

普通高等学校公共艺术课精品教材

音乐之美

——音乐艺术鉴赏

YINYUE ZHIMEI
YINYUE YISHU JIANSANG

主编 刘创



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

普通高等教育公共艺术课精品教材

音乐之美——音乐艺术鉴赏

主 编 刘 创

副主编 黄皓华 涂雅蓝

王桂芹 张映兰



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

怎样感受音乐之美？我们试图用《音乐之美——音乐艺术鉴赏》来进行回答。本书分为六编，以“音乐之美”贯穿始终，分别讲述了音乐的内涵之美、音乐的构筑之美、声音的细腻之美、器乐的自然之美、音乐的融合之美和音乐的通俗之美，涵盖从古至今、从雅至俗、从本土至外域的音乐知识及鉴赏曲目。本书希望从美的视觉去发现音乐、鉴赏音乐，让读者能从中学到音乐知识，获得音乐的感悟并感受到快乐，让每一个翻阅它的人“和之”并“乐之”。本书既可作为高校非音乐专业学生的音乐艺术教育教材，也可作为广大爱好者提升音乐素养的参考读物。

音乐之美——音乐艺术鉴赏

图书在版编目(CIP)数据

音乐之美：音乐艺术鉴赏 / 刘创主编. — 上海：
上海交通大学出版社，2015
ISBN 978-7-313-13763-0

I. ①音… II. ①刘… III. ①音乐欣赏 IV.
①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第209087号

音乐之美——音乐艺术鉴赏

主 编：刘 创

出版发行：上海交通大学出版社

邮政编码：200030

出 版 人：韩建民

印 制：北京忠信印刷有限责任公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

版 次：2015年9月第1版

书 号：ISBN 978-7-313-13763-0

定 价：38.00元

地 址：上海市番禺路951号

电 话：021-64071208

经 销：全国新华书店

印 张：20.5 字 数：474千字

印 次：2015年9月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者：如发现本书有印装质量问题请与发行部联系

联系电话：010-62137141

前言

音乐是人类特有的语言，其优美动人的旋律、充满生机与活力的节奏、和谐悦耳的和声、优美绚丽的音色，无不洋溢着生命的诗意和激情。音乐艺术具有神奇的魅力，它能拨动我们的心弦，让我们去聆听那一片属于自己的丰富而广阔的内心世界，它能孕育出独特而高雅的审美情趣，可以使我们的生命焕发出蓬勃活力和熠熠光彩。

音乐能反映出人的修养，《论语》中孔子击磬的故事即说明了这一道理。相传孔子在卫国，一天正敲击着磬，有一个挑着草筐的汉子正好从门前走过，一听到孔子敲出的磬声便说道：“这个磬声很有深意啊！”由于先秦儒家非常重视音乐的功用，认为音乐与人格修养相关，故挑筐者能从孔子的磬声，听出孔子的精神追求。除此，《论语》中亦有很多篇章表明孔子对“乐”的重视，如“子谓韶，尽美矣，又尽善也”“子在齐闻韶，三月不知肉味”。儒家一直将“礼乐”并称，孔子曾有“兴于诗，立于礼，成于乐”的言论，认为乐比礼还重要，音乐能让一个人的人格修养真正得以提升，其中“成于乐”三字则准确地地向人们揭示了音乐审美对道德修养的决定和引领作用。

当社会发展到今天，我们的音乐处于什么地位？我们怎样看待音乐的价值？我们怎样感受音乐之美？我们试图用《音乐之美——音乐艺术鉴赏》来进行回答。全书共分为六编，分别讲述了音乐的内涵之美、音乐的构筑之美、声乐的细腻之美、器乐的自然之美、音乐的融合之美和音乐的通俗之美。

第一编为音乐的内涵之美。本编从文化和学科的角度出发，旨在介绍音乐文化及其内涵层面的相关内容，阐述“何为音乐”“音乐起源”“音乐功能”“音乐遗产”“音乐学科”等五个问题。问题的阐述主要以历史为线索，对古今中外的各种可信说法和科研成果进行罗列与分析，培养受教育群体的学科意识和人文素养，让他们从人文的层面感触音乐艺术，使他们从根源了解音乐艺术，启发和培养他们的发散及创新思维，丰富他们的人文知识。

第二编为音乐的构筑之美。本编为鉴赏基础，讲解了基本的乐理知识。乐理知识体系的整体教学对于公共音乐教育的受教育群体来说略显庞大且具有难度，同时从公共音乐教育的教育目标和实际操作情况来看，乐理知识的整体教学是不可取的。因此，本编选出了进行音乐艺术鉴赏过程中最为重要的乐理知识——音乐产生的根本（音）、音乐构成的骨架（节奏）和音乐存留的方法（记谱法）等三部分内容来进行介绍。

第三编为声乐的细腻之美。本编对民歌和艺术歌曲的概念界定、起源与发展、分类、艺术特征等问题进行了详尽的阐述，并对本国和外国具有代表性的民歌进行了艺术鉴赏，包括文化背景的阐述、艺术特点的分析、音频或视频的欣赏、传承人介绍等方面。

第四编为器乐的自然之美。本编介绍的主体内容是器乐，包括乐器分类法、中国民族器乐和外国民族器乐等三章。中国民族器乐和外国民族器乐两节，均以器乐常见演奏形式，即独奏和合奏为线索，对各器乐形式进行详尽的阐述。其中独奏部分为教学的重点部分，以乐器分类为线索，对各乐器的历史、发展、特点、文化、流派、代表人物、代表曲目等方面做全面的介绍。并推荐具有人文和艺术价值作品进行鉴赏教学，展现国内外各乐器及器乐形式的音乐艺术魅力，使受众群体从文化、听觉和视觉三个维度真正了解和感受国内外民族器乐的深厚内涵、人文价值和艺术特点。

第五编为音乐的融合之美。本编介绍综合音乐艺术，主体内容为中国民族曲艺、中国民族戏曲和音乐剧等。对综合音乐艺术的历史、表现形式、艺术特点、文化背景等方面作了详尽阐述，并从历史、发展、艺术形式、艺术特点、代表人物、流行区域、人文价值等方面对中国民族曲艺、戏曲和音乐剧等综合音乐艺术作了深层次的剖析。

第六编为音乐的通俗之美。本编主要介绍日常生活中出现频率较高、受众面较广的音乐，包括电影音乐、电视剧音乐、动漫音乐和流行音乐。本编详细阐述了电影音乐、电视剧音乐、动漫音乐和流行音乐的概念界定、发展脉络、代表人物、艺术特点等方面内容，并列举和推荐了具有代表性的作曲家及其作品或流行度较高的作品，让受众站在艺术、审美和人文的角度对日常生活中可经常接触到的音乐进行艺术欣赏。

本书由湖南省公共艺术教育研究基地和湖南理工学院公共艺术教育研究所合作编写而成，由刘创担任主编，黄皓华、涂雅蓝、王桂芹、张映兰担任副主编。具体分工如下：

黄皓华：负责第四编“天籁八音：器乐自然之美”中的第三章“缤纷多彩的外域器乐——外国器乐”的编写。

涂雅蓝：负责第一编“心灵彼岸：音乐的内涵之美”和第四编“天籁八音：器乐自然之美”中的第一章“人类音乐智慧的体现——乐器分类法”、第二章“让人惊叹的本土民族器乐——民族器乐”的编写。

王桂芹：负责第三编“动人的人声：声乐的细腻之美”和第五编“浸润与丰富：音乐的融合之美”的编写。

张映兰：负责第二编“流动的建筑：音乐的构筑之美”和第六编“生活中的音乐：音乐的通俗之美”的编写。

刘创负责全书的整体构架和全书的审稿，涂雅蓝负责全书内容设计和统稿。

本书在编写过程中，参阅和引用了不少同行和专家的资料，有些引用网络上的资料无法标明出处，在此一并向这些作者表示衷心感谢。

本书追求的目标是美和乐。荀子在《乐论》中说，乐是和谐人心的根本，源自于人的

内心，极尽情感之变化，是乐的本质。本书希望从美的视觉去发现音乐鉴赏音乐，能从中获得音乐的知识与感悟、获得快乐，希望让每一个翻阅它的人“和之”并“乐之”。在喧闹的城市或乡村，我们安静地走进音乐，直抵袒露无遗的内心，展示出我们对音乐之美的欣赏与尊重，在渴望的旋律中私语，在寂静的低语中呼唤，让音乐感动自己，让那些跳跃的音符，成为生命的舞蹈和灵魂的咏叹。

编者

2015年8月

目录 /Catalog

第一篇 心灵之岸：音乐的内涵之美

第1章 浩瀚声界中的心灵之音——何为音乐	2
1.1 音乐——词义界定	2
1.2 音乐——元素构成	4
1.2.1 旋律	4
1.2.2 和声	4
1.2.3 节奏、节拍	5
1.2.4 力度	5
1.2.5 速度	6
1.2.6 调式	6
1.2.7 曲式	6
1.2.8 音色	7
1.2.9 织体	7
1.3 音乐——无声之美	7
第2章 众说纷纭的渊源之说——音乐起源	9
2.1 音乐起源——主流说法	9
2.1.1 劳动说	9
2.1.2 求爱说	10
2.1.3 巫术说	10
2.1.4 语言说	10
2.1.5 模仿说	11
2.1.6 情感说	11
2.1.7 游戏说	12
2.2 音乐起源——非主流说法	12
2.2.1 太一说	12

2.2.2	潜意识说	13
2.2.3	信号说	13
2.2.4	季节变换符号说	13
2.2.5	气候说	14
2.2.6	本能说	14
2.2.7	恐惧说	14
2.2.8	循声说	14
2.2.9	综合说	14
第3章 神通广大的天地之音——音乐功能		16
3.1	音乐功能——词义界定	16
3.2	音乐——审美层面功能	17
3.2.1	精神愉悦——娱乐功能	17
3.2.2	怡情养生——修身理性功能	18
3.2.3	表情达意——抒发情感功能	18
3.2.4	寓教于乐——审美教育功能	19
3.3	音乐——非审美层面功能	20
3.3.1	移风易俗——政治教化功能	20
3.3.2	人神沟通——宗教功能	22
3.3.3	人心之药——治疗功能	22
3.3.4	传递信息——认识功能	23
第4章 形态独特的文化现象——音乐遗产		24
4.1	音乐遗产——价值阐述	24
4.2	音乐非物质文化遗产——释义	25
4.3	中国音乐非物质文化遗产——发展现状	25
第5章 日新月异的理论发展——音乐学		28
5.1	音乐学——学科分类体系	28
5.1.1	古罗马体系	29
5.1.2	阿德勒体系	29
5.1.3	德列格体系	30
5.1.4	维奥拉体系	31
5.1.5	艾尔舍克体系	31
5.2	音乐学——部分学科简介	33
5.2.1	音乐史学	33

5.2.2 音乐美学	34
5.2.3 音乐社会学	35
5.2.4 音乐心理学	35

第二篇 心流动的建筑：音乐的构筑之美

第6章 音乐产生的根本——音	38
6.1 音产生的原理——源自物体振动	38
6.2 世间万物的声响——乐音与噪音	38
6.2.1 乐音与噪音的概念	38
6.2.2 乐音的基本要素	39
6.3 音乐舞动的句逗——音的长短与休止	41
6.3.1 音符与休止符	41
6.3.2 各种音符在音乐中的运用	43
第7章 音乐构成的骨架——节奏	44
7.1 节奏、节拍概述	44
7.1.1 节奏的概述	44
7.1.2 节拍的概述	44
7.2 特征鲜明的节奏——节奏型	46
7.2.1 概念界定	46
7.2.2 常见节奏型	46
7.2.3 节拍与节奏的区别	48
第8章 音乐存留的方法——记谱法	49
8.1 记谱法概述	49
8.1.1 记谱法的概念	49
8.1.2 西方的记谱法	49
8.1.3 中国传统的记谱法	50
8.2 常用记谱法	52
8.2.1 数字记谱法——简谱	52
8.2.2 通用记谱法——五线谱	56

第三篇 动人的人声：声音的细腻之美

第9章 一方水土孕一地之歌——民歌	60
9.1 民歌概述	60
9.1.1 民歌的概念	60

9.1.2	民歌的起源与发展	61
9.1.3	民歌的分类	63
9.1.4	民歌的艺术特征	64
9.2	劳动人民的朴实歌喉——中国民歌艺术鉴赏	65
9.2.1	汉族民歌	65
9.2.2	少数民族民歌	101
9.3	地域广阔的多彩之歌——外国民歌艺术鉴赏	110
9.3.1	亚洲民歌	111
9.3.2	欧洲民歌	113
9.3.3	美洲民歌	116
	代表音乐家	119
	逸闻趣事	122
	曲目推荐	123

第10章 大雅之堂的美妙歌声——艺术歌曲 125

10.1	艺术歌曲概述	125
10.1.1	艺术歌曲的概念	125
10.1.2	艺术歌曲的起源与发展	125
10.1.3	艺术歌曲的历史发展	126
10.1.4	艺术歌曲的种类	126
10.1.5	艺术歌曲的特征	127
10.2	西乐东渐的丰硕果实——中国艺术歌曲艺术鉴赏	127
10.3	抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏	131
10.3.1	德奥艺术歌曲	131
10.3.2	俄罗斯艺术歌曲	133
10.3.3	法国艺术歌曲	134
	代表音乐家	135
	逸闻趣事	137
	曲目推荐	138

第四篇 天籁之音：器乐的自然之美

第11章 人类音乐智慧的体现——乐器分类法 140

11.1	乐器分类——思维起源	140
11.2	主要乐器分类法	141
11.2.1	中国八音分类法	141

11.2.2	印度四分类法	143
11.2.3	欧洲三分类法	143
11.2.4	HS 分类法	144
11.2.5	现代分类法	144
第 12 章 让人惊叹的本土器乐——民族器乐		147
12.1	民族器乐概述	147
12.1.1	民族器乐的概念	147
12.1.2	民族器乐的起源	148
12.1.3	民族器乐的历史发展	149
12.1.4	民族器乐的分类	151
12.1.5	民族器乐的特征	151
12.2	民族音乐的基石——民族独奏乐艺术鉴赏	153
12.2.1	吹奏乐——艺术鉴赏	153
12.2.2	拉弦乐——艺术鉴赏	160
12.2.3	弹拨乐——艺术鉴赏	164
12.2.4	打击乐——艺术鉴赏	173
12.3	民族乐器的相融——民族合奏乐艺术鉴赏	176
12.3.1	丝竹乐——艺术鉴赏	176
12.3.2	吹打乐——艺术鉴赏	179
12.3.3	民族管弦乐——艺术鉴赏	183
	代表音乐家	186
	逸闻趣事	188
	曲目推荐	190
第 13 章 缤纷多彩的外域器乐——外国器乐		191
13.1	外国器乐概述	191
13.1.1	外国器乐的概念	191
13.1.2	外国器乐的起源	191
13.1.3	外国器乐的历史发展	192
13.1.4	外国器乐的分类及特征	195
13.2	浩如烟海的乐器之音——外国独奏乐艺术鉴赏	197
13.2.1	弦乐	198
13.2.2	木管乐	200
13.2.3	铜管乐	201
13.2.4	打击乐	203

13.3 风格迥异的合奏之声——外国合奏乐艺术鉴赏	205
13.3.1 室内乐	205
13.3.2 交响乐	207
代表音乐家	212
逸闻趣事	213
曲目推荐	214

第五篇 浸润与丰富：音乐的融合之美

第14章 说唱结合的传统音乐艺术——曲艺音乐 216

14.1 曲艺概述	216
14.1.1 曲艺的概念	216
14.1.2 曲艺的起源	217
14.1.3 曲艺的历史发展	217
14.1.4 曲艺的分类	218
14.1.5 曲艺的特征	219
14.2 粗旷慷慨之说唱——北方曲艺音乐艺术鉴赏	219
14.2.1 京韵大鼓	220
14.2.2 天津时调	221
14.2.3 河南坠子	222
14.2.4 二人转	223
14.3 婉转细腻之说唱——南方曲艺音乐艺术鉴赏	224
14.3.1 苏州弹词	225
14.3.2 四川清音	226
14.3.3 广西文场	227
14.3.4 福建锦歌	228
代表艺术家	229
逸闻趣事	231
曲目推荐	232

第15章 中国综合音乐艺术的升华——戏曲音乐 233

15.1 戏曲概述	233
15.1.1 戏曲的概念	233
15.1.2 戏曲的起源	234
15.1.3 戏曲的历史发展	234
15.1.4 戏曲的分类	236

15.1.5 戏曲的特征	236
15.2 秦淮以北之戏曲——北方戏曲音乐艺术鉴赏	237
15.2.1 京剧和皮黄腔	237
15.2.2 豫剧和梆子腔	239
15.2.3 评剧	240
15.3 秦淮以南之戏曲——南方戏曲音乐艺术鉴赏	241
15.3.1 昆曲和昆腔	241
15.3.2 川剧和高腔	242
15.3.3 黄梅戏和本土腔	243
代表艺术家	244
逸闻趣事	247
剧目推荐	248
第 16 章 西方综合音乐艺术的代表——音乐剧	249
16.1 音乐剧概述	249
16.1.1 音乐剧的概念	249
16.1.2 音乐剧的起源	249
16.1.3 音乐剧的历史发展	250
16.1.4 音乐剧的艺术特征	251
16.2 中国综合音乐艺术之进取——中国音乐剧艺术鉴赏	252
16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏	257
代表艺术家	262
逸闻趣事	263
剧目推荐	264
第六篇 生活中的音乐：音乐的通俗之美	
第 17 章 大荧屏上的唯美音乐——电影音乐	266
17.1 电影音乐概述	266
17.1.1 电影音乐的分类	266
17.1.2 电影音乐的审美特性	267
17.1.3 电影音乐的作用	267
17.2 中国经典电影音乐艺术鉴赏	269
17.2.1 《马路天使》	269
17.2.2 《少林寺》	270
17.2.3 《笑傲江湖》	270

17.2.4	《卧虎藏龙》	270
17.2.5	《英雄本色》	271
17.2.6	《倩女幽魂》	271
17.2.7	《妈妈再爱我一次》	271
17.3	外国经典电影音乐艺术鉴赏	272
17.3.1	《辛德勒的名单》	272
17.3.2	《闻香识女人》	273
17.3.3	《泰坦尼克号》	274
17.3.4	《菊次郎的夏天》	274
17.3.5	《我的野蛮女友》	275
	代表作曲家	275
	逸闻趣事	277
	曲目推荐	278

第18章 耳熟能详的电视音乐——电视剧音乐 279

18.1	电视剧音乐概述	279
18.2	中国经典电视剧音乐艺术鉴赏	279
18.2.1	《西游记》	279
18.2.2	《红楼梦》	281
18.2.3	《大侠霍元甲》	281
18.2.4	《金粉世家》	282
18.2.5	《三国演义》	283
18.3	外国经典电视剧音乐艺术鉴赏	283
18.3.1	《浪漫满屋》	284
18.3.2	《来自星星的你》	284
	代表作曲家	285
	逸闻趣事	287
	曲目推荐	288

第19章 动漫世界的声音之魂——动漫音乐 289

19.1	动漫音乐概述	289
19.2	中国经典动漫音乐艺术鉴赏	290
19.2.1	《宝莲灯》	290
19.2.2	《黑猫警长》	290
19.2.3	《大头儿子小头爸爸》	291
19.2.4	《喜羊羊与灰太狼》	291

19.2.5 《大圣归来》	292
19.3 外国经典动漫音乐艺术鉴赏	293
19.3.1 《天空之城》	293
19.3.2 《灌篮高手》	293
19.3.3 《猫和老鼠》	294
19.3.4 《狮子王》	294
代表作曲家	295
逸闻趣事	297
曲目推荐	298
第 20 章 大街小巷的流行音乐——流行音乐	299
20.1 流行音乐概述	299
20.2 中国经典流行音乐艺术鉴赏	299
20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏	301
代表音乐人	302
逸闻趣事	304
曲目推荐	309
参考文献	310

第一篇 心灵之岸：音乐的内涵之美

音乐如清泉水，以其神奇的力量，在现实的生活情感里流淌，在人类彼此的心灵里激荡，它陶冶我们，洗涤我们、滋润我们。

第1章 浩瀚声界中的心灵之音

——何为音乐

“音乐”可以说是现代人生活中不可或缺的一个组成部分。无论是电视上出现的成千上万的广告和影视剧中的配乐或插曲，还是大街小巷中众人哼唱和汽车音乐电台滚动播放的流行金曲，这些在生活中人们频繁接触到且习以为常的声音都是音乐。然而，何为音乐呢？

问题一出，引人深思。于是出现了许多答案和说法，最常见的回答便是“听起来好听，给人以美的享受的声音就是音乐”。这样从感性层面作出的回答是具有一定意义的，但不能等同于“音乐”这一词语的完整词义和内涵。接下来本章将从“词义界定”“元素构成”和“无声之美”三个方面对“何为音乐”这一问题进行全面的解答。



1.1 音乐——词义界定

全面知晓和了解“音乐”一词的准确词义，是进行音乐鉴赏的前提和必要。目前我国极具权威的三部辞书，即《现代汉语词典》《辞海》和《中国大百科全书》中均有对“音乐”这一词条的详细解释，如下：

《现代汉语词典》：“用有组织的乐音来表达思想感情、反映现实生活的一种艺术。”^①

《辞海》：“艺术的一种。通过一定形式的音响组合，表现人们的思想感情和生活情态。音乐是表演艺术，通过演唱、演奏，为听众所感受而产生艺术效果。”^②

《中国大百科全书》：“凭借声波振动而存在、在时

名人名言

音乐是一种语言，它能确切地反映个人和人民的
精神品质。

——（罗）埃内斯库



埃内斯库

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室：《现代汉语词典》，商务印书馆，2012年第6版，第1551页。
② 夏征农、陈至立主编：《辞海》（彩图本）第4卷，上海辞书出版社，2009年第1版，第2730页。