

山西省普通高等院校艺术教材（试用）

音乐鉴赏

YINYUE JIANSANG

山西省教育厅 编

山西出版集团
山西科学技术出版社

山西省普通高等院校艺术教材（试用）

音乐鉴赏

YINYUE JIANSANG

山西省教育厅 编

山西出版集团
山西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏 / 高兴主编; 山西省教育厅编.
-- 太原: 山西科学技术出版社, 2011.2
山西省普通高等院校艺术教材
ISBN 978-7-5377-3839-2

I. ①音… II. ①高… ②山… 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(2011)第 020781 号

山西省普通高等院校艺术教材: 音乐鉴赏

山西省教育厅 编

出 版 山西出版集团·山西科学技术出版社
(太原建设南路 21 号) 邮编: 030012
发 行 山西出版集团·山西科学技术出版社(电话: 0351-4922121)
经 销 各地新华书店
印 刷 山西力新印刷科技发展有限公司
总编室电话 0351-4922134
电 子 邮 箱 zhs@kjs.sxpmg.com

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 14
字 数 285 千字
版 次 2011 年 3 月第 1 版
印 次 2011 年 3 月太原第 1 次印刷
印 数 2000 册

书 号 ISBN 978-7-5377-3839-2
定 价 25.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

《山西省普通高等院校艺术教材》

编 委 会

主 任 武保旺

副主任 任向东 王德科

成 员 (姓名排列不分先后)

高 兴 王 亮 李德仁 姚国瑾 许并生
刘维东 姚恒璐 肖连珠 赵瑞锁 张宪平
杜湘萍

编 写 组

组 长 高 兴

副组长 王 亮 李德仁 姚国瑾 许并生 高鑫玺
姚恒璐 刘维东

撰稿人 (姓名排列不分先后)

高 兴 李德仁 姚国瑾 许并生 刘维东
吴高歌 胡紫南 谢 萌 赵维红 周 亚
姚恒璐 贾 月 贾根龙 赵瑞锁 肖连珠
张宪平 崔 哲 丁雅琴 倪志媛 王 亮
王玮莲 马长春 邓 懿 田 静 邱怀生
张晋俐 杨美媛 张 娟 赵建斌 赵海英
常晓菲 李雅君 秦晓英 张 雁 陈 蓉
王丽雯 胡文英 杜菁菁 王 璐 樊 慧
杜建民

《音乐鉴赏》编写组

主 编 高 兴 姚恒璐

撰稿人 (姓名排列不分先后)

马长春 王玮莲 王 亮 邓 懿 田 静
许并生 邱怀生 张晋俐 杨美媛 张 娟
赵建斌 赵海英 姚恒璐 高 兴 常晓菲

总 序

艺术,伴随着人类文明发展史从古走到今,在生生不息的人类进化中显示出无穷的魅力:它赋予人类高雅的气质、优美的风度,开启人类智慧的天窗,激发人类生命的活力。正如德国诗人席勒所言:“人啊!唯有你才有艺术。”翻开历史那一页页辉煌,哪一位叱咤风云的历史伟人没有艺术的才华?哪一个伟大的科学家没有受过艺术的教化?艺术,承载了人类高尚的文明,孕育了人类无数的精英。

在当今科技发达、共享精神文明的和谐社会中,艺术更突显出它非凡的作用。为了培养高素质、全面发展的兴国人才,在高等院校的教育改革中,教育部把艺术教育置于重要地位,加强大学生艺术教育成为高等院校适应当代社会文化、科技发展大趋势的必然选择。为了落实教育部《全国普通高等院校公共艺术课程指导方案》,我省教育厅组织专家学者历经两年多的时间,编写了《普通高等院校艺术教材》。这套教材包括《艺术导论》、《音乐鉴赏》、《美术鉴赏》、《影视鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《舞蹈鉴赏》、《书法鉴赏》、《戏曲鉴赏》共八册,将按照计划先后出版。这套凝聚着集体智慧的教材,将会对普通高等院校大学生艺术素质的提高起到推进作用。

在教材编写中,我们力求做到:增加“鉴”的知识,提升“赏”的能力,知识性、思想性、可读性相结合,既写出地域特色,又突出时代特征,打造高校先进教材。教材编写组全体成员以良好的愿望努力寻求教材的完美,但真正的完美还需要广大师生在教材使用实践中不断完善,恳请选用本套教材的广大师生对教材的不周之处提出宝贵意见,以备将来进一步修订。在本套艺术教材即将付梓之际,谨向审阅教材的专家李保彤、李京利、郝向炫、马婕等同志致以衷心感谢,向山西科学技术出版社的工作人员表示由衷的敬意!

《普通高等院校艺术教材》编写组

2011年3月

目 录

第一部分 音乐鉴赏概论	1
第一章 音乐的构成及其表现意义	1
第一节 音的高低	1
一、音、乐音体系、音列、音级	1
二、音组、音域、音区	2
三、音高的表现意义	3
第二节 音的长短	3
一、节奏	3
二、节拍	4
三、节拍的表意义	5
第三节 音的强弱	6
一、固定力度	6
二、变化力度	6
三、力度的表意义	6
第四节 速度	7
一、基本速度	7
二、变化速度	8
三、速度的表意义	8
第五节 音色	9
一、音色	9
二、人声音色	9
三、器乐音色	11
第六节 调与调式	13
一、调式、调、音阶与调式音级	13
二、调式体系	13
三、调式的表意义	15
第七节 旋律	17
一、旋律	17
二、旋律线	17
三、旋律的类型	18
第八节 音程与和弦	19
一、音程	19

二、和弦·····	21
第九节 复调·····	23
一、复调音乐·····	23
二、复调的类型·····	23
三、复调的表现意义·····	24
第十节 曲式结构·····	26
一、曲式·····	26
二、曲式的类型·····	27
第二章 音乐鉴赏的方式与方法·····	31
第一节 音乐倾听·····	31
一、音乐倾听的阶段划分·····	31
二、音乐音响感知·····	31
第二节 音乐体会·····	39
一、音乐情感体会·····	39
二、音乐想像与联想·····	39
三、音乐理解·····	41
第三节 音乐评价·····	42
一、音乐作品评价标准·····	42
二、音乐作品评价标准的开放性·····	42
第三章 中西音乐文化·····	43
第一节 中国音乐文化·····	43
一、先秦礼乐·····	43
二、汉唐燕乐·····	45
三、宋元明清俗乐·····	48
四、20 世纪新音乐·····	52
第二节 西方音乐文化·····	55
一、古代、中世纪的单音音乐·····	55
二、文艺复兴、巴洛克时期的复调音乐·····	56
三、古典主义、浪漫主义时期的主调音乐·····	58
四、20 世纪的现代音乐·····	61
第二部分 音乐名作赏析·····	63
第四章 歌曲艺术·····	63
第一节 歌曲概述·····	63
一、民间歌曲·····	63
二、艺术歌曲·····	66
第二节 歌曲名作赏析·····	67
1.《黄河船夫曲》·····	67
2.《上去高山望平川》·····	68

3.《放马山歌》	69
4.《樱花》	69
5.《星星索》	70
6.《三套车》	71
7.《桑塔·露琪亚》	72
8.《牧场上的家》	73
9.《在路旁》	74
10.《我住长江头》	74
11.《青藏高原》	75
12.《小夜曲》	76
13.《乘着那歌声的翅膀》	77
第五章 合唱艺术	80
第一节 合唱音乐概述	80
一、西方合唱音乐的发展历程	80
二、中国合唱音乐的发展历程	82
三、合唱音乐的类别与鉴赏要点	84
第二节 合唱名作赏析	85
1.《长恨歌》之“渔阳鼙鼓动地来”、“山在虚无缥缈间”	85
2.《黄河大合唱》之“黄水谣”、“怒吼吧,黄河”	88
3.《半个月亮爬上来》	91
4.《看秧歌》	92
5.《弥赛亚》之“哈利路亚”	93
6.《第九交响乐》之末乐章“欢乐颂”	95
7.《华沙幸存者》	98
第六章 歌剧艺术	101
第一节 歌剧概述	101
一、歌剧的含义	101
二、西方歌剧的发展历程	101
三、中国歌剧的发展历程	102
第二节 歌剧名作赏析	103
1.《洪湖赤卫队》	103
2.《江姐》	104
3.《伤逝》	106
4.《爱的甘醇》	107
5.《茶花女》	108
6.《卡门》	110
7.《蝴蝶夫人》	111
8.《沃采克》	112

第七章 舞剧音乐艺术·····	114
第一节 舞剧音乐概述·····	114
一、舞剧音乐及其分类·····	114
二、西方舞剧音乐的发展历程·····	115
三、中国舞剧音乐的发展历程·····	116
第二节 舞剧名作赏析·····	118
1.《葛蓓莉亚》第二幕“游艺舞”·····	118
2.《天鹅湖》第二幕·····	119
3.《春之祭》·····	122
4.《魔法师之恋》·····	125
5.《小伙子比利》·····	126
6.《鱼美人》·····	127
7.《红色娘子军》第一、二、三场·····	129
第八章 室内乐艺术·····	134
第一节 室内乐概述·····	134
一、室内乐的含义·····	134
二、钢琴音乐·····	134
三、小提琴音乐·····	136
四、室内重奏乐·····	138
第二节 室内乐名作赏析·····	139
1.《牧童短笛》·····	139
2.《花鼓》·····	140
3.《土耳其进行曲》·····	141
4.《匈牙利狂想曲》·····	143
5.《思乡曲》·····	144
6.《阳光照耀塔什库尔干》·····	145
7.《流浪者之歌》·····	146
8.《小夜曲》·····	147
9.《拨弦波尔卡》·····	148
10.《“鳟鱼”钢琴五重奏》·····	148
第九章 中国民族器乐艺术·····	150
第一节 中国民族器乐概述·····	150
一、中国民族器乐的体裁分类·····	150
二、独奏乐·····	150
三、合奏乐·····	154
第二节 中国民族器乐名作赏析·····	156
1.《潇湘水云》·····	156
2.《渔舟唱晚》·····	157

3.《十面埋伏》	157
4.《春到沂河》	158
5.《苗岭的早晨》	159
6.《百鸟朝凤》	159
7.《雨打芭蕉》	159
8.《将军令》	160
第十章 交响音乐艺术	162
第一节 交响音乐概述	162
一、交响音乐的发展历程	162
二、交响乐队与交响音乐作品体裁	167
第二节 交响音乐名作赏析	174
1. 小提琴协奏曲《春》	174
2.《命运》交响曲	175
3.《芬格尔山洞》序曲	177
4.《舍赫拉查达》交响组曲	178
5.《e 小调第九交响曲》(自新大陆)	181
6.《大峡谷》交响组曲之“羊肠小道”	184
7.《春节序曲》	186
8.序曲《红旗颂》	187
9.《草原小姐妹》	188
10.《地图》	191
第十一章 电子音乐艺术	193
第一节 电子音乐概述	193
一、西方电子音乐的发展历程	193
二、中国电子音乐的发展历程	195
第二节 电子音乐名作赏析	196
1.《荒漠》	196
2.《水滴的故事》	197
3.《电子音诗》	197
4.《烈日三貌》	197
5.《吟》	197
6.《北海咏叹》	198
7.《联想 NO.2》	198
8.《三维方程式》	198
附录一 中西乐器图鉴	199
附录二 中外著名音乐网站	204
后记	208
参考文献	209

第一部分 音乐鉴赏概论

第一章 音乐的构成及其表现意义

音乐是一种听觉艺术,因为所用的材料(声音)是诉诸听觉的;音乐又是一种时间艺术,它的艺术形象是随着时间的推移而逐渐展示出来的。音乐发挥听觉艺术和时间艺术的特长,利用旋律的起伏、节奏的张弛、力度的消长、节拍和速度的转换,以及和声、复调、调式、调性和音色的变化,在不断运动、不断发展中表现各种心理活动、感情状态和精神境界。音乐包含音高、节奏、力度、速度、音色、调式、旋律、和声、复调、曲式等多种要素,各种要素相互配合,构成表情达意的体系。

要想听懂音乐、理解音乐,培养审美和艺术想象等多种能力,就需要了解这一体系,让我们从学习音乐的构成要素及其表现意义开始吧。

第一节 音的高低

在日常生活中,我们经常会听到高低不同的音,其中有噪音和乐音,乐音有序地组织在一起,给我们带来丰富的美感享受。音的高低,即“音高”,是指乐音的高低程度,是音的基本特征之一。

一、音、乐音体系、音列、音级

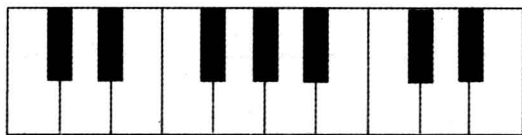
“音”是由于物体的振动而产生的。“乐音”是物体有规则振动产生的音,物体在一定时间内振动次数决定乐音的高低。振动频率高,音就高,振动频率低则音低。

音乐中所使用的基本的乐音总和,叫做“乐音体系”。

将乐音体系中的音,按照一定的音高关系和高低次序,由低到高或由高到低排列起来,叫做“音列”。

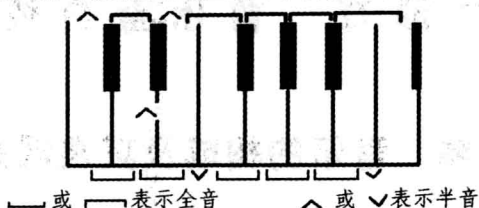
乐音体系中的各音,叫做“音级”。“音级”专指乐音而言。

以 C D E F G A B 七个字母命名的音级,叫做“基本音级”。钢琴键盘上的五十二个白键,在相应的位置上,循环重复使用这七个基本音级。七个基本音级都有两个名称,音名和唱名。下面是七个基本音级在钢琴上的位置及音名和唱名:

音名:	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E
唱名:	do	re	mi	fa	sol	la	si			
简谱名:	1	2	3	4	5	6	7			

在钢琴键盘上,黑键相邻的两个琴键,都构成半音。两个相邻的白键,都构成全音。左边的音低,右边的音高。钢琴键盘上的全音、半音关系如下:

将“基本音级”升高或降低得来的音,叫“变化音级”。将基本音级升高半音,叫“升音级”(用“ $\sharp$ ”记号来表示),如 $\sharp C$ 、 $\sharp D$ 、 $\sharp E$ 等;将基本音级降低半音(用“ $\flat$ ”记号来表示),如 $\flat C$ 、 $\flat D$ 、 $\flat E$ 等;将基本音级升高全音,叫“重升音级”(用“ $\times$ ”记号来表示),如 $\times D$ 、 $\times E$ 、 $\times F$ 等;将基本音级降低全音,叫“重降音级”(用“ $\flat\flat$ ”记号来表示),如 $\flat\flat D$ 、 $\flat\flat E$ 、 $\flat\flat G$ 等。下图是各变化音级钢琴键盘上的位置:

$\sharp C$	$\sharp D$		$\sharp F$	$\sharp G$	$\sharp A$	
$\flat D$	$\flat E$		$\times E$	$\flat A$	$\flat B$	
$\times B$	$\times C$	$\times D$	$\flat G$	$\times F$	$\flat C$	
C	D	E	F	G	A	B
$\sharp B$	$\flat C$	$\flat D$	$\sharp E$	$\flat F$	$\flat G$	$\times A$
$\flat\flat D$	$\flat\flat E$	$\flat\flat F$	$\flat\flat G$	$\flat\flat A$	$\flat\flat B$	$\flat\flat C$

二、音组、音域、音区

由于钢琴键盘上的五十二个白键,循环重复使用七个基本音级,这样就产生了许多音名相同的音,为了区分音名相同而音高不同的各音,我们把乐音体系中的音分成许多组,这就是“音组”。

在乐音体系总音列中央的一组,叫做“小字一组”。它的标记是用小写字母。并在右上方加数字“1”来表示。如: c^1 d^1 e^1 f^1 g^1 a^1 b^1 。比小字一组高的各组,由低到高依次定名为“小字二组”“小字三组”“小字四组”等,其标记是在小写字母的右上方依次加上“2”“3”“4”来表示。比小字一组低的各组,由高到低依次定名为“小字组”“大字组”“大字一组”“大字二组”等。其标记用大写字母,并在大写字母的右下方依次加上“1”“2”来表示。如下图:

从低音到高音,音列的总范围叫做“音域”。“音域”包括乐音体系中总的音域和个别入声或乐器以及某音乐作品的音域。如钢琴的音域为 $A_2 - c^5$ 。

音区是音域中的一部分。根据音色的不同分为高音区、中音区、低音区。上文所提到的小字组、小字一组、小字二组为中音区;小字三组、小字四组、小字五组为高音区;大字组、大字一组、大字二组为低音区。

三、音高的表现意义

在音乐中不同的音高有不同的表现意义,突出表现在不同音区的不同表现特征。一般来讲,高音区比较清脆、明亮,有时紧张;低音区比较浑厚、深沉、松弛;而中音区介于二者之间,优美、抒情、自然。当然,各音区的这些特征并不完全绝对,有时还要结合音乐的其他多种元素(如速度、力度、演奏方式等)进行具体分析。下面是不同音区塑造不同音乐形象的例子,谱例一在中音区用人声唱出了婉转优美的江南小调,表达了少女对茉莉花的喜爱之情;谱例二在低音区用乐器唢呐形象地描绘了布谷鸟清脆的鸣叫声;谱例三在低音区用乐器大管描绘了老爷爷的形象。

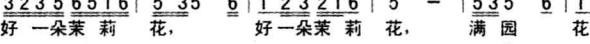
谱例一：

中速

1 = D $\frac{2}{4}$ $\underline{3\ 2\ 3\ 5}\ \underline{6\ 5\ 1\ 6}\ |\ \underline{5\ 3\ 5}\ 6\ |\ \underline{1\ 2\ 3}\ \underline{2\ 1\ 6}\ |\ 5\ -\ |\ \underline{5\ 3\ 5}\ 6\ |\ \underline{1\ 2\ 3}\ \underline{2\ 1\ 6}\ |$

好 一 朵 茉 莉 花, 好 一 朵 茉 莉 花, 满 园 花 开

$\underline{5\ 2}\ \underline{3\ 5\ 3\ 2}\ |\ \underline{1\ 6}\ 1\cdot\ |$

香 也 香 不 过 它。

谱例二：

布谷鸟

1 = A $\frac{2}{4}$ ||: 5̣ 5̣ 5̣ 2̣ | 6 6 5 | 5̣ 5̣ 5̣ 2̣ | 6 6 5 ||: 7 2̣ 2̣ 7 | 2̣ 0 ||:

谱例三:

1 = D $\frac{4}{4}$ $\underline{6}$ | $\underline{3} \underline{0} \underline{3} \underline{6}$ | $\underline{6} \cdot \underline{7} \underline{1} \cdot \underline{2}$ | $\underline{3} \cdot \underline{1} \underline{5} \underline{5} \underline{5} \underline{5} \underline{6} \underline{6}$ | $\underline{7} \underline{7} \underline{1} \underline{1} \underline{5} \underline{0} \underline{3} \underline{3} \underline{3}$ | $\underline{3} - -$

第二节 音的长短

生活和自然界中存在着各种各样的节奏形态,如语气的长短、钟摆的摇动、蝉虫的鸣叫、打夯中的上下交替等。音响运动中长短不同的连接方式构成了不同的节奏。音乐中组织起来的音的长短关系,称为节奏。

一、节奏

1. 节奏

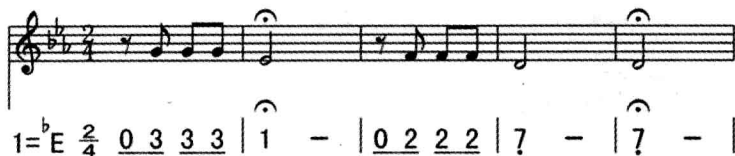
节奏是音乐的“骨骼”，经常赋予旋律鲜明的性格。它把一盘散沙似的旋律音有规律地组织在一起，推动音乐向前运动。

在音乐的要素中，人类首先认识的是节奏。昼夜交替、四季更迭等自然界的节奏，心脏波动、呼吸起伏等节奏都在影响人类的生活及感情。人类在漫长的历史岁月中，把自然界存在的节奏形态提炼出来，加以集中和创造，组成了音乐上能表达各种不同情感的节奏形式，如进行曲的步伐节奏、各种舞蹈音乐的特性节奏、散板性的自由节奏等等。

2. 节奏型

音乐作品中，重复出现的某种具有鲜明特色的、具有典型意义的节奏，就是节奏型。

节奏型在音乐中具有重要的表现意义，不同的节奏型有不同的音乐含义，对于表达音乐的内涵有着十分重要的意义。在贝多芬的《命运交响曲》中典型的三短一长的节奏型，形成了性格鲜明的“命运”主题，这一节奏型贯穿于整个乐曲的始终，取得了乐曲结构的统一。

二、节拍

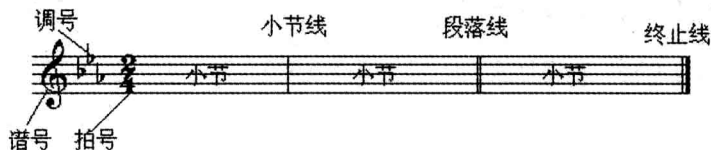
1. 节拍

当音乐的节奏按照某种时值长度和轻重关系有序地组织时，就形成了节拍。节拍中每个相同时值的部分，叫做节拍单位。有重音的单位叫做强拍，非重音的单位叫做弱拍。

2. 拍、拍子、拍号

用某种固定时值的音符表示节拍的单位，称之为“拍”。“拍”是组成“小节”的基本单位。在乐谱上，由一个强拍到另一个强拍出现前的部分，叫做“小节”。划分小节的纵线，称为“小节线”。

将拍按一定强弱关系组织起来，叫做“拍子”。表示拍子的符号叫拍号。如 2/4，即四二拍子表示以四分音符为 1 拍，每小节有 2 拍。拍号记在谱号和调号的后面。

3. 拍子的分类

拍子有单拍子、复拍子、混合拍子之分。

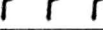
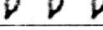
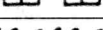
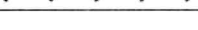
(1) 单拍子。每小节只有一个强拍的拍子称单拍子。分二拍子与三拍子两种。二拍子包含两拍，一强一弱，如 2/4；三拍子每小节包含三拍，一强二弱，如 3/8。

(2) 复拍子。两个或两个以上同类型单拍子的组合，称为复拍子。复拍子中，每小节有一个强拍和若干个次强拍。如 4/4 拍，强弱关系为：强、弱、次强、弱；6/8 拍，强弱关系

为:强、弱、弱、次强、弱、弱。

(3) 混合拍子。每小节有2个或2个以上的不同类型的单拍子,称混合拍子,如5/4、7/8等。

各种常用的拍子及其拍号如下表:

种类	拍号	五线谱	简谱
单拍子	1/4		5
	2/4		5 5
	2/2		5 - 5 -
	3/4		5 5 5
	3/8		<u>5</u> <u>5</u> <u>5</u>
复拍子	4/4		5 5 5 5
	6/8		<u>555</u> <u>555</u>
	9/8		<u>555</u> <u>555</u> <u>555</u>
混合拍子	5/4		5 5 5 5 5

三、节拍的表意义

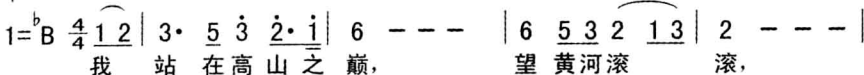
二拍子,因为强弱迅速交替,因而具有行进的律动,适合表现活泼、雄壮、热烈、刚健、欢庆的情景和场面。例如李焕之《春节序曲》:

三拍子,由于加了一个弱拍,强弱规律有着旋转、摇曳的律动,所以不但能表现一些轻巧、优美、诙谐的音乐形象,还能表达田园、安详的气氛和情感,如王立平的歌曲《大海啊故乡》:

四拍子比前两种节拍更具有抒情性,适宜表现优雅、舒缓、雄伟、庄严、悲伤、温柔等多种情感。例如冼星海《黄河颂》:

第三节 音的强弱

音乐中,音的强弱程度叫做力度。对表达音乐的情绪、塑造音乐形象起着重要作用。力度术语有固定力度术语和变化力度术语两种。

一、固定力度

常用的固定力度标记有: Forte/ f(强), Mezzo forte/ mf(中强), Fortissimo/ ff(极强), Piano/ p(弱), Mezzo piano/ mp(中弱), Pianissimo/ pp(极弱)。

力度级别由小到大的排列顺序为:ppp-pp-p-mp-mf-f-ff-fff。

二、变化力度

常用的变化力度标记有:Crescendo 或 *cres.* (渐强),Diminuendo(渐弱),Poco a poco forte(慢慢渐强),Poco a poco piano(慢慢渐弱),Sforzando 或 *sf*(突强、特强)。

三、力度的表现意义

力度是音乐表现中不可缺少的重要方面。欣赏音乐时,可以通过音乐力度的变化感受音乐的情感、理解音乐的内容。抓住音乐力度的变化规律,能够很好地认识音乐,从而把握准确作品的音乐形象。

如摇篮曲,要求一种安静的气氛,力度上要求偏弱。

而战斗性的进行曲风格的音乐作品,力度总体上是强的。例如舒曼《战士进行曲》:

