

基础性、拓展性通识课程系列教材

顾问◎刘沛林 总主编◎皮修平 副总主编◎王 鹏

音乐鉴赏

主编◎李 荣

上海市
著名商
标

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

基础性、拓展性通识课程系列教材

顾问◎刘沛林 总主编◎皮修平 副总主编◎王 鹏

音乐鉴赏

主编◎李 荣 副主编◎杨 丹 李迎春

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/李荣主编. —上海:华东师范大学出版社, 2012. 6

基础性、拓展性通识课程系列教材

ISBN 978-7-5617-9661-0

I. ①音… II. ①李… 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(2012)第 146107 号

音乐鉴赏

主 编 李 荣
项目编辑 范耀华
审读编辑 沈吟吟
责任校对 王 卫
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com/>

印 刷 者 上海华大印务有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 19
字 数 353 千字
版 次 2012 年 8 月第一版
印 次 2013 年 6 月第二次
书 号 ISBN 978-7-5617-9661-0/J·170
定 价 36.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

序

培养健全人格的公民,一直是人类教育追求的终极目的。为达此目的,古希腊先哲亚里士多德率先进行了积极的探索,并提出了“自由教育”(亦称“博雅教育”或“文雅教育”)这一命题,他主张通过读、写、音乐、绘画、哲学等来培养公民的子女,使他们具有“自由而高尚的情操”。亚里士多德的“自由教育”命题和主张,对西方乃至全人类的教育思想和教育实践产生了深远的影响,为后来西方大学“通识教育”理念的形成和发展奠定了思想基础。

从17世纪30年代开始,西方的一些大学开始尝试通识教育。到20世纪初,一些美国高校开始开设通识教育课程并不断进行改革创新。20世纪40年代,哈佛大学校长科南特在《自由社会的通识教育》(1945年哈佛报告书)中首次明确提出了通识教育的目标:有效的思考、思想的沟通、恰当的判断、分辨各种价值。科南特在该报告的导言中指出,“通识教育的核心问题,是使自由和人道的传统持续不断,单单获得知识,发展专门技能与专门能力,并不能为理解奠定宽广的基础,而理解恰恰是维护我们的文明的基本要素”,“甚至即使学生在数学、物理学、化学、生物学等方面有扎实的基础,而且能够读写几种语言,仍然没有为自由社会的公民提供足够的教育背景,因为这样的课程和人类个人的情感经验、人类群体的实践经验缺乏联系”。他认为课程应该包括人文学科、社会学科、自然学科三大领域。此后,美国各大学普遍关注通识教育,纷纷开设通识教育课程。到了20世纪50年代末和70年代末,美国大学掀起了两次通识教育改革高潮,确定了“核心课程”模式的美国通识教育的框架。

战后美国快速发展的历史从一个侧面表明,美国大学的通识教育无疑是成功的。因为从某种意义上来说,它为美国经济社会的发展和科学技术的进步奠定了“教育基础”,它为美国成为世界科技强国和经济强国孕育了一大批人文大师、科学巨匠和杰出的创新型人才。因此,美国大学的通识教育令世人瞩目,成为世界各国大学学习、模仿、借鉴的典范。目前,虽然人们对于通识教育的内涵和目标还存在不尽一致的看法,但通识教育作为一种教育观已逐渐成为大学教育教学改革的核心理念之一。

进入21世纪以来,面对更加激烈的国际竞争,世界各国都不约而同地从战略高度

对教育特别是高等教育寄予了更高的期望,提出了更高的要求,而且采取了一系列重大改革举措。中国作为最大的发展中国家,立足于实现中国现代化和中华民族的伟大复兴,强调全面推进素质教育、培养全面发展的公民,并陆续提出和实施科教兴国战略、人才强国战略、建设创新型国家和文化强国战略,对高等教育和高校提出了新的更高的要求,先后实施“211工程”、“985工程”和“高等学校教学质量与教学改革工程”,要求高校把“创新人才培养模式,提高人才培养质量”作为高等教育改革发展的核心。在这种背景下,我国高等教育战线掀起了一场教育教学改革热潮,各高校纷纷探索和尝试新的人才培养模式,调整学科专业结构,修订人才培养方案,优化课程体系,强化教材建设,转变教学方式,更新教学手段。特别需要指出的是,受到美国通识教育的启发,针对建国后我国高等教育过分强调专业教育而忽视大学生综合素质教育培养的弊端,从20世纪末开始,我国在部分高校先后进行了“文化素质教育”的试点和推广,由此开启了我国高校中国特色的通识教育改革与研究的大门。

然而在这些改革中,由于受到传统教育观念的束缚,加之对通识教育的目的以及其普通性、基础性、广博性、主体性和深刻性等特征认识的不足,大多数高校的通识教育改革仍处于起步阶段。时至今日,作为知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等主要载体的通识教育课程和教材的建设以及教学方式的转变尚未取得令人可喜的突破,人才培养的效果和质量仍不能满足经济社会发展和学生个性发展的需要,“创新人才培养模式,提高人才培养质量”依然任重道远。

但是任何改革从来都是“开弓没有回头箭”,通识教育教学改革更是如此。因为通识教育改革涉及的对象最终是人,确切地讲是学生及其发展,而且每一个学生背后连系着一个家庭的希望,每一代学生的成长与发展都连系着国家和民族的未来。美国教育家欧内斯特·博耶认为,发展个性与强调社会责任是高等教育的两个强有力的传统,具有极其重要的地位。所以,高校的通识教育课程改革和教材建设必须站在学生的可持续发展和成才的需要上,必须站在国家经济社会发展的需要上。具体而言,高校的通识教育课程改革和教材建设要有利于学生健全人格、全面发展的需要和国家未来对创新型建设人才的需要,把基础知识的积累、基本技能的训练、生活态度的形成、审美情绪的陶冶、人文修养的塑造、科学思维的培养、精神意志的砥砺、生命成长的体验、人生智慧的启迪、理想信念的养成和价值观的树立等统摄到学生自我发展、自觉发展和国家经济社会发展的需要上来,而不是以教育工具性的短视目光仅仅观照学生近期专业发展和就业求职的浅层需要。

衡阳师范学院作为一所拥有百年历史的地方高师院校,2005年以来在通识教育教学改革方面作了大量的探索和实践,先后三次修订人才培养方案,每一次修订都将通识教育课程体系优化与教材建设作为突破通识教育改革瓶颈的切入点。我们立足

校本,组织精干力量精心编写了《生命与健康》、《文学欣赏》、《音乐鉴赏》、《大学美术鉴赏》、《儒学与修身》等30多本通识课程教材,并将之命名为“基础性、拓展性通识课程系列教材”。这套通识课程系列教材主要有以下四个方面的特点:

一是模块化和有机性。在体系结构上体现了模块化的特点,整套教材分为“生命·生活·健康”、“文化·修养·成长”、“科学·技术·技能”和“经济·商务·管理”四个模块,贯彻了哈佛大学前任校长科南特的通识教育课程应是人文学科、社会学科、自然学科三大领域有机结合的课程体系思想。

二是基础性和深刻性。30多本教材所涉及的知识内容都与当代大学生的基本认知、基本观念、基本技能和基本素质的形成密切相关,着眼于帮助大学生对相关基础学科基本内容和基本方法的了解和掌握,为以后的专业学习及个人的发展打下广泛的基础。整套教材也不仅仅是让学生获取多方面的基础知识,更重要的是通过对基础知识的学习,促进学生的思维发展,发展其理性,拓展其智慧,触及其灵魂,陶冶其人格,从而促进人的和谐发展。

三是广阔性和拓展性。整套教材试图通过广泛的“知识食谱”,为学生提供多种多样的知识素养,帮助大学生拓展对文学、艺术、经济、管理、生活、生命、信仰、哲学和科学等的了解,开阔其胸襟,陶冶其情操,使其人生更加充实,精神不断升华,从而提高其文化品位和生命质量。

四是普适性和通俗性。整套教材尽管在体例构思上不拘一格,在编写风格上也各显特色,但在语言文字表达上都尽可能地突出普适性和通俗性,不管是理论阐述,还是举例说理,都力求具有逻辑性、思想性和亲近感,让每一位大学生读者和一般读者都能阅读、理解和分享。

当然,作为一所地方高师院校教育教学改革的一种尝试,我们编写的这套教材无疑有许多需要改进和完善的地方,比如在课程模块上仍需进一步优化充实,在教材内容上仍需进一步突出丰富化和延展性,等等。但“千里之行,始于足下”,教材建设从来都要经历“尝试——优化——完善”这样一个过程,大学通识课程的教材建设更是如此。令人欣慰的是,我们现在已经迈出了可贵的第一步。在此,我们要特别感谢华东师范大学出版社,没有他们的精心策划和大力支持,这套教材也难以与读者见面。

总主编

2011年11月

目录

绪论	1
一、音乐鉴赏对提高人的素质与能力的作用	1
二、怎样鉴赏音乐	2

器乐部分

第一章 中国民族器乐赏析	9
第一节 中国民族乐器简介	9
第二节 经典民族乐器独奏曲赏析	13
第三节 民族器乐合奏曲赏析	25
第二章 西洋管弦乐曲赏析	36
第一节 西洋管弦乐队及乐器简介	36
第二节 提琴曲	40
第三节 钢琴曲	55
第四节 室内乐	66
第五节 协奏曲	82
第六节 交响曲	95

声乐部分

第三章 声乐知识简介	109
第一节 人声的分类与声乐演唱形式	109
第二节 声乐的演唱方法	111
第四章 民歌	115
第一节 中国民歌简介	115
第二节 中国民歌赏析	118
第三节 外国民歌赏析	131
第五章 艺术歌曲鉴赏	138
第一节 艺术歌曲简介	138
第二节 外国经典艺术歌曲赏析	140

第三节 中国经典艺术歌曲赏析	145
第六章 合唱歌曲及大型声乐作品	157
第一节 合唱及大型声乐作品简介	157
第二节 经典合唱歌曲及大型声乐作品赏析	160
第七章 流行歌曲	177
第一节 流行歌曲简介	177
第二节 经典流行歌曲赏析	181
戏剧与曲艺部分	
第八章 歌剧与音乐剧鉴赏	203
第一节 歌剧简介	203
第二节 经典歌剧赏析	206
第三节 音乐剧简介	231
第四节 经典音乐剧赏析	233
第九章 舞剧音乐鉴赏	252
第一节 舞剧音乐简介	252
第二节 经典舞剧音乐赏析	255
第十章 戏曲与曲艺鉴赏	260
第一节 戏曲音乐简介	260
第二节 戏曲音乐赏析	261
第三节 曲艺简介	280
第四节 曲艺赏析	283
主要参考书目	293

绪 论

一、音乐鉴赏对提高人的素质与能力的作用

音乐鉴赏是指通过接触音乐作品而产生的一种审美活动,也是一种通过音乐形象去感知、认识客观世界的思维活动。通过音乐鉴赏活动,人们可以充分感受和体会音乐艺术的魅力——外在的形式美、内在的情感美,陶醉在音乐艺术之中,并产生强烈的情感共鸣,从而提高对美的感悟、鉴赏和创造能力。同时,音乐能启迪智慧,唤起高尚的审美意识,培养积极乐观的生活态度。可见,音乐鉴赏对人的素质和能力的提高作用是不容忽视的。

1. 提高审美能力与艺术修养

音乐鉴赏是人们进行音乐审美体验的一个良好途径。美的音乐是作曲家美好情感与高尚心灵所释放的信息,是美好情感、美好心灵的外在表现。欣赏音乐作品时,人们会感受到音乐所带来的体验,如:《国际歌》的庄严、《天鹅湖》的优雅、《梁祝》的凄怨、《祝酒歌》的激情等,从而唤起内心相应的情感,逐渐形成对音乐价值的认识,使审美意识与审美情趣逐步升华,培养高雅的审美情趣和敏锐的艺术鉴别力,获得审美判断、审美评价和审美领悟能力等审美综合素质能力。长期的欣赏与积累,必定会不断丰富艺术知识,从而提高艺术修养。

2. 丰富想象力、激发创造力

音乐以声音铸造语言,通过刻画相应的感情动态,展现世间万物的灵魂。艺术创作离不开生活、思想、技巧这三大要素。

在丰富多彩的音乐作品中,那些独具特色、个性鲜明的音乐形象,无一不渗透着创作者对生活素材的积累、对社会的深刻认识、对人生的感悟,体现出作者们冲破普通人常规的思维方式。只有发挥想象,才能创造出惊人的杰作。当这些作品通过演唱或演奏者的二度创作的音响传达给欣赏者时,便触发了欣赏者感情的波澜。随着乐曲的展现,人的内心世界被引入想象活动的高峰。这种想象与联想不像文学那样受语言的限制,不像绘画那样受画面的制约,更不像建筑艺术那样受到时空的局限。人们一旦进入音乐的想象世界,便无拘无束,任思想遨游,更会产生形形色色对过往经历的再现和对美好未来的憧憬、渴求。同时,音乐欣赏中丰富而奇妙的直觉力对创造力的培养有

着重要的作用。不少科学家认为,真与美比较,美更重要,其重要的原因就在于美更富有创造性。

3. 培养健康的心理

音乐是多功能的,它不仅能美化生活、开发智力、交流情感,还对人类的身心健康起着重要的作用。在当今市场经济环境下,个体之间的竞争压力日益加剧,这种竞争为当代人所难以回避。面对各种竞争和多方面的压力,目前各种层次、各种职业的人群出现的心理问题日益增多,心理健康状况令人担忧。因此音乐鉴赏与人的心理的关系问题,也越来越受到重视。音乐能够直接作用于人的情感和精神世界,具有极强的感染力和渗透力。优美的音乐、动人的旋律、轻松的节奏、悦耳的和声、丰富的音色可以使人的情绪得到调节,当情感强度适中、时间持续适当、精神能量消耗减少时,疲倦的身体恢复精力,不平衡的心理趋于平衡,如:欣赏进行曲使人精神振奋、步伐整齐;欣赏摇篮曲、小夜曲使人感到温柔缠绵。通过对具有崇高意味的音乐的鉴赏,人们培养对真善美的热爱;通过对深刻表达情感的音乐的鉴赏,人们培养丰富的情感世界,并且可以解忧愁于欢悦,化暴怒为温柔,获得精神上的平衡,使焦虑和忧郁的情感得到调节与宣泄。

4. 塑造健全的人格

富有情趣的音乐鉴赏和实践活动不仅有益于人精神的放松,并在潜移默化中使人的良知和德行得到积累,并进而凝聚和积淀为一种自由的道德心理结构和行为模式,使他们变得更为纯真、善良,形成良好的情趣和性格。

21 世纪的高素质人才,应该具备坚强的毅力、乐观的情绪、广泛的兴趣爱好、豁达的处世态度、灵活的处事方法和开朗的性格等健全人格。音乐通过不同节奏、旋律、速度、音调、音色变化的乐曲,使人在生理刺激的基础上产生情绪波动,从而产生不同的情绪、情感反映和肌体效应。这些生理刺激的反应,为欣赏者提供了丰富的音乐审美信息,对人的性格、情趣、个性的形成和意志的锻炼具有潜移默化的影响和作用。当人们沉浸在美的音乐感受和欣赏之中时,冲动可以趋于平和,紧张可以趋于松弛,消沉可以变为振奋,伤感可以得到抚慰,喜悦的心情从而得以抒发,获得心理平衡,身心得到健康发展。

二、怎样鉴赏音乐

音乐是通过有组织的音所形成的艺术形象,表达人们的思想感情,反映社会现实生活的艺术。作家将乐谱写纸上,只是完成创作过程的第一步。我们欣赏音乐的过程是一个审美的活动过程。美是客观的、有标准的,它是由一定的时代、一定的民族、一定的社会阶级和阶层的审美趣味所决定的。高尔基曾经说过:“照天性来说,人人都

是艺术家,他无论在什么地方,总是希望把美带到他的生活中去。”美分内在美和外在美,单有外在美是不够的,还要有内在的美。鉴赏音乐也是一样,仅仅满足悦耳好听是不够的,那是比较肤浅的欣赏,只有上升到对作品内涵的理解、曲式的了解等,才算达到全方位的欣赏,从而获得完美的艺术享受。所以,通常把音乐鉴赏分为三个阶段:官能的鉴赏、感情的鉴赏和理智的鉴赏。

第一层次为官能鉴赏阶段,有人称之为美感阶段。在这个层次上听音乐,不需要任何方式的思考,比如,当我们在做别的事情或在咖啡厅、舞厅时便情不自禁地沉浸在音乐中了,这时单凭音乐的感染力及气氛就可以把我们带到一种无意识但又富有魅力的心境中去,使我们进入了一个虚幻的、理想的世界,在这个世界中人们无需思考日常生活的现实,更无需思考音乐。

第二层次为感情鉴赏阶段,有人称之为表达阶段。在不同的时刻,音乐表达了安详或激昂的情感、懊悔或胜利的心境、愤怒或喜悦的情绪,它以无数细节的判别和变化表达其中的每一种情绪,它甚至可以表达一种在任何语言中都找不到适当的言词来表达的涵义。有些作品我们听了会泪水沾巾,这不是由于联想到什么别的悲伤事件,而是由于音乐本身的魅力,是作曲家将这种感情用音乐表达出来,经乐队演奏后被欣赏者所接受,这是用任何语言也无法表达的,只有亲耳聆听。

第三层次为理智鉴赏阶段,有人称之为纯音乐阶段。音乐和其所表达的感情是作曲家使用音乐语言创作出来的,因此欣赏者应有意识地去聆听旋律、节奏、和声、音色等音乐素材,为了追随作曲家的思路,还必须懂得一些音乐的原理,只有这样才能对音乐作品进行全面理解,从而获得完美的艺术享受。

官能的鉴赏主要是感到悦耳好听,是较低层次、较肤浅的欣赏。而要对一首作品进行全面的领略,从而达到完美的艺术享受,除了官能的鉴赏外,还必须进入感情的鉴赏和理智的鉴赏。

1. 了解作品的时代背景

一部好的音乐作品,总是能表达出作曲家对现实生活的感受。因此,要比较深刻地领会作品的时代内涵,就必须了解作者所生活的时代及时代特点。比如,贝多芬的第三交响曲《英雄》、第五钢琴协奏曲《爱格蒙特》序曲等,这些作品极具英雄气概,是因为当时恰逢法国资产阶级大革命,人民希望通过斗争能推翻反动专制的暴君统治,所以作品中渗透着一股反抗精神;而他的第五交响曲《命运》,是在他耳朵失聪、生活受挫、恋爱失败的情况下创作的,他要“扼住命运的咽喉”、“愿意活上一千次”,反映了他不屈服于命运的抗争;他的第七交响曲和第九交响曲这些极赋戏剧性的辉煌乐章,则又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。又比如我国著名作曲家冼星海,他的《黄河大合唱》是在我们国家被日本帝国主义侵

略,人民处于水深火热、惨遭蹂躏,抗日怒潮日见高涨的情况下,为号召民众抗击侵略所创作的,反映了中华民族的坚强博大的民族精神,展现了抗日必胜的光明前景。这部具有交响诗、写实性、气势磅礴的大合唱,既有中华民族的英伟气概,又有强烈的时代精神,所以,要欣赏好一部音乐作品,就应该首先了解作者的时代背景。

2. 了解作者的创作个性

作曲家由于生活时代、环境、素养、经历和艺术趣味的不同,表现出各不相同的创作个性。例如,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。另一方面,创作个性和风格也是在变化和发展的。同样是舒伯特的作品,从悲怆凄恻的未完成交响曲,到气势豪迈的第九交响曲[C大调],标志着作者创作思想和创作风格的转变。

3. 了解音乐的民族性

民族音乐是值得继承和永远欣赏的,它的内容丰富而韵味无穷。只有民族的,才是世界的。所以一切好的音乐作品都根植于民族、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征,而另一些作品则和具体的民族音调有密切的联系。俄国作曲家格林卡说:“创作音乐的是人民,作曲家只不过把它编成曲子而已。”就欧洲音乐而言,各民族都有自己的特点:意大利音乐的热情、明朗;普鲁士音乐的庄严、古朴;俄罗斯音乐的伤感、柔和等,都体现了本民族音乐的特征。再看我们中华民族的音乐,更是天南地北,百花争艳,56个民族的音乐各有其长、各显其美。从地域上分,东北民歌热情、豪放,江南小调秀雅、恬静,西北高坡的大秦腔透着高亢和苍凉,西南山地的侗族大歌悠扬婉转、和声丰满,还有雪域高原的藏歌,则更显空旷与激越。民族音乐风格鲜明、迥异,这还不包括各地的戏曲,可见,要欣赏一部音乐作品,一定要了解民族音乐的特征。

4. 了解音乐语言的功能

作曲家创作乐曲有他一整套表情达意的体系,这就是音乐语言。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。一部音乐作品的思想内容和艺术美,要通过各种音乐要素才能表现出来。

旋律是指一系列的乐音,在高、低方面呈现出有秩序的起伏呼应,是塑造音乐最主要的手段,音乐的内容、风格、题材、民族特征等都从旋律中体现出来,是音乐的灵魂与基础。

节奏是指音乐中长短相同或不相同的音所结合成的有机结合关系,节拍是指音乐中固定的强弱关系有规律的循环再现,它们相互依存、缺一不可,也是塑造音乐形象不可缺少的一部分。

速度和力度分别是指音乐在进行时的快慢和强弱程度,它们对塑造音乐形象也有

很大作用。例如,贺绿汀的管弦乐曲《森吉德马》,第一段轻柔缓慢,用拖长的和弦和陪衬声部来烘托旋律。开头由双簧管和长笛吹出富有田园风味的曲调,在弦乐器和弦的衬托下,音色显得柔和而平静,描写了辽阔的蒙古草原的美丽景色。之后的旋律先后改由圆号、小提琴和小号奏出,色彩渐渐明朗起来。第二段快速而强劲,弦乐器拨弦奏出轻快活跃的伴奏音型,旋律和第一段相同,音色也改变不大,但由于速度、力度以及伴奏乐器的节奏都起了变化,因此表现了不同的音乐形象,反映了不同的音乐色彩,表现了内蒙人民载歌载舞的愉快生活。

音区是指音的高低范围,音色是指不同乐器或人声器官所发出同一高度的音,仍各具特色,两者对塑造音乐形象也有很强的表现力。

调式是指若干高低不同的乐音,围绕某一有稳定感的中心音,按一定的音程干系组织在一起,成为一个有机的体系。调式有很多种,中国有民族调式,西方有大小调式,不同的调式表现的音乐形象有所不同,通常大调式表示明朗、热情、高亢的音乐,小调式则表现伤感、柔和、暗淡的音乐。但这不是绝对的,还要有其他要素共同来体现特定的音乐。

和声是指两个以上的音按一定规律同时结合,和弦进行的强弱、稳定与不稳定、协和与不协和等,构成了和声的功能体系,和声的功能直接影响到力度的强弱、节奏的快慢、音色的明暗。和声可以使音乐形象更加丰满,就如同一幅油画,有立体感、透视感,是塑造音乐形象非常重要的表现手段。

复调是指两个或几个旋律的同时结合。不同旋律的同时结合称为对比复调,如:四部混声合唱《半个月亮爬上来》,是四个不同声部的有机结合;同一旋律间隔一定时间的先后模仿称为模仿复调,如:《保卫黄河》中的二部轮唱。运用复调手法可以使音乐形象丰富多彩,加强音乐发展的气势和声部的独立性,造成前呼后应、此起彼伏的效果,也是塑造音乐形象的重要表现手段之一。

尽管旋律是音乐的灵魂、基础,但有时其他音乐要素也可脱离旋律独立塑造出音乐形象,比如,用锣、鼓等奏出的打击乐,就只有节奏和节拍而无旋律。总而言之,音乐语言诸要素之间是相互依存、相互制约的。它们之间有机的配合,才会使音乐千变万化,才能塑造出无穷的音乐形象。

5. 了解曲式、体裁和题材

要欣赏好一部音乐作品还要了解曲式、体裁和题材方面的知识。

曲式专业性强,较难懂,简单讲就是音乐材料排列的样式,也就是音乐的结构布局,分为一段体、两段体、三段体、回旋式、奏鸣式等,如:儿歌《上学歌》是一段体,《送别》是带再现的单三部曲式,《土耳其进行曲》是典型的回旋式等。

体裁好理解,是指音乐作品的种类,比如,歌曲、舞曲、进行曲、谐谑曲、叙事曲、夜

曲、序曲、交响曲、组曲等,不同的体裁有不同的特点,适合于表现不同风格的作品,如:柴可夫斯基的《四小天鹅舞曲》、舒曼的《军队进行曲》、肖邦的钢琴《谐谑曲》、比才的《卡门序曲》、海顿的 104 部交响曲等。浩瀚的艺术海洋,太多的艺术形式,不胜枚举。

题材是指音乐作品表现的内容,主要表现在歌曲和歌剧两方面,比如歌曲方面,有歌颂祖国的《北京颂歌》、赞美生活的《我们的生活充满阳光》、歌颂爱情的《我爱你》、歌颂军旅的《咱当兵的人》、赞美家乡的《谁不说俺家乡好》等;歌剧方面,有神话题材的《魔笛》、爱情题材的《茶花女》、圣经题材的《尤丽迪茜》等,非常广泛。

此外,鉴赏音乐,除了要了解上述相关的音乐知识外,还要提高文学修养,以确保更准确地理解作品的思想内涵。只有这样,才能使我们从真正意义上得到音乐艺术的美好享受,使我们的知识面得以拓宽,真正成为一个有文化、有技能、有素质的全面发展的人才。

第一章 中国民族器乐概论

器乐部分

第一节 中国民族乐器简介

一、中国民族乐器概述

中国音乐文化历史悠久,博大精深,源远流长,是中华民族文化宝库中的一颗明珠。几千年来,它积淀了丰富的艺术经验和深厚的文化底蕴,形成了独具特色的音乐体系。中国民族乐器种类繁多,分布广泛,涵盖了吹、拉、弹、打四大类。这些乐器不仅在中国民间广泛流传,而且在国际舞台上也越来越受到人们的关注和喜爱。中国民族乐器的历史悠久,可以追溯到原始社会。在原始社会,人们为了表达情感和传递信息,开始使用一些简单的打击乐器,如石、骨、木等。随着生产力的发展和文化的进步,乐器的种类和制作工艺也不断丰富和提高。到了奴隶社会和封建社会,乐器的种类更加多样,制作工艺也更加精湛。中国民族乐器的种类繁多,包括吹奏乐器、拉弦乐器、弹拨乐器和打击乐器等。每一种乐器都有其独特的音色和演奏技巧,共同构成了中国民族音乐的丰富多彩。中国民族乐器的演奏形式多种多样,既有独奏,也有合奏。在独奏中,演奏者通过精湛的技艺,展现出乐器的独特魅力。在合奏中,各种乐器相互配合,共同营造出和谐美妙的音乐氛围。中国民族乐器的演奏不仅是一种艺术享受,也是一种文化传承。通过学习和演奏民族乐器,人们可以深入了解中国音乐文化,增强民族自豪感和文化自信。

除打击乐外,拉弦乐器的出现也是音乐发展的重要标志。拉弦乐器的出现,使得音乐的表现力得到了极大的拓展。拉弦乐器的演奏技巧复杂,需要演奏者具备较高的音乐素养和精湛的演奏技巧。弹拨乐器的出现,也为音乐增添了更多的层次和韵味。弹拨乐器的演奏形式多样,既可以独奏,也可以合奏。打击乐器的出现,则为音乐增添了强烈的节奏感和感染力。打击乐器的演奏形式多种多样,既有独奏,也有合奏。中国民族乐器的演奏形式多种多样,既有独奏,也有合奏。在独奏中,演奏者通过精湛的技艺,展现出乐器的独特魅力。在合奏中,各种乐器相互配合,共同营造出和谐美妙的音乐氛围。中国民族乐器的演奏不仅是一种艺术享受,也是一种文化传承。通过学习和演奏民族乐器,人们可以深入了解中国音乐文化,增强民族自豪感和文化自信。

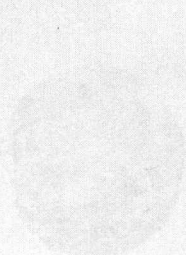
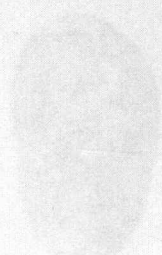
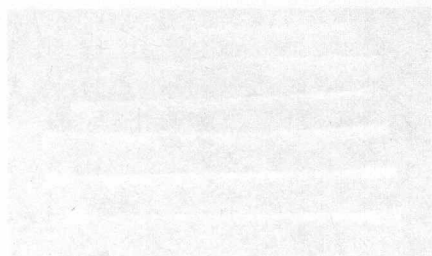

图1-1-1 中国民族乐器简介

第一章 中国民族器乐赏析

第一节 中国民族乐器简介

一、中国民族乐器概述

中国音乐文化历史悠久、博大精深,而种类繁多、形制各异的民族乐器更是音乐宝库中的一朵奇葩。几千年来,它见证了人类艺术起源与发展的轨迹,与人们的劳动生活密切相关,是人民音乐生活的重要组成部分。民族乐器不仅在民间歌舞、说唱和戏曲表演中发挥着重要作用,并且在婚丧嫁娶等各种民俗活动或仪式中都占有一席之地。

早在远古时期,我国就有着丰富的音乐文化,从历史文献记载和近代考古发现可以看出,乐器在古代音乐文化中扮演着重要角色。迄今考古发现的最早的中国乐器是骨笛。20世纪80年代中期,考古学家在河南舞阳贾湖村一片新石器时代早期墓葬中发掘出25支随葬“骨笛”(见图1),其中年代最早的距今约有9000年,最晚的也有7800年左右。它们一律用鹤尺骨制成,大多数为规格相同的七孔,通过音乐家的测音,其中较完好的一支竟然能发出完整的七声音阶。

除骨笛外,根据陕西半坡等新石器遗址中的考古发现,另一种原始乐器——陶埙(见图2)开始为世人所见,这些陶埙大都有5000年以上的历史,可以吹奏出符合音律的不同音高。

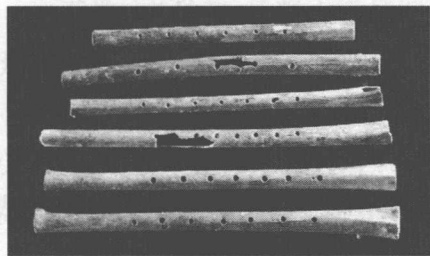

图1 贾湖骨笛

图2 新石器时代的埙