

提高人文素质系列教材

彭亚娜 王俊 杨建 编著

# 音乐艺术欣赏教程

中南工业大学出版社

YINYUE YISHU XINSHANG  
JIAO CHENG

# 音乐艺术欣赏教程

彭亚娜 王俊 杨建 编著

中南工业大学出版社

## 音乐艺术欣赏教程

彭亚娜 王 俊 杨 建 编著

责任编辑:梅 文

★

中南工业大学出版社出版发行

长沙市东印务有限公司印装

新华书店总店重庆发行所经销

★

开本:787×1092 1/32 印张:10.75 字数:238千字

2002年1月1版第5次印刷

印数:14001-17000

★

ISBN 7-81020-993-0/G·085

定价:12.00元

---

本书如有印装质量问题,请直接与生产厂家联系调换  
厂址:湖南省长沙市远大一路769号 邮编:410001

## 内容简介

根据国家教委艺术教育委员会拟定的“普通高校艺术教育的总体规划”和加强高校人文素质教育的有关文件精神，作者结合自己多年从事大学音乐教学的实践，编写了本书。

本书共分七章并包括有附录部分，主要内容有：音乐教育的社会功能，音乐欣赏概论，声乐艺术欣赏，民族音乐概况及作品欣赏，戏曲音乐欣赏，西方音乐概况及作品欣赏等。为了使读者的音乐实践活动更宽广，本书还增加了附录部分，介绍合唱与指挥知识，视唱练习曲，并结合介绍了一定的乐理知识。

本书内容广泛，具有较强的知识性和实用性，可作为普通高校大学音乐课程试用教材，也适合青年音乐爱好者阅读、参考。

## 前 言

音乐教育作为人的素质教育的重要一环，已越来越受到重视，全国许多高校的人文素质课程中包括了音乐课程。根据目前大学生的特点，我们编著了这本以音乐欣赏为主，适应高校学生及音乐爱好者学习的教材。在编写本书的过程中，我们力求做到通俗易懂，深入浅出，以使读者能从欣赏简易的音乐作品入手，进而达到对结构严谨、复杂的音乐作品的理解。本书除了介绍世界各国的优秀作品外，还对我国及西方的音乐发展史作了概括性的介绍，对其它的音乐实践活动，包括合唱与指挥知识、视唱练耳的技能训练作了介绍，以扩大读者的音乐知识面，提高读者的音乐欣赏水平和音乐修养。

本书编著者及分工如下：

第一、二、七章由中南工业大学彭亚娜执笔；第五、六章由岳阳大学王俊执笔，第四章由王俊、彭亚娜执笔；第三章及附录部分由湖南农业大学杨建执笔。全书由彭亚娜统改定稿。

由于编书时间仓促，在体系的安排与内容的选择方面，仍有许多不成熟的地方，敬请广大读者批评指正，以使本书日臻完美。

编 者

# 目 录

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>第一章 绪论</b> .....      | (1)  |
| 第一节 音乐的起源 .....          | (2)  |
| 第二节 音乐的教育功能 .....        | (4)  |
| <b>第二章 音乐欣赏概论</b> .....  | (10) |
| 第一节 音乐欣赏的基本特性和不同形式 ..... | (10) |
| 第二节 音乐欣赏的心理因素与心理过程 ..... | (16) |
| 第三节 音乐欣赏能力的培养 .....      | (21) |
| <b>第三章 音乐基本知识</b> .....  | (25) |
| 第一节 音乐语言的基本要素 .....      | (25) |
| 第二节 音乐作品的曲式结构和体裁 .....   | (28) |
| <b>第四章 声乐艺术欣赏</b> .....  | (42) |
| 第一节 声乐艺术的演唱 .....        | (42) |
| 第二节 不同体裁声乐作品的欣赏 .....    | (50) |
| <b>第五章 戏曲艺术欣赏</b> .....  | (95) |
| 第一节 戏曲艺术概况 .....         | (95) |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 第二节 我国戏曲剧种的欣赏·····       | (111)        |
| <b>第六章 民族音乐艺术欣赏·····</b> | <b>(130)</b> |
| 第一节 民族音乐艺术概况·····        | (130)        |
| 第二节 民族音乐作品赏析·····        | (142)        |
| <b>第七章 西方音乐艺术欣赏·····</b> | <b>(190)</b> |
| 第一节 西方音乐艺术概况·····        | (190)        |
| 第二节 西方音乐作品赏析·····        | (199)        |
| <b>附 录·····</b>          | <b>(295)</b> |
| 第一部分 合唱及合唱指挥知识·····      | (295)        |
| 第二部分 视唱·····             | (303)        |
| <b>参考文献·····</b>         | <b>(335)</b> |

# 第一章 绪 论

学校教育，从使受教育者接受完善的教育经历，并得到全面发展的意义上看，是不能缺少美育的。当今，美育已被重新确立为与德育、智育、体育并列的一个重要组成部分。而音乐教育，作为实施美育的重要内容和手段之一，近几年已有了显著的进展。许多综合性大学和理工科院校开始重视大学生的审美教育，陆续开设了音乐选修课，以适应时代对人才知识结构尤其是素质结构的需要。在人类历史的长河中，没有一个不重视教育的民族会走在世界前列，也没有一个忽视音乐教育的国家会具备优秀的国民素质。音乐教育通过音乐审美活动的渗透，用音乐的诸多有益要素来充实受教育者的灵魂，从而对他们精神世界的诸方面起着潜移默化的作用。

音乐教育，无论是其形式还是其内容都与德育、智育和体育有很大差别，但这并不意味着它与“三育”的相互分离，互不相干；相反，它与“三育”有着密切的联系，是相辅相成，相得益彰的。音乐教育不仅对德育、智育、体育三方面的实现有促进作用，而且它本身即体现出“三育”的功能，甚至在某些方面，它还具有其它教育所无法替代的育人功能。因此，正如柏拉图所说，“音乐是一切国民的必修课。”这正是音乐教育的本身的功能使然。

## 第一节 音乐的起源

### 一、音乐的概念

音乐是声音的艺术，是通过有组织的乐音（有时也伴以有组织的噪音），并通过节奏、速度、力度、音区、音色、旋律、和声、复调、调式、调性、织体等等的不断变换、对比和不同组合，体现在音乐的音响之中，形成艺术形象，来抒发及揭露人们内心的感情，或描写客观事物，反映社会现实生活。

古希腊人把音乐理解为一种语言，一种用来补充话语传情达意之不足的语言，是比平常的语言更动人、更有力量的语言。凡属人类，不管他的文化水平达到何种程度，遇到语言不能满足其表达内心要求的时候，他总会由内心发出一些声响来，或者欢笑，或者愁叹。这些由人们内心发出的自然声响，就是音乐的原素。按古希腊人对音乐的根本理解推想下去，便可以得出：音乐是一种灵魂的语言，给人们以教育、消遣和精神方面的享受。

### 二、音乐起源的种种说法

最初生活在地球上的人类就已有音乐了。但有关音乐的起源却众说纷纭，许多西方古代学者曾把音乐的起源归结于人类善于模仿的天性。古希腊哲学家德谟克利特说过：“艺术起源于人对自然的模仿，在许多重要的事情上，我们是在模仿禽兽，作禽兽的小学生。从蜘蛛我们学会了织布和缝补；从燕子学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌；从西风

在芦苇空茎中的哨声，学会了吹笛子。”我国古代学者认为：音乐是受外物影响而产生的，是人们在海浪不停地拍打着海岸时所发出的声音里听到节奏，在鸟儿鸣唱的歌里听到旋律。不久，人们也开始为自己创作音乐。但一般说来，音乐起源于劳动，是劳动时，人们在吆喝中产生的。《吕氏春秋·古乐篇》记载有葛天氏之乐，葛天氏是传说中中国远古时期的部落名，相传葛天氏之乐，是由三人操牛尾而歌唱。

### 三、最初的音乐形式

远古时期，人们一方面通过敲击用空心的木材或兽皮蒙在木框上制做的鼓，去享受听那些声音时的乐趣，并用鼓声的不同节奏去鼓舞人心；另一方面他们用芦苇做笛子，吹出简单的旋律，庆祝狩猎的胜利，并且也作为在遇到危险的时候，牧人召唤他的羊群，或是一位头人向他的部下及时发出报警的信号。

古代的人们没有歌唱家开音乐会来让他们欣赏和鼓掌。他们仅有的歌曲只是母亲哄婴儿入睡时唱的催眠曲或一位老人讲述很久以前的英雄传奇时唱的单调的歌词。在那远古时代，人们没有文字来记载历史，他们只有两种方法来记录重大的事件使它们不致被忘记。一种方法是在山洞的石壁上绘画；另一种方法是在炉火旁向孩子们唱述故事，一代一代地传下去。

古代所有的音乐都是单调的。在古人的音乐中只使用五个音——do, re, mi, sol, la。这是一个由五个音组成的五声音阶，他们一遍又一遍地吟唱的只是这几个音。

## 第二节 音乐的教育功能

音乐具有什么样的作用，不同观点的人对此有着不同的着眼点和侧重面。我们所要谈的是关于音乐在德育和智育方面所起的作用。

### 一、音乐的德育功能及实现

德育作为一种社会意识形态是学校教育的基本任务之一。音乐是一门情感艺术，它能够深刻地作用于人的意识，体现出一定的德育功能。

#### 1. 音乐的德育功能

音乐所体现的德育功能，虽不能完全像我们古代儒家那样，把音乐艺术对道德的作用提高到所谓“乐者，德之华也”的崇高地位，但音乐教育的德育功能亦不容忽视。我们认为，它至少应包括以下几方面：

①音乐培养集体主义精神。音乐是一门最富有个性而又需要充分合作的艺术。特别是一些集体性的合唱和合奏，它的音乐结构层次决定了参加者的不同任务。它要求在同一个艺术目标下，人人各守其位、各司其职。根据这一功能特点，我们在进行音乐教育的同时，要开展一些有益的群体音乐活动，如：合唱、合奏等。通过严格的音准和节奏训练，以及歌唱者和演奏者的紧密合作，培养学生严格遵守纪律、听从指挥、统一步调的集体主义精神。而集体主义精神则是学校进行道德教育的重要一环。

②音乐鼓励人们正确对待人生。音乐是以音响信息传情达

意的，优美的乐声能够调节和平衡人们的感情，陶冶人们的精神世界。高尚音乐的熏陶，能够使人们情趣高洁起来；铿锵雄壮的音乐熏陶，能使人意志坚定，情绪高昂，并充满进取精神；欢快的音乐熏陶，能使人驱散悲哀和忧愁而变得乐观向上。通过受教育者的音乐表演实践，还可培养学生的自信心，使他们乐观地对待人生，坚定地对待失败，充满信心地对待困难，从而确立正确的人生态度。这也是人生观教育的一个重要方面，是学生正确认识和对待人生的基础。

③音乐教人真诚。音乐是情感的艺术，这就决定了音乐对真诚的依赖关系。音乐的许多形式必须以“诚”为首，如：歌唱艺术，在演唱过程中演唱者必须敞开心扉，用真情把音乐作品的思想表现出来。真诚的演唱才能感人，才能渗入人的心灵深处。古人说得好，“唯乐不可为伪”。所以，我们通过各种形式的音乐活动，让学生逐渐形成一颗诚实而真挚的心灵，使他们能诚恳待人，友好相处，形成良好的人际关系，而真诚待人又是高尚道德品质教育的一个重要组成部分，也是纯洁社会风尚的一个基本要求。

④音乐唤起爱心。音乐作为美的象征，其底蕴正在于爱。它以崇高净美的音乐语言（和谐的音调、优美的旋律、多变的节奏等）和不同的体裁，去唤起人们的爱心。一首富有律动、感情温和的摇篮曲，是非常纯洁的母爱之声，能唤起母亲对孩子的热爱体贴；一首庄严雄伟、刚毅豪迈的颂歌能唤起人们对祖国和大好河山的热爱；一首“血染的风采”能唤起人们对军人的敬佩和爱戴……音乐以各种不同的内容和形式去唤起人们爱己、爱人、爱自然、爱故乡、爱祖国、爱正义等情感。正是这种爱心成为推动人们从事有益于他人、有益于社会活动的内

在动力之一，也是培养当代大学生的爱国主义精神的重要基础，而这两者正是德育构成中的重要方面。

⑤音乐使人高尚。高尚的道德情操，就其本质而言，体现了人世间的真、善、美，好的音乐则是真、善、美的统一。音乐和其它艺术形式一样，它的第一个条件就是美，是追求美、传播美的工具，是美的载体和化身，高尚的道德情操亦离不开美。通过美的音乐教育，可以净化人的心灵，陶冶情操，使人终身向善。因此，我们可以说追求真、善、美的音乐对于同样追求真、善、美的道德情操在一定意义上是统一的。

音乐教育能够具有特定的德育功能，是由音乐自身的特点所决定的。应当指出，在这里我们指的是优秀、健康的音乐，而黄色的、低级情调的、庸俗的音乐也会在潜移默化的过程中，侵蚀人们的意志、降低人们的情趣，产生很大的消极作用，对道德情操而言具有负面意义。

## **2. 音乐教育德育功能的实现**

德育的实现方式很多，如：说理教育、事实教育、影像教育皆是。音乐教育的德育功能，则有其独特的实现方式。这是其他教育方式无法比拟的。

①寓理于情。音乐不像语言文字那样能表达明确的概念和阐述具体的思想。它最主要的功能及其特点是情感的表现和抒发。它不仅具有音乐音响的外部形式，而且还有人类社会生活和思想感情的丰富内涵。通过音乐音响的外部形式作用于欣赏者的听觉，然后通过这一感觉进入到音乐感情的内涵，从而获得感情体验，使情感得到升华，最后达到认识、理解、领悟音乐的生活意境，并付诸于行动。作为无明确语义的音乐教育，其德育目的的达成，自然必须由情感出发，通过情感教

育达到以情动人，以情教人。此外，从一般情况看，人们的非道德行为，大多是因为感情失去控制，而在音乐教育潜移默化的影响下，人们懂得在感情的天平上如何控制自己，音乐教育在不言中实现了这一德育功能。

②寓教于乐。音乐教育作为一种教育方式，不是枯燥无味的说理教育，它既可自娱，亦可娱人，并以自身的快乐本性，使学生沉浸在美的享受之中，在无拘无束、愉快轻松、生动活泼的气氛中自然而然地接受教育。这正好与人们求乐的本性相吻合。人是需要娱乐的，人们接受音乐教育是在快乐中接受教育，在接受教育中获得快乐，从而避免可能产生的逆反心理。亚里斯多德曾说过：“青年人不会自愿地努力学习不能引起快感的东西。”音乐教育是在满足青年人求乐心理的氛围中达到德育目的的。

③潜沉久远。音乐是音响符号的组合，作为听觉艺术，它可以通过音乐音响直接激起学生相应的情绪和感情，而且会有种种多变的形象反映在大脑里。有时人还随着音乐产生身临其境之感，随着乐声，会在内心产生种种喜、怒、哀、乐的感情和情绪。这种特定的音乐与情绪经过反复体验，人会在大脑里形成固定的记忆，以后只要听到或想到那特定的音乐，就会激起当初的情绪和感情，并激起对音乐有关的人、事、物、民族、时代等的怀念。一曲乡土民歌，可使海外留学生油然而生思念故乡、思念祖国之情，激发他们报效祖国的热望和行动。所以，学生在优秀音乐的长期陶冶下，必定会成为有感情、善的、具有爱心的人。

## 二、音乐的智育功能

智力，是人类对事物进行分析、判断、推理、想象、综合、创造等的思维能力，是人类认识客观事物并运用知识去解决实际问题的本领。音乐教育以其独特的特点，在发展人们的智力，提高人们的思维能力等方面，具有其它学科无法代替的作用。

### 1. 音乐有助于发展想象、思维、注意等方面的能力

加拿大物理学家赫兹堡博士认为，古典音乐可以激发科学想象力，得到自然世界隐秩序的情绪暗示。音乐不像语言文字那样能够表达明确的概念和阐述具体的思想，但音乐可同时对我们的想象和感官讲话。它通过音响来刺激我们的感觉，然后通过它所塑造的生动形象引起我们的联想和想象，把人们带进作品所描写的特定环境中，使人们的感情自然地与作品的思想感情产生共鸣。我们听音乐时，大脑不会是空白的，必定有种种多变的活活动形象反映在大脑里，有时人们还会随着音乐有如身临其境之感，随着音乐音响，会在内心里有种种喜、怒、哀、乐的感情细流涌上心头。这种艺术感情信号是非常微妙的，它是不可能用文字及语言形容的。它从一星半点的音乐标题启示，进行丰富的生活联想，并循着标题启示，产生着更扩大、更延伸的再造想象因素，来表明这种情感的微妙。那么，这种从一点到多点，从一线到多线的想象，也就是音乐欣赏时的创造性思维了，并且是形象思维与逻辑思维相结合在一起的，是多路思维、立体思维（前后、左右、上下）、灵感思维（领悟）相交叉在一起的，也是一种高级的思维活动。如果我们经常听音乐，一首、十首、百首，这样多次地进行这种高级

思维活动，那么，我们想象力的锻炼就增强了，思维的方式也活跃了，思维的反应也灵敏了，这样，我们的脑子就会变得聪明起来。所以说，音乐对发展我们的想象力、思维能力具有明显的促进作用。而丰富的想象力又是人们成功事业的基础，没有想象力，就根本谈不上创造发明。爱因斯坦认为：“想象力比知识更重要。”爱因斯坦不仅是位著名的科学家，而且也是一位小提琴家，小时候，老师认为他是“迟钝儿”，他功课常不及格，后来他母亲亲自教他学小提琴，进步很快，学习成绩也好起来，据说他提出的相对论就是在他弹奏一小时钢琴后，闭门研究一周提出来的。所以，爱因斯坦说：“音乐家给我的启示比任何科学家更多。”俄国航空设计师阿·雅科夫列夫认为自己的成就是与柴科夫斯基辉煌的艺术创造分不开的。在发展我们的注意力方面，不管是视唱还是欣赏音乐，都必须要求听觉的专注，而且还要调动想象、思维、记忆、感情等一系列的心理活动，这就要求我们必须集中注意力，才能更好地进行音乐活动。

科学研究也表明，好的音乐能促进脑肽物质的大量释放，这种物质通过对情绪的调节，来促进记忆力的作用，促进人的形象思维。所以，人们把负责形象思维的右大脑称之为“音乐脑”，左大脑是处理语言、数学和其他分析功能的主要活动中心，负责逻辑思维。如果左、右大脑交替作用，既可促进理解力，提高分析能力，甚至也能激发“灵感”，使人们的大脑得到全面发展。

## 第二章 音乐欣赏概论

千百年来人类积累起来的多种多样的音乐艺术瑰宝，每时每刻都围绕着我们，无论是在劳动中、日常生活中、行军中、朋友相聚时，还是在举国悲痛或喜庆的日子里，都成为深刻影响人们精神生活的重要工具。可以这样说，在地球上很难找到这样一个人，他能够不要音乐，避开任何哪怕是最简单的音乐形式而度过一生的。因此，音乐作为表现人的情感的艺术，人们从中逐步探知并获得美的享受、精神的愉悦和理性的满足。而音乐实践活动，包括了三个环节，一是作曲家所创作出的乐谱，二是表演者表现出的实际音响，三是听众感受到的音乐。大多数人都是从第三环节，即从欣赏音乐中获得裨益的。

### 第一节 音乐欣赏的基本特性和不同形式

音乐欣赏是指欣赏者通过对音乐作品的聆听和感受，获得精神的愉快、理性的满足以及音乐美的享受的活动。音乐欣赏是音乐活动的基本形式。它表现出欣赏者对音乐作品接受的程度，以及所能感受和收益的程度。这一音乐欣赏活动与音乐的创作和音乐的表演互相联系、互相制约，形成了自己的基本特性。