

新世纪应用型高等教育
基础类课程规划教材

新世紀

音乐鉴赏

新世纪应用型高等教育教材编审委员会 组编

主编 张勤

大连理工大学出版社

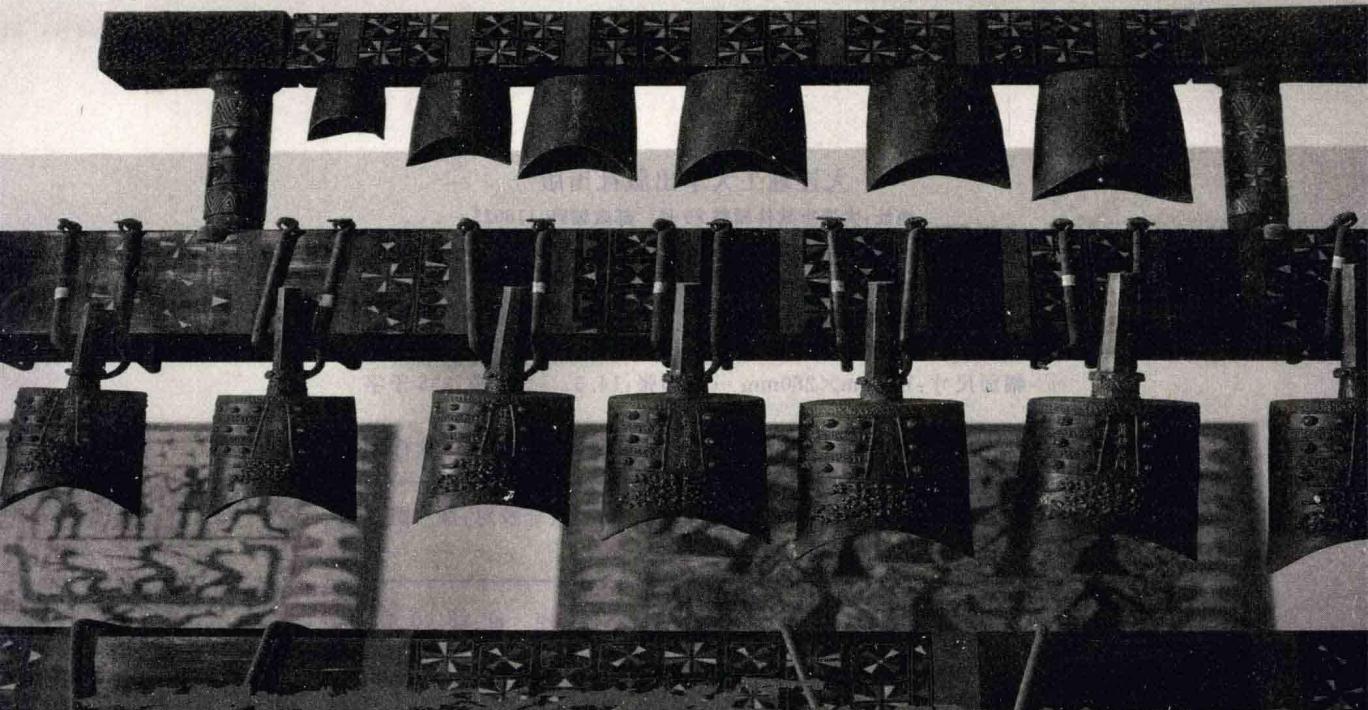
新世纪应用型高等教育
基础类课程规划教材

音乐鉴赏

新世纪应用型高等教育教材编审委员会 组编

主编 张勤

副主编 薛宇

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/张勤主编. 一大连:大连理工大学出版社, 2010. 9

新世纪应用型高等教育基础类课程规划教材
ISBN 978-7-5611-5781-7

I. ①音… II. ①张… III. ①音乐欣赏—高等学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 178858 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail:dutp@dutp.cn URL:<http://www.dutp.cn>

大连理工印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:185mm×260mm 印张:14.5 字数:335 千字
印数:1~2000

2010 年 9 月第 1 版

2010 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑:欧阳碧蕾

责任校对:徐 凯

封面设计:张 莹

ISBN 978-7-5611-5781-7

定 价:28.00 元

前

言

《音乐鉴赏》是新世纪应用型高等教育基础类课程规划教材之一。

随着社会的发展、时代的进步，音乐鉴赏已成为人们文化生活中不可缺少的一部分。音乐鉴赏不仅是音乐专业学生的一门必修课，也是各专业学生艺术修养课中的必修部分。音乐鉴赏可以使学生广泛接触各类音乐作品，在音乐实践中感受音乐、理解音乐；可以使学生积累中外音乐曲目，增长音乐知识；同时，也是开阔学生艺术视野，提高艺术素养的重要途径之一。

本教材是根据目前大学生普遍的音乐基础状况，针对高职高专教育教学特点，结合教学实践，在广泛征求教师、学生意见基础上编写而成的。本教材主要包括四部分内容：第一篇音乐欣赏基础知识，从音乐的本质属性与欣赏心理开始讲解，讲解音乐鉴赏的过程及方法、音乐表现手段、音乐的曲式结构及不同时期音乐的风格和流派。第二篇声乐部分，从人声的分类、声乐演唱形式开始讲解，讲解常见声乐作品的体裁、民歌、创作歌曲、合唱与指挥及大型声乐套曲等内容。第三篇乐器与器乐曲，介绍了民族乐器、民族管弦乐队及西洋乐器和西洋管弦乐队，从中外优秀的器乐曲中领略音乐的魅力，另外还选取了一些奏鸣曲、协奏曲、交响乐等大型音乐体裁的乐曲欣赏。第四篇综合艺术形式，包含了歌剧、音乐剧、曲艺音乐及戏曲音乐。

为了更好地适应教育发展的要求，本教材在编写过程中特别突出以下特点：

1. 注重音乐学习的参与性。本教材采用中外优秀的传统文化结合世界先进的奥尔夫音乐教学体系，使教材编写更注重音乐学习的参与性，立足把师生互动贯穿始终，更多地运用音乐教育的特殊手段培养学生的学习兴趣，陶冶学生的情操，激发学生热情、健康向上的思想，达到提高学生综合文化修养的目的。

2. 内容丰富而又简明扼要。重视培养学生对音响与音乐表现的感知能力，既有理论介绍，又有技能训练，学以致用，使学生在学习过程中理解音乐、感知音乐。

新世紀

3. 避免交叉,分类讲解,循序渐进,由浅入深。

本教材由大连理工大学张勤任主编,吕梁学院薛宇任副主编。具体编写分工如下:张勤编写第一章至第九章;薛宇编写第十章至第十三章。

在本教材编写过程中,我们力求有所突破、独具特色,但因编者水平有限,难免存在错误和不当之处,恳请有关专家及读者批评指正,并将意见反馈给我们,以便进一步修订、完善。

所有意见和建议请发往:gjckfb@163.com

欢迎访问我们的网站:<http://www.dutpgz.cn>

联系电话:0411—84707492 84706104

编 者

2010年9月

目 录

第一篇 音乐欣赏基础知识

第一章 音乐欣赏概论	3
第一节 音乐与音乐欣赏	3
第二节 如何欣赏音乐	5

第二篇 声乐部分

第二章 声乐基础知识	13
第一节 人声的类别与组合	13
第二节 声乐的演唱方法与风格	15
第三章 民歌	20
第一节 民歌概述	20
第二节 汉族民歌	26
第三节 少数民族民歌	30
第四节 外国民歌	35
第四章 现代创作歌曲	44
第一节 现代创作歌曲概述	44
第二节 现代著名创作歌曲欣赏	45
第五章 合唱指挥	57
第一节 指挥及其基本动作	57
第二节 几种常用的指挥方法	61
第六章 大型声乐套曲	66
第一节 《黄河大合唱》	66
第二节 《长征组歌》	73

第三篇 乐器与器乐曲

第七章 中国民族乐器与民族器乐	83
第一节 中国民族乐器与独奏音乐	83
第二节 中国民族合奏类器乐曲	108
第八章 西方乐器	114
第一节 管弦乐队简介	114
第二节 管弦乐器简介	115

音 乐 鉴 赏

第九章 大型器乐体裁与欣赏	127
第一节 序曲.....	127
第二节 交响诗.....	133
第三节 组曲.....	139
第四节 奏鸣曲.....	144
第五节 协奏曲.....	146
第六节 交响曲.....	152
第十章 小型器乐体裁与欣赏	161
第一节 前奏曲.....	161
第二节 练习曲.....	162
第三节 夜曲.....	162
第四节 小夜曲.....	163
第五节 摆篮曲.....	164
第六节 浪漫曲.....	164
第七节 叙事曲.....	165
第八节 舞曲.....	166
第九节 进行曲.....	172
第四篇 综合艺术形式	
第十一章 歌剧、音乐剧	177
第一节 歌剧艺术的特点.....	177
第二节 中外著名歌剧唱段赏析.....	181
第三节 音乐剧.....	191
第十二章 曲艺艺术	198
第一节 曲艺的由来及艺术特征.....	198
第二节 曲艺的种类及特点.....	199
第十三章 戏曲音乐	210
第一节 戏曲唱腔的特点.....	210
第二节 主要剧种唱腔音乐赏析.....	214
参考文献	224

第一篇

音乐欣赏基础知识

第一章

音乐欣赏概论

第一节 音乐与音乐欣赏

一、音乐的起源

关于人类社会音乐的起源可以追溯到非常古老的洪荒时代。在人类还没有产生语言时,就已经知道利用声音的高低、强弱等来表达自己的意思和感情。随着人类劳动的发展,逐渐产生了统一劳动节奏的号子和相互间传递信息的呼喊,这便是最原始的音乐雏形;当人们庆贺收获和分享劳动成果时,往往敲打石器、木器以表达喜悦、欢乐之情,这便是原始乐器的雏形。

二、音乐的本质

关于音乐本质的问题,即音乐究竟表现什么的问题,自音乐产生以来便长久地困扰着人们,同时也吸引着人们为之探索,并导致了一门专门学科——音乐美学的诞生。古今中外许多伟大的思想家、音乐理论家都曾孜孜以求,在音乐本质问题上耕耘播种,著书立说,形成众多的美学流派,这些流派在音乐艺术发展的各个时期产生着深刻的影响。以下介绍几种主要理论。

1. 造型说

造型说是音乐美学史上较早产生的一个美学流派。这个流派以古希腊哲学家柏拉图创立的“模拟论”为理论依据,认为音乐是对客观现实中各种音响的模拟,它从属于现实,也依赖于现实;现实中的声音原形象是第一性的,根据现实中的声音原形象而创造的音乐形象是第二性的。古典唯物主义者卡尔·卢克莱修在《论事物的本源》一书中写道:“人们在开始能够编出流畅的歌曲而给听觉以享受的很久以前,就学会了用口模拟鸟类嘹亮的鸣声。最早教会居民吹芦笛的,是西风在芦苇空茎中的哨声。”18世纪法国启蒙学者狄德罗也曾说“歌唱……是对自然的声音或激情的表现的模拟”。

造型说将音乐模拟客观现实中的音响作为其基本任务,认为音乐造型的最高目的是“模拟”。这一学说强调了音乐艺术的造型性特征,指明了音乐形象对现实生活的依赖性。但是,它忽视了音乐艺术的表情性实质。

2. 表情说

音乐美学中造型说的缺陷引起了表情说的出现,并与之相抗衡。表情说以感情论作为立论的根据,在德国的唯心主义和浪漫主义的观念中得到特别的发扬。它倾向于主要地、有时是绝对地把音乐的内容看做是人的感情和灵魂的“内在世界”的表现。德国唯心主义哲学家黑格尔认为音乐仅仅与具有完全直接性质的内在精神运动有关,可以说是与没有思想的情绪的音响有关系。

表情说强调了音乐中最宝贵的东西——它的人的内容,阐明了音乐与人的情感之间的

关系。在表情说各流派中有着各种不同的倾向,有的进步些,有的反动些。前者导向音乐情感的人类共同性、人性,后者则导向提倡极端的个人主义和神秘主义。

3. 快乐主义

快乐主义的音乐美学倾向在古代就已出现。该倾向认为,音乐不能模拟任何东西,不能影响人的精神生活。音乐的旋律和节奏因素具有纯形式的性质,而音乐所给予人的快感,类似于烹调艺术产品、吃饭和饮水带来的快感。

卢梭在《音乐辞典》中给音乐下定义时是这样开始的,“将声音组合成悦耳的东西的艺术”。快乐主义所强调的是音乐使人产生的悦耳的感官享受,即音乐影响人的心理生理活动并引起愉快或不愉快的感觉。它的主要缺陷是忽视了音乐的情感和思想形象内容,把音乐等同于食物、饮水、冷热之类纯物质动因,没有认识到音乐作为艺术,除了它的纯感性因素外,审美情感和丰富的理性内涵也是其艺术表现的主要特征。

4. 形式主义

形式主义的美学观点与快乐主义是对立的。快乐主义强调的是感性,而形式主义则是完全诉诸理性,但两者都否定音乐内容。

形式主义的美学观点也源于古代,可以从毕达哥拉斯的观念中找到根源。但是,直到19世纪奥地利音乐美学家汉斯立克的《论音乐的美》一书出版之后,其美学观点才得到广泛传播。汉斯立克认为,“音乐作品的美是某种纯音乐的东西,即在于声音的结合之中,与任何陌生的、音乐之外的思想领域都没有关系”;作曲家所描绘的思想,首先是“纯音乐的思想”;“音乐的内容即运动着的声音形式”,等等。

汉斯立克在《论音乐的美》一书中,写了名为“审美地接受音乐与病理地接受音乐之对比”一章,专门谈音乐欣赏。他认为注重感情的欣赏是病理地接受音乐,而对音乐形式“纯粹观照”才是审美地接受音乐,从而完全排除了音乐欣赏中感情体验和想象理解等。

三、什么是音乐欣赏

音乐欣赏,顾名思义就是欣赏者通过听觉对音乐进行聆听,从音乐中获得美的享受、精神的愉悦和理性的满足的一种活动。因此,它具有以下性质和特点:

1. 音乐欣赏是对音乐的接受与反馈

从音乐实践的整体活动来看,音乐欣赏是音乐创作与表演的接受环节。无论是音乐创作还是表演,归根到底,都是为了供听众欣赏的;作曲家、演奏(唱)家的音乐活动也总是围绕着听众这个中心进行的。如果没有音乐欣赏,这些音乐创作和表演也就从根本上失去了意义。因此,音乐欣赏是作曲家和演奏(唱)家创作的出发点和归宿。

另一方面,音乐欣赏在音乐实践活动中,并不仅仅是作为音乐的接受环节而存在的,它同时还以反馈的方式影响音乐的创作和表演。音乐欣赏者不仅从音乐中得到愉悦,他们同时还是一个拥有无穷智慧和审美能量的群体。每一个作曲家和演奏(唱)家都可以从音乐欣赏者的反馈中切实了解自己艺术创作所产生的社会效果,并根据这种反馈来调整和改进自己的艺术创作。

2. 音乐欣赏是一种主体性与创造性的活动

音乐欣赏不仅是一种被动的接受行为,它同时还是一种积极的、具有主体性的创造性活动。随着对音乐审美实践研究的深入,现代音乐美学特别把目光转向音乐的接受环节,从崭新的角度把音乐的接受提高到与音乐创作、表演同等重要的程度来加以审视。音乐欣赏是

欣赏者意象活动的产物。欣赏者在音乐欣赏过程中不可避免地要把自己的主体意识渗透到欣赏的对象中,从而通过自己的意识活动,填充和丰富音乐作品本身。由于欣赏者的生活阅历、思想情感、个性特征、艺术修养以及审美情趣的差异,就使得同一部音乐作品在不同的时代和不同的欣赏者那里显现出不同的面貌,如同“有一千个观众就有一千个哈姆雷特”一样。因此,音乐欣赏的主体性与创造性是建立在对音乐作品的体验和接受的基础上的。

3. 音乐欣赏是一种审美体验与综合效应的活动

音乐欣赏是一项音乐审美活动,它的基本意义是从音乐中获得审美体验。而音乐欣赏的综合效应,是指伴随审美体验所发生的其他效应。例如,通过欣赏一首昂扬的进行曲,在获得审美体验的同时,还会产生振奋精神的效应;通过欣赏高雅而健康的轻音乐,在获得审美体验的同时,还可以产生消除疲惫的效应。人们通过对具有高品位的音乐的欣赏,培养对真、善、美的热爱;通过对深刻表达各种情感的音乐的欣赏,培养丰富的情感世界。贝多芬说的“音乐应当使人类的精神爆发出火花”,“音乐可以给人比一切智慧、一切哲学更高的启示”,可以说是音乐欣赏的综合效应的最高体现;而综合效应的发生又丰富和扩大了音乐的审美效应,使音乐欣赏在给人以审美愉悦的同时,又能多方面地发挥作用。

四、音乐欣赏的功能

1. 音乐欣赏的审美功能

音乐欣赏的功能,是多元而又整合的,诸如审美的、科学的、道德的、哲学的、政治的、经济的以及生活的,总之,涉及人生的各个层面和人文社会的各个领域。根据音乐欣赏的性质,可以将其功能分为两大类:一类是审美功能;一类是非审美功能。而在实际活动中审美与非审美这两类功能是不可分离的,始终是融合在一起的,即非审美功能始终是通过审美功能来实现的,始终是通过意象来传达表现的。

总之,音乐欣赏犹如一种净化剂和催化剂,既可以使人变得更加高尚、更加聪明、更加健康,又可以促进人的性格全面发展,它是开启育人之门的一把金钥匙。

2. 音乐欣赏的实用功能

20世纪以来,随着音乐理论研究和实践应用水平的不断发展和提高,以及音乐与广泛的外延学科发生联系的交叉性学科体系的建立和不断完善,音乐对于人类心理现象、特征、规律、行为模式等所具有的揭示和实践意义越来越为人们所认识和重视。尤其进入20世纪80年代后,在当代科学技术理论成果和手段,如控制论、信息加工理论和计算机科学的强烈影响下,音乐欣赏的应用领域和价值也在不断得到开发和体现,其在音乐治疗、现代工业、商业等广泛领域的作用已经有力地证明了这一点。

第二节 如何欣赏音乐

一、欣赏音乐的三个层次

音乐欣赏的目的,首先在于培养欣赏者对音乐的兴趣和爱好,逐步扩大音乐视野,丰富自己的音乐知识,通过欣赏活动不断积累音乐经验,提高音乐听觉和音乐想象力,进而提高对音乐的理解力;其次,音乐欣赏可以给人以美的感受,培养欣赏者高尚的道德情操,提高欣赏者的艺术修养。音乐欣赏既是一个内容非常深刻的理论问题,又是一个内容十分丰富的实践问题。

音乐欣赏可以分为不同的层次。一般地说，人们在欣赏音乐的实践中往往要经历三个不同的层次，或者说要经历三个不同的阶段。

第一个层次：官能的欣赏（美感阶段）。这一层次的欣赏主要满足于悦耳动听，是比较肤浅的欣赏。处于这一层次的欣赏一般是出于对音乐所产生的音响所引起的兴趣去听音乐，遇到“听不懂”的或认为“不好听”的乐曲就不去听。在这个层次上听音乐，可以不费脑子，不需思考。在这样的欣赏中，音乐把人带入了一个幻想的境界，而人却可以对音乐作品本身没有多少理解。这种具有美感特征的官能欣赏，对许多人都会产生类似的感染力。因此，官能的欣赏层次在音乐欣赏中具有一定作用和意义。

第二个层次：感情的欣赏（表达阶段）。在这个层次或阶段中，欣赏者对音乐作品渗入了主观的分析和理解，欣赏者与音乐作品所表现的思想感情产生共鸣，音乐可以激发他的喜怒哀乐，可以使他根据自己的生活体验去想象和幻想，通过音乐欣赏，他可以感受到许多难以言喻的东西，可以产生丰富的联想，从而在音乐中获得优美的享受。欣赏者对音乐所表达的内容努力地去感受和联想，逐步获得一定的理解。这一层次的欣赏是大多数音乐欣赏者通过实践都能够达到的。

第三个层次：理智的欣赏（纯音乐阶段）。欣赏者不仅对音乐作品所体现出来的音乐形象有较深刻的理解，而且对于作品的主题思想、作品的形式和风格乃至作者的创作动机、表现手法都有较丰富的认识。他可以从整体上了解音乐作品的结构和作品所要表达的丰富感情以及富有哲理性的思想内容。通过欣赏，使自己的精神获得极大的满足，达到一种新的思想境界。在这个层次中，欣赏者一方面深入到音乐之中，不仅对音乐的各种表现手法有较为敏锐的感受，而且对作品的形式、曲作者的创作意图和赋予作品的思想内容有较为充分的理解。另一方面，欣赏者能超脱音乐，预感到音乐将要前进的方向和发展的层次。

二、欣赏音乐时必须具备和掌握的知识

要对音乐作品进行全面的领略，从而得到完美的艺术享受，必须把以上三个层次结合起来进行欣赏。要做到这一点，就需要我们具备多方面的知识：

1. 作者和作品的时代背景

一首音乐作品总是表现了作者对现实生活的感受。因此，要比较深刻地领会作品的思想内容，就必须了解作品产生的时代背景和时代特点。例如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》是悼念和歌颂 1840 年以来，特别是“五四”以来牺牲的人民英雄的，但作者立足于社会主义革命时代，表现了新中国人民站立在人民英雄纪念碑前缅怀先烈的内心感受，有鲜明的时代特点。贝多芬的第三和第五交响曲、第五钢琴协奏曲、《爱格蒙特》序曲等英雄性格的作品，是在法国资产阶级大革命的影响中产生的，反映了人民群众反抗专制暴政的斗争。他的第七交响曲和第九交响曲，则分别表现了他处于民族解放战争和梅特涅反动统治时期的精神状态和思想境界。肖邦成熟时期的钢琴作品（练习曲、前奏曲、叙事曲、谐谑曲、奏鸣曲）反映了 1830~1831 年华沙起义失败以后，他对波兰局势的悲愤、焦虑和对苦难祖国的深切怀念。柴可夫斯基的第四、五、六交响曲，《曼弗雷德》交响曲，歌剧《黑桃皇后》和许多浪漫曲，则反映了当时俄国资产阶级知识分子在亚历山大二世和亚历山大三世反动统治下苦闷彷徨的心情和渴望光明幸福的意愿。

2. 民族特征

俄国作曲家格林卡说：“创造音乐的是人民，作曲家不过把它编成曲子而已。”一切音乐

作品都植根于民族民间音乐,因此都有各自的民族特征。有些作品概括地体现了民族音乐语言的某些特点,另一些作品则和具体的民族民间音调保持着密切的联系。例如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》的音乐语言,同我国北方民歌的音调有密切的联系:表现人民英雄斗争精神的第一主题,吸收了陕北民歌《信天游》的某些音调;表现英雄们宽广胸襟的第二主题,吸收了山西民歌《东山上点灯》的某些音调。这个作品不仅有强烈的时代气息同时也有鲜明的民族特征。

3. 作者的创作个性

作者由于生活时代、环境、素养、经历和艺术趣味的不同,表现为各不相同的创作个性。贝多芬的《第九交响曲》和舒伯特的《未完成交响曲》是同一时期的作品,具有同样的时代背景,但创作个性各异,作品的风格也大不一样。《第九交响曲》是一部悲壮宏伟的戏剧,而《未完成交响曲》则是哀婉动人的浪漫主义抒情诗。另一方面,创作个性和风格也是在变化和发展的。

4. 标题

器乐作品有标题音乐和非标题音乐之分。标题是指说明作品内容的一段文字,如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的“乐曲说明”;但有时也可以是一个题目,如《人民英雄纪念碑》。欣赏标题音乐,必须了解作品的标题内容。

5. 音乐语言的表现功能

创作乐曲,也像写诗歌、小说一样,有一套表情达意的体系,那就是音乐语言。音乐语言包括很多要素:旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。一首音乐作品的思想内容和艺术美,要通过各种要素才能表现出来。

6. 曲式和体裁

曲式是音乐材料排列的样式,也就是音乐的结构布局。体裁是音乐的品种,是在各时代、各民族、各阶级和阶层的社会文化生活中形成的。曲式有乐段、二段式、三段式、复三段式、回旋曲式、变奏曲式、奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式、混合曲式、套曲形式等。在用三段式(如瞿维的《花鼓》)、复三段式(如李焕之的《春节组曲》)等曲式写成的乐曲中,各个音乐形象常常构成图景式的对照,反映风俗生活的乐曲常采用这一类曲式。奏鸣曲式则是一种戏剧性结构(如《人民英雄纪念碑》、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》),常常表现音乐形象的矛盾冲突。

各种不同的体裁,如歌曲、舞曲、进行曲、谐谑曲、叙事曲、夜曲、序曲、交响诗、协奏曲、交响曲、组曲等,各有其不同的特点,适合于表现不同的题材内容,这也是欣赏音乐作品时必须知道的。

三、怎样欣赏音乐作品

1. 悉心倾听音乐的音响效果

音乐是听觉的艺术,因为声音通过听觉传给大脑,从而产生对音的感觉。因此,听觉是欣赏、理解、感受、体验音乐美的主要途径。要欣赏音乐,首先要训练“音乐的耳朵”。要学会倾听音乐,就必须具备一些基本的能力,如对音高、节奏、力度、音色的听辨能力,对音乐音响的整体感受能力等。

2. 注意培养对音乐音响的记忆能力

音乐是时间的艺术。它以动的形式为特征,看不见、摸不着、稍纵即逝、去而不返。在一首歌曲或乐曲中,作者往往会采用同一音乐素材的重复、变化或多种音乐素材的对比、并置等手

法。如果欣赏者缺乏对这些音响的记忆能力,对前面出现过的音乐素材没有留下印象,那么,他也就难以很好地领会后面出现的音乐,就不能从音乐前后的对比和发展中获得整体的印象。

对音乐音响的记忆能力不仅对于一部作品的欣赏是重要的,而且还关系到整个欣赏能力的提高。如果欣赏者在自己的记忆中储存了相当数量的不同风格、不同类别、不同作品的音乐主题、音乐片段等,那么在欣赏一个新的音乐作品时,就会通过对各种不同作品的比较,触类旁通地来更好地感受和理解这个新作品。

3. 深入体会乐曲所表现的情感

音乐是一种善于表现和激发情感的艺术。古今中外许多优秀的音乐作品,往往都表现了作曲家在一定的社会生活影响下而产生的不同情感体验。如阿炳的《二泉映月》,那深情委婉、起伏跌宕的旋律,就真实而深刻地表现了阿炳的内心世界和他对生活的深刻感受。著名指挥家小泽征尔听完这首乐曲后,泪流满面地说:“此音乐应跪下听。”

音乐的这一特点,决定了我们在欣赏音乐的过程中,必须深入体会音乐作品所表现出来的情感内容。那么,怎样才算体会到音乐所表现出来的情感呢?

第一,要力求准确地体会音乐作品本身所表现的情感内容。音乐作品,特别是器乐作品,不像文学作品那样,能用具有明确概念的文字来具体描述某种情感,它只能通过高低、强弱、节奏等不同的音响进行概括性的表现。因此,我们在欣赏音乐时,首先要凭借自己对音乐的感受力,通过细心的体会,努力去感知作者在这一作品中究竟表现了一种什么样的情感。

第二,把对作品情感的体会与自己的生活体验密切结合,使自己不是纯客观地去体验音乐作品,而是把音乐作品所表现的情感和自己的情感,以及自己从生活中所体验的情感融为一体,变成切身感受,这样才能更深刻、更强烈地体会作品的情感。

4. 努力唤起对音乐的想象和联想

音乐善于表现情感,然而,在表现现实生活的具体形象和作者的思想观念方面,又有其局限性。因此,在欣赏音乐的过程中,通过想象和联想来补充音乐所不能直接表达的这些方面,才能使自己对音乐的感受更加丰富、深刻。

音乐具有描述性和抒情性的特征,不少作曲家在乐曲中通过对生活中的音响加以模拟,以表现相关的生活景象。欣赏描述性的音乐,可以通过联想,把音乐的音响转变为自己头脑中映现出来的具体形象。如唢呐曲《百鸟朝凤》,充分发挥了唢呐特有的演奏技巧,惟妙惟肖地表现了各种禽鸟的叫声,使人联想到旭日东升、百鸟和鸣、热闹喧腾、生机勃勃的山林景象。

有一些音乐作品不对具体的形象进行描绘或模仿,而是通过一定的情节性发展来表达某种艺术形象。如交响诗《嘎达梅林》、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》等。但是,音乐在表现这些情节时,不可能像文学、戏剧那样具体,只能通过情感的发展变化过程来表现一定的情节。因此,在欣赏这类作品时,就需要细心体会音乐所表现出来的各种不同的情感及发展变化的过程,运用想象和联想把音乐作品特定的内容联系起来。事先了解作品的标题、文字说明和有关的内容情节,使我们在想象和联想时有一个比较客观的依据。

还有许多音乐作品,既不属于描述性的,也不带有特定的情节性,而是概括地表现作曲家对大自然或社会生活的感受,抒发作曲家内心的情感。如许多无标题作品。在欣赏这类作品时,欣赏者除了细心地体会音乐的节奏和旋律等表现出来的情感外,同时还需对乐曲的形象或意境展开自由的想象。但这种想象不是完全主观的胡猜乱想,而是要有一定根据的,

这个根据就是音乐作品所提供的情感范围。只要我们在这个范围内,适当地发挥音乐欣赏中自由想象的作用,就能够帮助我们去生动形象地、准确深入地体会音乐中所表现的情感内容。

以上分别谈了音乐欣赏中的几个问题,但在欣赏音乐的实际过程中,它们是综合起来共同发挥作用的。对于一部音乐作品,只有很好地倾听它,才有可能正确地理解它;只有当我们理解了音乐作品的内容后,才有可能更好地倾听它、感受它、欣赏它,并由此产生种种美好的想象和联想。

音乐欣赏为我们提供了美的享受,同时它又具有纯净、美化人的心灵,培养人的高尚情操等潜移默化的作用。让我们不断地提高音乐欣赏的能力,让美好的音乐来丰富我们美好的生活。

