

BAI KE SHI JIE ZHI SHI CONG SHU

百科世界知识丛书

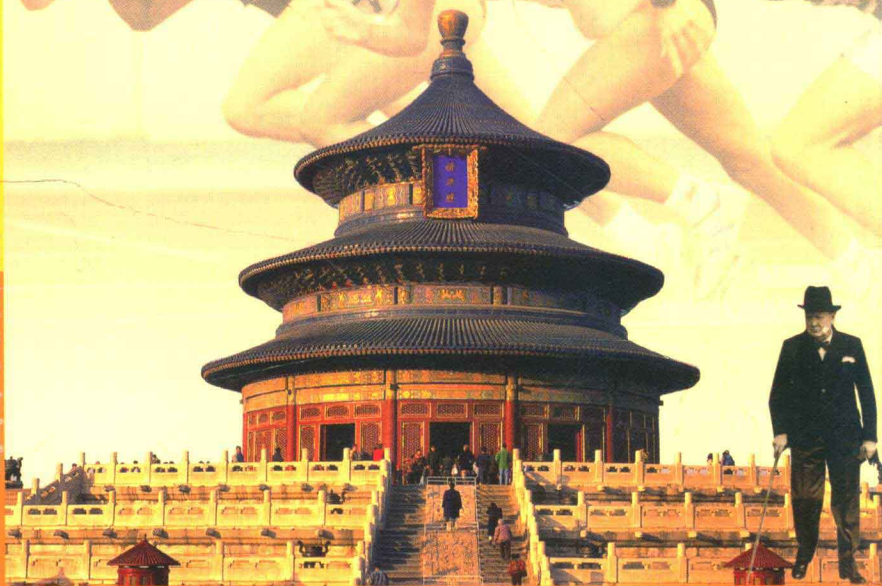
科学素质教育文库

第四辑

7

动听的音乐

广州出版社

科学素质教育文库：

百科世界知识丛书·第四辑

7

动听的音乐

柯焕德 主编
国珍 编著
向东

广 州 出 版 社

奥新登字 16 号

责任编辑 辛 子

责任校对 容晓风

封面设计 一点工作室

书 名 百科世界知识丛书(第四辑)

编 者 柯焕德主编

出版发行 广州出版社(广州市人民中路同乐路 10 号 邮编:510121)

经 销 各地新华书店

印 刷 北京海德印务有限公司

规 格 787 × 1092 毫米 32 开本 82.5 印张

字 数 1396 千字

版 次 1997 年 11 月第 1 版

印 次 2004 年 9 月第 2 次

印 数 20001—30000 册

书 号 ISBN7 - 80592 - 708 - 1/G · 132

定 价 163.00 元

前 言

战国时期的大思想家荀子说：“夫乐者，乐也，人情之所必不免也，故人不能无乐。”这就是说音乐是为满足人的情感需要而存在的，是人们日常生活中所不能排除的。

生活中，音乐无处不在，人类文明的生活中少不了音乐。音乐是运用有组织的乐音，通过各种不同的音乐语言所创造的艺术形象，来反映社会现实生活，表现人们的思想感情的艺术。

音乐欣赏是音乐艺术实践不可缺少的环节，是音乐艺术的第三度创作，同时又是进行美育的重要手段之一。通过音乐欣赏活动能扩大人们的音乐视野，发展形象思维，提高对音乐的感受、理解及鉴赏的能力，陶冶性情，培养高尚的情操，最终达到提高人的素质。

为了帮助音乐爱好者更好地理解 and 欣赏音乐，提高音乐欣赏水平，因此，我们编写了《动听的音乐》这本书。

目 录

一、音乐的定义与体裁	(1)
1. 什么是音乐	(1)
2. 什么是音乐学	(2)
3. 音乐的语言要素	(4)
4. 音乐的分类	(5)
5. 器乐的体裁	(9)
6. 声乐的体裁	(23)
7. 演唱类型	(28)
8. 声部与声音类型	(29)
二、中外音乐的源流	(34)
1. 西方音乐简介	(34)
2. 中华民族音乐的构成	(40)
3. 中国的民歌	(41)
4. 中国的民间器乐曲	(43)
5. 广东音乐	(45)
6. 江南丝竹	(47)
7. 河北吹歌	(48)

三、中外著名音乐家	(49)
1. “西欧音乐之父”巴赫	(49)
2. “交响乐之父”海顿	(51)
3. “音乐神童”莫扎特	(52)
4. “小提琴之王”帕格尼尼	(54)
5. 爱国的“钢琴诗人”萧邦	(56)
6. “钢琴大王”李斯特	(58)
7. 中国近现代早期的作曲家	(60)
8. 聂耳与冼星海	(61)
四、音乐的欣赏与功能	(64)
1. 怎样欣赏音乐	(64)
2. 怎样欣赏器乐曲	(69)
3. 怎样欣赏交响曲	(70)
4. 美声唱法欣赏	(72)
5. 民族唱法欣赏	(73)
6. 通俗歌曲欣赏	(74)
7. 音乐的真、善、美	(76)
8. 怎样提高音乐欣赏水平	(77)
9. 音乐的社会功能	(80)
五、中外音乐名曲欣赏	(84)
1. 中国古代名曲欣赏	(84)
2. 中国现代名曲欣赏	(89)
3. 欧洲古典名曲欣赏	(97)

一、音乐的定义与体裁

1. 什么是音乐

音乐是艺术的一种。它通过有组织的乐音(而不是噪音)所形成的艺术形象,表达人们的思想情感,反映社会现实生活。

音乐起源于劳动,作为社会意识形态,具有广泛的社会影响。

每个民族的音乐都具有独特的风格,其中民间音乐占有重要的地位。

音乐是表演艺术,必须通过演唱、演奏,才能为听众所感受到而产生艺术效果。其基本表现手段为旋律和节奏。其他重要表现手段有和声、复调、管弦乐法等。

音乐可分声乐和器乐两大类,也可按体裁、形式分为歌曲、合唱、交响曲,以及丝竹、吹打、说唱音乐等。音乐又常与诗歌、戏剧、舞蹈等相结合而成为歌剧、舞剧、戏曲等综合艺术。

2. 什么是音乐学

说起音乐,人们就会想到唱歌、弹琴、作曲、指挥等等,这些活动都是在音乐生活中常见的,或者说是人们直接或间接参予的,不过,在音乐领域中,除了这些实践性活动之外,还有一种理论性活动,人们赋予它一个学术名称——音乐学。严格地说,它是一个外来词。

音乐学是对音乐艺术进行理论研究的诸学科的总称。它的范围很广,几乎与人类社会生活中各种音乐现象都有关系。它要求人们运用理性的、逻辑的和科学的方法调查研究音乐艺术的性质、特征和规律;探讨音乐的起源和历史发展;比较各民族音乐的特征及其发展道路等等。

这个领域包括三大类学科:

历史的音乐学 这类学科的特点是按照历史顺序,运用各种解释历史的方法,研究音乐历史发展的具体过程及其规律性。常见的有音乐通史、音乐断代史、音乐体裁史、乐器史等等。

体系的音乐学 这类学科与历史的音乐学正好相反,它不受时间或历史顺序的限制,仅从学科自身的性质和结构来分类:例如音乐声学、音乐心理学、音乐社

会学、音乐美学、音乐教育学等等。

这类学科所包含的法则可以而且必然应用于音乐艺术各个领域。

民族音乐学 或称比较音乐学。在西方,这类学科多是从研究非欧洲音乐开始的。在我国,关于民歌、说唱、器乐、歌舞及戏曲音乐等五大类民族民间音乐的研究属于这一领域。从目前来看,这类学科的研究范围如下:一,对自然民族的音乐的研究;二,对非欧洲的高级文化中的艺术音乐的研究;三,对世界各地包括欧洲民间音乐的研究;四,对乐器和乐器分类学的研究。这类学科强调与人类学、民族学、语言学和社会学等的横向联系,以便比较不同社会文化背景的各民族音乐的特征和共同规律。

以上三类学科互相区别而又互相补充。人们对不同历史时期、不同民族具体的音乐实践和经验的总结,是研究体系的音乐学的基础;而体系的音乐学的研究成果又会对历史音乐学及民族音乐学产生不同程度的制约和影响。

事实上,这三类学科之间,早已产生了一些交叉学科。如音乐美学史、民族音乐发展史等。自本世纪中期以来,不同类型的学科之间的相互交叉和相互渗透的趋势愈来愈增涨,例如“音乐史学美学化”、“音乐美学史学化”等倾向就是如此。

3. 音乐的语言要素

音乐语言包括很多要素,有旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。

旋律又叫曲调,是按照一定的高低、长短和强弱关系而组成的音的线条。它是塑造音乐形象最主要的手段,是音乐的灵魂。

节奏是各音在进行时的长短关系和强弱关系。由于不同高低的音同时也是不同长短和不同强弱的音,因此旋律中必然包含节奏这一要素。

节拍是强拍和弱拍的均匀的交替。节拍有多种不同的组合方式。正常的节奏是按照一定的拍子而进行的。

速度是快慢的程度。为使音乐准确地表达出所要表现的思想感情,必须使作品按一定的速度演唱或演奏。

力度是强弱的程度。音的强弱变化对音乐形象的塑造也有着不同的功能。

音色是不同人声、不同乐器及其不同组合的音响上的特色。通过音色的对比和变化,可以丰富和加强音乐的表现力。

和声是两个以上的音按一定规律同时结合。和声的功能作用,直接影响到力度的强弱、节奏的松紧和动

力的大小。此外,和声的音响效果还有明暗的区别和疏密浓淡之分,从而使和声具有渲染色彩的作用。

复调是两个或几个旋律的同时结合。不同旋律的同时结合叫做对比复调;同一旋律隔开一定时间的先后模仿为模仿复调。运用复调手法,可以丰富音乐形象,加强音乐发展的气势和声部的独立性,造成前呼后应,此起彼落的效果。

调式是从音乐作品的旋律与和声中所用的高低不同的音归纳出来的音列,这些音互相联系并保持着一定的倾向性。调性则是调式的中心音(主音)的音高。在许多音乐作品中,调式和调性的转换和对比,是体现气氛、色彩、情绪和形象变化的重要手法。

4. 音乐的分类

①按声部和声部状况分

A. 单声部音乐

是指只有一个旋律的乐曲。如无伴奏的独唱、独奏、齐唱、齐奏等。从欧洲音乐史上看,公元 900 年以前的音乐都是单声音乐,当时虽然有数人的同唱或同奏,但所唱和所奏的都是同一个曲调。到了 10 世纪以后,才由单声音乐逐渐进到复调音乐,从此音乐艺术突

飞猛进,颇有一日千里之势。

B. 复调音乐

是在和谐的前提下,几个曲调参差进入,它们既互相配合又独立发展的一种乐曲。13 世纪以后的音乐主要是复调音乐,经过几个世纪的发展与几代音乐家的不断改革使复调音乐的形式逐渐健全,出现了许许多多的卡农与赋格曲。复调音乐在巴赫手中,达到了高度完美的境界。

C. 主调音乐

是指一个声部演奏主旋律,其余声部用和声给主旋律配伴奏的一种音乐。欧洲音乐在中世纪以前是单声音乐时代,12 世纪~18 世纪是复调音乐时代。18 世纪末至 19 世纪初,由于和声乐器(钢琴)等的改进和管弦乐团的扩大,海顿等开始写作主调音乐,他们给单声部音乐配上丰富的和声,成为近代作曲家广泛使用的主调音乐。

②按音乐的性质分

A. 纯音乐

纯音乐是完全靠音乐语言,而不是借用任何标题来表达作品的内容,纯音乐也有曲名,如“第一奏鸣曲”,“g 小调交响曲”等,但这只是指音乐的体裁形式,并不表明乐曲的内容。

纯音乐是自成体系的,它不用任何现实事物来做

象征,而完全靠音乐手段表达思想感情。乐曲内容不作客观的描写,没有具体的客观形象,它所给予欣赏者的只是感受。欣赏者应对自己准备聆听的乐曲的作曲家所处的时代、经历和世界观,以及乐曲产生的背景等,有个大概的了解。由于欣赏者个人的阅历、音乐修养等不同,对纯音乐的理解也会有所不同。巴赫的赋格曲,贝多芬的交响曲(第六交响曲除外)等都属于纯音乐。

B. 标题音乐

根据一定主题构思并用标题暗示中心内容的器乐曲。常取材于文学、戏剧历史、民间传说或现实生活。在欧洲,标题音乐从16世纪就在音乐创作中开始出现,19世纪在浪漫派音乐作品中得到了很大的发展。

标题音乐不仅有一个题目,而且常带有文学说明或题诗等。如李斯特根据但丁的《神曲》写的《但丁交响曲》和根据歌德的著作写的《浮士德交响曲》,还有柏辽兹构思的自传体《幻想交响曲》等,都标有详细的文字题材的标题,用以说明全曲和每一乐章的特性。也可以说标题音乐是音乐的文学化。但在欣赏标题音乐时,切不可过分拘泥于标题而受束缚。标题是作曲家预先指示的一个方向,以帮助欣赏者去联想,并没有任何局限作用。

C. 轻音乐

指轻快活泼、通俗动听、结构短小的音乐,是与严肃的古典音乐相对而言的。轻音乐不表现重大的主题思想和复杂的戏剧性内容。欣赏轻音乐不需要严肃的思考和理智活动,它只给人以美的享受,陶冶人的情操。

轻音乐的范围很广,凡是轻快活泼、节奏鲜明、曲调流畅的歌曲、舞曲、进行曲和各种器乐小曲,以及电影电视插曲等都属于轻音乐。轻音乐与低级庸俗的黄色音乐是决然不同的两个范畴,切不可把黄色音乐与轻音乐混同起来。

D. 爵士音乐

是一种通俗的舞曲性质的音乐。现在的爵士音乐中包括布鲁斯、比罗普和摇摆曲等。爵士音乐的名称和起源众说纷纭,但有一点是肯定的,它是从美国黑人中兴起的。当初白人为了开发美洲新大陆,从非洲移民来了大批黑人劳动者,他们在南美从事农工,在不堪忍受的劳动中,经常哼唱着悲伤的歌调来安慰自己。

这些歌曲的风格是由他们的故乡非洲的民间音调和基督教圣咏音调结合起来的。这种歌调后来成为爵士音乐的基础。富于音乐才能的黑人,把这种曲调用小号、萨克斯、单簧管和鼓等乐器演奏出来,就成为具有独特风格的爵士音乐雏形。

爵士音乐的特点大体可归纳如下:音乐中连续使

用切分节奏;即兴演奏;用扫击乐器加强节拍,不仅用鼓,连五弦琴、六弦琴、低音提琴和低音号等,也都用来演奏节拍;节奏多变;音色忧郁但鲜明、强烈;和声丰富而柔和;小过门简单有力;衬句好像背景似的不断反复、用来陪衬主旋律;演奏气氛活跃。

本世纪中叶开始,美国不少作曲家,运用爵士音乐的手法来丰富美国的民族音乐。1950年纽约大学开设了“爵士欣赏”和“爵士乐史”等课程。纽约还成立了爵士音乐学院。著名的专门研究古典音乐的“唐格林音乐中心”每年夏天都举办爵士音乐会。

爵士音乐今天已经普及于世界各地,并影响着各国的轻音乐。

5. 器乐的体裁

①近代舞曲

A. 波罗涅兹舞曲

也叫做“波兰舞曲”,是18世纪流行于波兰宫廷的舞曲。中等速度, $\frac{3}{4}$ 拍子,气势庄严,具有舞蹈风格的进行曲性质,如萧邦的《军队波罗涅兹》就是一首极为著名的乐曲。许多著名作曲家都写过波罗涅兹舞曲。

B. 玛祖卡舞曲

起源于波兰民间的三拍子舞曲,中等速度,节奏比较尖锐,重音在第二或第三拍上,情绪活泼热烈。萧邦使玛祖卡舞曲成为具有世界意义的艺术乐曲。俄罗斯等许多著名作曲家也都写有玛祖卡舞曲。

C. 波莱罗舞曲

起源于西班牙的三拍子舞曲,中等速度。常用响板伴奏这种舞蹈,其步法和动作复杂而灵巧,18 世纪末年开始在欧洲广为流行。萧邦、德里勃等都写有波莱罗舞曲,尤其是拉威尔的管弦乐《波莱罗舞曲》最为著名。

D. 华尔兹舞曲

又称圆舞曲。起源于德国的快速三拍子舞曲。18 世纪流行于维也纳宫廷和城市社交舞会,19 世纪风行于全欧。萧邦、柴可夫斯基等都写有富于特点的著名圆舞曲。而约翰·施特劳斯的“维也纳圆舞曲”则别具特点,速度较快,节奏鲜明,旋律流畅。慢速度的变体圆舞曲有波士顿圆舞曲等。

E. 波尔卡舞曲

起源于捷克的波西米亚的快速和中速的二拍子舞曲。这种舞蹈于 19 世纪上半叶传遍欧洲,并达到狂热的程度。斯美塔那、柴可夫斯基、约翰·施特劳斯等都写有著名的波尔卡舞曲。

F. 塔兰泰拉舞曲

起源于意大利南部的速度极快, $\frac{6}{8}$ 或 $\frac{3}{8}$ 拍子的舞曲, 舞曲结束前其速度更为急速。据说在意大利塔兰多城有一种叫做“塔兰泰拉”的毒蜘蛛, 被它咬伤的人, 必须剧烈地跳舞才能解毒。柴科夫斯基的《意大利随想曲》的第五段, 就是一首塔兰泰拉舞曲。

G. 狐步舞曲

起源于北美黑人的二拍子舞曲。20 世纪成为社交舞曲, 有快狐步和慢狐步两种。曲调平滑流畅, 但节奏很强烈, 表现在细碎的切分音和突然休止等。拉威尔、斯特拉文斯基等著名作曲家都写有狐步舞曲。

H. 探戈舞曲

最早起源于非洲中部, 后经移民传到美洲, 并迅速进入美国舞厅。速度较快, $\frac{2}{4}$ 或 $\frac{4}{4}$ 拍子, 切分节奏较多, 旋律和伴奏的节奏交错进行。本世纪 20 年代开始, 欧、美音乐家开始运用探戈的素材进行创作。

探戈是西班牙文 tango 的音译。“探戈”舞曲音乐特点是: 中速, 二或四拍子。旋律与伴奏常形成交错节奏, 以节奏轻快, 曲调甜美、悠扬著称于世。工作学习之余听听探戈舞曲, 跳跳探戈舞, 可以松弛神经, 消除疲劳, 得到美的享受。