

怎样
欣赏

主编：剑 君

音乐

青少年文化艺术修养全书(19)

怎样欣赏音乐

剑 君 主编

北京燕山出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年文化艺术修养全书/剑君编著. —北京: 北京燕山出版社, 2006. 1

ISBN 7 - 5402 - 0799 - X

I. 青… II. 剑… III. 社会科学 - 青少年读物
IV. C49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 002071 号

北京燕山出版社出版发行

北京市东城区灯市口大街 100 号 100006

新华书店经销

三河市东方印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 146 印张 2425 千字

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

定价 (全 30 册): 585.00 元

目 录

导 言	(1)
一、音乐旋律与视唱	(2)
二、声乐曲和欣赏入门	(6)
1. 对歌(乐)曲的理解	(8)
2. 欣赏声乐作品体裁的顺次	(10)
3. 传统民歌	(11)
4. 近现代优秀少年歌曲	(15)
5. 通俗歌曲	(16)
6. 中外艺术歌曲	(18)
7. 合唱歌曲	(19)
三、器乐作品欣赏	(21)
1. 民族器乐曲	(24)
2. 提琴独奏曲	(39)
3. 钢琴曲	(43)
4. 室内乐	(53)
5. 管弦乐曲	(55)
6. 协奏曲	(66)
7. 交响曲	(67)
四、音乐欣赏知识题解	(71)
1. 音乐的本质和特性	(71)

2. 音乐作品的内容与形式	(79)
3. 音乐的体现	(81)
4. 音乐的表现手段	(86)
5. 人声的类别	(87)
6. 声乐的演唱形式	(88)
7. 声乐作品的体裁	(89)
8. 声乐作品的结构	(96)
9. 三种风格特点的歌曲	(101)
10. 三种风格技巧的演唱方法	(104)

导 言

你是一个学生么？是少年、是青年？那么在你成长的过程中不论主动还是被动都要面对一种艺术形式，并且不断地受到它的影响。因为它和与它有关的事物充满了社会、家庭、学校的各个方面和角落，广播、电视、广告、体育、音像、戏剧甚至电话、门铃、贺卡等都和它紧密地联系在一起。你乘车、购物、坐在餐馆、咖啡厅的小桌旁，它同样伴随着你，这就是音乐。它们中优与劣、高级与低级、一流到三流甚至不入流的品质，无不随时检验着你的鉴赏力，同时顽固而速效地对你发生作用，较大面积地占领着你的精神世界、心理世界、道德世界的位置。在人类多种艺术门类中，对人影响最大、最广泛的就是音乐艺术。文学家、画家、书法家、影视表演、戏剧表演艺术家们都对音乐有着深刻的感受；建筑学家、科学家也大多在音乐方面有一定的修养。音乐艺术以它特有的品格，成为人类可跨越时间、空间、可沟通心灵、促进理解的“共同语言”。音乐家和许多音乐工作者以及数不胜数的成功的音乐作品构成了大自然中声响的王国。使我们的有声世界变得绚丽多姿，变得深刻而亲切。美好的音乐能够穿过杂乱的噪音，给我们心灵的天空吹来一阵和风，缀上几朵白云。

当许多音乐精品环绕着你，却被你用“听不懂”或“欣赏不了”拒之门外时，一个好大的遗憾发生了，一个“音盲”的帽子可能同时悄悄地扣在了你的头上。这时，一些戴着音乐

艺术的花环却算不上音乐的声响倒有可能趁机而入并从此把你的“听觉”搅乱。可以这样说，这时的你，至少在“艺术修养”方面，已经降低了一个档次（不管你以前在哪个档次）。

音乐艺术也体现一种民族的精神。当你听说俄罗斯的农民从草车上拽出大提琴，从腰带里抽出长笛，从背包里拿出手风琴，便可在田间随时组成一个小乐队有歌有舞的时候；当你知道日本的工厂主与工人大唱“樱花”，而某某总经理可以指挥企业的交响乐团时；当你听到美国绝大多数公民可以把几次转调并有许多变化音的“星条旗永不落”唱得蛮标准的时候，你知道你们中间很少有人能够唱准我们国歌中的“三连音”吗？知道你们早已忘却了中国民歌中的精粹，甚至很多人不会共唱一首熟悉的民歌这样一个现实么？奥地利人永远以莫扎特为自豪，因为他的音乐可以使许多人的身体内部发生“变化”（当代人实在应该听一听莫扎特的音乐）；德国人不忘贝多芬，尽管贝多芬是全世界的。然而你注意到《黄河大合唱》没有？如果注意到了，你从中感悟了什么？

这本书试图从音乐艺术的角度，尽可能通俗地介绍音乐欣赏的入门知识和基本方法。为了突出实效，还将在音乐本身的浅显理论方面、欣赏音乐不可逾越的一些基本技能方面予以铺垫并辅之以少量的、必要的练习。考虑到读者的实际情况，书中的谱例和练习均采用简谱（少量不可替代部分仍用五线谱）。

一、音乐旋律与视唱

欣赏音乐之初，大多都是由作品的旋律开始的。作为通常所说的“曲调”，是人听觉感观上首先予以接受并受到触动或

引起注意的。旋律是作品的主线条，是各种混和色彩中最鲜明的一道色彩。一个作品的主题是由旋律部分产生、表现、变化、发展。旋律可以由人声（歌唱部分）表现，可在较高的声部，也可在其它声部出现。音乐作品的形象核心，称为“主旋律”，因此说，旋律是一部作品中音乐语言的主要表现者。这里所说的旋律，不是孤立地把若干音符错落地排列、摆放，而是包含组成旋律曲调的其它如节奏、调性、音区、速度等方面的不可缺少的因素。

之所以首先把旋律问题提出来，是基于青少年学生及初学者的实际情况，从他们内部因素的调动入手，确立的一个入门角度。对一首歌、一部作品，可能听别人说如何好、如何不好，自己再听时倒觉得不以为然；一首电视剧插曲，每天听一遍，便觉得好听了，开始并没有注意到；有的曲调偶尔听到便为之动心，总想去找谱子，录音带；也有的作品是第一次推出，就受到许多人的欢迎。这些情况，都是来自于旋律的主要作用。至于不可忽视的如歌唱者的声音、名气、影视作品的（相关音乐作品）收视率及你自身对剧情的关注，推出（播出）该作品的传播媒介的传播范围和地位等因素，则是退而次之的。为此，就青少年学生而言，欣赏音乐第一步，还是由旋律开始。只有被某一部作品的旋律打动了，才会带着兴趣去进一步的欣赏，才会去了解作曲者，了解作品的背景，由官能的欣赏阶段，上升到情感的欣赏阶段，并会产生学习一点音乐知识从而为理智的欣赏奠定艺术方面、修养方面的基础，最终实现能够体会到作品中蕴藏的作曲家对现实的感受，从而由浅入深地领悟作品的思想内容，才算是真正达到了欣赏音乐的目的。

一首中国民歌《翻身道情》的旋律：

$$1 = {}^b B \frac{2}{4} \quad \dot{2} \ \dot{6} | \dot{2} \ \dot{6} | \underline{\dot{2} \cdot \dot{1}} \ \underline{\dot{2} \ \dot{3}} | \dot{2} \ 0 | \underline{\dot{5} \ \dot{5} \ \dot{2}} | \underline{\dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1}} | \underline{\dot{6} \cdot \dot{5}}$$

$$\underline{4 \ 2} | \underline{5 \ 0} | \underline{6 \ \dot{3}} \ \underline{\dot{2} \ \dot{1}} |$$

(词) 千家万户 (哎咳哎咳哟) 把门开, (哎咳哎咳哟)
热腾腾的

$$\dot{2} \ \dot{1} | \underline{\dot{6} \cdot \dot{1}} \ \underline{\dot{6} \ 2} | \underline{4 \cdot 5} | \underline{6 \ 6} \ \underline{5} | \underline{4 \ 6} \ \underline{5 \ 3} | 2 \cdot \underline{1} | 2 - 1 |$$

(词) 油糕端呀端上来 (依儿呀儿来吧哟)

俄国作曲家柴科夫斯基写的《D 大调第一弦乐四重奏》中的主题旋律是取材于一支俄国民歌《凡尼亚坐在沙发上》的曲调, 并把出现这一主题的第二乐章起名为《如歌的行板》:

$$1 = {}^b B \frac{2}{4} \quad \underline{\dot{1} \ \dot{3}} \ \underline{\dot{3} \ \dot{1}} | \underline{\dot{4} \ \dot{3}} | \underline{\frac{3}{4} \ 2} \ \underline{6 \ 5} \ \underline{\dot{2} \ \dot{1}} | \underline{\frac{2}{4} \ 5 -} | \underline{5 \ 3} \ \underline{6} |$$

$$3 \ \dot{2} | \underline{\dot{2} \ \dot{3}} \ \underline{7 \ 6} | 5 - 1 |$$

海顿 (奥地利) 的一支小夜曲是这样的旋律: $1 = G \frac{2}{4}$

$$\underline{3 \cdot 4} | \underline{5 \ 3} \ \underline{\dot{1} \ \dot{1}} \ \underline{5 \ 3} | \underline{6 \ 4} \ \underline{\dot{1} \ \dot{1}} \ \underline{4 \ 6} | \underline{6 \ 5} \ \underline{4 \ 3} | \underline{3 \ 2} \ \underline{1 \ 7} |$$

$$\underline{\underline{2 \ 1 \ 7 \ 1}} \ \underline{\underline{5 \ 5}} | \underline{5 \ 5} \ \underline{5 \ 6} \ \underline{5 \ 4} \ \underline{3 \ 3} \ \underline{2 \ 1} \ \underline{7 \ 7} | \underline{\dot{1} \ 0} \ \underline{1} |$$

聂耳的《大路歌》:

$$1 = {}^b A \frac{2}{4} \quad 2 \ 2 | 2 \ \underline{1 \ 6} | 2 \ 3 | 1 \ 2 | 1 \ 1 | 1 \ \underline{2 \ 1} | \underline{6 \ 1} | {}^{\#} 5 \ 6 | \dots$$

听到、读到《翻身道情》，我们感到的是一阵扑面而来的火热的情绪，体会到一种中国农民质朴的情怀。千家万户把门开，欢迎红军，庆祝解放的气氛通过明朗、热情的旋律充分地展现出来。

《如歌的行板》则如一丝愁绪，由外至内，轻柔而执着的贴在你的身上，附在你的心头，是那样的委婉动听，一二小节间的纯四度上跳 $\underline{3 \quad 3 \quad 1} \mid 4 \quad 3 \mid$ 和此句的末尾纯四度下落 $\underline{2 \quad 1} \mid 5 - \mid$ 是这一主题旋律中的紧要之处。

《海顿小夜曲》从一开始就把小节中的强弱位置改变了，使节奏生动了许多。再加上采用一种呼应式的乐句结构使人不能不联想到月光、树影和脚下的落叶。旋律中一种亲切和放松的情绪，感染听众于不知不觉之中。

我们在聂耳《大路歌》的旋律中，只能听到一群拉着压路石滚的劳工沉重的脚步和疲惫的喘息，并能直接感受到在这种无休止的重压之下，由不堪重负到寻求解放的暴发前的气氛。

说到视唱，是本书基于欣赏入门的效果考虑的。青少年读者阅读本书时，不可能把书中所列举的音乐作品的有声资料都备齐，也不能只看书中的文字介绍、描绘。脱离音乐语言去欣赏音乐既入不了门，也不会有多大的收获，更不会长久。为此，学习本书时，应该结合本书附著《简谱、五线谱速成简明教程》平行推进，边学习、边欣赏。可以将列举的作品谱例当作视唱练习来识读，也可以找来音带，只听列举的一部分，一边听作品，一边视唱，效果更好。进行必要的视唱是从

官能欣赏阶段上升到感情欣赏阶段的过程，也是以后理智的、艺术的欣赏的基础。

从现在开始，读者就应该参阅本书的附著《简谱、五线谱速成简明教程》或其它识谱、乐理入门书籍，这是对尚不具备识谱能力或粗通一点简谱的人而言的。

二、声乐曲和欣赏入门

听音乐，不管是在什么场合，只要留意，就可以算是有了欣赏的因素了。然而这个因素的大小，取决于多方面的条件。有人在劳动中、行进中听音乐；有的人在餐饮时听；有人在聊天时以音乐为背景声；有的人在思考问题时听；有些人则是针对某一张专辑，出于对作者或歌唱者的喜爱有所偏重的听；而那些提高自身艺术修养为目的比较专注地选听名曲佳作则是属于本书所指的音乐欣赏了。

听音乐有一个特点，一是个人一时的心情决定选听的范围；二是自身的性格特点适听某些曲目及表现形式；三是与自己的所学有关——学中国竹笛的喜听笛子独奏和与笛子声部有关的民乐合奏，并由此对二胡、扬琴及其它民族乐器产生偏爱；爱唱歌的总是听那些与自己相同唱法的歌者的曲目；学钢琴的也不排斥吉他；学吉他的也大多喜欢军乐；小提琴学员喜爱听弦乐四重奏和钢琴；学音乐教育的师范生则是不管什么门类，凡是优秀的都爱听；凡是学和声乐乐器的或西洋管弦乐的人也喜欢听名家的管弦乐作品，包括经典的交响乐等等。

听音乐也有个由表及里、从少到多、从单一到比较全面的过程和由浅入深、从抽象到具体的过程。这里要求欣赏入门者

必须按照音乐表现形式上先声乐后器乐；曲式结构上先简后繁；体裁上先小后大；风格上先中后西；题材上先听有标题的，后听无标题的；在欣赏实践中先听专门的有解说词的有声读物或在老师的指导下由低起点逐步积累，再根据所学知识独立赏析作品。

欣赏音乐刚刚入门的人要想听懂音乐作品，应从声乐曲开始，另附之以比较浅显、短小、内容单一、配器不复杂的器乐曲。欣赏声乐作品时，也应该充分利用现代传播手段，有针对性的选录一些音乐电视（MTV）上带字幕的作品，MTV上的电视画面与歌声、字幕结合起来是一种比较完美的音乐表现方式，是初学者应该引起重视的。另外，通过到音乐会现场，或观看带有现场演唱演奏镜头画面的电视音乐片也是很有必要的。有一些电视台在播放国外管弦乐名曲时，配上一些风景的画面，并没有现场的镜头画面，你则应该领略一下，不必太专注，因为那可能是电视台的制作人员（当然是专业的音乐编辑）对作品的诠释，并没有权威性的信息，你也不必过于认真地拿主题与画面格式化地对比。在同样的段落中，A台插入的画面是一座城堡，B台可能插入的是一片白桦。你自己也可以闭上眼睛，根据你此时的感受，想象一幅画面。请你注意，这种想象越连贯，越趋于合理、生动，说明你的欣赏能力越是在提高，可以说真的入门了。听音乐产生想象，说明你在这方面已经开始闪现火花，是艺术修养开始生根的标志之一。

除此以外，听声乐作品和小型器乐作品时，最好对照曲谱、歌词。这样，可以形成声音、曲谱、文字三方面的结合，有利于印象的深刻化，乐音的谱面曲线化，既可加深对歌词的理解，又同时增长了音乐知识和视唱识谱能力。

有人说，人声是最美的乐器。换句话说，美好的歌声，是任何乐器也无法相比的。人声演唱的作品，从欣赏者角度上看，是诗词（文学）、曲调（音乐主旋律）、伴奏（合作者的必要乐音衬托）三者有机结合后，合成的一个完整的音乐艺术形象。是音乐艺术中最具群众性，思想性较强也十分直接的一种综合性体裁。“诗不足以尽兴，歌以辅之；歌之不足，则手之舞之，足之蹈之”，这段话说明了人在感情抒发方面的一个升级的过程。舞蹈到了极至了，但舞蹈可以无歌无曲么？自然，歌唱在抒情中作用如何，不言自明了。

1. 对歌（乐）曲的理解

动听——初步认识——产生美感——共鸣——对主题旋律的自然背记——产生把词曲结合在一起有所研究的兴趣这六步，是提高对作品理解能力的途径。也就是说在这一作品的范围内，你粗通了其中的“音乐语言”。音乐是听觉感观上的艺术，是若干有着必然联系的时间片段内的乐音音响艺术，也称为时间艺术。不正常的停顿哪怕是很短的零点几秒，也会使这一时间艺术被割裂，如同写作、书画中的败笔。练唱、练琴的人在这一点上是深有体会的。为此，在赏析的时候，应尽量完整地听。大作品可分章、段来听（这里大多都安排有终止的处理，不同于结束时的完全终止）。音乐语言比较抽象（配上歌词的不再抽象），不能象视觉艺术、文学、影视剧、美术作品那样具体、明确。就歌曲而言，一支旋律可配上不同的歌词（歌词分几段），同样的一支曲调甚至可以在不同的地区选配截然不同的歌词和毫不相干的歌名。同一件作品，在不同的地方可能会出现大相径庭的表现方式（唱法、不同的乐器、不

同的演奏风格等等)。因此,我们说音乐艺术有它自己区别于其它艺术门类的重要特性。从而也使音乐欣赏成为一种特殊的思维活动。这种活动在以较好的状态进行的过程中,往往给人自身的心理、生理上带来一种明显的调动。

我们谈“理解”,是指你在欣赏音乐时,在你的心理王国里,是继作者写作、演唱演奏二度创作后的三度创作。你与作品产生的共鸣强烈,你理解得就深,三度创作的质量就自身而言就高,反之则低。欣赏者的欣赏力度(功力)与作者的写作此作品的思想高度和演唱演奏此作品的人的艺术功力如果差距很大,对作品所反映的生活,情感又缺乏了解,到了精彩处也感受不到,就难以共鸣,无法心心相印,根本进入不了作品所描写的意境,造成听不出“门道儿”只听个“热闹”的结果。说到这里,可以得出这样一个结论:音乐欣赏是需要具备一定的条件的。至于“条件”,除了有声资料和必要的音响设备以外,主要指的是自身的条件。本书的目的,就是为初学者提供这些条件,再由读者按照书中的要求去一步步地练习、掌握、积累,提高自身的欣赏能力。

请视唱下面一段旋律,在没有配上歌词的时候,你先体会一下它的基本风格和主要的表情意义: $\frac{2}{4}$ 喜悦、稍快

$\underline{6\ 6\ 5\ 3} | \underline{6\ 6\ 5\ 3} | \underline{6\ 6\ 5\ 3\ 5} | 6 - | \dots$

请在熟读后从下面三组歌词中挑选一组与曲谱搭配。

1. 风来了,雨来了,快点回家!
2. 千朵花呀,万朵花,

3. 小鬼子，你真坏，怎么还赶来？

上面这段谱例是一首歌的主题，其音乐形象在乐句中已经比较单纯地表现出来了。不过是带变宫的五声羽调。谱前的感情、速度指示已很明确，属于欢快的抒情性歌曲，选2组。

理解声乐作品，是在歌词的基础上进一步感知、捕捉音乐形象，使文学美插上音乐的翅膀。歌者通过歌唱与伴奏者一起把作者的感受经演唱这种二度创作表达出来。欣赏者再把这一切接受过来，同时把自己感情投入进去，使听觉图像化、现场化，甚至突破时间、空间界限，给音乐形象以更大的补充。这个补充，是凭借生活联想作为连接的，音响（乐音）上的启发，可以使人在脑海中产生与音乐紧密关联的情景。听一段激荡的钢琴琶音，有人想到的是急流的江水；有人想到的是空中飞翔的鸟儿；也有人想到草原上奔腾的马群……这些好比是电影中的“意识流”，这里称作“听音类形”的一种精神因素上的感觉。这种感觉面对不同的音乐表现形式在头脑中出现得越快、越清晰、越合理，你的接受艺术信息的能力就越大。

2. 欣赏声乐作品体裁的顺次

说到声乐作品的体裁，不过是人声的音乐演唱形式不同，是音乐品种的划分，是在人类社会生活中，尤其是专门人员的音乐活动中逐渐形成、完善、提高的。音乐的题材内容、结构形式、风格特点以及唱（奏）的方法、地点、时间、对象、环境因素、社会政局因素等决定着歌（乐）曲的体裁。

学习、欣赏音乐，面对许多声乐（器乐）体裁，总得有个先后顺次、难易排序。当代的青少年学生接触的声乐品种以中小学讲授的和现实生活中接受的、偏爱的为主。这包括儿

歌、劳动歌曲、一些颂歌、礼仪曲和大量的通俗歌曲。至于中小学音乐课中的欣赏部分（指有欣赏条件的学校）不过是“蜻蜓点水”式地一带而过，而今所剩无几了。再说近几年中小学音乐教育课堂上的欣赏课不论是师资、还是音乐基本知识和技能的有效传授、巩固都存在不少问题，所以本书也把中小学音乐教师中缺少这门课或未上好这门课的人列入读者对象之中。

根据初学者的实际情况，按照由浅入深、先简后繁、由中至洋的原则建议在欣赏声乐作品时作以下顺次排列。

- (1) 简谱速成教程（见本书附著）
- (2) 传统民歌
- (3) 近现代久唱不衰的少年歌曲
- (4) 通俗歌曲精品
- (5) 中外艺术歌曲
- (6) 合唱曲

3. 传统民歌

民歌，是民间歌曲的简称，是历代劳动人民在长期的劳动、交际等社会活动实践中一种为表达思想感情的需要而创作出来的一种民间艺术形式。民歌在我国传统悠久，艺术遗产丰厚，精品倍出。几千年来，民歌从人民生活的土壤中生根、发芽、生长，并且有着极强的生命力。这是因为产生于民众之中的民歌，能够较深刻地反映人民的生活，生动而得体地表达人民的喜怒哀乐，寄托了人民美好的理想，从而成为人民生活中的亲密伴侣。

民歌是口头创作、即兴创作、口头流传的，因此在几十

年、几百年千万人的传唱过程中，经过集体加工或由民间歌唱艺人的再加工得到提高、完善。不论中国、外国，民歌这种艺术形式的结构短小精悍，形象朴实、鲜明生动，易于传唱。

民歌的题材内容非常广泛，几乎涉及社会生活的一切领域。由于历史和地理的条件不同，人们的生活特点、语言习惯、风俗的性格不同，因而各地方各民族的民歌各具独特的民族风格和浓郁的地方色彩。平厚的民歌大多婉转流畅，山区地带的民歌高亢嘹亮，草原地区的民歌音调悠长、起伏大、气息宽广。

中国的民歌可归纳为三类，分为号子、山歌、小调；外国的著名民歌除了具备中国民歌一些特点以外还有很典型的抒情性和歌颂性，再有一点就是在传唱的过程中在曲调上比较严格，不作随意的即兴改动，因此带有一定的跨国性。

山西晋北一带流传一首黄河船工唱的一首《推船号子》，东北林区众人用抬杠抬木头时的劳动号子《哈腰挂》即属于“号子”这一类。另外，我们所知道的日本的一首《拉网小调》也是一种劳动号子。

《推船号子》（部分）

$$1 = C \frac{2}{4}$$

（齐）

（曲） $\underline{6 \ 6 \ 5} \ \underline{6 \ 3 \ 2} \mid \overset{3}{\dot{1}} - \mid \underline{6 \ 6 \ 5} \ \underline{6 \ 3 \ 2} \mid \overset{3}{2} \dot{1} - \mid$

（词）黄河水上流，船儿水上走。

《哈腰挂》

$$1 = D \frac{4}{4}$$