

013067587

J605
29

音乐鉴赏导引

主 编 杨和平

副主编 徐上龙 王林飞 励继红

J605
29

北航

C1675427

清华大学出版社
北京

013087287

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏导引 / 杨和平主编. --北京: 清华大学出版社, 2013
ISBN 978-7-302-32593-2

I. ①音… II. ①杨… 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(2013)第117688号

责任编辑: 周 颀
封面设计: 周 彻
责任校对: 宋玉莲
责任印制: 杨 艳

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 三河市金元印装有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm

印 张: 15

字 数: 281千字

版 次: 2013年8月第1版

印 次: 2013年8月第1次印刷

定 价: 38.00元

产品编号: 051482-01

编委：杨和平 徐上龙 王林飞 励继红
张海涛 池瑾璟 钱丽萍 王 博
刘国梁 徐凌恒

前 言

音乐蛰伏着蛮荒时代的最初萌芽，低吟着先民血脉中的古老情怀；音乐搭建起细致与神韵的玲珑塔，雕琢出反复多变的五彩盒；音乐充盈了民族的生命与灵魂，使人类艺术之光夺目绽放；音乐赋予我们美妙的遐想，震撼我们多感的心灵……音乐作为人类文化的一个分支，作为人类精神文明的重要表示，它不可能脱离文化这个整体而自由自在，也不可能不受其他文化影响而纯粹立命。而事实上，无论是物质文化还是精神文明，就像天体间万有引力一般，无时无刻不统摄着人类文化的发展；无论是在中国还是在外国，就像人类生命本体需要的营养一般，音乐历来都是人格修养的神药良方，是人类文明有序化时态的外显。中国传统文化里的乐教实践和西方古希腊以来的音乐文化流程，都无一不彰显和折射着音乐文化的这一功能特征。

艺术是与人类情感有关的审美文化，在姿态万千的艺术天地中，音乐是其中以音响符号承载和传达人类真、善、美情感的审美文化。它是一条永无止息的河，它源自人类的心灵，经由生活的沉淀，幻化精美的华章。那里流淌着国家和民族的历史，记录着社会文明发展的进程，迸发着人类情感的闪光，珍藏着千古岁月的咏叹，时而激情澎湃，如奔腾的急流；时而深情脉脉，如深沉的暗流；时而温婉柔情，如涓涓的细流。飞溅的浪花上跳动着七彩的音符，粼粼的波光里闪耀着不朽的华彩。音乐带给人的不仅是美妙的遐想，还有心灵的震撼和感动。因此，无论东方还是西方，无论当代还是古代，不知有多少人为之陶醉、为之忧伤、为之振奋……真正杰出的音乐作品可以说都是浓缩了一个时代的文化精粹。例如，贝多芬、柴可夫斯基等人，他们的作品代表了一个时代的最高的精神体验，从作品的风格、体裁、形式和内容上，也可以看到当时的社会思想文化思潮的烙印。这些文化的风格虽然不是发源于音乐，但每个时代的音乐作品如同其他艺术形态的作品一样，都充分表现了时代文化的思潮和风格；而音乐在众多的艺术形态中占有重要的地位。

音乐文化如同语言一样，在拥有某些共性的前提下，又保持着鲜明的民族性。世界各民族音乐是世界多元音乐文化的重要组成部分，具有自己独特的地位、作用与价值。世界不同民族、不同时代的人们在千百年来的音乐创作和审美实践中积累了不同的音乐经验，形成了不同的音阶、调式、旋律、节奏、曲式等。在不同民族和地域的音乐传统中，形成

了自身音乐语言的规律性。《音乐鉴赏导引》作为一本音乐鉴赏教材，作为一本普通音乐读物，力争做到立论准确、内容翔实、逻辑严谨、脉络明细，并贯穿由浅入深、由表及里、循序渐进、点面结合的原则。在学习、吸收、借鉴、比照其他同类音乐鉴赏著作、教材的基础上，我们力争结合读者的实际诉求进行编写，力图形成自己的风格和特点。《音乐鉴赏导引》共有关于音乐的追问、原生态音乐、音乐与社会（仪式、音声、功能）、音乐与社会（政治、经济）、音乐与技术、戏剧、戏曲音乐、电影音乐、舞蹈音乐、风格与特色、劳动、爱情与民族风情、20世纪音乐掠影、音乐与音乐人等十二部分组成。全书由浙江师范大学音乐学院杨和平教授拟定框架和写作提纲，由徐上龙、王林飞、励继红、池瑾璟、刘国梁、徐凌恒参与讨论并分别撰写部分章节。

在这里，我们可以一同走过中西音乐文化的光辉岁月，尽情领略中外音乐文化的精彩绽放，从音乐文化的源与流到中外乐器的发展演变；从不同国家和地区乐律学的介绍到音乐名家作品的赏析；从相关艺术门类的介绍到民俗文化风景的展现，从多个层面为我们诉说了—个关于中西音乐文化的话题，如此庞杂，如此丰富，好似—场漫长的文化游历。作者将高品味与可读性集于—体、知识性与趣味性熔于—炉，避免了一些难懂的音乐专门术语，使读者易于领悟和理解。阅读此书，对音乐专家会有所启迪，对专业音乐学子能增强音乐文化综合素质，而且广大的社会业余音乐爱好者，在阅读《音乐鉴赏导引》后亦可达到潜移默化、陶冶情操，增加和理解多方面音乐基本知识的目的。

杨和平

2013年8月

音乐鉴赏导引——学生首页

智学苑 下午好, 张然 同学 我的课程 退出

音乐鉴赏导引 第章(0/11) 30人正在上课 开课时间: 2013-03-25至2013-07-31

2013.03

课程资源

- 电子教材
- 作业与测试
- 我的学习宝典
- 问答与讨论
- 教学大纲
- 课程资源

学习计划

知识点整体掌握情况: 60%

CH1	"原生态"音乐	 94%	本章练习
CH2	音乐与社会 (仪式、音声...	 60%	本章练习
CH3	音乐与社会 (政治、经济)	 50%	本章练习
CH4	音乐与技术	 20%	本章练习
CH5	戏剧、戏曲音乐	 50%	本章练习
CH6	电影音乐	 50%	本章练习
CH7	舞蹈音乐	 20%	本章练习
CH8	风格与特色	 32%	本章练习

通知与提示

- [系统通知]关于"数字化教学方案设...
- [教师通知]本周三的《音乐鉴赏导引》...
- [教师通知]5月16日要进行期中考试...
- [教师通知]欢迎大家加入《音乐鉴赏》...

服务条款 | 特色介绍 | 使用说明 | 客户服务 | 联系我们
Copyright © 2013 清华大学出版社有限公司 All Rights Reserved 京ICP备10035462号
Powered By 北京新瀚晟站科技有限公司

本书在编写过程中参考和借鉴了大量前人的研究成果与心得，
我谨代表全体编委在此向提供给我们丰富素材和灵感的所有老师们
表示衷心的感谢！

——杨和平

更多图片、音频、视频、课件等资料，请访问清华大学出版社智学苑教学平台。同时轻松实现读者间的互动！（网址：izhixue.cn）

智学苑是清华大学出版社自主开发的，帮助教师和学生进行数字化教学与学习、实现读者间相互交流的平台。平台对每个教学重点都配有精彩的课件，以及不断升级的优质习题。

课程中学生可以定制个性化的学习内容。在学习过程中，可以随时查看各种形式的辅导提示，极大减少了学习过程中的障碍。

教师可以通过知识点掌握情况等详细数据，来全方位的了解每个学生的学习。平台根据教学的需求，通过为教师提供便捷的教具、实现批阅智能化等多种方式，最大限度地减轻了教师负担。

平台内师生可以通过学习论坛、讨论组随时进行交流学习。

智学苑，让教学与学习更轻松、更高效。

音乐鉴赏导引——教师首页

智学苑 上午好, 王老师 我的课程 退出

音乐鉴赏导引 51 人正在上课 开课时间: 2013-03-25 至 2013-07-31

2013.03

星期一 3月25日 星期二 3月26日 星期三 3月27日 星期四 3月28日 星期五 3月29日 星期六 3月30日 星期日 3月31日

课程管理

- 电子教材
- 问答与讨论
- 作业管理
- 测试管理
- 成绩册
- 学生动态
- 教学大纲
- 班级管理
- 课程资源
- 课程设置

作业 还有5份作业未提交
还有10份习题需要您的评判
[新建作业] [查看作业]

测试 还有3份测验未提交
还有6份习题需要您的评判
[新建小测验] [新建考试] [查看小测验与考试]

讨论 有3个问题需要您的回答
您发起的讨论中有12条发言
[新建讨论] [问答与讨论]

通知与提示

- [系统通知]关于“数字化教学方案设...
- [教师通知]本周三的《音乐鉴赏导引...
- 有5个学生报名该课程，需要您的批准

[发布通知]

课程进度 ● 小测验成绩 ■ 考试成绩 ▲ 作业成绩

项目	小测验成绩	考试成绩	作业成绩
H1	85	85	85
H2	90	90	90
T1	95	95	95
H3	80	80	80
H4	90	90	90
T2	85	85	85
H5	90	90	90
H6	75	75	75
E1	85	85	85

加权平均成绩: 80%

知识点整体掌握情况

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11

北航 C1675427

使用指南 | 客户服务 | 联系我们
公司 All Rights Reserved 京ICP备10035462号
北京新源致远科技有限公司

目 录

第一章 关于音乐的追问	001
第一节 音乐有无国界	003
第二节 音乐有无高低贵贱	008
第三节 多元的音乐世界	011
第二章 “原生态” 音乐	015
第一节 音乐的多样生态	017
第二节 从“原生态”看“音乐是世界的语言”	024
第三节 音乐的非物质文化遗产之路	028
第三章 音乐与社会（仪式、音声、功能）	035
第一节 中国宗教音乐	037
第二节 外国宗教音乐	045
第三节 民间礼俗音乐	051
第四节 文人音乐中的仪式性	057
第四章 音乐与社会（政治、经济）	063
第一节 政治、经济与音乐	065
第二节 宫廷、贵族与音乐	071
第三节 民族、语言与音乐	077
第五章 音乐与技术	083
第一节 声乐技术的发展演变	085

第二节	器乐技术·····	092
第三节	构成音乐的基本要素·····	098
第六章	戏剧、戏曲音乐 ·····	103
第一节	中国戏曲艺术·····	105
第二节	中国曲艺艺术·····	112
第三节	外国戏剧艺术·····	116
第四节	其他戏剧艺术·····	123
第七章	电影音乐 ·····	129
第一节	外国电影音乐·····	131
第二节	中国电影音乐·····	137
第八章	舞蹈音乐 ·····	141
第一节	原生态舞乐·····	143
第二节	宫廷舞乐·····	147
第三节	20世纪舞蹈音乐·····	151
第九章	风格与特色 ·····	155
第一节	巴洛克和古典主义时期·····	157
第二节	浪漫主义时期·····	164
第三节	印象主义音乐与民族乐派·····	168
第十章	劳动、爱情与民族风情 ·····	173
第一节	劳动·····	175
第二节	爱情·····	180
第三节	民族风情·····	186
第十一章	20世纪音乐掠影 ·····	191
第一节	新古典主义音乐·····	193
第二节	爵士·····	199
第三节	摇滚·····	203

第十二章 音乐与音乐人	207
第一节 20 世纪音乐人	209
第二节 流行与先锋	213
第三节 决定音乐命运的音乐人	216
欣赏作品目录	223
参考文献	228

第一章 关于音乐的追问

辉煌的音乐厅内，你忍着哈欠、支撑着眼皮“饶有兴致”地“欣赏”一场音乐会，你鼓励自己坚持就是胜利，当音乐会结束的时候，心里的一块石头终于落地。音乐会上的曲目可都是“高雅”音乐，你怎能被人贴上不懂得欣赏“高雅”音乐的标签？喧嚣过后，心底的疑问不时袭上心头：“高雅”音乐真的是“世界的语言”吗？

第一节 音乐有无国界

一、故事

1. 在维多利亚时代的英国，人们很难听懂英国殖民地中的一些土著居民的奇怪音乐。例如，印度古典音乐中滔滔不绝的令人兴奋的即兴创作就遭到了嘲笑，因为该音乐没有像“真正的音乐应该被写作的那样”写下来。印度拉格音乐的微妙调音被认为是“一种蹂躏耳朵的象征”，因为它与钢琴的调音不协调。^①

2. 最近有位一生只在家里和社区听过亚美尼亚音乐的亚美尼亚人，描述他第一次听欧洲古典音乐的感受：“我发现欧洲音乐听起来不是模模糊糊的就是像泡沫似的，没有一个固定的根基。古典音乐最没边际，旋律像精神分裂症似的——时而平静，时而疯狂。当然那种‘模糊的东西’（和声）总是使得所有歌曲听起来都很类似。”^②

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。

① 《世界音乐》，西安，陕西师范大学出版社，第4页，2003。

② 同上。

二、讨论

在开始与本书踏上音乐欣赏的道路前，请大家共同来讨论下面几个问题：

1. 何为音乐？人们心中的音乐概念是否一致？
2. 你平时喜欢什么样的音乐？思考喜欢的原因及它带给你的感受。
3. 你平时讨厌什么样的音乐？思考讨厌的原因及它带给你的感受。
4. 有没有这种情况，你平时喜欢的音乐正是其他人所讨厌的音乐，或者其他
人乐此不疲、沉浸其中的音乐正是你所讨厌的音乐？如果有，请询问双方的感受
及原因。
5. 如果时间可以倒流，你认为古代人会喜欢现代的音乐吗？

三、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刹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，事实真的如此吗？《圣经》中提到的建“通天塔”前，人类使用过的同一种语言真的存在吗？事实上，从严格意义上来讲，音乐恰恰不可能是一门可以畅通无阻的“世界语言”。

作为一门听觉艺术，音乐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、西方国家因地域隔阂，其社会文化各自相对独立发展，它们的价值观、审美观自然有天壤之别。

由于世界各地的音乐都有自己的文化归属，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，那是非常正常的情况。这也是为何英国的殖民者很难听懂其殖民地中的一些土著居民的音乐，只在家里和社区听过亚美尼亚音乐的亚美尼亚人也听不懂欧洲古典音乐。

而正是这些外地人听不懂的音乐，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”，就必须先花些时间和精力来学习这个“国家”的音乐语言。

那么，我们又应如何解释故事3中康熙皇帝痴迷西洋音乐的现象呢？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，自由行走于宫廷之间，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，将当时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高尚艺术。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。