

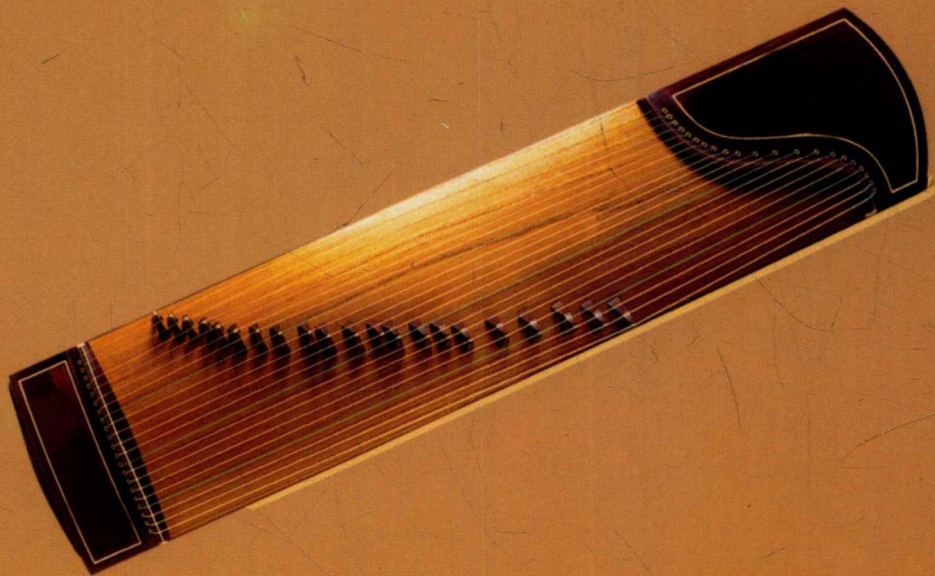
高等院校艺术通识课系列教材

丛书总主编：袁智忠 张友刚

中国音乐欣赏

ZHONGGUO YINYUE XINSHANG

主编◎叶 沃

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

高等院校艺术通识课系列教材

丛书总主编：袁智忠 张友刚

中国音乐欣赏

ZHONGGUO YINYUE XINSHANG

主编◎叶 沃

副主编◎蔡若愚 王 宁 董珊惠

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐欣赏 / 叶沃主编. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5621-7682-4

I. ①中… II. ①叶… III. ①传统音乐-音乐欣赏-中国 IV. ①J605.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第292042号

中国音乐欣赏

主 编◎叶 沃

副主编◎蔡若愚 王 宁 董珊惠

责任编辑:钟小族

封面设计:畅想设计

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·夏洁

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路1号

邮编:400715 市场营销部电话:023-68868624

<http://www.xscbs.com>

经 销:新华书店

印 刷:重庆市蜀之星包装彩印有限责任公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:14.25

字 数:260千字

版 次:2016年7月 第1版

印 次:2016年7月 第1次

书 号:ISBN 978-7-5621-7682-4

定 价:30.00元

目录

第一篇 音乐欣赏的基础知识

第一章 音乐欣赏的感知方式	3
第一节 什么是音乐	3
第二节 音乐的体验	9
第二章 中国音乐的审美属性	12
第一节 中国音乐的文化属性	12
第二节 中国音乐的音乐语言特性	17
第三节 中国音乐的审美特征	22
第三章 中国音乐的源与流	29
第一节 中国古代音乐	29
第二节 中国近现代音乐	38
第三节 中国当代音乐	47

第四章 传统音乐	50
第一节 汉族民间歌曲	50
第二节 少数民族民间歌曲	57
第三节 说唱音乐	60
第四节 戏曲音乐	66
第五节 民族器乐	73
第六节 宫廷音乐的艺术特征	74
第七节 文人音乐的艺术特征	75
第八节 宗教音乐的艺术特征	79
第五章 现当代音乐	82
第一节 声乐作品的形态及特征	82
第二节 器乐作品的形态及特征	87
第三节 歌剧及舞剧音乐的形态及特征	90
第六章 流行音乐	95
第一节 中国流行音乐之初	95
第二节 台湾的“民歌运动”	97

第二篇 中国传统音乐欣赏

第一章 民间音乐作品欣赏	103
第一节 汉族民间歌曲欣赏	103
第二节 少数民族民间歌曲欣赏	116
第三节 曲艺音乐作品欣赏	121
第四节 戏曲音乐作品欣赏	128
第五节 器乐作品欣赏	134
第二章 宫廷音乐及作品欣赏	143
第一节 宫廷仪仗作品欣赏:《饶歌大乐·日初升》	143
第二节 宫廷燕乐作品欣赏:《霓裳羽衣曲中序第一段》	144
第三章 文人音乐及作品欣赏	145
第一节 古琴音乐作品欣赏:《流水》	145
第二节 词调音乐作品欣赏:《杏花天影》	146
第三节 琴歌音乐作品欣赏:《阳关三叠》	147
第四章 宗教音乐及作品欣赏	149
第一节 道教音乐作品欣赏:《澄清韵》	149
第二节 佛教音乐作品欣赏:《戒定真香》	150

第三篇 中国现当代音乐欣赏

第一章 声乐作品欣赏	155
第一节 中国艺术歌曲作品欣赏	155
第二节 中国合唱音乐作品欣赏	164
第二章 器乐作品欣赏	170
第一节 器乐独奏作品欣赏	170
第二节 器乐合奏作品欣赏	175
第三章 歌剧、舞剧及音乐剧作品欣赏	180
第一节 歌剧作品欣赏	180
第二节 舞剧作品欣赏	185
第三节 音乐剧作品欣赏	188
第四章 内地流行音乐欣赏	191
第一节 中国早期电影音乐作品欣赏	191
第二节 “大上海”流行音乐作品欣赏	193
第三节 内地复苏时期流行音乐作品欣赏	194
第四节 改革开放后内地流行音乐作品欣赏	197
第五节 内地影视音乐欣赏	202

第五章 港台地区流行音乐欣赏·····	204
第一节 台湾的“民歌运动”作品欣赏·····	204
第二节 港台地区流行音乐作品欣赏·····	207
第三节 港台地区影视音乐作品欣赏·····	213
后记·····	217

第一篇

音乐欣赏的基础知识

第一章 音乐欣赏的感知方式

第一节 什么是音乐

古人曾用“余音绕梁，三日不绝”来形容音乐的美妙，那么音乐到底为何如此具有魅力呢？什么是音乐呢？音乐表达的到底是什么呢？这些问题其实并没有唯一的标准答案。正是由于没有唯一性，音乐才被人们所津津乐道。那么如何去聆听音乐呢？欣赏音乐的方式与方法非常丰富。由于对音乐的本质有着不同的看法，因此，还没有一套普遍且完善的学说能使人人都接受。音乐艺术无疑是深邃的，本书将通过以下几个方面，对音乐艺术做一个基本的介绍。

一、“音”与“乐”

对音乐一词，中国与西方有着截然不同的认识。在西方文化中，“音乐”一词起源于古希腊。古代希腊音乐的最初历史是同对神的崇拜、神话和各种奇幻传说交织在一起的。从词源上来看，“Music”源于“muse”。在希腊神话中，缪斯是众神之王宙斯与记忆女神谟涅摩叙涅所生的九个女儿，她们象征着高贵、智慧、圣洁，掌管着文学、戏剧、抒情诗、音乐等高尚的文化活动。在古代西方，音乐往往与人们崇拜的神有关，西方神话中的阿波罗、狄俄尼索斯都与音乐艺术有着极为紧密的联系。由于音乐与神有联系，音乐本身也充满了神性。西方人认为音乐具有使人向善的道德意义。在古代哲学家柏拉图、亚里士多德等人的著作中，对这一问题有很多论述。

对于中国音乐而言，“音”与“乐”是可以分开表述的，它是以客观事物为引导，以人自身的情感为中心。同时，虽然与西方音乐有着截然不同的认知，但在其功能上有着异曲同工之妙。春秋战国时期的《乐记》中，就有着关于“声”“音”“乐”的记载，文中提到：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形

于声。声相应,故生变;变成方,谓之音;比音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐。”《乐记》认为,一切音乐的产生,都源于人的内心。人们的内心活动,是受到外物影响的结果。人心受到外物的影响而产生情感,通过声音表现出来。各种声音相互应和,由此产生变化。按一定的规律及方式进行变化,就被称为音。将音组合起来,配上干戚、羽毛等道具并加入舞蹈,就是乐。《乐记》中阐述了中国人对于“音乐”二字的理解,即“乐与物”“乐与情”的论述。在“乐与物”中,注重客观事物对于人本身情感的影响,尤其是人们的生产和生活等都是客观事物的表现形态。同时,中国音乐的传统也注重情感的表达。《乐记》中还提到:“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也。是故其哀心感者,其声噍以杀;其乐心感者,其声啍以缓;其喜心感者,其声发以散;其怒心感者,其声粗以厉;其敬心感者,其声直以廉;其爱心感者,其声和以柔。六者非性也,感于物而后动。”其意是指,乐是由声音而生成的,它产生的根本是人心有感于客观事物。因此,心中是什么样的感情,表现的就是什么样的声音。

无论是中国还是西方,在当今的音乐发展上,我们可以通过科学更加准确地了解音乐。音乐是以音为素材,通过各种表现手段,表达人们的思想感情和观念的一种艺术,是凭借声波震动而存在、在时间中展现、通过人类的听觉而引起各种感情体验和审美意识的艺术门类,是一个国家或民族文化的组成部分。

二、听觉的艺术

音乐是以声音为表现手段、以听觉为对象的声音艺术,因此我们通常称之为声音艺术。音乐需要以声音来进行表现,声音也成为音乐艺术的基础。耳朵是声音传播的感觉器官,因此人们只能用听觉来进行感受,所以也有人将音乐称为听觉艺术。当然,并不是一切的声音都能被称为音乐,也就是说,音乐艺术中所运用的声音,是人们根据一定的审美习惯以及审美原则,对声音进行加工而形成的。较为常见的便是乐音,艺术家将乐音体系中的乐音按照一定的音乐创作技法和规则进行组合,按照人们的审美习惯以及审美规则,合目的、合规律地结合在一起,构成了一部部音乐作品。因此,可以看出音乐艺术是一种符合美的规则以及审美心理要求并以声音作为其“语言”的艺术。音乐通过旋律、音色诸多方面的变化来表达音乐形象。音乐形象是在时间中形成的,在时间中进行、变化和发展,直到音乐结束,整个音乐形象才能完整呈现在聆听者的面前。正如黑格尔所说:“听觉否定物质的静

止状态和空间性,而声音随生随灭,又否定了本身,音乐就是这种双重否定中使人感受到物体内部的震颤,成为一种符合内心生活的表现方式,耳朵一听到它,它就消失了,所产生的印象就马上刻在心上了,声音的余韵只在灵魂最深处荡漾,灵魂在它的观念的主体地位被音乐掌握住,也转入运动的状态。”正因为这样,音乐才能在人类社会占有一席之地。

对于音乐欣赏而言,听觉的训练无疑很重要。首先是多听音乐,在多听音乐的过程中,听觉会慢慢地适应、慢慢地熟悉音乐。在积累到一定程度之后,才能慢慢地感知音乐在听觉上所带来的变化。这些变化表现在旋律、节奏、音色、风格等各个方面。通过这些听觉上的变化,听众对音乐的认识也会发生变化,通过听觉去感知音乐所带来的意象、意境以及无限的意味。也就是说,音乐是一种听觉的艺术,只有通过听觉,欣赏者从中去感受,并与其内心的情感相结合,音乐才能实现其艺术功能。

三、时间的艺术

音乐是一种在时间中运动、发展的艺术,故称为时间的艺术。音乐的材料是声音,音乐的运动方式是时间。时间艺术并不能像空间艺术一样,以一种具象化的姿态供欣赏者欣赏,而是通过时间的进行让欣赏者理解其中的美。例如雕塑,作为空间艺术的一种,具有很强的空间性,米开朗基罗所创造的《大卫》,自文艺复兴至今已500余年,但依然如同才创作出一般表现出坚强刚猛的英雄形象,这是音乐所不能做到的。当然,人们在欣赏音乐的过程中,随着时间的推移,情感也随着音乐的变化而变化。音乐艺术与其他艺术最为不同的特点也就是情感体验随着时间的变化而变化。白居易在《琵琶行》中是这样描写音乐演奏结束的:“曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。”在曲终之时,用拨片在琵琶上划过,如锦帛撕裂,东船西舫的人们都静悄悄地聆听,只见江心映着秋月的白影。时间结束,音乐的表演在客观表现中完结了。虽然音乐会使人进入无限遐想的世界,但是结束就是结束。音乐的这一特征,要求人们在欣赏音乐时,必须具备良好的听觉和听觉记忆。

为了使听众更加容易理解音乐作品或更加深刻地记忆音乐,作曲家往往在创作中会使用一定的技法,比如重复、反复、变奏、回旋等手段,加深人们对音乐旋律的记忆,其原因也就是音乐有较强的时间性。音乐作品的独特本质和感受基础是

时间,而音乐中的时间则是以节奏这一基本形式体现出来的。因此,对于欣赏者而言,对于节奏的把握就成为理解一部音乐作品的重要因素。一部音乐作品从简单的节拍到宏大的音响材料的展现,都是通过不同层次的速度来实现的,尤其是大型音乐作品,其构成更是材料丰富、节奏多样、张弛有度、层次分明。在这一系列的变化中,欣赏者需要具有较好的音乐记忆能力来记忆旋律,正如美国音乐家科普兰所说的,“你就掌握了深入理解音乐的钥匙”。音乐欣赏是一个实践过程,一旦时间结束,感官上的感受过程也随之结束,但是欣赏者的主观感受并没有结束。音乐依然会给人留下深刻的记忆,正所谓“余音绕梁,三日不绝”。

四、抽象的艺术

音乐是一种抽象的艺术形式,它既是听觉的艺术也是时间的艺术,其核心是通过有组织的声音在一定时间内的持续,来表达人的思想感情、反映现实生活。音乐虽然是以声音来进行传播的,但是其主要的任务不是传播声音,而是通过不同的声音来影响人的情感,使人得到美的享受。音乐最具魅力的地方就在于,一部好的音乐作品会使人反复聆听而不会感到乏味,在给人以美的享受的同时,提高人的审美情趣,净化人们的灵魂,陶冶情操。

音乐具有非概念性和非再现性。所谓非概念性,是指音乐通过音响无法直接描述一个明确的概念,而非再现性是指音乐通过音响无法直接再现现实中的事物。因此,音乐在一定程度上是一种抽象的艺术形式。德国艺术理论家格罗塞提出:“音乐,以其性质和魅力,在诸艺术间立于无与伦比的地位,成为一种独立的艺术。”这样的抽象性体现了音乐作为一种艺术的独特性与优越性。在艺术创作的过程中,艺术作品往往需要去描绘特定的情绪或情感,甚至是无法用言语来表达的精神境界。这些情感、情绪或者精神境界很难用传统的语言或人物形象来表达,但是,音乐却相对来说能很容易、很贴切地去表达这种模糊的感受,因此才有了海涅那句非常经典的名言:“语言的终止是音乐的开始。”音乐由相对抽象的音高、节奏等材料组成,这些材料本身就是一种抽象的事物,因此音乐也就更为直接地表达纯粹的美的感受和精神境界。正如贝多芬所说:“音乐当使人类的精神爆发出火花。”

五、情感的艺术

音乐是用声音表达情感的艺术,同时也是表达人类思想意识的载体,古今中外大部分音乐家、哲学家都将音乐视为一种善于表现人对现实生活的心理感受的艺术。黑格尔曾经提出:“在这个领域里,音乐扩充到能表现一切各不相同的特殊情感,灵魂中一切深浅程度不同的欢乐、喜悦、谐趣、轻浮、任性和兴高采烈;一切深浅不同的焦躁、烦恼、忧愁、哀伤、痛苦和惆怅等,乃至敬畏、崇拜和爱之类情绪都属于音乐所表现的特殊领域。”音乐无法直接反映现实生活,但是音乐可以表达不同的情感。音乐的情感是通过作曲家在现实生活中选取的材料来表达。如聂耳的《义勇军进行曲》,表现了“九一八”事变以后,东北义勇军保卫祖国、奋起抗战的英勇形象和爱国精神。音乐的情感也是作曲家对于某一事物或者情感的一种概括,这为欣赏者提供了较为自由的情感想象空间。如琴曲《梅花三弄》,这部作品是作曲家对于梅花的描绘,为欣赏者以及表演者提供了自由的情感想象空间。

音乐所表达的情感具有一定的普遍性,人们最为直观的情感宣泄是通过喜、怒、哀、乐来直接表达的,这些情感的表达是较为直观与强烈的,是每一个欣赏者能够切实体会的情感,音乐以这样的方式表达人类普遍的情感。同时,音乐的表达也具有一定的独特性,每一个艺术创作者都有自己独特的个性,而这些个性受到自身情感的支配。这样的音乐能够明显地带来独特的情感反应,但这种反应并不一定符合艺术审美的规律。因此,音乐所表达的情感超越了普遍存在的意义,是创作者经过对社会的认识、感悟及想象而产生与获得的,表现了其对世界的独特理解。

综上所述,音乐与情感是不可分的,情感是音乐创作的主要对象,音乐能表现情感并唤起情感,音乐在欣赏者身上唤起的情感是对作者情感的体验,与自身的情感融合成更为丰富的情感。

六、音乐的实用功能

20世纪以来,随着音乐理论研究和实践应用水平的不断提高,音乐这一学科开始逐渐扩展。音乐与其他学科之间开始交叉、延伸,边缘学科和交叉性学科体系开始逐步建立和不断完善,音乐对于人类生活的方方面面的作用越来越受到重视。进入80年代后,我国在科学技术、理论成果得到突飞猛进的发展的背景下,音

乐领域的新现象也随之产生,其应用领域和价值在源源不断地得到开发。就现在看来,音乐在心理学、医学、现代工业、商业等领域的应用已经开启了音乐发展的新篇章。

音乐治疗这一门年轻的学科是20世纪40年代在美国产生的,70年代伊始传入我国。音乐治疗,是以音乐作为手段或工具对患有身体或精神疾病的特定人群进行心理治疗的一种治疗方式。当然,音乐不是直接针对病毒、细菌、器官等进行治疗的,而是一种以康复为目的的治疗手段。由于任何疾病的治疗都离不开心理治疗的干预,因此,针对心理的音乐治疗显得尤为重要。音乐治疗学科认为,人体本身就是一个复杂的有机个体,人的每一部分和整个系统都有着不可分割的联系,对于人的生理特征而言,有时心理状态显得比生理状态更为重要。因此,医学治疗在通过手术以及药物等生理治疗的基础上,有意识地进行心理干预,使病患者达到生理与心理上的康复。在作用上,音乐治疗主要是通过音乐所具有的特殊功能,满足患者内在情绪与情感的需求。由于音乐是一种情感艺术,具有情感上的表达功能,因此,音乐治疗对于患者的情感以及内心世界有着非常重要的价值。音乐能够引导病人情感的流露,也能使病人产生联想。通过联想的方式,使病人从现实生活的烦恼和痛苦中得到一定程度的解放,使其能够正常地进行与非病患者或者与社会的交流。音乐治疗可以使病人的情绪得到发泄与释放,使情绪渐渐平静,使精神逐步得到恢复。随着人们自身精神需求的增长,音乐与人的健康的关系得到更多的重视,音乐治疗的应用也在发展。

除音乐治疗以外,音乐在社会活动中也具有一定的、专门的功能。礼仪音乐是我国从古至今都常用的一种实用音乐,其风格、形式、体裁因活动内容不同而有差异,再加上地域、民族、文化、风土人情等因素的影响,各地的礼仪音乐就更具有特色了。如庆典音乐、阅兵音乐、婚礼音乐、葬礼音乐等等,都具有不同的针对性和实用性。

在商业化发展的今天,音乐具备多方面且多样化的功能,商业化便是其中较为重要的部分。广告音乐是其中较有代表性的部分。广告音乐是用于产品推销活动以利于企业经营的商业性音乐。广播、电视、电影等现代化大众传播媒介极大地拓宽了广告音乐的社会覆盖面。目前,随着我国广告法的出台和不断完善,广告音乐正逐步向法制化、规范化、健康化的方向发展,这大大提高了广告音乐的实用性。

第二节 音乐的体验

一、音乐的创造

音乐艺术的组成并不是单一的,而是多元的。首先需要的就是作曲家的创作,即作曲家通过一系列技法将音乐记录在乐谱上。由于这些乐谱音符不同于语言文字,并不是人人都能够理解和准确感知的,因此演奏家需要将音符转化为具体的音响,并最终为人们提供听觉审美材料。

一部音乐作品要完整地呈现在听众面前,必须经历作曲家的创作及演奏家的演绎。其中每一个环节都是必不可少的,每一个环节都是在特定的时间过程中塑造音乐作品,每一个环节都需要参与者凭借自己的想象、理解、技巧、情感等进行加工,最终将听到的声音转化为自己的独特理解。换句话说,作曲家、演奏者和听众三者对于音乐的理解都是不一样的,他们所理解的音乐是动态的,对于时间表现、音响的能力、情感的变化以及作品生命力的理解都是不同的。音乐的转换过程也是一种再创造的过程,其核心在于音乐具有强大的生命力,因此对于欣赏者而言,对音乐的理解并不是一成不变的,而是灵活多样的。在欣赏音乐中,不仅可以了解到音乐基本形态所表现出的表层意义,同时也能够大胆地通过创造者或演绎者所创造的音乐进行联想,创造出自己独特的认知。因此,在音乐艺术的创造性方面,需要认识到创作者、演奏者和欣赏者之间的关系,这样才能够更加完整地、更加全面地甚至是更加具有动态感地去认识音乐、创造音乐。

二、感性的欣赏体验

感性的欣赏体验,指欣赏者通过听觉对音乐所产生的感知和体验活动。人类接触任何事物的第一直观反应主要是通过感觉器官,具有自然性与直接性。由于每一个个体所接触的客观事物各不相同,因此每一个个体的生存方式与社会经验也不同,对美的感受也是不同的。对于声音而言,每个个体虽然能够感知到声音的传入,能感知或分辨声音的强弱、快慢等客观形态,这种不假思索的直观反应往往