第一图书网, tushu007.com

<<灵魂深处的乐思>>

图书基本信息

书名：<<灵魂深处的乐思>>

13位ISBN编号：9787108031563

10位ISBN编号：7108031566

出版时间：2009-6

出版时间：生活·读书·新知三联书店

作者：吕建强

页数：272

字数：180000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

<<灵魂深处的乐思>>

内容概要

人不得不放下已有的成就，或者放弃已经走过的老路，只有这样才能真正求得新的东西。
人类文明不断需要新的东西填补，直至永远。
　音乐是哲学最高层次的补偿，是历史沉默的补偿，也是人类快乐的补偿。
本书从“观念”而非惯常所讲的“知识”和“技术”入手来解析西方音乐，昭示西方文明背景中音乐与文化的联系方式。
作者吕建强多年来在清华大学教授音乐课，深受欢迎，每次旁听的学生都多得挤到了门外。
全书分六个部分，作者从音乐与文化的互动出发，讲述了古典时期、中世纪、文艺复兴、巴洛克时期、古典主义、现代主义的音乐。

作者简介

吕建强，1993年毕业于上海音乐学院音乐学系；1993年起，执教于清华大学艺术教育中心，广受学生欢迎，多次获得清华大学“清华之友——优秀青年教师奖”；2003年，在俄罗斯圣彼得堡音乐学院做访问学者。
主要学术研究方向：20世纪中国歌曲发展史，西方传统与现代音乐等。
曾发表

<<灵魂深处的乐思>>

书籍目录

序第一章　古典时期音乐　第一节　古希腊时期音乐（公元前5世纪）　一、音乐与神话的观念　二、音乐与和谐的观念　三、音乐与人文观念及其他　第二节　古罗马时期音乐（公元2世纪）　一、音乐与文学的观念　二、音乐与整体的观念　三、音乐与大众的观念第二章　中世纪的音乐　第一节　基督教音乐（公元6世纪至11世纪）　一、拜占庭音乐与权威主义　二、僧侣音乐与禁欲主义　第二节　吟唱艺术（11世纪至13世纪）　一、世俗音乐与封建主义　二、哥特音乐与综合主义第三章　文艺复兴时期音乐　第一节　佛罗伦萨文艺复兴音乐（14世纪至15世纪）　一、意大利音乐与自然主义　二、佛罗伦萨音乐与个人主义　第二节　罗马文艺复兴音乐（16世纪）　一、圣歌合唱与理想主义　二、罗马音乐与人文主义第四章　巴洛克时期音乐　第一节　16世纪的巴洛克音乐　一、巴洛克音乐与威尼斯的享乐主义　二、巴洛克音乐与西班牙的神秘主义　第二节　17世纪的巴洛克音乐风格　一、巴洛克音乐与法国的专制主义　二、巴洛克音乐与荷兰的家庭主义　三、巴洛克音乐与英国的理性主义第五章　古典主义音乐　第一节　18世纪的古典主义音乐　一、洛可可音乐与贵族主义　二、启蒙运动音乐与乐观主义　三、狂飙运动音乐与崇高主义　第二节　古典主义音乐与浪漫主义音乐（19世纪）　一、古典主义音乐与尚古主义　二、浪漫主义音乐与个人主义　三、浪漫主义音乐与民族主义第六章　现代主义音乐　第一节　现代主义音乐（19世纪末至20世纪上半叶）　一、现代主义音乐与英雄主义　二、现代主义音乐与印象主义　三、现代主义音乐与相对主义　第二节　现代实验音乐（20世纪下半叶）　一、现代实验音乐与新神话观念　二、现代实验音乐与新浪漫观念结束语

章节摘录

第一章　古典时期音乐　　古希腊罗马时期的音乐也称古典时期音乐。
它们以“合唱”的方式基定着古典主义音乐的发展：一种旋律是古希腊人认为“世界因为有了人才变得有意义”，肯定“人是一切价值的尺度”，以及提出建设“人自己的世界、人理想的世界”；另一种旋律是古罗马人在接受“人是一切价值的尺度”观念的同时，追求现实主义和功利主义，高扬“一切为人服务”，使天空和大地彼此依属。
第一节　古希腊时期音乐（公元前5世纪）　　古希腊音乐艺术分为两个阶段：第一阶段为公元前5世纪之前的二百多年。
这期间希腊文字开始形成，由流于口头传说的神话时代开始结束，它像其他的古代文化一样，在神话感知中开始发现音乐的力量，称古风时代。
第二阶段为从公元前5世纪开始的一百多年，亦称古典时代。
这期间古希腊人遵循“规范、比例和均衡”的原则，在音乐艺术上获得了辉煌的成就，它象征着古希腊音乐艺术在人类古代历史上曾经达到过的文明高度。
一、音乐与神话的观念　　人类文化开端于一种远为错综复杂的心智状态，几乎所有的自然科学和人间艺术都经过一个神话阶段，比如炼金术先于化学、占星术先于天文学、符号形式先于绘画、自然乐音先于音乐等等。
因此，科学也好、艺术也好，它们最初是通过实践，以及靠引人新的思维、新的方法，超越原先的一些观念。
这种情况有点类似黎明前，阳光把大地从黑暗中分离出来的一样。
希腊人最古老的意识形态是神话，它是先民们观察或理解自然现象的一种解释。
正如卡西尔所说：“在神话想象中，总是暗含有一种自信的活动。
没有对它的对象的实在性的相信，神话就会失去它的根基。
”神话最初的出现是跟语言的关系非常密切的，最早用希腊文字记载的神话是赫西俄德的《神谱》和荷马的《荷马史诗》。
神话与语言同根于人的思维之中，如果说语言只是人类表达思想的一种工具，那么文字的出现则意味着人类文明的一次飞跃。
纵观古希腊神话，大致包括宇宙进化与生命起源两类：一类把宇宙进化景况想象成天地等神祗的降生过程。
在这类神话传说中，宇宙最初是一片混沌，卡俄斯为混沌之神；然后，混沌中出现了大地和天空，该亚为大地之神，乌拉诺斯为天神；最后，大地神和天空神结合，于是生出了日、月、黎明、星辰等神祗。
另一类把生命起源归功于神的创造。
这类神话传说人是普罗米修斯用隐藏着火神种子的泥土捏塑而成的，缪斯播种人间艺术，阿佛洛狄忒成全人间爱情，雅典娜给人间以智慧，阿波罗给人间以阳光，阿尔忒弥斯给人间以月光，等等。
诚然，古希腊神话观念有两个特点：一个是宇宙原始是“一元”，然后分化出大地和天空、日、月、黎明、星辰等；一个是人和种模糊的体验，但是它为后来古典文化结构（即“人性、神性、自然”）的形成奠定了基础。
值得指出的是，假如站在漫长道路的某一终点回过头来看，其实整个古典主义的发展就是围绕在“人性、神性、自然”的协调中展开的。
比如从生命与死亡的冲突中寻找命运的主题，从人与自然关系中寻求和谐的主题，从神性中寻找信仰的主题，总之，神话为此提供了最古老的线索。
在“人与自然”的二元对立中，神话的产生意味着人从自然中走出来，但人又需要用神话继续跟自然沟通。
从这个角度来讲，人与自然的沟通以及保持和谐的形式可以是多样的，可以是“听”的，也可以是“看”的，可以是“舞”的，也可以是任何其他形式。
因此，古希腊时期的音乐有两种倾向：一种是模仿自然的倾向，即和谐观念支配下音乐模仿自然的声

音，以表示人跟大自然保持亲和的愿望。
希腊神话传说中音乐是神创造的，人们借此和大自然达成和谐，寄托了人们心中的愿望。
另一种是发现自然的音乐。
古希腊时期，人们根据“数”的比例去创造音乐，出现了用数学方法揭示音乐规律的毕达哥拉斯数学派音乐理论，由于“数”可以被人所掌握，于是回归自然的音乐变被动为主动了。
古希腊艺术的前提是神话。
提起音乐，人们最先碰到的是“关于音乐起源”的问题。
在人类文化进入文明之前，艺术起源是很难用逻辑分析的，比如，音乐最初是谁发明的？
谁是最早的实践者？
古希腊神话把某种发明或创造归功于神的名下，称赞阿波罗、安菲翁、奥菲欧等神祗是音乐的最早发明者和实践者。
在神话充实的时代，一种具有魔力和感召心灵的神奇力量时时激励着人们，音乐就像传说神话一样，在他们的观念中挥而不去。
古希腊人把音乐起源归功于神的创造，也将崇尚的美德归功于音乐。
在古典时代，柏拉图和亚里士多德继续沿着这一思路，把音乐作为陶冶人的情操以及培养人的道德、建立社会秩序的典范。
在“人和神”同源的神话里，音乐被认为是神和人的共同创造，音乐附和人的思想，起到人与自然达成和谐的中介作用，把温馨与和谐撒播人间。
模拟自然声音反映了人渴求处于宜人为人的大自然怀抱中，求得和谐的现实，实现人与音乐相通、与神相和，达到与大自然和睦相处的作用。
如此，古代音乐兼有“和谐”的理论要素与“神奇”的艺术要素。
古代音乐跟神话有着近亲关系，或者说，古代音乐起码有某种因素是随着神话思维的进化过程而慢慢生长起来的。
在希腊神话里，音乐一词有着相当宽泛的词义。
缪斯在古人的观念中是一位创造者，把音乐称为Music或Musik则来源于Muse（缪斯）一词，它涵括了诸位女神庇护之下的各种艺术以及天文和历史。
人类的早期音乐经过了神话这个阶段，在自然界的启发下，人开始学会模仿自然界的声音，学会用音乐跟自然打交道，最终在实践中慢慢培养起创造音乐的才能。
二、音乐与和谐的观念　　毕达哥拉斯和他的追随者所组成的学派，形成于公元前6大自然原始也是“一元”，由于人创造出神话，人开始从自然中分离出来，于是形成了“人”与“自然”的“二元”世界。
神话是人创造的，它描述神的行为或事迹都是从人的生活和人的事迹中提取而来的，神话中，神人的形象被灌注的是人的情感、意识，是人的类型化、理想化的升华，所不同的是，神话中神人形象已经被放大。
另外，神话起到人跟大自然达成和谐的中介作用，既是人类的愿望之一，也是人类的一种集体思维方式。
神话的产生一方面与先民们不了解事与物的真相有关（诸如白昼与黑夜的交替、四季现象的循环变化、电闪雷鸣等），或者说为了寻求一种解释，于是创造出神话，并且通过神话的方式来实现。
在古希腊神话中，关于“人与自然”的情景，虽然反映那时希腊人还属于一种心智感应的状态，只是一世纪末。
他们都是数学家、天文学家和物理学家，他们发现了不同音程之间的比率，为其后音乐理论奠定了理性基础，将永远载入史册。
“数”是万物之本、和谐之源，此乃希腊自然派哲学家毕达哥拉斯的基本观点。
他认为“万物都是数”，如宇宙的天体行星运转、大自然的四季循环变化等，一切都存在着数的原则，自然中一切和谐的声音，也都源于数的关系。
在音乐遵循“数”的原则上，毕达哥拉斯派做过这样一个实验：把一根琴弦与只有一半长度的琴弦上所发出的声音作比较，它们之间的音程是八度，数学比值是1：2；同样，把琴弦分成三等分与分成二

等分的琴弦所发出的音高作比较，它们之间的音程是五度，数学比值是2：3；把分成三等分的琴弦与分成四等分的琴弦所发出的音高作比较，它们之间的音程是四度，数学比值是3：4，等等。
因此，数学比值1：2等于八度，2：3等于五度，3：4等于四度，8：9就是全音。
对于毕达哥拉斯学派来说，音乐与秩序、音乐与比例是同义关系，即：音乐是建立在可以被论证的理性基础之上的。
　　在古典时期，古希腊人主要推崇四音列，其中是不是因为8：9这个计算出来的六个全音略大于八度音的缘故，我们就很难知道了。
　　音乐原先的艺术性只是围绕表现神话的目的。
数，既然可以被人了解或掌握，由此发生了变化，由被动转向主动，通向了表现神圣的现实世界。
换句话说，毕达哥拉斯派把音乐表现神话的彼岸世界转变为表现数之和谐的此岸世界。
过去音乐只是随着神话去模仿自然之声，现在可以随人的愿望达到预期的目的，常言说“音乐可以陶冶人的情操”就是出自该派之口。
此后，柏拉图进一步发展了这一思想，说：“音乐教育的最后目的在于达到对美的爱。
”由此可见，毕达哥拉斯派的“数”的和谐说，直接影响了柏拉图等人的音乐思想。
　　从一些资料中我们发现，古希腊人所说的音乐在很多情况下是与文学联系在一起的。
当然这并不意味着音乐缺乏自身的独立，关于音乐与词语的关系，柏拉图曾这样说过：“音乐性的成分所造成的诗的魅力是巨大的，如果去掉了诗的音乐色彩，把它变成了平淡无奇的散文，我想你是知道，诗人的语言将变成什么样子。
”古希腊时期音乐与文学的结合，一直在影响着西方传统音乐的发展，就像音乐作品中常常出现例如“抒情的”、“悲怆的”、“如歌的”、“欢乐的”等等类似文学的提示一样，这种情况则在古希腊时期已经兴起。
然而，“音乐”一词意味着一种成熟的、独立的艺术形式是在近代才开始的。
　　……

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com