能相通;音异气别,曲节不齐”,并有“秦声、楚调、吴歆、蔡讴”之分。

3 20世纪出现了许多音乐流派,如前卫金属、艺术摇滚、流行金属、金属、硬核、后硬核、流行朋克、后垃圾、独立摇滚、新古典金属、后朋克、后摇、雷鬼、迷幻、哥特、流行摇滚、另类摇滚、死亡金属、新金属、朋克、重金属、硬摇滚等。有些流派光是听听它们的名字,就有让人匪夷所思之感。

二、聆听与欣赏

听听那些我们翻检出来的,自己觉得不能接受的音乐,记住这种不能接受的感觉。是否周围的人都不能接受?还是有些人能接受这些音乐?是什么样的人会喜欢或创造这些音乐?他们的感受如何?为什么他们喜欢而自己不能喜欢?如果查出这些音乐的民族背景、作者背景、产生的年代、环境背景等资料以后对我们理解这段音乐真的有帮助吗?有多大程度的帮助呢?

三、探索与分析

音乐的类型多得超出你的想象,即使是最爱好音乐的人,也不一定会喜爱所有类型的音乐。当一段音乐能让你静心聆听、深受感染而沉醉其中时,这已经是难能可贵了。而有一些人文学家认为,还有一种“倾听”,倾听者不只是听音乐,他们还倾听音乐背后的内涵。

事实上,任何“倾听”都要以“聆听”为基础,而要让“聆听”的满足感达到更丰富的层次,的确需要试着去“倾听”。任何一部音乐作品的形成都有它深厚的历史背景,正如同功夫在字外一样,功夫也在琴弦之外,一曲我们耳熟能详的旋律或许就承载了不尽的历史和文化的内涵。

倾听者就是可以听出弦外之音,并能深刻理解音乐文化的人。一个好的倾听者也许不会作曲,也写不出宏大的音乐理论,但他却是一个知音者。当一个人做到“闻弦歌而知雅意”的时候,就无需再去分辨聆听抑或倾听,欣赏音乐时候的满足感已经无法言传。

让每个读者都成为知音者,找到欣赏音乐之美的途径、方法和意识,正是我们编写本书的宗旨所在。为了实现更有满足感的“聆听”,现在我们要开始准备成为一个倾听者。

倾听的第一步,就是有一对能包容万象的耳朵。世界上有着各种各样的音乐形态,中国的、外国的、古代的、现代的,有的音乐旋律很动人,有的音乐很忧伤,有的音乐让你欢欣喜悦,也有的音乐可以在瞬间激起你的焦躁感,但是不管它们在你心目中是好听,还是不好听,甚至根本就听不下去,这些作品无一例外的都叫音乐。

世界的多样性决定了世界音乐的多样性,各民族的音乐都是根据本民族的审美标准和听觉习惯创造出来的,是本民族文化的一种反映;时代的进步和变迁也决定了古今音乐的截然不同,就像我们读文言文和白话文的差别一样,不同时代的音乐作品同样也打着时代的印记,是一段历史的记忆。

你认为好听的音乐,可能因为你的生活背景离它不远,你了解和理解这段音乐的语汇元素,或与这些语汇在某种层面上能产生共鸣,所以欣赏起来毫不费事。那些你认为不够好听的音乐,则可能因为你和它所产生年代的生活背景距离太远,你对于它那独特的语汇还不能理解。

所以,当听到你认为不好理解的音乐,我们的建议是不要在第一时间轻易选择放弃。静下心来,好好了解一番它的语汇,它独特的表达方式,等你更多地走近它,再作出最后的判断——你是否真的那么讨厌它。事实上,或许只要过一个拐角,你就会发现它在你眼里瞬间绽放出耀眼的光芒。

其实,这种态度不仅仅只是适用于音乐鉴赏,对于一切的艺术,包括美术、舞蹈、诗歌、戏剧等,我们都应该持有这样的态度;一切的社会学科,我们也应该以这种姿态去对待;甚至对于更为广阔的人生,我们也应该怀着同样的信念去理解和感受。在音乐鉴赏这门课程里,我们希望尽可能地带领大家认识更多类型的音乐,在看完这本书的时候,或许读者能找到自己喜欢的音乐,将来成为这类音乐鉴赏的“达人”,但是,“海纳百川,有容乃大”,这是成为音乐鉴赏“达人”要记住的第一句话。