

与音乐欣赏

21世纪高等院校
素质教育系列教材

音乐

音乐

张俊 郭爱民 李岳庚 主编
中南大学出版社

21世纪高等院校
素质教育系列教材

与音乐欣赏

音乐

音乐

张俊 郭爱民 李岳庚 主编
中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐与音乐欣赏/张俊,郭爱民,李岳庚主编. —长沙:中南大学出版社,2004.8

ISBN 7-81061-867-9

I. 音... II. ①张... ②郭... ③李... III. ①音乐—基本知识②音乐欣赏—世界 IV. J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 078905 号

音乐与音乐欣赏

张俊 郭爱民 李岳庚 主编

责任编辑 谭晓萍

出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

印 装 核工业第 25 公司印刷厂

开 本 787×960 1/16 印张 17 字数 336 千字

版 次 2004 年 8 月第 1 版 2005 年 2 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 7-81061-867-9/J·015

定 价 20.00 元

图书出现印装问题,请与出版社调换

《21世纪高等院校素质教育系列教材》编委会

主 任：陈启元 李 明

副主任：欧阳周

策 划：梅敦诗 尹晓波

序

欧阳周

近些年来，各地高等学校认真贯彻落实中共中央、国务院颁布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，全面贯彻落实党和国家的教育方针，大力推行素质教育，坚持德育、智育、体育、美育的有机结合，相互渗透、协调发展，将其统一在教学教育活动的各个环节中，从而有力地推动了教育改革与教育创新，提高了人才培养质量，使学校的面貌发生了许多新的可喜的变化。

素质，并非单指个体以遗传为基础的先天性生理-心理特征，还应包括后天培养、训练所得到的资质、品格和素养。也就是说，全面素质包含了个体和群体先天素质和后天素质的总和。作为一个生理、心理健全的现代人，一般应具备思想品德素质、文化科学素质、身体素质、心理素质、审美素质和劳动技能素质这六个方面的基本素质。素质教育，是以“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的教育思想为指导，坚持教育为社会主义服务、为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，全面贯彻和执行党和国家教育方针的教育；是以提高全体国民的素质和民族创新能力为根本宗旨的教育；是以培养适应社会发展需要的人的全面发展为核心的教育。对于高等学校来说，推进和加强素质教育，就是要从全面建设小康社会的战略高度出发，把素质教育贯穿于教学教育的各个环节，使受教育者在德、智、体、美几个方面得到全面协调的发展，引导他们树立正确的世界观、人生观、价值观、审美观，将他们造就成为有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

美育或称审美教育，是一种遵循美的规律、按照美的标准培养人的形象化的情感教育。它以特定时代、特定阶段的审美观念为尺度，以形象为手段，以情感为核心，以实现人的全面发展为旨归。实施美育，不仅能培养人具有较高的发现美、感受美、鉴赏美、领悟美、创造美的能力，而且还能影响人的思想感情和精神面貌，使人具有美的理想、美的情操、美的品格、美的素养。跨入21世纪的中国，要求人们更全面、更准确、更科学地遵循美

的规律去改造客观世界和主观世界，按照美的标准去培养和造就一代又一代德、智、体、美全面发展的新人，这就使得美育的地位和作用越来越重要、越来越突出。现在，党和国家已把美育作为素质教育的重要内容列入教育方针，它预示着我国美育事业的发展将从复苏走向全面振兴，而且必将会出现一个新的历史高峰；美育对于提高全民族的整体素质，提升全民族的思想道德水平和精神境界，实现中华民族的伟大复兴，担负着更为光荣而重大的使命。

广义的艺术教育，指的是在人民群众、尤其是在青少年中开展以艺术为内容和基本手段的审美教育，即通过对艺术原理、艺术知识的讲授和对各门艺术佳作的欣赏，向受教育者所进行的情感、情理、情志和情操教育。艺术教育美育的核心，也是学校实施素质教育的主要内容和途径。原苏联著名美学家斯托洛维奇指出：“人的审美教育可以通过多种途径来实现，但是不能不承认，艺术是对个人目的明确地施加审美影响的基本手段，因为正是艺术中凝聚和物化了人对世界的审美关系。”艺术教育是以艺术美的形象为媒介对学生实施审美教育的过程，它是整个教育中最具活力和色彩的领域。今天，随着我国经济、社会和科学技术的飞速发展，对人的整体素质中的艺术素养的要求越来越高，艺术在现代化生活中的作用也越来越大。一个人的艺术感受、想象、判断、欣赏、理解、领悟和创造能力，已经成为了现代社会所需要的创造型、综合型人才必备素养的一个重要组成部分。艺术教育是现代人不可或缺的一种人文教育，它对于陶冶美的情操、丰富美的内蕴、塑造美的性格、完美人的本性、促进人的全面发展、提高个体和群体的基本素质，具有不可替代作用。

然而，我们却不能因此而将艺术教育与审美教育等同起来。这是因为：审美教育与艺术教育是两个不同的概念，在教育学中属于不同的范畴。前者与德育、智育、体育并列而归属于教育方针，后者则仅限于艺术教育。美育是贯穿于整个学校教学教育过程中的总体目标之一，学校开设的所有课程，都蕴含美育的因素，没有哪一门课程是与美育无关的。同样，艺术教育除包含美育的内容、功能外，也还包含有非美育的内容和功能，具有着其他不可忽视的重要作用。尽管如此，艺术与审美教育却都涉及到全面的素质教育，正如我国著名美学家杨恩寰所指出的：“如果说德育、智育、体育、劳动技术教育涉及不同层面的素质教育，那么，艺术教育和审美教育却可以或可能涉及全面素质教育。就某一层面的素质教育而言，艺术教育和审美教育远不及德育、智育、体育、劳动技术教育那样突出、确定、深刻、有

力；就全面的素质教育而言，德育、智育、体育、劳动技术教育又不及艺术教育和审美教育那样广泛、整合、融通、富有韵致。审美教育和艺术教育的优点和长处，表明它是全面素质教育不可或缺的一种教育方式。”

正是基于上面的认识，为了更好地贯彻落实中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《关于加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》以及教育部《中国教育改革与发展纲要》、《全国普通高等学校美育实施方案》、《全国学校艺术教育总体规划》、《全国学校艺术教育发展规划》（2001年~2010年）、《学校艺术教育规程》等一系列文件精神，推动高校素质教育向纵深发展，由中南大学出版社策划、组织，湖南省部分高校党政领导同志牵头，组成《21世纪高等院校素质教育系列教材》编委会，邀请具有丰富教学经验、在某一专业领域有一定知名度的学者、专家担任撰稿人，首批推出了《影视与影视鉴赏》、《音乐与音乐欣赏》、《书法与书法欣赏》、《摄影技艺与作品欣赏》四种教材，以后，根据高校教学教育的实际需要，该系列教材还将不断推出新的品种。该系列教材注意紧密结合当前社会实际和高校实际，坚持用先进文化来促进社会主义精神文明建设，既重视基本原理、基础知识的介绍，又重视对各门类艺术经典或优秀作品鉴赏的引导，尽可能地突出其思想性、现代性、审美性、指导性、实用性和可读性。因此，本系列教材既可作为高校相关专业的基础课或选修课教材，还可供大中学生和社会各界人士平时自学之用。

我认为，《21世纪高等院校素质教育系列教材》的分批出版，是一件很有意义的开创性工作，除表示热烈祝贺外，并写了上面那些话，权且也算作序言吧！

2004年7月27日于长沙岳麓山下

目录

第一编 音乐基础知识

第一章 音乐导航	(3)
第一节 音乐的基本特征	(3)
第二节 音乐的构成要素	(5)
第三节 音乐的欣赏层次	(5)
第二章 乐理基础知识	(7)
第一节 音及音高	(7)
第二节 音的标记方法	(9)
第三节 节奏和节拍	(14)
第四节 调式	(21)
第五节 常用的音乐术语和记号	(28)
第三章 声乐基础知识	(34)
第一节 人声的分类	(34)
第二节 歌唱的表演形式	(43)
第三节 声乐体裁	(52)
第四章 器乐基础知识	(64)
第一节 民族乐器	(64)
第二节 西洋乐器	(73)
第三节 器乐体裁	(80)
第四节 乐队简介	(86)

第二编 中国音乐作品赏析

第一章 传统音乐作品	(91)
第一节 民间歌曲	(91)

第二节	民族民间器乐	(109)
第三节	说唱音乐	(118)
第四节	戏曲音乐	(123)
第二章	近现代音乐作品	(130)
第一节	创作歌曲	(130)
第二节	新型器乐	(146)
第三节	歌舞剧音乐	(163)

第三编 西洋音乐发展与作品赏析

第一章	巴洛克时期的音乐	(177)
第一节	主要音乐风格	(177)
第二节	巴洛克时期音乐的主要代表人物及作品	(177)
第二章	古典主义时期的音乐	(187)
第一节	主要音乐风格	(187)
第二节	古典主义时期音乐的主要代表人物及作品	(188)
第三章	浪漫主义时期的音乐	(209)
第一节	主要音乐风格	(209)
第二节	浪漫主义时期音乐的主要代表人物及作品	(209)
第四章	19世纪与20世纪之交的音乐	(248)
第一节	主要音乐概况	(248)
第二节	主要代表人物	(248)
第五章	20世纪的音乐	(258)
参考文献	.....	(260)
后记	.....	(261)

第一编

音乐基础知识

11. 11

12. 12

第一章 音乐导航

第一节 音乐的基本特征

音乐是以声音为其表现手段的艺术。音乐形象的塑造，是完全以声音为材料来完成的。因此，如同文学是语言艺术，绘画是视觉艺术一样，音乐是声音的艺术，这是音乐的基本特征之一。

世界上，无论是荒无人烟的沙漠，一望无边的大海，高耸入云的雪山，迷雾笼罩的森林，还是小桥流水的村庄，高楼密布的都市，处处时时都有声音。风声、雨声、雷声、飞沙走石声、滚滚波涛声、猛兽咆哮声、树叶飘动声、潺潺流水声、虫鸟鸣叫声、人们的说话声、读书声、笑声、哭声、喊声……无声不成世界。当然，杂乱无章的声音不是音乐。构成音乐形象的声音，是一种有组织有规律的和谐的声音，包括旋律、节奏、调式、和声、曲式，等等，总称为音乐语言。

声音能够表现情感却不能用以说明抽象的观念。因此，这便使音乐具有了能够生动准确地表现情感的长处和难以明确清楚地表明要领的短处。例如，在日常生活中，我们可以根据语音的音色，辨别讲话者的年龄特征；根据语调，辨别讲话者的情感状态；根据语言的节奏，辨别讲话者的性格特点。但是，只凭讲话者的语言声音，却无从判断他的模样。又如，一首表现欢乐情绪的乐曲，不可能听成是悲伤情绪的表现；但它究竟是表现节日欢乐气氛的乐曲，还是一首庆祝胜利的凯歌？不借助于文字或其他形式的解释和说明，就很难分晓了。音乐这种“可以感受不可言传”的特点，倒正是给欣赏者创造性地发挥艺术想象提供了充分的余地，这也正是有的音乐大师不愿意由别人去为他的作品做出任何解释，而要求由欣赏者自己去感受的原因。

音乐既然是声音的艺术，那么它只能诉诸于人们的耳朵，所以，音乐又是一种听觉艺术。

音乐是以音响为“原料”，通过声音的运动给人以听觉刺激，由这种刺激传达给大脑产生感觉。人们常有这样的体验：“闻其声如见其人。”心理学上讲的这种通感现象，既是欣赏者感知音乐形象或意境的心理基础，也是作为听觉艺术的音乐所具有的特征。人们在欣赏音乐时，主要通过听觉渠道，接受的是听觉的刺激，因而产生丰富、生动的联想和想象，进而引起强烈的感情反应。贝多芬说得好：“《田园交响曲》不是绘画，而是表达乡间的乐趣在人心里所引起的感觉，因而是描写对农村生活的一些感觉。”

听觉不同于视觉，它必须在时间中展开。因此，作为听觉艺术的音乐，又是一种时间艺术。

音乐的素材是声音，每个瞬间的声音是音的声波线起伏进行的基点，形虽分散，长短不一，却在时间的运动中表现连绵不断、翻腾变化着的音响泉流。音乐的音响与节奏的种种规律及内在的情感特征正是随着时间的流逝，以变化差的音响而逐步展现出来的。因此，只听音乐作品中个别乐节、乐句和乐段，不可能获得整体的音乐形象。音乐形象是指整个音乐作品所表现的艺术家的思想感情，并在欣赏者的思想感情中所唤起的形象或意境。例如，《春江花月夜》用甜美、安适、恬静的曲调，表现了在江南月夜泛舟于景色如画的春江上的感受，创造了令人神往的音乐意境。可以说音乐形象是一个过程，它是在时间的推移、音的发展过程中形成和丰满起来的。

在所有的艺术形式中，音乐是最不能描绘具体生活图景，最擅长于抒发情感的艺术形式。因此，音乐又是一种表情艺术。

“情感”这两个字在音乐艺术中是最重要的，音乐就是音乐家用声音创造出来的情感形象。我们不妨观察一下人们的情感表达，如喜悦时的欢快性，回忆叙述时的缓慢平稳性，忿恨时的强烈激动性，悲哀时的低沉断续性，矛盾冲突时的混乱嘈杂性，紧张时的肃静恐惧性，等等。通过音乐的音响，人们产生形象上的联系和感情上的共鸣。当我们聆听冼星海的《黄河大合唱》时，乐曲和歌词同时体现了黄河那奔腾咆哮的气势，由此我们联系到中华民族在苦难中站立起来，犹如睡狮苏醒，昂首怒吼，威震远方，并从中感受到中华民族的精神和力量，进而理解人民音乐家冼星海的情感世界。

音乐社会作用的发挥，需要通过作曲、演唱（奏），并且要求听众参与它的创作活动，它的任务才能完成。所以，音乐又是一种表演艺术，需要再创作。

在音乐活动中，人们常见到的是作曲家把音符写在乐谱上，表演者按照乐谱付诸于具体音响，听众通过演唱（奏）的媒介听到这些音响，先引起情感对应，转而感知、理解和接受这种信息。柴可夫斯基说过：“一出未上演的歌剧没有任何意义。”因此，表演是音乐实践中不可或缺的“中介”，听众是音乐信息的接受者。实质上，音乐艺术活动的生命和意义往往体现在听众能动的创造性审美活动中，但是，要对音乐有真正深刻的理解，体验到作品的思想内容，还必须有一定的音乐修养。

第二节 音乐的构成要素

音乐创作也好，音乐欣赏也罢，均需要了解音乐的构成要素：旋律、节奏、和声、音响等。

旋律是最有表现力的要素，它是音乐的灵魂。旋律可以独立地表达情感，构成音乐形象，例如旋律上行时，通常表现情绪的高涨；旋律下行时，通常表现情绪的低落。旋律以某一个音为中心，其他音围绕其上下距离进行，不断回到这个中心音，常给人以某种循环的感觉。旋律的类型很多，有舞蹈性的旋律，有抒情性的旋律，有说唱性的旋律，有戏剧性的旋律，等等。旋律往往具有一定的民族特征或时代特征，形成风格上的差异。同样的旋律，如果节奏、速度、力度、调式、调性、音色等发生变化，就可能引起音乐情绪或性格的变化。

节奏是音乐的原动力，音乐的脉搏，它以时间持续的方式，体现音响运动的轻重、缓急，包含着时值、重音、速度、拍子等成分，不同的节奏有不同的表现作用。例如：速度的逐渐加快，强拍周期的逐渐缩短，总是与情绪的逐渐紧张和激动相联系。音乐的体裁不同，节奏形态也有所差别，进行曲多用二拍子或四拍子，节奏规整，多带附点；圆舞曲用三拍子，突出第一拍重音，多带律动感；民歌中的山歌音调高亢，节奏自由，气息宽广，等等，都与节奏有关。

和声是指音乐进行中多音有规律地同时发响的方式，它可使音乐形象更为丰富多彩。和声的功能与调式、调性的功能密切相关，同时对多层次音乐线条以不同方式出现的复调音乐有重大影响，欣赏音乐作品，不仅要抓住旋律，而且要培养多声部的听觉，钢琴曲、合唱曲、重奏曲、交响曲等都不是单线条进行，而是多声部、立体化地发展乐思，要善于感受和声效果。

音响主要是去展示音乐艺术的内容和形式美，尽可能地达到动听。所谓“建筑是凝固的音乐，音乐是流动的建筑”之说，不仅表明音乐的纵、横结构应讲究建筑艺术似的和谐，而且作为时间艺术必须在流动中充分调动音色、力度、织体等多种因素的能动作用，让人们欣赏音响建筑的宏伟、秀丽、精致。

第三节 音乐的欣赏层次

音乐的欣赏层次一般归纳为三层。第一层次是感性的欣赏，是指一种相对被动的，多从感官出发的审美行为，常常以其感性、直观引起精神愉悦，令人产生美感。第二层次是兼及感性和理性的欣赏，带有品鉴、判断、反观的意思，是比第一层次

更多些主观的成分的一种审美态度。第三层次是建立在前两个层次的基础上的更理性的审美态度，是批评性的欣赏。这要从审美入手，取得感性认识，并且深入下去，分析作品的形式特点，归纳其精神内涵，阐述其社会意义。

作为非音乐专业的大学生来讲，相对被动的，多从感官出发的审美行为不是我们所追求的目标，而对艺术进行批评的音乐文化素质要求来看，似乎过于苛求。那么，兼及感性和理性的欣赏，则是我们应取得的一种审美态度。

当一个人达到了一定的音乐欣赏水平，他就能审美地享受音乐，这是因为，通过听觉知觉及概念化，他就能理解所听的音乐中调性和节奏、音色、曲式、风格等要素。在这个意义上，音乐欣赏所包括的不单单是消闲地听音乐而已，特别是理解性的音乐欣赏，必须要理解他所听的东西才行，才能够充分地享受它。单纯的听，并不会导致理性的音乐享受，而理解性的听，就能够助长音乐享受。学生通过学习理解音乐这一发展过程，而学会欣赏音乐，就能够从欣赏音乐中获益。

在欣赏音乐时，人们是通过音响作为媒介，引起某种联想而达到要求的，又由于各人生活经历、文化修养、音乐素质等许多方面的不同而对同一作品产生不同的联想，作出不同的理解，引起不同的反应，这便是音乐欣赏中很强的主观性的一面。你对贝多芬所处的时代，他的生活创作经历，他那坎坷的生活道路等一无所知，听他的《第五交响曲》（命运）却可以感受一种向前冲出的力量，至于你是否具体联想贝多芬耳聋而写下遗书打算自杀，后来又克服初念，勇敢地迎战命运的袭击，等等，这就很难要求了。倘若听此作品，给了你巨大的精神鼓舞，使你振奋，鼓起勇气向困难斗争，这也就达到了欣赏的初步要求，其中已经渗入了你的主观想象的因素。

音乐在时间的持续中运动，人们随着音乐的有组织地进行，受其感染而心潮起伏，即使是以模拟象征手法表现形形色色的声音、姿态似乎颇为客观，却仍能引起听者的情绪波动。贝多芬的《田园交响曲》第四乐章写了暴风雨，理查·施特劳斯的《阿尔卑斯山交响曲》中也有风雨雷电的描绘，我们可以从半音阶疾驰的音型、音区的快速变换、不和协和声造成的紧张度、打击乐器的滚奏和猛击、各组乐器的频繁交叠的特殊效果中，听到某种紧张不安的音响信号，联想到风雨大作的情景，引起相应的心理感应。民乐合奏曲《春江花月夜》以优美婉约的旋律歌颂祖国山河的娇丽景色：江楼钟鼓，月上东山，花影层叠，水天一色，渔歌唱晚，船桨划处，碧波旋转，归舟远去，显得格外幽静，乐曲表现的意境完全可用诗歌作尽情描绘赞颂。然而人们在听音乐时往往很少去联想某处山水实体，更多欣赏者则是在音乐的由静而动，由动而静，由远而近，由近而远的进行之中，体味奇丽的自然美和艺术美，领略荡逸于曲中的诗情画意。

欣赏音乐，一定要展开你那艺术遐想的翅膀，到情感世界里去开掘作品的意蕴，一次听不懂，听多次，只要努力熟悉一些特定的音响信号，学习一些音乐常识，总能在实践过程中逐渐习惯于某些体裁形式、表现手段以及音乐语言所体现的思想、情感。

第二章 乐理基础知识

第一节 音及音高

音——是由于物体的振动而产生的，如用弓擦琴弦，使琴弦振动，因而发音；人声是由于气息冲击声带，使声带产生振动的缘故。

乐音——物体作有规律的、因周期性振动时所发出的音，如演奏弦乐、管乐、钢琴等乐器所发出的声音便是。

噪音——物体作没有规律的、非周期性的振动时所发出的音，如鼓、锣、钹的敲击声等。

音的高低——物体在每秒钟内振动次数的多少、单位时间振动次数的多少与音的高低成正比。国际标准音为 $a' = 440$ 赫。

音的长短——物体振动时间的长短，是由音的延续时间不同而决定的，称为时值。

音的强弱——物体在振动中振幅的大小、音的强弱和物体振幅是成正比的。振幅大音则强，振幅小音则弱。

音的色彩——是人声或乐器在音响上的色彩特性。它是因发音体的性质、形状及其泛音的多少而不同。

乐音体系——是人们在长期社会音乐实践中特意挑选出来的，并形成系列固定音高的总和。

音列——乐音体系中的音，按照上行或下行次序排列起来的。在钢琴上能很明显地看出乐音体系和音列。

音阶——按照音的高低次序，上行或下行排列起来的一组音。

音级——乐音体系中的各音。音级分基本音级和变化音级，具有七个独立名称的音级叫基本音级，升高或降低基本音级叫变化音级。

音组: 大字二组 大字一组 大字组 小字组 小字一组 小字二组 小字三组 小字四组 小字五组

键盘: (变音↑) C D E F G A B C D E F G A B c d e f g a b

音名: A₂B₂ doremi fasollasi

唱名: (变音↑) C D E F G A B C D E F G A B c d e f g a b

线谱: (变音↑) C D E F G A B C D E F G A B c d e f g a b

音高: 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1

简谱: 1=C 更下低音组 下低音组 低音组 中音组 高音组 上高音组 更上高音组

注: “8……”为移低八度记号, “8……”为移高八度记号, 表示在这个记号以内的音, 要比记写的音降低或提高一个八度。