

全国高校公共选修课经典系列丛书

ZHONGGUO JINXIANDAI

中国近现代音乐鉴赏

YINYUEJIANSHANG

■ 任秀蕾 主编

对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

全国高校公共选修课经典系列丛书

中国近现代音乐鉴赏

主 编 任秀蕾

参编人员 黎小龙 陈 晶 孙 斌

乐谱制作 王缉林

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近现代音乐鉴赏 / 任秀蕾主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2013

(全国高校公共选修课经典系列丛书)

ISBN 978-7-5663-0896-2

I. ①中… II. ①任… III. ①音乐欣赏 - 中国 - 近现代 - 高等学校 - 教材 IV. ①J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 260036 号

© 2013 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

中国近现代音乐鉴赏

任秀蕾 主编

责任编辑: 王文君 强晓洁

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm × 230mm 15.25 印张 306 千字

2013 年 12 月北京第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0896-2

印数: 0 001 - 2 000 册 定价: 28.00 元

序

写出一本通俗易懂的，教人如何去欣赏音乐的普及读本，不是一件容易的事，或许写作的本身就是一次音乐的朝圣。我很钦佩任秀蕾等人在当今中国音乐水平仍有待普及和提高的背景下，以十分投入的心态专注于这一繁重的写作任务，并使其新鲜出炉。

尼采曾经这样来谈音乐，他说：“没有音乐的生活简直是一个错误，一种苦难，一次流放”。这似乎不应只是一位伟大哲学家的个人感悟，而是为所有热爱生活的人说的。一个人，当他终身都以追求物质生活的提高为目的，始终没有打算去获得真正理解音乐和欣赏音乐的“闲暇”和能力时，何不处在这样的“一个错误，一种苦难，一次流放”当中。而对于一个社会，如果普遍缺乏音乐教育，音乐普及和高品位的音乐环境，何不等同于一种社会性的“错误，苦难和流放”？解决这个人生的误会，唯有使音乐自主和不自主地进入到生活中，使挽救这种“错误，苦难和流放”成为可能。

进入音乐的大厦需要具备一些必备的条件，譬如欣赏的提供，欣赏内容的组成，欣赏主体的理解能力、接受能力和感知水平等等，两者如果错位，不相匹配，就不会产生好的效果。但这不等于说高深的音乐只适合有较高音乐素质的人，粗俗、低劣的音乐只适应音乐欣赏能力较低的人，正好相反，对于音乐素质差的人，恰恰应当用好的音乐去催化和提高他们。我们应当注意到：用较好品质的音乐去陶冶、训练音乐修养较差的人，始终是应当重视和坚持的。不这样做，初级音乐的普及和高深音乐之间始终存在着一条鸿沟。

这本《中国近现代音乐鉴赏》以它独特的断代划分，集中梳理了二十世纪上半叶我国总体的音乐继承和发展状态。并以通俗易懂的语言进行阐述，注重音乐的描绘性、情感性和寓意性，十分便于读者由浅入深地进入音乐的宏伟大厦。从受众面来看，它不仅可以为普通读者、大学生，以及专业性较强提供参考，也可以为中、小学较高层的欣赏者提供指导和入门服务。

中国近现代音乐鉴赏

一个好的编撰出发点，可以使一本书产生好的结果。这首先取决于作者的观念和水平。由于受中国传统的“音乐社会功能”说的影响，大多数的欣赏书都不会忽略那些产生过重大影响的乐曲和事件，且在讲解上也过多地停留在“社会教化功能”层面的引导，对技术与艺术的价值引导不足；另一方面，一些表现生活普通层面的资料往往被忽略，比如儿歌、城市小调等。

就该书所提供的曲谱、讲解、编撰方式和范围来看，以下几点形成了它不同于其他通识性音乐欣赏读物的特点：

(1) 在一些例子中，将创作背景、作曲家的个人经历穿插进去，使读者能够从音乐家的生活逸事中去加深理解。

(2) 合唱作品一节，作者将合唱的小、中、大、交响合唱各类型分别作了梳理介绍，鉴于作者在中央音乐学院攻读博士学位时曾写过《20 世纪中国合唱创作思维研究》的博士论文，使这一章节显然成为了该书的一个强项，即充实而详尽地讲解了不同题材合唱作品的艺术价值和内涵，并将艺术鉴赏，音乐表达的技术如曲式、和声、复调、主题发展、演唱方式等成分有机地结合在一起。这样，这本书所含的专业性指导价值也随之增强，对于需要了解个例合唱背景的演出和指挥，具有参考价值。

(3) 对儿童歌曲资料的介绍。在所有的音乐欣赏书里，基本从未涉及儿童歌曲，或者说没有专门的设立一个章节来论述，而本书将其单独提出来论述，填补了这一音乐欣赏领域的缺失，这也使这本书能够以此而进入中、小学的欣赏课题和范畴，其创新和独特性是应当肯定的。

(4) 关于话剧加唱的《荆轲》资料，都出于作者自己搜集和掌握的第一手材料，以往的断代音乐欣赏并没有述及。

此外，如萧淑娴的管弦乐组曲《怀念祖国》的增添介绍，也未见及以往的欣赏书中。

综上所述，关于本书所具有的通识音乐艺术欣赏指导价值是肯定的。我由心地祝贺她的诞生。

如果说，还有需要改进的话，不妨在乐谱谱例的采用方式上，将五线谱作为基准，附带参考的简谱，以便能力尚差的人能够在对比学习中进步和提高兴趣，相比也更科学化一些。谨此建议。

邹向平

写于成都四川音乐学院

目 录

上编 音乐欣赏准备篇

第一章 音乐艺术的本质	3
第一节 音乐的特征	4
第二节 音乐的功能	6
第三节 音乐的形式	8
第二章 音乐的类别及欣赏	11
第一节 音乐的类别	11
第二节 音乐欣赏	17

下编 中国近现代音乐赏论

概述	23
第三章 中国近现代的传统音乐论	27
第一节 说唱和戏曲的风云历程	28
第二节 民间器乐的风云历程	38
第三节 新民歌的风云历程	59
第四章 中国近现代新音乐萌芽论	63
第一节 新军乐、新军歌	63
第二节 学堂乐歌	68

中国近现代音乐鉴赏

第五章 中国近现代新音乐声乐论	73
第一节 群众歌曲	74
第二节 艺术歌曲	96
第三节 合唱作品	123
第四节 儿童歌曲	161
第六章 中国近现代新音乐器乐论	169
第一节 民族器乐曲	169
第二节 西洋器乐曲	177
第七章 中国近现代新音乐歌剧论	211
第一节 儿童歌舞剧	211
第二节 话剧加唱	214
第三节 秧歌剧	221
第四节 新歌剧	226
参考文献	233

上编

A decorative musical staff with several notes, rendered in a light gray color, positioned behind the text '音乐欣赏准备篇'.

音乐欣赏准备篇

第一章

音乐艺术的本质

谈及音乐艺术的本质，我们首先来关注下音乐因何而起？关于这一问题的研究，观点颇多，但就对现今艺术学理论研究有着深远的影响来看，“音乐起源于劳动”这一观点普遍被学者们接受和认可，而这一观点的代表人物是著名的哲学家、政治家马克思。马克思从生产实践活动出发考察艺术的问题，把艺术看成是一种特殊的精神生产，他认为艺术的起源以劳动为前提，以巫术为中介，艺术的起源离不开人类的社会实践活动。这一理论给艺术学研究奠定了科学的理论基石。西汉刘安的《淮南子·道应训》一书中也说道：

今夫举大木者，前呼邪许，后亦应之，此举重劝力之歌也。

鲁迅先生对此非常赞同，他说：

我们的祖先原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳动必须发表意见，才渐渐地练出复杂的声音来，假如那时大家抬大木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中一个叫道，“杭育，杭育”那么这就是创作了……

由此可知，人们在劳动实践中丰富了音乐的内容，给予了舞蹈以节奏和音调，这种劳动的节奏和劳动的呼声，

形成了音乐最初的节奏和音调，即劳动号子。可见劳动是与大自然斗争的需要，也是人类创造音乐艺术的基本动力。

纵观音乐的产生和发展，我们可以清晰地看到：音乐是人类文明发展的产物，从它诞生之日起，便用自己的语言和方式记录和反映着人类文明的发展。

第一节 音乐的特征

音乐是通过有组织的乐音在时间上的流动来创造艺术形象，传递思想感情，表现生活感受的一种表现性时间艺术。音乐的美，简单地说就是能直接唤起人的听觉审美愉悦。对于人的听觉而言，好听与否取决于听觉感观听到的是噪音还是乐音。噪音即音高和音强的混乱变化，不和谐的声音。乐音，即音高和音强的变化，是具有一定的频率，并有规律的震动所产生的和谐的声音。二者与音乐美的关系在于前者的不规则震动所形成的无节奏状态与人的自然状态、呼吸心跳的节奏难于合拍，后者其有规则和有规律的震动所形成的节奏和节拍状态与人的自然状态比较契合，容易与处于审美状态中的欣赏者产生“主客体同构”的和谐状态。

一、音乐是声音的艺术

物质媒介的性质，决定了艺术的性质。如绘画的媒介物质是色彩、线条，舞蹈的物质媒介是人体的肢体，文学的物质媒介是语言等等。声音作为音乐的物质媒介，因此，音乐就定性为声音的艺术，是通过音响形式来诉诸人的听觉的艺术。它以声音为表现手段，通过声音来塑造音乐形象和传递情感。就传统音乐而言，不是所有的声音都能构成音乐，它特指的是符合形式美法则和自然规律的声音，即乐音，才能构成音乐。这种乐音依据美的规律进行艺术加工，渐而形成一种有组织、有规律、和谐的音响，它由旋律、节奏、调式、调性、曲式、和声、速度、复调等内在的要素组合成音乐语言。而现当代音乐，仅用乐音的范畴构成音乐的定律已经被打破，它们采用一些噪音或自然界中未经过艺术加工的声音，直接作为音乐的材料运用，给人们带来了全新的音乐听觉体验。如谭盾的《地图》，作曲家就把原始民间音乐进行剪辑后，原封不动地在与交响乐的对应中展示出来。不仅如此，谭盾在这部作品中，还借助了视频手段展现了“吹树叶”、“打溜子”、“飞歌”、“石鼓”、“苗族唢呐”、“芦笙”等民间音乐的吹奏、演唱、舞蹈等场面，由此可见，这部《地图》已经超出了传统意义的审美样式，而是

第一章 音乐艺术的本质

以一种创新的思维和手段，推动着音乐审美样式的多样化发展。这些新材料的运用和组合方式，产生了有别于传统音乐的全新的音响效果，带来了冲击性的音乐听觉体验，甚至辅以欣赏者视觉体验。上述种种新的音效与传统音效的相互交织、融合、共通，使音乐的世界更为广阔，从而使人们的听觉感性样式更为多元化。

在本文中，读者经常会在作品的赏析中看到旋律的发展、节奏的运用以及音乐情感表现的描述，那是因为旋律的发展和节奏的起伏，对音效的构成有着重要的作用，它们的变化加上音响的组合和音色的融合，以及其他音乐要素的配合，借助声音的高低、强弱、急缓、和谐与不和谐等音乐的运动，贴切细致地表现出人们内心世界复杂细微的情感活动，同时呈现出作品活泼欢快、优雅秀丽、低沉悲怆、崇高辉煌、诙谐幽默、紧张惊恐等变化万千的音乐世界和音乐风格。

二、音乐是时间的艺术

音乐的陈述具有时间性，它是以动态的形式展开和完成的。在音乐呈现的过程中，音值的长短、节奏的张弛、速度的快慢、力度的强弱都呈运动状态与时间有密切的关联。不同的长短和有组织的乐音是随着时间的推移，展现音乐作品的艺术形象和表达情感的。离开了时间，音乐将不复存在。而在音乐的流动中，人们的情感、情绪也随着音乐的律动起伏发展变化，且同步一致，这种音乐的进行与情感活动的动态之间的同步，形成了音乐与欣赏主体的“同构关系”，此关系决定了音乐作为直接表达人的情感活动的最好的艺术形式。

总之，在音乐欣赏的过程中，欣赏主体在时间的悄然流逝中感受音乐的魅力，体会音乐的内涵，在时空中与音乐产生对话，引发情感共鸣，以达到审美体验。

三、音乐是表演的艺术

音乐表演是连接音乐创作和音乐欣赏的重要环节，音乐必须依靠音乐表演方能将乐谱的音符转换成艺术效果为人们所感知。在艺术的表演中，通常会要求忠实原作，但实际的表演中，表演者总是会融入一些主观的音乐理解，而产生不同的艺术效果，正如我们经常听到的“一千个观众就有一千个哈姆雷特”一样，不同的表演者也是如此，我们将这种艺术的再创造活动称之为“二度创作”。

四、音乐是情感的艺术

在繁多的艺术种类中，音乐在传达和表现情感上，明显优于其他艺术门类，它用有组织的乐音构成艺术形象，来真实地传达、表现和感受审美情感，并通过表达人的思想感情来反映社会生活。音乐理论家于润洋曾指出：“音响结构之所以能够表达特定的情感，其根本原因在于这二者之间存在着一个极其重要的相似点，那就是这二者都是在时间中展示和发展，在速度、力度、色调上具有丰富变化的、极富于动力性的过程中。这个极其重要的相似点正是这二者之间能够沟通的桥梁。”我们在欣赏音乐的过程中，时而感受到庄严肃穆的音乐情绪，时而热烈兴奋，时而悲痛激愤，时而缠绵细腻，这正是音乐有组织的声音与人本身所具有的复杂情感产生了共鸣。音乐是无国界的，它是时代的、人民的、民族的心声。当我们聆听不同地域的音乐时，其音乐内涵的雄壮、低沉、纯净和忠诚，无疑都在表达人类的高尚情操，是人的美好理想的呈现。因此在音乐创作、音乐表演、音乐欣赏的任何一个环节，作为创作、表演、欣赏音乐的主体部分，都必须把自身的情感融入到音乐中，去体验音乐的情感，与音乐达到心灵共通的状态。

第二节 音乐的功能

艺术这种特殊的意识形态，通过艺术创作——艺术作品——艺术欣赏的艺术生产过程，来影响人的精神面貌和思想感情，最终对社会生活产生多方面的作用 and 影响，它包括审美认识、审美教育和审美娱乐的功能。所谓的审美认识是指人们通过艺术鉴赏活动，可以深刻地认识自然、认识社会、认识历史、认识人生。孔子说：

《诗》，可以兴，可以观，可以群，可以怨；迩之事父，远之事君；多识于鸟兽草木之名。

这说明艺术活动能深刻地揭示社会、历史、人生的真谛和内涵，反映社会生活的深度和广度。审美教育则是指人们通过艺术欣赏的活动，受到真、善、美的熏陶和感染，潜移默化地引起人的思想、感情、理想、追求发生深刻地变化，引导人们正确地理解和认知生活，树立正确的人生观和世界观。孔子云：

兴于《诗》、立于礼、成于乐。

艺术家将生活的真实升华为艺术的真实，从而使艺术的认识作用化为“善”

第一章 音乐艺术的本质

和“美”，成为了艺术所特有的审美功能。审美娱乐是指通过艺术欣赏活动，使人们的审美需求得到满足，获得精神享受和审美愉悦，愉心悦目、畅神益智，得到身心的愉快和休息。音乐作为艺术门类之一同样也具有上述三大功能。

一、音乐的教育功能

谈到音乐的教育功能，先秦时期的音乐美学论著《乐记》中认为“乐者，德之华也”。我国古代的思想家、教育家孔子在向学生传授的“六艺”中，把音乐教育排在第二重要的位置，他认为：

移风易俗，莫善于乐。

古希腊的哲学家柏拉图也认为音乐教育比其他教育重要，他认为人的美和善的教育与音乐教育有着重要的关系。亚里士多德曾说：

音乐对人的性格有显著的影响，所以应该列入青年的学习课程里。

其实在历史长河中的许多伟人，不乏有喜爱音乐并受音乐启发的人，如恩格斯、列宁、爱因斯坦、托尔斯泰等等。

二、音乐的认知功能

谈及音乐的认知功能，因为音乐总是反映特定的历史、文化、社会 and 人的状况，尽管这种反映可能是间接的，但人们通过音乐可以了解到原生文化环境和社会的历史状况，比如说在原始音乐中就有反映人类狩猎生活场景的记录：“断竹、续竹、飞土、逐肉。”意思是：砍断竹子，作成弓，弹出泥丸，追逐野兽。有记录农牧业的，如：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕。一曰《载民》，二曰《玄鸟》、三曰《逐草木》、四曰《奋五谷》、五曰《敬天常》、六曰《达帝功》、七曰《依地德》、八曰《总万物之极》。”再如西周时期的“六代乐舞”，春秋战国时期的《诗经》、《楚辞》等等，此类反映社会生活的文献记载足以让人们认识当时的社会状况和生活方式。而时下的音乐文化人类学的方法也是一种通过把音乐放在其特殊历史、文化、社会和自然环境中考察和研究文化和人的方法，与音乐的认知功能联系密切。

三、音乐的审美功能

音乐的审美功能是建立在审美经验完成之基础上的。审美经验指的是人们在欣赏艺术品、美的自然或其他美的事物时，所产生的一种愉悦的心理体验。它是人的内在心理活动与审美对象之间交流或相互作用的结果。它与动物的快感不

同,“是人在满足基本的生物性需要之后向更美的精神境界追求”,它还是“一种涉及许多高级心理功能的复杂心理状态,而不是一种单一的刺激——反应”。审美体验也总是与现实生活中的功利态度保持一定的距离。每一个人在欣赏音乐时总会带有自己的主观意识或是某个时代某个民族的印记,其原因在于音乐作品中呈现出一种我们熟悉的风格特征,使我们从中看到了这个民族和时代的东西,并获得了心理上的满足。

第三节 音乐的形式

音乐的形式是指整个音乐构成的外部表现特征。音乐的形式反映了构成音乐的各种要素的外部组织及结构关系,同时也反映着音乐自身特点的内部组织规律。在中西音乐的发展进程中,音乐的形式是千变万化的,但万变不离其宗的仍旧是几个最基本的要素,即音高、音强、音色、时间,通过这些要素我们可以了解音乐文化的丰富性和多变性。而音乐的基本组织形式则包括了旋律、节奏、和声、复调、曲式等等,这些音乐的基本组织形式是音乐要素按照一定的审美法则有序的组织而形成的,因此也具有审美特征。

一、音乐的基本要素

音乐的基本要素包括音的高低、时值的长短、力度的强弱、音色的差异四种。音高是音乐中最重要的表现手段之一,不同的音高组织在一起就构成了音调,与节奏结合就构成了音乐的灵魂——旋律,不同的音高所表现的情感和情绪亦有明显的差异,也较能直接与人的内心产生共鸣,如低音深沉、浑厚,中音宽广、温和,高音明亮、欢快等等。时值的长短也具有不同的表现力,如长音与短音的表现力就完全不同,长音给人一种悠长的气息,宽广深远;短音较为急促,给人一种活泼、跳跃、紧张的情感体验。与此同时,速度在音乐中也有着极为重要的作用,作品中的不同速度,以及演奏或是演唱的速度所带来的艺术表现力也是截然不同的。力度的强弱是音乐审美中重要的表现因素,一首强弱变化适宜且细腻的音乐作品,往往具有较强表现力的,如乐器中的吉他,由于发音后很难在同一个音高上获得保持和变化而是立即衰减,因此它的表现力远远不及管乐。再看音色的差异对音乐审美的重要性,不同的乐器有不同的音色,不同的人声也有不同的音色,它们除对音乐表现力有重要的影响外,对音乐形象的塑造和人物性格的表现也至关重要。

第一章 音乐艺术的本质

二、音乐的组织形式

音乐的组织形式包括旋律、节奏、调式、调性、和声、曲式、复调和配器等，其中节奏可单独存在。下面就这几个概念做简单的阐述：

旋律是不同音高在时间中有机结合构成的，它包含音调、节拍、节奏等因素，其在音乐中处于重要地位的原因是其具有丰富的表情性。当然，不是所有的旋律都具有可唱性和可听性，在某些音乐作品中会出现“音色旋律”或是在声乐作品中出现“器乐化”的旋律，这两种旋律都是人们追求音乐创新和音乐特色的结果。

节奏是事物在时间中有序的组织活动，在音乐起源之初，人们就发现了节奏，原始人已经知道用有规律的节奏来协调人的行动，民间音乐劳动号子就是最好的见证。节奏在音乐中极具表现力，缓慢温和的节奏给人一种安静、祥和的感受，激越的节奏给人一种激动、昂然的感受，紧密的节奏催人奋进，张弛有度、欢乐的节奏可以营造出喜庆的节日氛围。节奏在音乐的形式中也可单独运用，如《破铜烂铁》等较多的打击乐作品，节奏就是其最主要的创作元素。

调式和调性具有不同表情特征。大调给人以明朗、欢乐的感觉，小调一般具有哀伤、忧郁的情绪。欧洲的音乐发展到浪漫派晚期，传统的调性功能开始瓦解，最终在现代音乐中出现了多调性、无调性和泛调性的音乐。我国的民族调式有宫、商、角、徵、羽之分，一般宫调式、徵调式较为明亮，其余调式略显暗淡。

和声是两个或两个以上相同高度或不同高度的音同时发响的效果。在和声的发展中出现了功能性和声和色彩性和声两种，功能性和声强调功能的倾向性，即由不和谐到和谐的进行，色彩性和声则追求色彩的效果。比如赞美诗中常用的八度、四度、五度的和声，给人带来和谐纯净的美感，而以小二度、附加四度、五度的和声，给人带来的是色彩性的审美，如德彪西的《牧神午后》、《月光》等作品中和声的色彩性较为浓郁。

曲式则是指音乐各段之间的结构与设计所显现出来的整体音乐样式，它也特指欧洲专业音乐发展中所体现出来的音乐基本结构样式，包括一部曲式、二部曲式、三部曲式、奏鸣曲式、变奏曲式、回旋曲式等等。

复调是一种多声部思维，具有较强结构力的音乐结构形式，其音响效果较为复杂且十分丰富，是单音的表现力所不能及的，巴赫的作品就是最具代表性的复调作品。

配器是将不同音色的乐器加以有机组合的音乐技法，它反映了音色的组合规律。人们对配器有两种审美心理倾向，即：音响的平衡和音色间的相互协调和对比关系。

