第3章音乐的种类和主题

3.1 音乐的种类

3.1.1声乐和器乐

声乐是以人声演唱为主的音乐形式。

1.声乐作品从演唱的形式来分类

（1）合唱：其中又有混声大合唱、无伴奏合唱、女声小合唱、男声小合唱、童声合唱等。

（2）齐唱：常见的有男声齐唱和女声齐唱等。

（3）重唱：其中有男声四重唱、女声四重唱、男生二重唱、女声二重唱、男女声二重唱等。

（4）独唱：有男声独唱、女声独唱、童声独唱等。

2.声乐作品从演唱风格上分类

（1）美声唱法：一种以意大利民歌唱法为基础的演唱方法，其音色洪亮、透彻，适于表现严肃的、戏剧的、重大的内容。长期以来，演唱艺术歌曲、歌剧、清唱剧等均采用美声唱法。

（2）民族唱法：以本民族传统的民间唱法为基础的演唱方法，如中国各种戏曲的唱法、各种说唱音乐的唱法、民歌唱法、印度民歌的唱法、日本民歌的唱法等，早已形成自己独特的发声、行腔、咬字等方面的理论和规律。

（3）通俗唱法：基本上是属于用本嗓演唱的风格。它的风格可以有多种，如抒情风格、民歌风格、乡村音乐风格、校园风格、摇滚风格等。

欣赏声乐作品的时候，应注意从两方面去欣赏：一是欣赏歌曲的美感方面，其旋律的起伏发展、线条的优美、节奏的铿锵或舒缓、伴奏的配合是否适当等；二是演唱者的表演方面，是否很准确地把握了作品的精髓，音准、节奏、表情等因素是否掌握得恰当。

器乐作品是用乐器演奏的音乐，从器乐的演奏形式上来看，可以分为独奏、重奏、齐奏、合奏等，其中根据各种乐器又分为吹、拉、弹、打等几类。

从音乐的理解上来看，器乐作品比声乐作品难度大：歌曲有歌词以帮助理解，而器乐最多只有题目可以提示欣赏者。

声乐作品的旋律与器乐旋律明显不同。声乐作品的旋律音域比较窄，旋律多呈流畅的、气息较长的线条。旋律中具有音阶化，很少有大跳，很多乐器具有宽广的音域和非常方便的演奏技术，如钢琴从低到高有88个音、小提琴常用音域有四个八度、长笛的音域有两个八度。因此，器乐的旋律除可演奏歌唱性的旋律外，还可以有跨度很大的跳进和速度很快的短小音符等技巧性线条。

3.1.2单声部音乐与多声部音乐

单声部音乐是音乐萌生的初始形式。当音乐产生以后，人们起初并没有任何乐器可以利用。人声是最方便、最原始的“乐器”。很长一个历史时期，音乐一直保持着单一声部的形式，甚至一个人歌唱，无伴奏、无伴唱。现在仍有一些地区(如我国的陕北、晋西北)存在这种原始、纯朴、无拘无束的演唱方式。虽然后来有了合唱、伴奏，但是音乐的性质还是单声部音乐，所有伴奏、伴唱都与主旋律基本保持一致，是大齐奏、大齐唱。中国音乐直到19世纪末，都是基于单线条的思维。这一特点，存在于几乎所有中国传统艺术形式中，但是西方早就发生了变化。9世纪左右，西方音乐就进入了复音音乐时期，各个声部演唱着不同的线条，“奥干奴姆”就是复音音乐的雏形。当然，这种线条思维经历了漫长的发展阶段才发展成为成熟完善的复调音乐。后来的尼德兰乐派，对位技巧极度复杂，声部空前地增多(沃克该姆的一首《感恩颂》中声部竟然达到36个)，把复调音乐发展到了高峰。声乐是当时主要的、压倒一切的体裁，可以想象到哪怕是十个声部演唱不同节奏的旋律，歌词简直是一团糟，哪个声部都无法听清楚。16世纪，帕列斯特里那对复调音乐进行了改革，他使用了各个声部同节奏的形式，也就是和弦式的织体，这样的织体用以表达庄严一致且抛弃了个人表现的宗教情绪。

3.1.3有调性音乐与无调性音乐

在19世纪末以前，大小调体系统治了西方音乐两百多年。

欧洲的中世纪音乐，其音乐的组织是教会调式体系，亦即在自然七声音阶之上，任何音都可以担任主音，所以也称“自然调式体系”。

到文艺复兴时期之后，大小调体系渐渐占据上风，成为作曲的基础和依据，巴赫的作品就把大小调的使用推到了前所未有的高峰。在古典乐派的海顿、莫扎特、贝多芬等人和浪漫派的诸多作曲家的不断开拓下，大小调功能和声越来越完善，到了瓦格纳、德彪西以及他们同时代的作曲家手里，频繁不断的转调使得调性中心的存在都成为不可能的事，和声结构越来越难于被简化为某种韵律的格律，和弦的堆砌失去了它的引力，不协和的和弦如减七和弦、九和弦的解决变得没有意义。总而言之，调性和调式日趋瓦解、崩溃，作曲家们日益感到在调性音乐的局限下无路可走，大小调体系终于走向了末途。

3.1.4标题音乐与无标题音乐

为什么歌剧、歌曲听起来比器乐曲容易理解?这是由于歌剧、歌曲有剧本、歌词及其标题的提示。而器乐曲往往没有更多的文学性提示，经常令欣赏者感到束手无策，对音乐的形象和内容没有办法把握。

器乐曲也有容易理解的，如《梁山伯与祝英台》等，这些乐曲的曲名不同程度地为人们提示了乐曲所要表现的内容和所要描绘的形象，这样的音乐就是标题音乐。有些标题音乐还由作者在乐谱上用文字注上说明，如柏辽兹的《幻想交响曲》的副题是“一个艺术家生活中的一个插曲”，除此之外，还写有一大段文字。

标题音乐是浪漫主义音乐的特征，它也是作为无标题音乐的对立面而出现的。就像电影经过了无声电影到有声电影的历史，音乐也经历了从无标题音乐到标题音乐的一个发展过程。西方音乐史上古典乐派及以前的音乐基本上属无标题音乐，其曲名大多数为“×大调第×交响曲”“×小调第×协奏曲”之类的题目。贝多芬于1807年到1808年间所作的《田园交响曲》开了19世纪标题音乐的先河。柏辽兹继承了这一传统，但是音乐的结构方面没有大的突破。1890年之后，匈牙利作曲家李斯特创造了一种新的体裁——交响诗，这种体裁能够允许标题音乐充分地发展，他的思想被后来的许多作曲家追随，并且尝试更加具有描写性、写实性音乐的写作，形成了标题音乐的创作高峰。需要特别提到的是，民族乐派正是标题音乐在不同的民族、国度用以表达民族感情、爱国主义思想和树立民族个性的产物。因而，19世纪末，标题音乐就形成了两大支流：强国作曲家的“世界性音乐”和弱国作曲家的以民族风格为特点的“民族音乐”。

3.1.5 严肃音乐与通俗音乐

曾经，严肃音乐与通俗音乐的争论热闹了很长的时间。热爱严肃高雅音乐的人们，对流行音乐嗤之以鼻，不屑一顾；而嗜好摇滚音乐和流行音乐的人们，却又把古典音乐视为古板的、落后于时代的、故弄玄虚的东西，不予理睬。其实，这两种观点都失之偏颇。

一般说来，严肃音乐与通俗音乐是相对的两个概念。严肃音乐(或称艺术音乐、古典音乐、高雅音乐等)是具有较深的音乐思想和内容，以及较复杂的音乐作曲、演奏技巧的音乐，它大多用管弦乐队演奏；通俗音乐特指内容浅显易懂、旋律优美动听、节奏清晰明快、规模较小的音乐，其中有用管弦乐队演奏的，也有用电声乐队演奏的。这些概念随着时代的变化也在改变。今天听起来节奏缓慢、格调优雅的小步舞曲，在十七八世纪时却被认为有失高雅而不予以接受；有些曾经被认为深奥难懂的音乐，现在由于广泛地流传而变成通俗的音乐。

音乐内容和形式经历了从简单到复杂，从通俗到高雅的漫长过程。在人类已经进入高级文明的今天，人们仍然没有摈弃那些浅显的、简单的、通俗的艺术形式，而是深浅相兼、高低并举、雅俗共存。究其原因有以下三点。

(1)任何时代、任何国家民族所呈现的文化知识结构，总表现为由低到高、多层次的金字塔形的结构，这里中、低层是大多数。

(2)由于人们的环境条件、生活经历、阶级地位、民族状况、社会实践、个性差异、兴趣爱好和物质基础等方面的原因，在选择自己的精神生活方式时具有不同的审美趣味。

(3)通俗音乐本身由于其紧凑的节奏、通俗明了的语言、短小的体裁、强烈的打击乐、新颖的演唱演奏风格等，表现出时代生活的特点，而被年轻人深深地喜欢。

通俗音乐，包括歌舞剧选曲、管弦乐小品、器乐独奏小品、影视戏剧音乐、抒情歌曲、舞曲、爵士乐、摇滚乐等。比如，施特劳斯的圆舞曲、詹姆斯·拉斯特的轻音乐、克莱德曼的钢琴小品、雅尼的乐队音乐、流行歌星演唱的各种歌曲等这些音乐容易被人们接受、理解，无疑成为人们辛勤劳动后消除疲劳或茶余饭后陶冶性情的精神调节剂。

所以说，无论严肃音乐还是通俗音乐都是人类艺术宝库中的珍宝，根据不同的场合，人们选择自己喜欢听的音乐，这是无可厚非的。应该注意的是，音乐作为人们的精神产品，其艺术含金量有高有低，应加以区别，择优欣赏，并且在日积月累中不断提高自己的欣赏水平。

3.2 音乐的主题

3.2.1表现爱情

爱情是人类生活中最美好的事物，各种艺术形式对爱情都有独特的表现形式。在各种艺术形式中，唯有音乐最能打开人们爱情的闸门，将爱情的温暖输送给每一个听众。雪德奈劳雷的话并不过分，他说：“音乐是一种正在寻求语言的爱情。”我国古代的《诗经》开篇就有：“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。”这说明几千年前，祖先就已经用诗歌来歌唱人们的真挚爱情了。

音乐表现爱情的形式多种多样，内容丰富多彩。十八九世纪欧洲最为流行的小夜曲，就是当时特有的一种表达爱情的音乐体裁。小夜曲起源于欧洲中世纪游吟诗人所唱的爱情歌曲，演唱时用六弦琴等伴奏。每当傍晚，小伙子为了表达自己的爱情，便在姑娘的窗前演唱或演奏优美的小夜曲。

3.2.2表达命运

历史上音乐表现命运的方法，有如下几种。

(1)正面表现命运，把命运拟人化，作为恶势力，写成阴森、严峻、咄咄逼人的“命运之神”形象。在这样的作品中常有代表命运的特定主题，即“命运主题”。

(2)从侧面来描写命运，重点写人们在命运威胁面前的反应，在表现人们与命运搏斗的精神状态的同时，间接地使人感到命运形象的存在。好比舞蹈表演，舞台上并没有敌人，但通过舞蹈演员和各种拼搏动作，使人感觉到敌人就在他身旁。

(3)既不正面写凶暴的命运，也非侧面写人对命运的反应，主要描绘命运给人们带来的灾难，刻画命运营造的悲剧性气氛。

《命运交响曲》是贝多芬的第五部交响曲，它的第一乐章主部主题就是著名的“命运主题”，其思想性和艺术性也最高，在“命运”的范畴里，至今没有一部作品能够超越这部作品。

3.2.3歌唱春天

一年中最美好的季节是春天，它象征着人生最美好的时光。春天，总是古今中外的艺术家们最喜爱的主题，音乐家们也不例外，他们写出最优美的音乐来歌唱春天。

在历代音乐作品中，有无数首歌颂春天的乐曲，但是由于时代的不同、具体创作方法的不同、各人感受的区别，因而各个不同的流派、不同的作曲家所描写的春天都不太相同，各有千秋。总的来说，古典乐派作品中的春天大多数反映人们在大自然中对春天的感受，所描写的并不是客观的春天景象，而是人们对春天的感受。贝多芬的著名作品F大调小提琴奏鸣曲《春》，是他十首小提琴奏鸣曲中最受欢迎的一首，也是古典作品中表现春天的最佳范例。乐曲中表现的春天，几乎没有什么写景的因素，主要表现了年轻的贝多芬对春天的感受，充满了蓬勃的朝气和乐观的情绪。

18世纪意大利作曲家维瓦尔第的小提琴协奏曲《春》第一乐章，是很早描写春天的一首乐曲。全曲结构严谨、风格朴实，不断出现的回旋曲主题，表现了人们迎接大地回春时的高兴心情：

浪漫主义时期的作曲家所描写的春天，加强了细致的心理刻画，同时由于受标题音乐的影响，还加强了音乐的造型性。令听众在感受到春天气息的同时，还能引起对大自然春天的联想。当这些浪漫主义作曲家描绘春天景色的伴奏背景时，就有意地描写春天的自然现象，或者在伴奏中描写泉水淙淙、流水潺潺，或者在伴奏中出现蜜蜂嗡嗡、鸟声啾啾，或者在伴奏中刻画春风荡漾、垂柳飘拂。而在印象主义音乐中描写的春天，则是另外一种面貌。因为印象主义的宗旨在于摆脱浪漫主义的主观情感的表现，注重对自然界光和色彩的描绘，而且对风花雪月一类的景物有特殊的癖好，所以对春天的题材特别钟情。例如，印象主义音乐的创始人德彪西就写过《春天》大合唱，管弦乐《春天组曲》《春天回旋曲》等。

3.2.4描写田园风光

在嘈杂热闹、拥挤不堪的城市里生活，有时到乡间去体味一下田园风光、开阔压抑的胸怀，那是一种非常惬意的事。那么，通过音乐来欣赏田园风光，不仅与实地感受有异曲同工之妙，而且更有一番新意。这是因为音乐里包含了世界各地的田园风光，而且还有作曲家的独特感受，对欣赏者会有许多启发。写田园的音乐作品很多，作为一种音乐体裁，田园音乐最早产生于意大利南部的西西里岛，到现在已经有数百年的历史，它是表现牧人生活、乡村情景的一种乐曲。这种体裁在十七八世纪时欧洲广泛流传，并且得到了深入的发展。

牧歌也属于田园音乐的一种。《卡门第一组曲》中的第三首“间奏曲”就是一首牧歌式的乐曲，表现了田园风光。其实牧歌原来是与田园曲不同的，14世纪时是古代意大利表现爱情或自然景物的独唱曲，到16世纪时发展成为复调性质的无伴奏合唱曲。后来渐渐由器乐来演奏，并流传到英、法、德、西班牙这些国家。到17世纪之后，这些类型的牧歌逐渐消失。

贝多芬《田园交响曲》是描写田园风光音乐的巅峰之作，它使得其他一切同类作品顿时黯然失色。甚至当几百年之后，美国作曲家麦克费1958年创作的描写田园的《第二交响曲》，没有勇气以“田园交响曲”来命名。他说：“我不愿以‘田园交响曲’命名，因为这是贝多芬所独有的。这样就决定以‘田园’名之。”

3.2.5描绘早晨和月夜

1.早晨

音乐中描写早晨的手法，可以归纳为以下几种常见的情况：

（1）利用早晨鸟鸣的声音形象；

（2）利用雄鸡报晓的声音形象；

（3）利用钟声的声音形象；

（4）利用乡村牧笛的声音形象；

（5）利用自然界的其他声音形象。

音乐中表现太阳由低向高冉冉升起、光芒四射时，音乐的音量由弱渐强，不断增长，音乐的音区也往往由低向高不断地向上发展，配器音色与和声色彩由淡变浓，由暗变亮。因为早晨在时间上是一个由暗变亮，光线不断增强的过程，体现出色彩的变化，这一题材当然就为热衷于和声色彩变化的印象派作曲家所青睐。

美国作曲家格罗菲的组曲《大峡谷》第一乐章《日出》，它以持续全乐章的定音鼓柔和的滚奏开始了全曲，这沉闷的音响，展现出了黎明前漆黑的地平线上一片沉寂的荒野。短笛呼唤性的音调和尖锐的颤音，伴随着乐队音响的不断增长，仿佛展示出绚丽的阳光驱走了黑暗，朝日喷薄而出，把光辉洒满了大地，宣告了大峡谷新的一天的开始。

2.月夜

月夜也是音乐家们乐于表现的内容。我国民间音乐家阿炳的二胡独奏曲《二泉映月》，从题目上看是描写月夜景色的。关于这首乐曲的内容，有人说它是写无锡惠山天下第二泉中映照的月亮；也有人说它是抒发个人感情的，与月亮无关；还有人说既写了月亮，又抒发了情感。

其实，《二泉映月》的标题，只是一种虚构，并无实意。《二泉映月》只是用标题来使听众联想到夜深人静、月色朦胧的背景，从而更好地理解乐曲的主要内容：一个饱经风霜的老艺人对他坎坷一生的辛酸叙述。

描写月光的音乐在写法上有很多相似的地方，按照它们的情绪特征来说，这些音乐一般都比较宁静，在感情上没有什么大起大落的变化，愉快时并不显得兴高采烈，忧愁时也没到悲恸哀伤的程度。从音区上来说，这些音乐大多位于高音区，用一些高音乐器如竖琴、钢琴、钢片琴等来描绘月色朦胧的效果。节奏通常比较平稳悠长、速度略慢。其旋律富有歌唱性，和声柔和而有色彩性。

法国印象派作曲家德彪西写过若干首与月亮有关的作品，其中《月光》是最为著名的一首。这首作品虽然是他早期的作品，浪漫主义的色彩比较浓厚，但听得出曲中已经显露出了印象主义的某些特征。它的旋律精美绝伦，节奏丰富多样，和声色彩的变化更是细腻无比，描绘出一副美妙的画面：在银白色的月光照耀下，夜色迷茫，景物朦胧，大地一片寂静。