

高 等 院 校 公 选 课 系 列 教 材

M U S I C

音 乐 欣 赏

YINYUE XINSHANG

付 昀 涂江涛 岳圣东 编著

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

高等院校公选课系列教材

总主编 罗胜京

音乐欣赏

MUSIC

付 昀 涂江涛 岳圣东 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏 / 付昀, 涂江涛, 岳圣东编著. --重庆:
重庆大学出版社, 2014. 3

高等院校公选课系列教材

ISBN 978-7-5624-7664-1

I. ①音… II. ①付… ②涂… ③岳… 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(2013)第193723号

高等院校公选课系列教材

音乐欣赏

付 昀 涂江涛 岳圣东 编著

策划编辑: 张菱芷 蹇 佳

责任编辑: 蹇 佳 王金鑫 版式设计: 三间田 + 朱梦嫣

责任校对: 谢 芳 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

万州日报印刷厂印刷

*

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 11.5 字数: 264千

2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-7664-1 定价: 35.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

前 言

《音乐欣赏》是高等院校公选课系列教材之一。

本书在编写过程中，参考了教育部2007年“全国普通高等学校公共艺术课程指导方案”的要求，总结了我们多年讲授大学音乐公选课的经验教训，设想编写一本内容丰富、选材精当、简洁明快，大学生看得懂、喜欢听、有新意的音乐欣赏教材。教材力求适应当前国内大学教育和课程改革的广阔背景，尽量贴近当代大学生的实际文化需求与审美取向。

美国著名音乐教育家贝内特·雷默曾说：“理想的教师是鼓励对音乐以尽可能多的方式进行开放自由的探索的人，以广泛、深刻、音乐性的理解为首要目标，将技能培养作为达到那个更大目标的必要手段，理想的境界是提供一种音乐性的教育而不是音乐培训。”我们遵循这样的理念，希望通过文化背景的描述和作品本身，来认识最具代表性的音乐家和他的作品；通过适度学习一些基础的音乐常识，来增强大学生把握音乐作品的能力；同时，在充分调动学生享受音乐、感悟音乐的过程中，逐步培养正确的审美观念和高雅的审美品位；把提高大学生音乐素养，提倡健康快乐的人生观与价值观作为学习的主要目的；在了解和吸纳中外优秀音乐作品的过程中，理解并尊重多元文化；在发展形象思维并促进其与抽象思维的融合过程中，培养学生创新精神和实践能力；最终，在提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力过程中，促进大学生德智体美劳的全面和谐发展。

教材编写过程中，我们坚持了以下的编写风格与思路：不脱离大学生的文化背景和实际接受能力，以初中音乐基础为起点，以简谱为主；在文字叙述上追求简约、明快，力争用一个个音乐故事来串接出引人入胜的文化图景；精讲最具代表性的音乐家，以代表性人物为点，以代表性作品为线，以不同时代为网，以一种开放而包容的多元文化视角来勾勒描绘出我们所知道的那个音乐世界。

内容的选择上，我们更多地考虑了最具特色的作曲家以及最具文化认同的音乐作品，同时兼顾了音乐文化发展的连续性和完整性。另外，对于中国音乐给予了更多地关注，尤其是千百年来广为流传的经典音乐，包括古曲、民歌、器乐以及各种不同的演奏形式，力图尽可能展现中国音乐最优秀的一面。对于外国音乐，仅止于欧洲音乐，形式也更多的为器乐、交响乐片段和部分经典歌剧片段，主要原因是由于国内音乐文化传播与发展的现状所致，对于其他国家和地区了解甚少。最后，更多地关注于古典音乐和传统音乐，对于现代音乐少有涉及，原因在于篇幅和现代音乐的良莠不齐。如果有可能，将来可以续编涉及现代内容的音乐欣赏教材。

编写模式上，采取了模块化的设计，留有供大学生自学的余地和探索的端口，留有供教师根据各自学校和学生实际来增减教学内容的余地，还留有了跳跃组合内容，选择不同的教学模式（以听赏为主还是以知识性传授为主以及听、讲结合）的余地。

本书在编写时更多地注重了艺术性与趣味性的结合，同时力求具有更多的文化内涵和科学内涵。除了增强大学生的音乐素养外，也为不同专业的学生在学习领域借鉴以及进行交叉学科研究提供了一些可能的启示。

本书的第三、四章部分内容涂江涛老师编写，第五章一部分内容由岳圣东老师编写。本书编写过程中，得到了蹇佳老师的关心和指导，在此一并致谢。

付 昀

2013年9月于成都师范学院

YINYUE XINSHANG

目 录 >>>

第1章 音乐欣赏方法

1.1 音乐的表现特征与欣赏心理 / 2

/ 1.1.1 音乐的表现形式与内容 / 1.1.2 音乐与人生 / 1.1.3 音乐的本质 / 1.1.4 学习音乐和天赋没有多少关系 /

1.2 音乐欣赏的心理过程 / 5

/ 1.2.1 音乐欣赏的过程 / 1.2.2 音乐欣赏的感性经验 / 1.2.3 音乐欣赏的理性经验 /

第2章 迷人的中国古曲和民歌

2.1 古曲传说 / 9

/ 2.1.1 《高山流水》不仅是为知音而弹 / 2.1.2 慷慨赴死的嵇康为什么要弹《广陵散》 / 2.1.3 《阳春白雪》是可以雅俗共赏的 / 2.1.4 《十面埋伏》是在讲霸王别姬的故事吗 / 2.1.5 《阳关三叠》为什么能传唱至今 / 2.1.6 乐曲《春江花月夜》描写的是什么 / 2.1.7 绚丽的织锦画卷——唢呐曲《百鸟朝凤》 /

2.2 迷人的中国民歌 / 14

/ 2.2.1 北方地区民歌 / 2.2.2 西北地区民歌 / 2.2.3 西南地区民歌 / 2.2.4 江浙淮地区民歌 / 2.2.5 闽粤台地区民歌 / 2.2.6 湘赣鄂地区民歌 /

第3章 初识乐谱并没有那么困难

3.1 识记五线谱 / 34

/ 3.1.1 如何记录音的高低 / 3.1.2 如何表示音的长短 / 3.1.3 如何表示音的休止 / 3.1.4 如何表示音的变化 / 3.1.5 常用的谱号、音名与唱名 / 3.1.6 谱表的类型和用途 /

3.2 认识简谱 / 39

/ 3.2.1 如何记录音的高低 / 3.2.2 如何表示音的长短 / 3.2.3 如何表示音的休止 /

3.3 如何快速读谱 / 42

/ 3.3.1 读谱划拍子 / 3.3.2 识记节奏型 / 3.3.3 慢练是原则 / 3.3.4 音准要注意 /

第4章 音乐的基本构成要素、常见的表现形式与手法

4.1 音乐的基本构成要素 / 45

/ 4.1.1 音乐拼盘的构成 / 4.1.2 音阶与旋律 / 4.1.3 节奏与节拍 / 4.1.4 速度、高低、音色、力度、织体 / 4.1.5 调式、调性与和声 /

4.2 音乐常见的表现形式与手法 / 50

/ 4.2.1 动机 / 4.2.2 主题及常见的表现手法 / 4.2.3 音乐常见的曲式结构 /

第5章 那些耳熟能详的中国音乐

5.1 近代中国音乐的先行者们 / 53

/ 5.1.1 中国近代音乐的蓝肇开山者——沈心工（1870—1947） / 5.1.2 中国近代专业音乐教育的宗师——萧友梅（1884—1940） / 5.1.3 中国近代理论作曲人才的导师——黄自（1904—1938） / 5.1.4 弘一法师和他的音乐成就（1880—1942） / 5.1.5 民族音乐改革家刘天华（1895—1932） /

5.2 民国时期的著名音乐家 / 62

/ 5.2.1 中华人民共和国国歌的作曲者——聂耳（1912—1935） / 5.2.2 为抗战而发出怒吼的人民音乐家——冼星海（1905—1945） / 5.2.3 西部民歌之王——王洛宾（1913—1996） / 5.2.4 铁骨铮铮的音乐家贺绿汀（1909—1999） / 5.2.5 中国流行音乐的奠基人黎锦晖（1891—1967） / 5.2.6 蒙受不白之冤的音乐家刘雪庵（1905—1985） /

5.3 新中国成立后的音乐家们 / 74

/ 5.3.1 传奇的阿炳和凄美的《二泉映月》（1893—1950） / 5.3.2 辛沪光和她的交响音诗《嘎达梅林》（1933—2011） / 5.3.3 李焕之和他的交响乐《春节序曲》（1919—2000） / 5.3.4 飞向世界的“爱情蝴蝶”——小提琴协奏曲《梁祝》 / 5.3.5 民族管弦乐曲的扛鼎之作《瑶族舞曲》 / 5.3.6 歌曲大家——刘炽（1921—1998） / 5.3.7 朱践耳和他的《唱支山歌给党听》（1922— ） / 5.3.8 时代的歌手——施光南（1940—1990） / 5.3.9 吕其明和他的交响序曲《红旗颂》（1930— ） /

第6章 这些令人尊敬的欧洲音乐巨人

6.1 巴洛克时代的音乐家（1600—1760） / 96

/ 6.1.1 歌颂人间的神父——维瓦尔第（1675—1741） / 6.1.2 古典音乐之父——巴赫（1685—1759） / 6.1.3 皇家的荣耀——亨德尔（1685—1750） /

6.2 古典时代的音乐家（1760—1820） / 103

/ 6.2.1 交响乐之父——海顿（1732—1809） / 6.2.2 耀眼夺目的莫扎特（1756—1791） / 6.2.3 音乐之圣——贝多芬（1770—1827） /

6.3 浪漫时代的音乐家（1820—1910） / 111

/ 6.3.1 艺术歌曲之王——舒伯特（1797—1828） / 6.3.2 钢琴诗人——肖邦（1810—1849） / 6.3.3 悲枪的柴可夫斯基（1840—1893） / 6.3.4 为民族自豪而高歌的斯美塔那（1824—1884） / 6.3.5 充满着乡愁

的德沃夏克（1841—1904） / 6.3.6 圆舞曲之王——约翰·施特劳斯（1825—1899） / 6.3.7 用音乐讲故事的里姆斯基·科萨科夫（1844—1908） /

6.4 现代风格时期的音乐家（1900— ） / 129

/ 6.4.1 用音乐绘画的印象大师——德彪西（1862—1918） / 6.4.2 标新立异的怪才——勋伯格（1874—1951） / 6.4.3 匈牙利民族音乐的先行者——巴托克（1881—1945） / 6.4.4 现代音乐的标杆——斯特拉文斯基（1882—1971） / 6.4.5 美国音乐传奇——格什温（1898—1937） / 6.4.6 在政治漩涡中沉浮的肖斯塔科维奇（1906—1975） /

第7章 让我们轻松地来唱歌

7.1 解除心中的恐惧 / 143

7.2 建立你的歌唱模式 / 144

7.3 五步简要练声法 / 145

7.4 让我们卡拉 OK / 146

/ 7.4.1 卡住节奏 / 7.4.2 找准调 / 7.4.3 使用好话筒 / 7.4.4 跟着感觉来唱歌 / 7.4.5 曲目选择 / 7.4.6 训练提示 /

第8章 由“八板”的传流看音乐中蕴含的创新思维

8.1 “八板”的原型曲牌 / 150

8.2 “八板”的创新衍变 / 151

/ 8.2.1 加花创新 / 8.2.2 变速创新 / 8.2.3 调式创新 / 8.2.4 标题性创新 / 8.2.5 “八板”的经典曲目 /

8.3 “八板”所带给我们的创新启示 / 153

/ 8.3.1 整体性特点 / 8.3.2 时代性特点 / 8.3.3 实用性特点 /

第9章 音乐万花筒

9.1 音乐与我们的头脑 / 156

/ 9.1.1 人脑的左右半球分工与协调 / 9.1.2 听觉发展的时间窗现象 / 9.1.3 语言与音乐 / 9.1.4 音乐与记忆 / 9.1.5 音乐与教育 / 9.1.6 令人向往的前景 /

9.2 神奇的超级学习法 / 161

/ 9.2.1 两种不同效应的超级音乐 / 9.2.2 超级学习法的具体步骤 / 9.2.3 超级学习音乐磁带的准备 / 9.2.4 超级学习音乐作品的选用 /

9.3 嘿！无所不能的音乐 / 167

/ 9.3.1 音乐治疗与养生 / 9.3.2 音乐与广告营销 / 9.3.3 音乐与农业 / 9.3.4 音乐与体育 / 9.3.5 音乐与创造力培养 /

常用音乐术语 / 172

常见的乐队排列图示 / 174

参考文献 / 175

第 1 章 音乐欣赏方法

YINYUE XINSHANG FANGFA

音乐的表现特征与欣赏心理

1.1.1 音乐的表现形式与内容

音乐伴随着人类的成长而一路走来，发展到今天，音乐已经繁衍成为一门内容丰富多彩，形式千变万化，种类繁多的综合文化艺术形式。按地域有中外音乐之分，按时间有古典与现代音乐之分，按创作形式有传承变化的民间音乐与个性迥异的专业音乐之分，按发声类型有声乐和器乐之分，按标题分类有无标题性音乐和有标题性音乐之分。如果将每一个大类再进一步细化还可以区分出小的类别，如声乐的独唱、重唱、合唱等演唱形式，器乐的独奏、合奏、交响乐队等演奏形式等。自然界的一切，人类的所有情感，人们都曾试图通过音乐的各种形式来进行描绘。我们会因音乐而陶醉、而愤怒、而欢乐、而痛苦……可以说，音乐可以伴随每一个人度过一生。

1.1.2 音乐与人生

音乐艺术以其独特的艺术语言与方式影响着人们的生活与情感，使我们的生活变得更加富有情趣而美好，使我们的精神变得更加高尚而富有价值。中国古代先哲孔子说：“移风易俗莫善于乐。”罗曼·罗兰说：“艺术正如生活那样，它是无穷无尽的。因此……也不可能有什么能使我们认为，还有比本身就是时代的海洋的音乐更美好的东西。”

中国人总是将音乐作为个人文化与修养的重要标志之一，早在几千年前就已经把人的综合发展指标归结为六艺，即“礼乐射御书数”。而“琴棋书画”至今还是会作为评判一个人文化底蕴与品位的重要评价标准。

更重要的是，音乐不仅是感性的艺术，优秀的音乐作品也会唤起人们的理性。如果你仅仅进入一种本能的听觉感官享受，诉诸于你的随性赏析，而让你的感悟与思考缺失，你将吸吮不到音乐深处汩汩流淌的甘甜泉水，音乐欣赏就失去了其核心的价值体现，沦为一种纯粹的感官刺激与安慰，这是一种悲哀。萨特说：“阅读是一种被引导的创造。”音乐欣赏也是一种主动的阅读过程，她是人与人之间、音乐家和我们之间的一种心灵的碰撞和精神的共鸣过程；音乐欣赏不是被动的接受，被动的索取，它是一种积极的发现，主动的构建甚至可以是重新创造的过程。忽视了这一点也就失去了音乐欣赏的重要意义。

1.1.3 音乐的本质

音乐的本质是什么？古往今来人们对此问题的孜孜求索而产生了“音乐美学”。几个重要的理论是这样解释音乐本质的：

（1）“造型说”

认为音乐是对于客观事实中各种音响的模拟，它从属于现实，也依赖现实。音乐造型的最高目的是对现实的“摹拟”，就像人们用笛声和唢呐声摹拟大自然的鸟鸣等。这种原初的朴素美学观点指明了音乐本身与现实生活的关系，但是却忽视了音乐的表情性特征。

（2）“表情说”

认为音乐是以抒发人类的感情为基础的，音乐主要是人的感情和灵魂的“内在世界”的体现。哲学家黑格尔就认为：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。音乐“表情说”强调了音乐与人的情感的直接关系，但也导致了音乐天才论和音乐神秘主义的出现。

（3）“快乐说”

认为音乐就是给人带来愉悦。音乐不能摹拟任何东西，也不能影响人类精神，音乐就是通过旋律和节奏体现了一种纯粹的形式特征。音乐带给人的快感就如同饮食带给人的快感一样。音乐“快乐说”的缺陷在于忽视了音乐的理性内涵，也就使音乐失去了重要的文化艺术价值，同时也失去了重要的审美教化作用。目前，时尚的流行音乐潮流多数都是奉行这种观点的。

（4）“形式主义说”

其代表人物奥地利音乐美学家汉斯立克则认为：“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。”他认为，注重感情的欣赏是病理性的接受音乐，而对于音乐形式的“纯粹关照”才是审美地接受音乐。这种极端的认识完全排除了音乐欣赏是人的情感体验过程和想象力迁移的过程。

1.1.4 学习音乐和天赋没有多少关系

上述观点在国内音乐教育界与知识界都有所体现，尤其是形式主义观点在许多音乐教师和专家中十分盛行，他们中的许多人过于看重所谓的音乐天赋以及音乐专业学习的背景，同时，对于大众普适性的音乐素养的培养理解不够，因此也就造成国内音乐教育界对于非专业音乐学习普遍持比较消极的态度。时至今日，国内大学还少有专设的针对普通大学生而非艺术专业大学生的艺术教研机构，即使有，也更多地把注意力放到了所谓特长生的培养，以及类似于形象工程的乐团、

合唱团和艺术团的建设上去了。以至于大多数学子的普修音乐课程却很少有人真正重视。这也导致多数大学生也被动的认为，音乐才能可能是先天的，音乐学习是十分艰难的，音乐欣赏是可望而不可及的。

近十年来，更多的科学研究和我们的教学实践表明，一般的音乐才能与天赋没有太大关系，音乐学习和任何一个学科的学习一样，只要你有兴趣，有坚持，想拥有一定的演唱或者演奏技能就是水到渠成的事情。如果只是想具备一定的音乐素养，那更简单！仔细地多听、多想，经过一段时间学习，音乐就会慢慢进驻你的心田。你在拥有一份爱好的同时，也就获得了许多心灵的喜悦与抚慰。

毋庸置疑，大学生涯在一个人的成长过程中是十分重要的阶段。不仅专业素养需要得到提升，艺术素养也是需要具备的，这关系每个学生综合能力与素养的形成。我国老一辈著名科学家群体中就有很多人具有很高的艺术素养或者音乐素养。地质学家李四光是我国第一首小提琴独奏曲的作曲者，物理学家钱学森具有很高的音乐素养，两弹元勋中有很多人都有唱歌、跳舞、演奏乐器的本领。在国外，一般大学生也会以拥有一份艺术爱好为荣。一般大学的艺术鉴赏课程是大学校园里最受欢迎的选修课程。需要强调的是，音乐艺术对于人生的潜在价值是广泛而深远的，艺术教育对人的内心和人性的滋养和矫正意义非凡，并可能影响着我们对于生活的态度和事业的成功。作为正处于改革开放转型关键时期的中国社会，完善普通大学针对所有学生的艺术教育体系，对于构建和谐社会，培养适应未来发展的新一代高规格人才，具有不可小觑的作用。

即使仅止于狭义的音乐自身的学习，也可以分为专业学习和素质修养两个不同层面。大学生音乐课程属于素质修养层面的学习，因此在学习内容、方法、美学追求等方面截然不同于前者。从文化的角度出发，从审美的层面开始，尽量摆脱所谓的音乐技术带给我们的烦恼，贯穿着愉悦的学习过程，让我们开始真正属于我们自己的音乐之旅！

1.2

音乐欣赏的心理过程

音乐欣赏是欣赏者听赏音乐的一系列心理过程。它是以欣赏者已具有的音乐审美经验为基础，通过一系列复杂的心理活动去感知音响，产生情感迁移，理解判断以致评价音乐作品良莠高下的审美心理过程。

1.2.1 音乐欣赏的过程

我们一般将音乐欣赏的过程分为几个层面：

一是感官的欣赏。这种欣赏过程更多的满足于音乐的愉悦功能，仅从好听与不好听来判定音乐的高下。

二是情感的欣赏。这种欣赏过程仅止于体会与把握音乐所表现的基本情感，对于其他表达层面的内涵不甚了了。

三是综合的欣赏。这种欣赏过程综合考量了音乐本身所蕴涵的音响、思想感情、表达方法等内涵，对音乐的理解达到了一定的知识性和深刻性。

1.2.2 音乐欣赏的感性经验

欣赏者通过直接听觉来感受音乐音响所带给人们的主观感受和体验，就称为感性经验。人是万物之灵，大自然赋予人类不同的感觉器官用以感受这个世界。清晨鸟儿的婉转歌声，雨打芭蕉的淅淅沥沥之声，风吹过林间的松涛之声，还有人类所创造的各种美妙的音响……无一不使人得到身心的愉悦。这种近乎直觉的、生理的“审美反射”近似于天性，因此也构成了我们音乐审美的生理与心理基础。著名的印度诗人泰戈尔曾在他的代表性诗作《新月集》中写道：“我的歌又将坐在你眼睛的瞳仁里，将你的视线带入万物的心里。当我的声音因死亡而沉寂时，我的歌仍将在你活泼的心中唱着。”音乐的神奇由此可见。那么，具有如此神奇功能的音乐是怎样感人的呢？首先，它是以我们已具有的音乐审美经验为基础的，同时通过对音高、音强、节奏、速度、音色等一系列声音要素所带给我们的综合感受，来体会旋律或音调，节奏或律动，声音的协和与不协和，以及更深层次的音乐的调式、调性、曲式结构所带给我们的结构的对称感、平衡感和音乐的对比感觉。这种听觉感受并不等同于美食所带给我们的味觉体验，它含有更多的情感体验和由此而引发的诸多心理活动，诸如联想、回忆、想象、共鸣和感悟等。这种积极的审美心理体验是我们进

行音乐欣赏活动的重要组成部分，它是我们具有初步的鉴赏经验和鉴赏方法的必经之路。只有通过这个必要的准备过程，我们才可以在此基础上深刻理解人类的性灵之花——音乐的丰富内涵，才可以理解作曲家们想要表达的情感内容，从而进一步对音乐作品的艺术价值和思想价值进行审美判断，才可以使我们的音乐鉴赏摆脱好听与不好听的初级感性判断，进入更加理性、更加深刻的审美体验中。

有人称音乐是没有国界的。比如中国著名的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》，一经在国际舞台亮相，就得到了广泛的赞誉，被称为“中国的蝴蝶”。但是，如果你并不知道“梁山伯与祝英台”的传说故事，那么听赏这首乐曲给你所带来的审美感受就会大打折扣。你可能从旋律角度听到它的优美，你也可以从乐曲结构角度大体明确音乐在讲述着不同的事件和冲突，你还可以从节奏角度大体感觉到不同乐段的基本情绪，但是，你却不会在你脑海里比较清晰地构成一幅完整的故事过程与情感体验。你不会与音乐中的角色人物一同呼吸、一同欢乐、一同感伤。

但是，如果你已经知道了音乐创作的背景和内容，那么你的审美体验将会大大不同。小提琴演奏的主题一经出现，叙事的风格已经紧紧扣住了你的神经，随着不同对比段落的出现，你会随着角色人物的呼吸、欢乐、感伤以致融入音乐的氛围当中而不能自拔。

1.2.3 音乐欣赏的理性经验

音乐欣赏的感性经验是理性经验的低级层面，人类认识世界的过程就是不断地从感性向理性的过渡。理性经验的产生需要更多的理解与判断，音乐欣赏也是如此。音乐欣赏中的理解是指通过对于音乐作品的感性体验而逐步达到对于音乐作品的风格与内涵的更深层面的把握。这其中，除了对单纯的音响与技术层面的了解外，还有赖于理解音乐作品背后的那些如标题、时代背景、作曲家生平、创作思想、表现手段、音乐特色等方面的内容。例如我们在欣赏欧洲古典交响音乐时，就要了解欧洲交响音乐产生的历史背景、文化根源、社会现状，以及作曲家群体自身的文化背景，思想倾向、个性以及创作素材的来源等。这对于准确理解西方交响音乐是至关重要的，否则你不会知道正是欧洲大工业化的开始，才使金属乐器的大批产生和使用成为可能，这个前提条件，也促成了交响乐队组建；另外，欧洲资产阶级的兴起，也使音乐从宗教音乐的束缚下解放出来，又由于世俗音乐的繁荣发展，交响乐队的兴起，铸就了欧洲古典音乐的辉煌与繁荣。

在此基础上，你对于贝多芬交响曲的欣赏就会显得十分从容而自信，你会从其英雄般的《第三交响乐》中依稀听到那个不可一世的矮个子将军——拿破仑是怎样的驰骋于欧洲大陆，你也可能会更深刻地理解莫扎特歌剧里的那些经典而优美的咏叹调的思想内涵。

尽管由于文化背景和个人喜好的原因，每个人的审美体验和欣赏情趣有所不同，但是需要肯定的是音乐艺术的美感是客观存在的。这就需要我们大学生不断提高艺术修养和人文修养，从真、善、美的不同角度去提高自己，从自然与人的和谐角度去认识社会，这样才会全方位的提高个人的思想境界、艺术品位、思想内涵，才可以对艺术和人生作出一个积极的判断与理解。

值得指出的是，音乐欣赏是个人综合素质的逐步体现过程，不可能一蹴而就，我们必须要有

信心和耐心。在实际的音乐学习与欣赏过程中，各种心理要素都会在交融的过程中相互渗透、相互影响。从初级到高级、从简单到复杂、从技术到艺术、从感性到理性，这期间你会经过许多心灵的感悟和体会，这个过程会丰富你的阅历，丰富你的人生，直到音乐可以无私地伴随你，陪你哭、陪你笑、陪你走过逆境与顺境。

面对当今时尚音乐的冲击，传统音乐面临着衰退的危险，应该说，大学生群体是社会的精英和未来，对于传统文化的传承也担负着重要的使命。音乐欣赏不只是个人的修养问题，音乐文化体现了人类精神的追求和向往，如何守望这一片精神净土，是一个国家对于先进文化艺术的一种期待，体现了一个国家发展的潜在实力，同时对每一个人的身心发展也是至关重要的，与社会的进步也是必须的。我们千万不要失去这一片使我们的灵魂可以歇息和净化的精神家园。

第2章

迷人的中国古曲和民歌

MIREN DE ZHONGGUO GUQU HE MINGE

2.1.1 《高山流水》不仅是为知音而弹

高山流水遇知音的故事在中国是家喻户晓的。但是《高山流水》究竟是首什么样的曲子，它具体表达了怎样的情感，它真的是讲了一个有关知音的故事吗？恐怕很多人是不知晓的。据《琴史》中列子云：“伯牙善鼓琴，钟子期善听。”从伯牙琴声中子期可以听到高山的气质和流水的明澈，引得伯牙感叹道：“善哉，子之心而与吾心同。”知音一说由此而来。但是，传说更多的是猎奇，其实该曲所包含的思想艺术内涵远不是“知音”这一个词语可以道清楚的。

据明代的《神奇秘谱》记载，高山、流水本为一曲，至唐代开始分为两曲，后几近失传，今人听到的多为清代《天闻阁琴谱》中由川派琴家张孔山整理的《流水》。该曲充分发挥了古琴滚、拂、绰、注的技巧手法，使流水的形象更加鲜明，素有“七十二滚拂流水”之称。1977年8月22日，人类向外太空发射了一个探测器，试图向外太空的智慧生物传递人类智慧与文明信息。其间保存有铜质的镀金光盘，就录入了中国古琴曲《流水》的音乐信息。这也使乐曲《高山流水》多了一份美誉度。

该曲结构可分为起、承、转、合四大部分。“起部”通过深沉、浑厚、流畅的低声部旋律加之以空旷清澈的弦上泛音，真切表达出高远奇古，山峦叠嶂，清泉幽幽，苍松翠柏等传统中国文人之精神意境；“承部”如歌的旋律委婉脉动，恰似岩口滴水不断汇聚成潺潺涓流；“转部”持续下行的五声音阶，在跳动中不断辅之以滑音、滚、拂的演奏技巧，恰似珍珠飞瀑，逐渐汇聚成流向海洋的江河之水；“合部”充分运用了前期的主要音调，造成首尾呼应统一和谐的完整艺术效果，成功营造出令人荡气回肠的祖国壮美河山的音乐艺术景象，感人至深，不由得使人心旷神怡，意境高远，发愤图强。

🎵 试听：古琴曲《高山流水》

2.1.2 慷慨赴死的嵇康为什么要弹《广陵散》

三国时“竹林七贤”之一的嵇康，字叔夜，今安徽宿县人。他早年丧父，家境贫困，但仍励志勤学，文学、玄学、音乐等无不博通，曾写过《声无哀乐论》和《养生论》等名篇。在中国文化史上，嵇康的人格魅力和文化影响力是巨大而深远的。他的妻子是曹操的曾孙女长乐亭主。由于他曾担任过中散大夫的官职，史称“嵇中散”。嵇康品行高洁、生性孤傲，宁肯打铁也不愿投靠权贵，以至于惹恼当权者司马昭，被下令处死。临刑时，面对着前来送行的万千百姓和极力挽留其性命