

第1章 音乐基础

虽然很多人对交响乐很着迷,但却不知如何欣赏交响乐。在此以音乐基础作为本书的第一章,目的是通过介绍音乐的产生及发展过程、有关基础知识,为读者今后能够有效地欣赏交响乐奠定基础。

1.1 概述

在千百年人类历史的进程中,音乐伴随着人类社会的发展而发展和完善,音乐包容了人类的激情、幻想与追求。

1.1.1 什么是音乐

1. 音的概念

自然界中能让人们感受到的声音很多,声音有乐音和噪音之分。通常情况下,乐音是指那些有规律,并能够被人们接受的音,否则为噪音。乐音和噪音不是绝对的,他们之间是可以转换的。乐音与噪音与时间、环境和人的主观意识等有关。例如,当一个人在午休时,听到的任何声音,都可以被视为噪音,而当被人们普遍认为是噪音的声音融入到摇滚乐中后,这些所谓的噪音又转换成了乐音。

音乐中使用的音主要为乐音,它是将一些乐音组合起来,形成一个固定的体系,以构造音乐语言和塑造音乐形象。噪音也是音乐表现中不可缺少的组成部分,特别是在我国的民族音乐里,噪音具有相当丰富的表现力。

音有高低、强弱、长短、音色四种性质。其中,物体在一定时间内振动的次数(频率)决定音的高低,频率越高,音越高;振幅(音振动范围的幅度)的大小决定音的强弱,振幅越大,音越强;音的延续时间决定了音的长短,延续时间越长,音越长;发声体的性质、形状等决定了音色。

2. 什么是音乐

人类早期的音乐活动是与文学、舞蹈、巫术、娱乐、交际等构成的混生性社会文化现象中的一个要素。当人类进入阶级社会以后,音乐同时又是社会意识形

态的重要组成部分,音乐的内容充满了情感与意志,是人类社会生活中发展出来的一种多元文化。那么到底什么是音乐呢?简单地说,音乐是以音为材料,通过各种手段,用以表达人们的情感、生活、思想和理念的一种听觉的、声音的、时间的艺术。

1.1.2 音乐的起源

关于音乐起源的问题,不同的学者从不同的角度给出了不同的答案。著名生物学家达尔文认为:音乐是追求异性时诱发的行为;英国的史宾塞等哲学家则认为:音乐始于语言,是人类在感情兴奋、激动时所产生的的一种昂扬语调。由此可见,音乐并非是由同一根源发展出来的产物。本节将从四个方面简单阐述音乐的起源问题。

1. 音乐来源于劳动

人类的祖先在从事诸如打猎、采野果、砍树木、搬石头等集体劳动时,需要有一种整齐的声音来指挥和激励大家的行动,于是便出现了有规律的、有节奏的、有力量的声音。当人们劳作结束、获得丰收或完成某件“重要的事情”时,需要有人感到兴奋的声音来表示庆贺,这种有规律的、有节奏的、有力量的并能够使人感到兴奋的声音可以被认为是最初的音乐,如“哎哟”、“吭哟”等。

2. 音乐来源于感情交流

人类自始就会因高兴、激动、愤怒或悲伤而自然地发出各种不同的声音。古人说过:“凡音之起,由人心生也。”其意就是音乐来自于人的情感。《诗经》中有“琴瑟友之”的诗句,意思是用奏琴来表达情谊。

3. 音乐来源于自然

大自然中的声音非常丰富,鸟叫喳喳、虫鸣叽叽、风声呼呼、雨声沙沙、浪声哗哗……,音乐就是将自然界的声音加以美化和规律化。中国的唢呐曲《百鸟朝凤》和贝多芬的《田园交响曲》中的部分乐句都充分说明了音乐来源于自然。

4. 音乐来源于语言

人们的语言中有感叹、呼叫、悲吟等不同的语调。激动时,说话的音调会提高;悲伤时,语调会低沉。西方歌剧中有一种“宣叙调”体裁的音乐,演唱和说话差不多,音调平和,节奏和语言非常接近,因此说音乐也来源于语言。

1.1.3 音乐与其他艺术

艺术的门类不同,特点不同。要欣赏音乐就要了解音乐与其他艺术之间的关系,了解音乐与其他艺术之间存在的共性和其自身所具有的个性,了解音乐与

其他艺术之间的关系。

1. 音乐与绘画

音乐和绘画都会使人产生联想。但绘画是以看为主的艺术,音乐是以听为主的艺术。绘画和音乐都是将对看到的事、物及各种现象进行总结、归纳和想象,绘画和音乐都是将创作者对人生、对社会的感悟和向往所产生的激情的一种表达形式,他们之间的区别在于:绘画创作所形成的是具有视觉冲击力的作品,观者是通过观察和思考具象画面产生联想。音乐所形成的作品只有通过演奏家演奏才能使人们感受到,人们对音乐的感悟和所产生的联想是通过对声音的理解得到的。在创作方面,绘画创作侧重对看到的事、物及各种现象进行总结、归纳和想象,音乐则侧重对人生、社会的感悟和向往所产生的激情的表达。

与绘画作品相比较,音乐作品的抽象性更强,使人产生的联想更丰富,更能激发人的激情。这是因为:绘画作品能够通过形状、色彩和材质等将创作者的思想直接反映出来,观者通过观看作品能够直接体会作品的寓意,并以此产生联想。而音乐没有直观性,只能通过听来体会作者的思想,来体会作者要表达的含义。另外,对一个作品来说,由于演奏者的认识和理解不同,演奏的风格会有很大的差别,听者所感悟出的寓意也会随之改变,即使是同一演奏者演奏的同一曲目,不同人对作品的理解和所产生的联想也有很大的区别。

另外,在音乐中欣赏画面,在画面中冥思音乐,更能将欣赏者引入画面或音乐的深层次中,使其随着音乐和画面感受绘画艺术及音乐艺术的真谛。

2. 音乐与舞蹈

舞蹈是一种行为艺术,舞蹈是一种有节律的,以动作为手段来表达人的内在心态,反映社会现实生活的艺术。舞蹈的独特之处在于它是以人体的动态来折射人情、人性和人生真谛的艺术,舞蹈的艺术魅力在于它能够使人们在欣赏过程中受到感染和启迪。

音乐和舞蹈这两种艺术,一个有声而无形,一个有形而无声,他们之间天然就形成了一种互补的关系,因此音乐与舞蹈是不可分割的两种艺术形式。

3. 音乐与电影

电影是一种将视觉和听觉相结合的艺术。音乐在电影中起着重要的作用。在电影中,音乐的主要作用包括:通过音乐主题的贯穿发展、矛盾冲突、高潮布局等来达到对剧中主要人物的歌颂或批判,帮助观众明确电影的内容;通过音乐加强人物的动作性和心理活动,揭示人物的思想感情,表现人物的精神面貌,使人物的形象更加鲜明动人;通过音乐暗示剧情的进展或延伸;通过音乐引起观众对一定时间(古代或现代)、空间(人类世界或外空间)、环境(现实或虚拟)的联想;通过音乐加强影片的总艺术结构;通过音乐更有效地使音画结合,形成一

种“四维时空”，增加电影给观众的立体感觉。电影音乐主要包括功能性音乐和现实性音乐两种。

1) 电影中的功能性音乐

功能性音乐(也叫做主观的音乐)是电影音乐中非常重要的一类音乐,这类音乐一般是作曲家围绕电影主题专门创作的。在画面上没有声音来源,功能性音乐的作用是着重表现影片中无法表现的人物或动物的行为,特别是心理活动,以及对环境渲染。功能性音乐强化了影片中的情节,加强了影片画面对观众的吸引力。例如,在柔情的生活片中,音乐能使观众更加深入地体会影片中人物内心的细微变化;在紧张的枪战片中,音乐能将观众带进枪战的紧张场面;在神秘的恐怖片 and 科幻片中,音乐能使观众望而生畏。总体来说,除神话片、童话片、科幻片以及现代的实验性电影以外,电影中的人物造型、表情、动作、语言、环境气氛等,大都与现实生活的自然形态相接近。因而,电影中的功能性音乐不像舞台演出的歌剧音乐、舞剧音乐等音乐那么程式化。

2) 电影中的现实性音乐

电影中的现实性音乐(也叫做客观的音乐)也是电影音乐中非常重要的一类,这类音乐包括在电影生活场景中出现的各种音乐(或歌曲),如影片中音乐会上表演的音乐(或歌曲)、歌剧音乐、舞剧音乐、节日歌舞、街头音乐以及通过收音机或录音机播放的音乐等,电影中的现实性音乐还包括特别引人注目的剧中人物的独唱与对唱、独奏与合奏等。这类音乐(或歌曲)都是由剧作家、导演事先在文学剧本和分镜头剧本中安排好的。

4. 音乐与文学

文学的物质材料是语言文字,语言文字是一个符号系统,这个符号系统是人们约定俗成的。一个字、一个词可以确切地告诉人们它所代表的含义和内容,只要是懂得这种语言的人,就可以通过这个符号系统,去理解其所表述的内容和含义。

音乐的物质材料是声音,他是一套声音系统。作为一种物质材料,这个体系与文学不同,其表达的含义和内容是不固定的,也可以说是含糊不清的,是多变的,因此当人们面对交响音乐时常常会觉得听不懂。特别是在对作品的创作背景不清楚的情况下,在对作品没有任何了解的情况下欣赏作品,很难有效地理解作品所表达的含义。

5. 音乐与造型艺术

造型艺术与音乐不同,它没有语言文字,也没有音乐符号,人们无法通过符号系统来领悟和感受,然而造型却通过油彩、颜料、泥巴、石块等物质材料,为人们提供了直观的、具体的视觉形象。通过直观的视觉形象,人们可以领悟和理解

一幅画、一个雕塑以及环境中所蕴藏的“意义”。

造型艺术与音乐在形式要素的抽象性和结构规范的严谨性方面十分相似,不同语言 and 不同民族的人都可以通过音乐和造型艺术而产生共鸣。但造型艺术是表现空间的一种艺术,它虽然也反映着人类的文化和意识形态,但它是现实的,是具象的。而音乐是在时间中展开的,属于时间艺术,音乐仅反映人类意识形态,其所用的材料是非形态性的,是抽象的。

1.1.4 感情、审美与音乐

1. 什么是审美

审美是指人们在欣赏美的艺术品、美的自然界或其他美的事物时,所产生的一种愉快的心理体验,它是人的内在心理活动与审美对象之间交流以及相互作用后的结果。审美是一种涉及着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或反应。审美的领域可能涵盖整个世界(或自然界)的表象,特别是艺术中美的事物,包括音乐、舞蹈、文学、雕塑、绘画和建筑等,音乐只是其中之一。审美是具有一定功能的,艺术的审美功能是建立在天然生物需要满足基础之上的一种更高的精神满足,其涉及多种关系,其中包括:审美对象所处的环境;审美人对事物情感的天性或感觉能力;审美的过程;审美的价值经验;感觉和思考。例如,欣赏一场音乐会,对于欣赏音乐的人来说,如何欣赏和理解这部作品,不仅与音乐作品的整个调性(或节奏结构)的复杂性、音乐会的场景有关,更重要的是,其与欣赏人的个性以及他的一切爱好和厌恶、对音乐的欣赏经验、在音乐方面的训练程度和他的个人天性的倾向有关。

特别要说明的是:每个人的审美观都不是天生的,它是带有某种时代和民族印记的。例如,人们在欣赏黄河大合唱的时候,之所以感觉到美,并从中获得一种满足,是因为音乐作品体现出一种人们所熟悉的风格特征,从中感受到了整个民族和时代的精神。

2. 音乐与审美

音乐审美与其他艺术审美一样,既没有一个确定的定义,也没有一个明确的标准。它是一种领悟,一种感觉,是对某一种事物价值的感性认识,是一种想象中的满足,是区别于生理满足的审美满足。因此,音乐审美与情感联系更加密切,音乐审美比其他任何艺术都重要。

与绘画等其他艺术一样,音乐审美是介于倾向性功能和非倾向性功能之间的。英国现代美学家爱德华·布洛(Edward Bullough)认为,在审美知觉中可能出现太远的、太近的和适中的三种距离。距离太远是指由于人们不理解或其他原因,表现出的在对象面前无动于衷。例如,一个人虽然坐在音乐厅里,但对所

演奏的音乐丝毫不理解,只是沉浸在自己的胡思乱想之中。距离太近是指把日常的现实生活与艺术表现的虚幻景象等同起来。在这种太远或太近的情形下,欣赏者是不可能从艺术作品中获得审美感受的。

3. 音乐与感情

音乐是一种善于表现感情的艺术。在我国两千多年以前的《乐记》中已有“凡音之起,由人心生也”的叙述,其中的“心生”是指哀心、乐心、喜心、怒心、敬心、爱心六种不同的心情。在西方古希腊时期,亚里士多德也曾将音乐与人的感情生活联系起来,认为乐调能反映出愤怒和温和、勇敢和节制以及一切互相对立的品质和性情。德国美学家黑格尔在他的《美学》中反复强调,音乐的内容是情感的表现,认为只有情感才是音乐所要据为己有的领域。并且还说:“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,一切深浅程度不同的焦躁、烦恼、忧愁、哀伤、痛苦和怅惘等,乃至敬畏、崇拜和爱之类的情绪都属于音乐所表现的特殊领域。”中国音乐理论家赵宋光在《论音乐的形象性》一文中说:“音乐主要是通过表达情感来使人联想起那些曾引起类似情感反映的许多对象和情景的。”例如,柴可夫斯基的第一弦乐四重奏第二乐章《如歌的行板》,托尔斯泰听了该作品后感动得流泪。托尔斯泰说他似乎从音乐中感受到了俄罗斯人民的苦难,但实际上这段音乐并没有也不可能描绘出19世纪俄罗斯人民苦难生活的情景。托尔斯泰之所以有那种感受,是因为音乐使他回忆起了在以往生活经历中看到的人们的苦难,由此引发了类似的情感。

总之,音乐包含了人的思想、感情、心地、灵魂、意志、梦境、幻境以及潜意识等全部精神活动的内心世界。但音乐所表现的感情不是孤立的,它是和对现实生活的丰富的内心感受和人的全部精神生活密切联系在一起的。

1.1.5 音乐的作用

音乐的美是现实生活美的反映,是人类美好心灵的声音体现。我国伟大音乐家冼星海说:“音乐是人生最大的快乐;音乐是生活中的一股清泉;音乐是陶冶性情的熔炉。”

音乐的美,不仅在于能为人们的感官提供现实生活和其他艺术所不具有的优美生动的音乐音响,还对人们建立审美心理结构、美化心灵、启迪智慧、培养高尚的思想情操等有着不可取代的重要作用。

1. 音乐的审美教育作用

音乐中蕴涵着丰富的、历史的和现实的文化内涵,音乐是社会文化的一个重要组成部分。音乐在提高审美感受能力的同时能够给人以教育,并具有深远持

久的作用。可以说,音乐的审美教育功能对社会的影响非常深远。

1) 提高审美感知能力

敏锐的感知能力是培养和积累丰富的内在感情、生动的想象和敏锐的审美理解力的重要基础。人在出生以前,从母体内的同步节奏和体外声波的发送过程中就开始具备对于声波、尤其是音乐声波的听觉功能。通过给孕妇播放音乐,监听胎儿的心音发现:不同的音乐能引起胎儿不同类型的心跳。因此,及时而适当地引导儿童参加音乐活动,使他们逐渐体验音乐艺术所特有的旋律、节奏、音色、和声等以及音乐中的对称、均衡、对比、和谐等美的体现模式,能够培养起良好的音响感知能力。

2) 丰富高尚的情感和情操

音乐是一种以情感表现为主要特征的艺术。当丰富的情感内容以特有的音乐音响作用于人的听觉时,能够在听者的心灵中激起强烈的感情共鸣。优秀音乐所具有的优美、高尚的情感信号对人有强烈的吸引力。例如,优秀古典音乐作品所表现出的感情,能够在很短的时间内吸引婴儿的注意力,给其增加一种纯洁的“爱抚”,使其心情愉悦。长期在优秀音乐的熏陶下,人的感情内涵能够变得丰富而高尚。

音乐能够表达各种美好的情感,如优美感、同情感、亲切感、庄重感、幸福感、光明感等;能够反映出人类的哀愁、悲伤、欢乐、喜悦。优美的音乐是人类大脑中最美好的崇高感情信息的释放,它具有巨大的精神力量,反映出人类生命的希望,能够启迪和激励人们在任何情况下都去追求光明和真理的信念与决心。在音乐艺术的感召下,人的心灵世界可以不断地得到净化和升华。

3) 培养良好的个性

优美的音乐还能够培养人们良好的个性和行为习惯。据调查,长期从事古典音乐活动的人,大都性情温和、雅致、稳重、待人和蔼礼貌、乐观大方;经常欣赏浪漫派音乐的人,性格开朗活泼、思想活跃,富于幻想,易获得丰富的内心体验并善于表达和展示;热衷于现代音乐的人,则表现出较强的自我表现意识和个性。一个过分好动或是过分孤僻的儿童,如果通过正确的引导,学习音乐或经常有针对性地听音乐,其行为习惯和性格能得到明显的改善。

4) 提高审美想象力

优秀的音乐具有特殊的魅力,音乐能使欣赏者从感知开始,进入变幻无穷的音响世界和生动的情感世界,并能从中体验所延伸出来的神秘想象世界。在这个幻想世界中,欣赏者能够暂时超越自我和现实,使心灵得到净化。爱因斯坦曾说:“我首先是从直觉发现光学中的运动的,而音乐又是产生这种直觉的推动力量……音乐的感觉给我带来了新发现。”又如,在让儿童欣赏“小鸟”音乐时,他们能够从长笛特有的响亮明朗的音色中,从活泼跳跃的旋律和欢快的节奏中联想

到小鸟或其他小动物的形象,并想象出小鸟在天空中飞翔,小动物在游戏、奔跑、唱歌跳舞等。从旋律低沉、音色粗重浑厚、节奏宽松、速度缓慢的音乐中,他们会联想到“老爷爷”、“大象”等形象。

5) 提高审美理解力

审美理解力是一种在对审美对象的感受基础上把握住对象的意义或内涵意味的能力。审美理解力不是先天具备的,而是后天有意识的审美教育和无意识的文化熏陶的结果。如果让一个儿童听著名的中国古代琴曲《流水》,是不可能激起他的兴趣的,因为他无法理解音乐的流动怎么会和流水结合起来,更无法领会乐曲所表现的深刻意味。当他逐渐长大,对人生丰富的情感内涵和大自然的内在魅力有了亲身的体验,并具备了一定的文化和音乐修养后,再聆听该曲,才能真正领悟乐曲的韵味,领悟出乐曲中所表现出来的由静而动、由徐而疾、由委婉缠绵到波浪起伏、由涓涓细流到浩浩荡荡的美的意境,才能感到乐曲中充溢的生命活力。

2. 音乐的社会协调作用

音乐的社会协调作用不可忽视。由于音乐是以声波振动而产生的一种非语义性组织结构,它所唤起的人类理性并不只是停留在语言符号上的、抽象的、精神层次上的,而是已经落实到调动一整套生理活动的、实践的、物质的层次上,是一种充满热血激情的实践理性。例如,原始氏族用于图腾祭祀、庆功消灾的乐舞,就具有组织交流和协调作用。另外,音乐能与人类的情感、意志活动直接对应,所以音乐中的意志表现形式起着组织与协调社会成员意志行为的作用。例如,各种劳动号子都以自己特有的节奏、音调、句法协调集体劳动的动作,并起着消除疲劳、鼓舞意志的作用;进行曲和军歌起着统一步伐、鼓舞士气的作用;两国互访,接待国奏两国国歌,起着尊重对方和协调关系的作用。

3. 音乐的情感交流作用

音乐的情感交流作用不可低估,音乐能够使社会成员的思想感情引起共鸣,达到一致。例如,各种严肃的颂歌、赞歌和仪典音乐表达了社会成员共同的庆祝、歌颂、祝愿、憧憬;葬礼上的哀乐和悼歌则表达了共同的悲痛哀思;国歌能激励公民的爱国热情;情歌能表达异性间的爱慕之情;战歌能激励士兵的勇敢和意志等。

4. 音乐的娱乐作用

娱乐是音乐最基本的作用。音乐丰富了人们的精神生活,给人以轻松和美的享受,积蓄人们的精神和活力,例如,在餐厅、茶座、商场、候车室及其他休息场所播放音乐,能够增强日常生活中的某种情调。但从另一方面来说,格调低下、趣味庸俗的娱乐音乐对人类的精神生活产生了消极影响和腐蚀作用,这是有必

要抵制和克服的。

5. 音乐的保健治疗作用

音乐的保健和治疗作用是任何一种艺术形式无法比拟的。无论是在中国古代、古希腊,还是在中世纪的阿拉伯,都曾有着著名的医师提倡音乐治疗,用音乐治病。此外,有些民族长期以来一直保持着用舞蹈、歌唱和演奏打击乐治疗精神抑郁症的风俗。

在我国,古人认为,乐能通伦理,乐能动荡血脉,通精神,和正心。于是,便有了所谓的“闻宫音,使人温舒而广大;闻商音,使人方正而好义;闻角音,使人恻隐而爱人;闻徵音,使人乐善而好施;闻羽音,使人整齐而好礼”。《理渝骈文》中有“七情之病,看书解闷,听曲消愁,胜于服药也”之载。

在工业生产过程中,在一些噪音很大或过于寂静的劳动环境中,劳动者特别需要佩戴附有耳机的耳罩,边劳动边欣赏音乐,这种文明保健设施对劳动者的身心健康颇有裨益。随着工业文明走向成熟,音乐治疗在近几十年已呈现出广阔的发展前景,音乐治疗的诊所、音乐美容厅、音乐胎教、音乐水疗以及相关的协会、专科学校也纷纷成立。

6. 音乐在商业中的作用

音乐在商业中具有特殊的魅力。现代社会传播媒介高度发达,广播电视已成为人们日常生活中不可缺少的重要组成部分。人们在通过这些媒介接收世界信息的同时,不可避免地被“笼罩”在商业文化氛围中,各种各样的商业广告铺天盖地。商家和企业不惜重金,在广播、电视和计算机网络中插入精心设计的广告节目。其中,大部分的广告都会配以与广告内容相匹配的音乐,这类广告音乐绝非是提供给人们去进行短暂欣赏的,而是用以刺激听觉,吸引目光和注意,烘托气氛的,是直接为商业宣传服务的。例如,在形形色色的购物商场,经营者不仅千方百计地运用现代营销策略和手段,从社会文化、大众兴趣和环境生态等方面进行全方位设计,全力营造良好的购物环境,而且会选择播放一些轻松愉快、欢畅活泼或恬静悠扬,徐缓抒情的音乐。经营者通过音量的控制,使人听而不闻,既不会注意到它的存在,也不会刻意去欣赏它,但由于它的存在,购物环境得到改善,使人置身于轻松的氛围中,精神放松,怡然自得地徜徉在商品之间。

1.1.6 音乐欣赏

音乐欣赏是指欣赏者通过听觉对音乐进行聆听,并从中获得美的享受、精神的愉悦和理性的满足的活动,没有音乐欣赏,音乐就从根本上失去了存在的意义。无论哪个时代,无论何种题材的音乐作品,也无论是什么个性的作曲家、演奏家或歌唱家,他们的艺术活动,总是围绕听众的欣赏这个中心进行的。

1. 音乐欣赏的主要内容

音乐欣赏应关注形式还是内容,历来是音乐界争论的焦点。相对于其他艺术门类来说,音乐的非具象性和非语义性,决定了音乐“长于抒情,拙于论理,难以状物”的特殊性。音乐的形式是具体存在的,但内容却是一个模糊、随意、甚至空旷的概念,其内容与形式之间并没有必然的联系。人们欣赏音乐首先是感受音乐的形式美,然后才去探究它的内容。至于内容表现的是什么,是因人而异的。例如,托尔斯泰听了柴可夫斯基的《如歌的行板》,感动得流泪,他感受到了俄罗斯人民的苦难。但有的人听了可能就无动于衷。又如,巴赫的《平均律钢琴曲》、贝多芬的《奏鸣曲》、肖邦的《夜曲》、门德尔松的《无词歌》、德彪西的《前奏曲》等音乐作品表现的是什么内容?有多少人能从李斯特、柏辽兹、施特劳斯的标题音乐中听出故事情节来?又有多少人能听出《高山流水》、《阳春白雪》、《平沙落雁》、《梅花三弄》等古典名曲的具体形象?以上这些,可以说有多少听众就会有多少种不同的感受。

无论是什么作品,人们所能肯定的都只是乐音运动的形式——音的高低、长短、强弱、急缓、张弛、刚柔、抑扬顿挫等而已,而对于欣赏者来说,应该感受到的是音乐中的旋律美、节奏美、音乐美、层次美、结构美和韵味美等。例如,陕北民歌《骑白马》本来是一首通俗民歌,在一个音符都没改动的情况下,被农民歌手李有源填上歌颂领袖的词就成了庄严的颂歌《东方红》;表现人民军队形象的进行曲《三大纪律八项注意》也是由民歌填词而来的,这样的例子很多。因此,音乐欣赏者没有必要为听不懂音乐的内容而沮丧。曾有人问贝多芬:“你的第九交响曲写得太好了,妙在何处?”贝多芬一字未答,只是在钢琴上将该曲弹了一遍。“妙不可言”其实就是音乐艺术的最高境界。

正如中国古典艺术中讲究“空灵”、“简约”、“淡泊”、“含蓄”一样,欣赏音乐追求的不是客观现实,而是一种境界和神貌。因此,音乐欣赏要抓住音乐自身的灵魂,不只是简单的听,而是要倾听音乐流动过程中不同的特征和形式,用心感悟其中的妙处,加强对旋律、节奏、和声、音色等基本要素的听辨。著名音乐家舒曼说:“只有了解形式,才会明白内容”。其实,音乐的内容就是乐音运动的形式,也就是说,音乐的内容是隐性的、无穷的、复杂的、朦胧的、不确定的,就像“水中月,镜中花”那样不可捉摸,全凭个人感悟。而这恰恰是音乐艺术欣赏的独特魅力所在。当然,要真正理解音乐,还应该尽可能地了解作品的时代背景、民族特点和各国的文化历史以及作曲者的创作个性等,以便学会从多个角度“透视”音乐,引发自己的感受和联想。

2. 音乐欣赏的性质和特点

1) 主体性和创造性

音乐的存在决定了音乐欣赏的存在。美国音乐学家默赛尔说:“音乐欣赏

在一定意义上是音乐活动的基本形式,是作曲家和演奏家工作的出发点和归宿。”此外,音乐欣赏在音乐实践活动中并不仅是作为音乐的接受环节而存在,它同时还以反馈的方式影响着音乐创作和表演。因此,音乐欣赏同时具有欣赏的主体性和创作的创造性。

2) 审美性和效应性

音乐欣赏是一项审美活动,它的基本意义是从音乐中获得审美体验。欣赏者能从音乐欣赏的过程中体验到音乐的美。音乐欣赏的对象繁多,人们欣赏音乐的方式也不尽相同,除了从中获得审美体验外,更重要的是还伴随着综合效应的产生。例如,欣赏威武雄壮的进行曲,在获得审美体验的同时,还能产生振奋精神,整齐步伐的效应;欣赏温柔恬静的摇篮曲,在获得审美体验的同时,还会对婴幼儿产生催眠的效应等。因此,音乐欣赏具有审美性和效应性。

3. 音乐欣赏的方式

音乐欣赏的方式多种多样,从艺术审美的角度欣赏音乐,主要有纯音乐欣赏与综合体验欣赏、作品欣赏与表演欣赏等方式。此外,还有背景欣赏、刺激欣赏等非艺术审美的欣赏方式。

1) 纯音乐欣赏方式

19世纪奥地利音乐学家汉斯立克在他的《论音乐的美》中提出了音乐欣赏应是“对音乐作品的有意识的纯粹观照”的观点,他说:“如果能追随创造的精神,看他魔术师般地在人们眼前展开音乐要素的新世界,把这些要素吸引到各种各样的相互关系中去,不断地建设又拆除,创造又破坏……”。纯音乐欣赏的特点是,要求欣赏者把全部注意力集中在音乐的音响形式方面,把音乐作为一种流动的音响形式来欣赏。这种纯音乐欣赏方式,可为综合体验欣赏提供基础。因为音乐欣赏在任何情况下都不能离开对音乐形式的欣赏,否则就会失去音乐欣赏的前提。但事实上,以纯音乐欣赏的方式去欣赏音乐是相当困难的,正如音乐学家默赛尔所说:“即使是天才加训练,一个人也不可能听清三部以上复调中各声部的线条。”因此所谓纯音乐欣赏,实际上只可能为具有较高音乐修养并抱有一定学术目的欣赏者所采用。

2) 综合体验欣赏方式

综合体验欣赏是一种对音乐的各种因素进行综合体验的欣赏方式。与纯音乐式的欣赏方式不同,它不仅注意倾听音乐的形式,在音乐审美的过程中获得愉悦,同时把注意力放在对音乐内涵的体验上,在充分体验音乐内涵情感的基础上,运用想象去追寻音乐所表现的形象和意境。综合体验欣赏方式应在对纯音乐充分体验的基础上才能实现。明智的聆听者必须对音乐素材及其音乐的发展情况有所了解,欣赏时要有意识地聆听旋律、节奏、和声及音色,同时应将音乐作

为一种表现人生的艺术,努力去体验音乐中蕴涵的丰富内涵,特别是其中的情感与情绪的表现。

综合体验欣赏是一种比较好的音乐欣赏方式,因为只有这种方式才能达到对音乐的完美而充分的欣赏。综合体验欣赏方式不仅可以使人们从音乐欣赏中感受到在其他艺术欣赏中所没有的美,而且还能促使欣赏者从中达到对音乐艺术综合而完美的体验。

3) 侧重作品的欣赏与侧重表演的欣赏

欣赏者只专注于欣赏作品本身,不假思索地接受任何表演该作品的表演者的欣赏为侧重作品的欣赏,这种音乐欣赏方式很常见。例如,“今晚准备去听柴可夫斯基的第六交响曲《悲怆》”,这就体现出欣赏者强调的是柴可夫斯基的第六交响曲《悲怆》,而全然不顾是哪个乐团演奏的。

当人们遇到同一部作品由不同的表演者来表演时,欣赏者就有可能把他们欣赏的侧重点转向音乐表演,并对不同的表演处理加以品评。例如,中国传统戏曲欣赏中的“戏迷”,对京剧四大名旦、四大须生等不同表演风格和唱腔韵味的品评和鉴赏,就是侧重于表演式的欣赏。还有的欣赏者不仅侧重于欣赏表演的方式,还会从音乐表演者的服饰外貌、舞台风度乃至表演技巧、音乐处理等各个方面细心地加以品评和鉴赏。但侧重表演的欣赏一般应在对音乐作品本身有充分领悟或理解的基础上才可能实现的,否则所谓侧重于表演的欣赏就有可能只是停留在外部形象或表演技巧的片面欣赏上。

另外,作品的欣赏与表演的欣赏应该二者兼顾,欣赏者应既能充分体验音乐作品,又能很好地欣赏表演者的创造。

4) 刺激式欣赏

前面几种欣赏方式都是把音乐作为一种艺术,以审美的态度和方式去倾听,并以获得审美体验为目的。刺激式欣赏与背景式欣赏是把音乐作为消遣品和刺激源,是以寻求消遣和刺激为目的的欣赏方式。

在刺激式的音乐欣赏方式下,欣赏者一般不带有任何主动的想象和思维,任凭狂暴和强烈刺激性的音响与节奏对自身听觉神经的冲击,以获得某种生理的快感,欣赏时常常伴有身体的摇摆动作。例如,摇滚乐提供了刺激源,欣赏者欣赏的目的往往是为了使自己处于亢奋、狂暴的精神状态,是为了寻求某种刺激,使自己从极度郁闷和痛苦的精神状态中解脱。但过分强烈的音响刺激,不仅破坏了音乐的审美效果,而且有损于欣赏者的身心健康,是不值得提倡的。

5) 背景式欣赏

背景式欣赏是一种以消遣和休息为目的的音乐欣赏方式,多为一般大众所采纳。背景式欣赏方式的特点是:欣赏者主要目的不是为了听音乐,而是作为休息或从事其他工作和活动的衬托。例如,在生产车间或其他劳动场所,定时播

放一些抒情优美、轻快活泼的乐曲,以减轻劳动者精神的紧张和疲劳;在茶室、咖啡厅和西餐厅等环境播放一些相适应的音乐,可以营造气氛,给人们创造一个良好的交流环境。此外,在紧张的工作之余,回到家里,在做家务的同时播放一些轻松的音乐,以消除工作的疲劳,增添家庭的温馨气氛等。虽然在背景式欣赏方式中,欣赏者的注意力并没有放在音乐上,但是音乐对改善环境气氛,调解人们的精神生活都能起到很好的作用。背景式的欣赏与审美的艺术欣赏是两种不同性质的欣赏方式。

4. 如何培养音乐欣赏能力

1) 多听

培养音乐欣赏能力,首先是要多听。俗话说,熟读唐诗三百首,不会做诗也会吟。欣赏音乐也是这个道理,听得多了,自然慢慢地就会听懂。开始接触音乐实际只是一种朦胧的感受,多听一些,就能够逐渐感受音乐中旋律、音色、节奏等的变化和特点。当能够辨别出不同的旋律、节奏和音色,并对音乐所表达的感情、意境有了自己的领会时,从某种意义上说就是能听懂音乐了。

多听还包括多听各种体裁的音乐,不断扩大自己的欣赏面。对于个人来说,趣味像灵敏度一样,在某种程度上是天生的,但这两者是可以不断的接触而发展变化的。因此在接受音乐时,要尽可能不带偏见地聆听各个时期、各种流派、新的、旧的、保守的和现代的音乐,只有广泛地倾听不同类型、不同风格的音乐,才能提高人们对音乐的兴趣和爱好;在倾听中比较和鉴别,才能不断提高音乐欣赏能力。

2) 学习音乐知识

多听是获得音乐欣赏能力的基础,掌握一定的音乐知识是培养音乐欣赏能力的关键。音乐知识的范围非常广泛,非音乐专业的音乐欣赏者不可能全部掌握,但有选择地学习和掌握一些关于音乐的基本知识是很必要的。需要掌握和学习的音乐基础知识主要包括:①简单的乐理知识,如音阶和调式、主题和旋律、节奏和节拍以及乐谱读法等;②音乐文化背景知识,主要包括音乐作品产生的历史时代、风格流派,作曲家简况等。了解和掌握了这些音乐知识对于提高音乐欣赏能力,特别是对欣赏一些大型的、结构复杂的作品,如交响曲、协奏曲、歌剧等是非常有益的。

5. 文化修养与音乐欣赏的关系

音乐自身非语义性和非具象性的特点决定了音乐必然与其他艺术如文学艺术有不可分割的关系,特别是有些音乐在综合艺术中发挥着不可替代的作用,例如,电影、戏剧、舞蹈中的音乐,一般是根据其内容加以创造的,这些音乐作品无

论从作品的题材还是表现内涵来说都和一定的文学艺术作品及历史背景因素密切相关。

理解和欣赏经典交响乐、歌剧以及舞剧中的内涵,与欣赏者的文化程度、艺术修养有很大的关系。因此,文化艺术修养水平决定着音乐欣赏能力和水平,音乐欣赏能力是文化艺术修养水平的体现之一。另外,丰富的人生阅历和情感体验也非常有助于欣赏者对音乐的体验与领会。英国音乐学家柯克曾说,对莫扎特的大调作品的理解曾经经历了童年时期阶段,感觉是悦耳的音乐;青春时期阶段,感觉是优美而典雅的音乐;到了成年时期,感觉到了在音乐的优美和典雅中贯穿着深刻而扣人心弦的情感。因此,随着人生阅历和生活体验的不断丰富,音乐的欣赏能力也会不断提高。

1.2 中国民族音乐

1.2.1 什么是民族音乐

来源于各民族生活,具有各民族独特风格的音乐统称为民族音乐。几千年来民族音乐带着人们坚定的梦想与信仰,吟唱着希望,诉说着人生,歌颂着各族人民的劳动与爱情。

民族音乐主要分为三类:第一类是无文字社会时期的音乐;第二类是亚洲及非洲北部的音乐,即中国、日本、爪哇、巴厘岛、西亚、南亚、印度、伊朗以及阿拉伯语系诸国家和地区的音乐;第三类是民俗音乐,民俗音乐也可定义为是在上述亚洲高级文化和西方文明中,以口述方式来传承的音乐。

1.2.2 中国民族音乐及其发展

1. 中国民族音乐发展概况

中国民族音乐有着悠久的历史传统,早在四五千年前的原始氏族社会,就产生了原始的歌舞和歌曲。经过远古时期、奴隶制时期和封建制时期以及近现代时期的不断发展和演变,形成了独具特色的中国民族音乐体系。从表 1-1 中,可以领略到中国民族音乐的发展历程。

可以说,独特的中国传统文化造就了独特的中国民族音乐,它与中国传统文化相互交融、相互联系、共同发展、共同开创了辉煌的中华文明。中国民族音乐是中华民族传统文化的重要组成部分,它反映出中华民族的伟大精神,体现了中华民族的情感、意志、幻想和追求,它能让每一个一脉相承的龙的传人为之深深打动和沉迷。

表 1-1 中国民族音乐发展概况

时 代	内 容
黄帝氏族	以云为图腾,乐舞就叫做《云门》
夏商	夏禹治水,造福人民,于是便出现了歌颂夏禹的乐舞《大夏》
西周	建立了完备的宫廷礼乐制度及采风制度,大量搜集民歌,以观风俗、察民情,并保留了大量的民歌
秦汉	出现了“乐府”,并继承周代的采风制度,搜集、整理并改编民间音乐,将演唱的歌词统称为“乐府诗”,还有了军乐礼仪
两晋、南北朝	随着丝绸之路的畅通,西域诸国的歌曲开始传入内地,各民族之间在音乐上交流已十分普及
隋唐	据考证,唐大曲曲名共有 46 个,其中《霓裳羽衣舞》为著名的皇帝音乐家唐玄宗所作,具有清雅的法曲风格,著称于世
宋、金、元	古琴音乐《潇湘水云》开古琴流派之先河,并有了关汉卿的《窦娥冤》、《单刀会》,王实甫的《西厢记》等剧目
明、清	私人搜集编辑具有清雅舞曲风格,刊刻小曲成风,而且从民歌小曲到唱本,戏文,琴曲均由私人刊刻问世。如冯梦龙编辑的《山歌》,朱权编辑的琴曲《神奇秘谱》等。明清时期的歌舞音乐在各族人民中也有较大的发展,如汉族的秧歌、维吾尔族的木卡姆、藏族的囊玛、壮族的铜鼓舞、傣族的孔雀舞、彝族的跳月、苗族的芦笙舞等。同时戏曲音乐也出现了新的发展高峰,晚清时期,在北京初步形成由西皮和二黄两种基本曲调构成的皮黄腔,衍生出了遍及全国的京剧
近现代	主要以革命民歌的发展为热潮,如民歌《坚持到底》、《苦百姓》、《天心顺》、《绣金匾》等流传至今,包括歌颂领袖毛泽东的歌曲《东方红》也是由民歌《骑白马》填词而来的。另外,随着西方文化的渗透和影响,民族器乐曲也有了很大的发展,如二胡独奏曲《二泉映月》、民族器乐曲《春江花月夜》、以民间音乐改编的钢琴曲《牧童短笛》、《花鼓》、《中国民歌主题变奏曲》、《小河淌水》,管弦乐曲《陕北组曲》,小提琴曲《内蒙组曲》、《梁祝》、《新疆之春》等都是具有鲜明特色的民族音乐

2. 中国民族音乐的种类及其特点

1) 中国民族音乐的基本分类

中国民族音乐是中国文化一个重要的组成部分,种类繁多,复杂多样,具体分类如表 1-2 所示。

2) 中国民族音乐的特点

从风格特点上来讲,各民族音乐的差异是非常大的,即使是同一民族还可细

表 1-2 中国民族音乐的基本分类

分类	子 类		内 容	经 典 曲 目
按体裁品种分类	民歌与舞蹈		号子、山歌、小调、舞歌等	《绣荷包》(山西民歌) 《猜调》(云南小调) 《浏阳河》(湖南民歌) 《小放牛》(河北民歌)
	民族器乐		独奏(吹奏、拉弦、弹拨)、重奏与合奏(清锣鼓、吹打乐、丝竹乐、民族管弦乐)等	《高山流水》(古筝曲)、 《二泉映月》(二胡)、 民乐曲《春江花月夜》等
	曲艺音乐		鼓词类、弹词类、道情类、牌子曲类、走唱类、琴书类、杂曲类、数唱类等	《再折长亭柳》(粤曲琵琶弹唱)、《婚姻与迷信》(相声)等
	戏曲音乐		昆腔、高腔、梆子腔、皮黄腔、说唱类声腔、歌舞类声腔、少数民族戏曲音乐等	《没事找事》(东北二人转)、 《说累》(快板书)、《秦香莲》(河北梆子)、《穆桂英挂帅》(京剧)等
	仪式音乐		宗教性仪式(包括寺院宗教、民俗宗教)、非宗教性仪式等	《全真道教经典音乐全集》、 《乐师佛心咒》、《时轮金刚咒》等
按风格色彩分类	汉族地区音乐		大体可分为北方与南方两大片。黄河流域及其以北地区为北方,长江流域及其以南地区为南方	《蓝花花》(陕北民歌) 《茉莉花》(江苏民歌) 《摇篮曲》(东北民歌)
	少数民族地区	东北地区	蒙古族、朝鲜族、满族、达斡尔族、鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族等	《月亮湖》(蒙古族)《渡口情歌》(鄂伦春族)等
		西北地区	回族、维吾尔族、哈萨克族、东乡族、柯尔克孜族、土家族、撒拉族、锡伯族、塔吉克族、乌孜别克族、俄罗斯族、保安族、裕固族、塔塔尔族等	《花儿与少年》(回族)、《玛依拉》(哈萨克族)、《黑眉毛》(乌孜别克族)
		西南地区	藏族、壮族、苗族、彝族、瑶族、布依族、侗族、水族、仫佬族、羌族、门巴族、珞巴族、白族、哈尼族、傣族、傈僳族、佤族、拉祜族、纳西族、景颇族、布朗族、阿昌族、普米族、怒族、崩龙族、独龙族、基诺族等	《格桑拉姆》(藏族)、《在一起》(彝族)、《月光下的思念》(傣族)等
		中南与东南地区	土家族、黎族、畲族、高山族、仫佬族、毛南族、京族等	《抗婚歌》(黎族)、《螃蟹歌》(土家族)、《贺新婚歌》(高山族)等

续表

分类	子 类	内 容	经 典 曲 目
按历史时期分类	古代和近现代	古代音乐大致经历了先秦时期(公元前 21 世纪—公元前 206 年)、汉唐时期(公元前 206 年—公元 960 年)及宋元明清时期(公元 960 年—1911 年)三个阶段	先秦乐舞《箫韶》、汉唐时期的《敦煌乐谱》、明清时期的“昆曲南北曲”等
		1919 年“五四”运动以后,中国民族音乐进入了现代时期,西方音乐文化的渗透,对中国民族音乐的发展产生了巨大的推动力量,在中国传统音乐与西方音乐的碰撞、融合过程中,中国民族音乐进行着自身的发展与蜕变	交响曲《春节组曲》、芭蕾舞剧《白毛女》、钢琴协奏曲《黄河》、现代京剧《智取威虎山》等
		当今的中国音乐舞台上,存在着多种文化系统,如东方的、西方的;多种族,如中国及世界各民族;多种时代,如古代的、近代的;多种层次,如专业的、民间的、通俗的;以及多种风格、多种体裁的音乐并存的百花齐放的局面	《和谐中国》、《共享和谐》、《和谐家园》的和谐三部曲、刀郎演唱的《我的祖国》、管弦乐《红旗颂》、女声独唱《我爱你,中国》等

分出若干个民间音乐色彩区。这里主要以民歌为例来谈谈中国民族音乐所具有的主要特点。

受地方语言和地形地貌的影响,民歌有两大特色:首先是地方语言特色。民歌的演唱大都采用方言,因此各地区语言语调上的不同造成了民歌曲调的不同。例如,北方话有四声,广东话有九声,自然会影响到音乐的风格;二是地形地貌特色。例如,长调是蒙古族民歌的显著特点。那是因为蒙古族地处草原,空旷辽阔,为把歌唱的声音送到很远的地方,于是产生了长调。陕北高原的信天游也和其地貌有密切关系。地形九曲回肠的江南水乡是不可能产生出长调和信天游的。

民族器乐同样具有以上特色。例如,北方风格的《西安鼓乐》、《河北吹歌》、《百鸟朝凤》等,南方风格的《渔舟唱晚》、《高山流水》、《江南丝竹》、《春江花月夜》等民族器乐曲都具有鲜明的地方特色。

1.2.3 中国民族音乐常用乐器

中国民族音乐乐器分为四类:体鸣乐器、膜鸣乐器、气鸣乐器和弦鸣乐器。具体内容如表 1-3 所示。

表 1-3 中国民族乐器的基本分类

分类	子 类	内 容
体鸣乐器	敲击体鸣乐器	叮咚、木棍琴、韵板、竹筒琴、锣、钲、铙、铜鼓等,如图 1-1 所示
	互击体鸣乐器	竹梆、竹杠、钹、乳钹、头钹、二钹、小钹、铙、大铙、鐃、小鐃、碰盅、碰铃、腰铃、骨板子等,如图 1-2 所示
	落击体鸣乐器	乐杵、竹捣筒、竹筒等
	摇击体鸣乐器	连厢棍、盘铃、金刚铃、瑶铃、晃铃、串铃、铜铃等,如图 1-3 所示
	综合奏体鸣乐器	竹簧、铁簧等,如图 1-4 所示
膜鸣乐器	槌击膜鸣乐器	大鼓、腰鼓、板鼓、猪嘴鼓、姜鼓、战鼓、扁鼓、八音鼓、书鼓、小鼓、太平鼓、环鼓、抬鼓、建鼓、神鼓、竹鼓等,如图 1-5 所示
	拍击膜鸣乐器	夏尔巴鼓、八角鼓、铃鼓、长鼓等,如图 1-6 所示
	混合击膜鸣乐器	手鼓、圆鼓、边鼓、双面鼓等,如图 1-7 所示
气鸣乐器	唇振气鸣乐器	牛角、铜角、海螺、鹿笛、长号、筒钦、铎筒等,如图 1-8 所示
	噪振气鸣乐器	合欢箫等
	边棱气鸣乐器	胡笳、壮笛、横笛、短箫、筒箫、鼻箫、骨笛、直通箫等,如图 1-9 所示
	吹口气鸣乐器	夜箫、塞箫、哪噜、低音哪噜、太平箫、五月箫、单箫、勒绒、双管侗笛,如图 1-10 所示
	单簧气鸣乐器	巴乌、苗笛、芒筒、竹叶笛、寸笛、笔管、芒笛、双管巴乌、双管竹叶笛、双管葫芦笙、芦笙、排笙等,如图 1-11 所示
	双簧气鸣乐器	巴拉曼、长唢呐、苗族唢呐、白族唢呐、彝族唢呐、洞巴、长积、双管闷笛等,如图 1-12 所示
弦鸣乐器	打击弦鸣乐器	竹筒琴、竹琴等,如图 1-13 所示
	弹拨弦鸣乐器	玄琴、伽倻琴、五弦琴、独弦琴、五弦琵琶、纳西琵琶、库木日依、阿肯东布拉、月琴、彝族四弦琴、苗族四弦琴、侗族大琵琶、侗族中琵琶、侗族小琵琶、大三弦、小三弦等,如图 1-14 所示
	弓拉弦鸣乐器	胡琴、椰胡、葫芦胡、独弦胡琴、藏京胡、马骨胡、竹筒胡、纳西胡琴、二簧、彝族三胡、四弦胡、马头琴、牛腿琴等,如图 1-15 所示

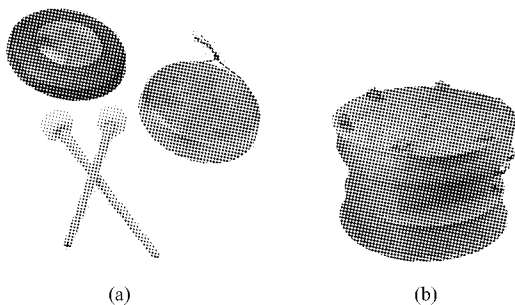

图 1-1 敲击体鸣乐器

(a) 锣; (b) 铜鼓

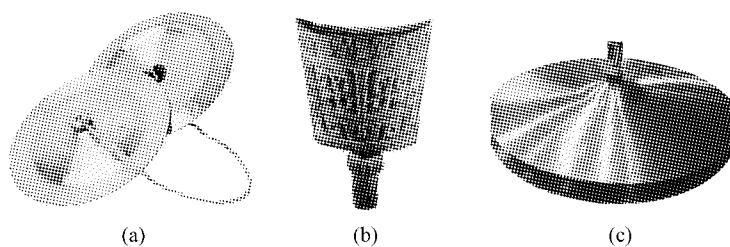

图 1-2 互击体鸣乐器
(a) 钹; (b) 宁乡象纹大铙; (c) 铙

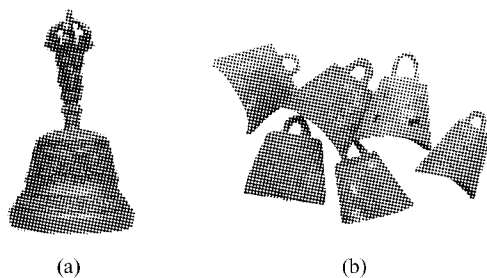

图 1-3 摇击体鸣乐器
(a) 金刚铃; (b) 战国青铜铃

图 1-4 综合奏体鸣乐器——拉线竹簧

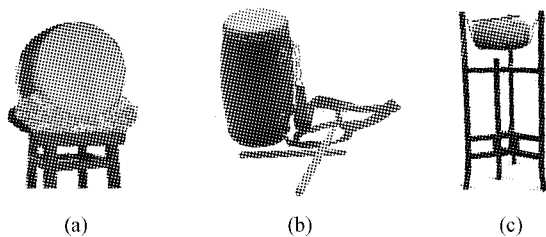
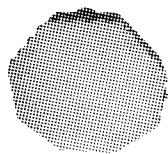
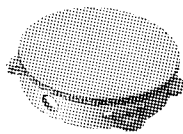

图 1-5 槌击膜鸣乐器
(a) 大鼓; (b) 腰鼓; (c) 板鼓

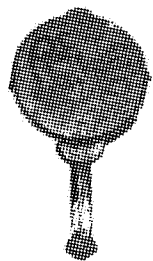
(a)

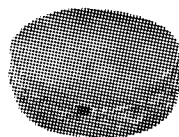
(b)

图 1-6 拍击膜鸣乐器

(a) 八角鼓；(b) 铃鼓

(a)

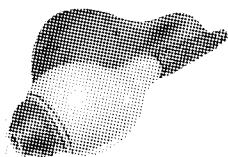
(b)

图 1-7 混合击膜鸣乐器

(a) 手鼓；(b) 南疆双面鼓

(a)

(b)

图 1-8 唇振气鸣乐器

(a) 牛角；(b) 海螺

(a)

(b)

图 1-9 边棱气鸣乐器

(a) 鼻箫；(b) 骨笛