

高等院校通识课立体教材

音乐欣赏

Yinyue Xinshang

主编 / 陈国威 李颖玲 袁婷婷

西南交通大学出版社

高等院校通识课立体教材

音乐欣赏

主 编 陈国威 李颖玲 袁婷婷
副主编 易巧丽 孔 蕊 王 军 黄 伟
何红玲 刘 茜 陈 磊

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏 / 陈国威主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2014.8

高等院校通识课立体教材

ISBN 978-7-5643-3343-0

I. ①音… II. ①陈… 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(2014)第196541号

高等院校通识课立体教材

音乐欣赏

主编 陈国威 李颖玲 袁婷婷

责任编辑	祁素玲
特邀编辑	郭鸿玲
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区交大路146号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://www.xnjdcbs.com
印 刷	成都中铁二局永经堂印务有限责任公司
成品尺寸	170 mm × 240 mm
印 张	13
字 数	233千字
版 次	2014年8月第1版
印 次	2014年8月第1次
书 号	ISBN 978-7-5643-3343-0
定 价	28.00元

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前言

该教材的编写是应全国大学生素质教育“十二五”规划要求，落实国家教育发展方针政策，引导当代大学生树立正确的人生观、价值观、世界观，立足学科教材建设需要，针对非音乐专业的大学生当前音乐素质教育的需求，汇集全国部分高校工作于基层的音乐专业教师编写的音乐欣赏通识教材。希望这本教材的编写出版，能帮助当代大学生提高音乐欣赏素养，让大学生们在学习、欣赏音乐过程中，不断完善自我，树立音乐文化自信，最终达到提升人格，丰富生活的目的。

由于社会经济的高速发展，引起社会各方面翻天覆地的变化，当代大学生也不可抗拒地进入接收“快餐式文化”的社会历史洪流中，大学生对音乐的理解，对音乐的爱好，对音乐丰富自身生活功能的认识以及如何欣赏音乐，如何提高自身音乐艺术修养方面并不重视。很多大学生音乐爱好狭窄，喜欢音乐的风格类型单一，出现了向流行音乐“一边倒”的情况。我国是一个具有五千年悠久历史文化传统的大国，五十六个民族音乐文化生活丰富多样，我们的戏曲、民歌、说唱音乐等艺术是如此的光辉、灿烂，它们是我们民族文化的精华，是民族的骄傲。西方古典音乐的积淀是如此的深厚，几百年下来，莫扎特、贝多芬、柴可夫斯基、肖邦、门德尔松等大师的作品依然还在当代回响，人们依然热爱它们，喜欢它们。所以，值得当代大学生学习、欣赏的优秀音乐作品浩如烟海。编撰此教材的目的之一，就是希望大学生们对音乐的欣赏与喜好，不只是停留在流行音乐的基础上，还应该去聆听更多的音乐风格类型。培养当代大学生了解祖国传统音乐文化，了解世界各地更多的优秀音乐文化，培养欣赏古典音乐与民族音乐的耳朵，是本教材编撰的意义所在。

本教材考虑了大学生适用性与多样性的需要，大多数的谱例都使用了简谱记谱，也有个别章节是五线谱记谱，目的在于希望大家能够能够对两种记谱方式都有一些了解。这对于大学生以后在学习、工作中能够更好地鉴赏音乐会有一定的帮助。

本教材共由八章构成，写作分工如下：第一章由四川音乐学院袁婷婷编写；第二章由武昌理工学院黄伟编写；第三章由四川外语学院重庆南方翻译学院音乐学院易巧丽编写；第四章由山东交通学院陈磊编写；第五章由西华大学刘茜编写；第六章由昆明学院音乐学院李颖玲编写；第七章由西南交通大学艺术与传播学院王军编写；第八章由四川音乐学院陈国威编写。全书的策划、大纲的拟定、统稿由郭发仔、陈国威等几位教师完成。

编写者

2014年5月7日

目 录

第一章 音乐欣赏概述	1
第一节 音乐欣赏的意义与方法	1
第二节 音乐的形式与手段	5
第三节 音乐欣赏的策略	8
第四节 音乐的分类	11
第五节 音乐欣赏中的审美	14
第二章 常见的歌曲体裁	20
第一节 歌曲体裁概述	20
第二节 歌曲体裁分类与欣赏	21
第三章 中外民歌欣赏	50
第一节 中国民歌概述	50
第二节 中国少数民族歌曲	73
第三节 外国民歌概述	79
第四章 中外器乐曲欣赏	87
第一节 中国民族器乐曲欣赏	87
第二节 中国民族乐器介绍	108
第三节 外国民族器乐曲选听	116
第五章 中外歌舞剧音乐欣赏	126
第一节 中国歌舞剧音乐欣赏	127
第二节 外国歌舞剧音乐欣赏	136
第六章 影视音乐欣赏	154
第一节 影视音乐概述	154

第二节 中外影视音乐欣赏	161
第七章 通俗音乐欣赏	172
第一节 通俗音乐概论	172
第二节 通俗音乐分类	175
第三节 我国通俗歌曲概述	178
第四节 通俗音乐选听	180
第八章 音乐与社会	190
第一节 音乐与社会生活	190
第二节 音乐与其他艺术	194
第三节 音乐与大学生	197
参考文献	200

第一章 音乐欣赏概述

第一节 音乐欣赏的意义与方法

一、音乐欣赏的意义

音乐欣赏是以一定的音乐为审美对象,以参与欣赏活动的人为审美主体,形成一种特殊的审美观照,通过这种对音响的聆听,实现对音乐美的感受和欣赏。

现代社会的迅速发展,不仅促进了音乐艺术的空前繁荣,而且使音乐在人类社会生活中展现了越来越重要的作用。21世纪,大学生将肩负起建设社会主义国家的伟大任务。音乐欣赏作为审美教育的方式,是促进大学生德、智、体、美及身心健康全面发展的重要途径。它为提高全体大学生的文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质打下良好的基础。正所谓“求木之长,固其根本,欲流之远,浚其源泉”。所以,大学生应该学点音乐知识,懂得如何欣赏音乐,能够欣赏美的事物。在音乐欣赏的过程中,得到美的享受,并在追求美、创造美的过程中不断发展和完善自我。

音乐欣赏可以辅德。通过欣赏中外民族民间音乐和中外音乐史上具有代表性的音乐作品,学生能够对其时代风格、民族风格、地域风格和个人风格进行大略了解,知道世界主要音乐流派的代表人物,有助于学生拓宽自己的音乐视野、体验人生的美好,塑造高尚的人格,从音乐中感悟生活、感知生命、获得启发和力量,建立起对人类、对自然、对一切美好事物的关爱之情,使学生在真善美的音乐世界里提高自己的道德修养。这也是当代大学生的必备修养。

音乐欣赏可以益智。霍德华·加德纳的著作《心灵的框架:多重智力论》提出七种智力的主张,分别是语言的、音乐的、逻辑—数理的、空间的、身体肌肉的、人际关系的以及个人内心的。由此可见,音乐是人类智力的重要组成部分。那么,音乐聆听,是否需要智力参与呢?毫无疑问,音乐智力在

每一种音乐活动当中都具有举足轻重的作用。在音乐实践活动中,包括作曲、表演、即兴表演、聆听、音乐理论、音乐学、音乐教育等多重活动,聆听音乐常常被人误解为最微不足道的音乐实践活动,似乎不需要智力的参与,人人都会。其实不然,在欣赏一首音乐作品的时候,呈现给聆听者的声音,是那些想把它制作得对他人有潜在意义的人发出来的声音。说到底,让它们供人聆听的意义,就在于让聆听者抓住那个音乐的意义。但是,正在制作的声音,从声音的角度来讲,对那些聆听的人来说,还只是有潜在的意义。如果聆听者先前已经吸收过它的文化理解为有意义的声态,鉴别出正在听到的声音是这类声态的实例,那它就能够随着它文化的许可,随着听到的特定声音,由这位特定的聆听者有意义地由此及彼联系起来,在那些声态之间做出相关的相互联系。于是,这位聆听者就在某种程度上,分享了呈现出来的声音的意义。这样,聆听就是一种共同建构音乐意义的行为。每个聆听的行为都要求运用音乐智力——有想象地、敏感地、娴熟地对声音进行由此及彼的联系。在接受的行为中,和作曲者、表演者、即兴表演者所完成的产生行为平行(但不是复制)。所以当然可以有底气地说,音乐欣赏对于智力的发展将有助于大学生从事理论学习和创新性研究。

音乐欣赏可以健体。音乐传入人的耳膜,刺激大脑中枢神经,使人身体分泌多种有益的生化物质,如激素、酶等,产生抗疲劳,助消化,降血压,调节神经等作用。真可谓:“一声来耳里,万事离心中。清畅堪消疾,怡和好养蒙”。清畅怡和的音乐既可以祛除疾病又可保养心性,有益于身体健康。第二次世界大战后,国外盛行的音乐疗法,对音乐给人们造成的心理—生理反应所做的研究和探索是很有意义的。音乐欣赏是大脑休息的积极方式。“不会休息的人就不会工作”,工作久了免不了疲劳而需要休息。休息有多种方式,结合自己爱好的音乐,做有趣的简单活动,就是一种积极的休息。清华大学理工科学生总结出这样一个公式: $8-1>8$, 是指从学生每天 8 小时学习时间内抽出 1 小时进行音乐等文体活动,其效果大于单纯的 8 小时学习。

音乐欣赏可以促进美育。音乐净化每一个人的心灵,古话说“乐之入人也深,其化人也速”;“兴于诗、立于礼、成于乐”;“德者,性之端也;乐者,德之乐也”;“凡音之起,由人心生也,人心之动,物使之然也”。音乐能陶冶人的情操,音乐能塑造美的灵魂、美的形象,是真、善、美的和谐统一。音乐对于净化人的灵魂,塑造人的形象有“随风潜入夜,润物细无声”的作用。高尚的道德情操与道德行为同追求美的理想往往是一致的。因此,音乐艺术用音响的魔力作用于人的感情,引起欣赏者的内心共鸣,培养欣赏者良好的品德、志向,树立积极、健康的人生价值观,最终使欣赏者达到崇高的思想境界。

二、音乐欣赏的方法

作为大学生,欣赏音乐算不上难事,如果可以恰当掌握方法,结合实践,相信每一个音乐爱好者都能很好地欣赏音乐并且培养出一副“音乐的耳朵”。

首先,聆听音乐的音响效果。音乐是听觉艺术。音乐艺术的一切实践都需要依赖听觉,音乐欣赏正是如此。对音乐音响的感知是音乐欣赏的第一步骤,感官的享受体现在悦耳动听,当然这是非常粗浅的聆听方式。进一步的情感体验和理智欣赏,才最终使得欣赏者能够较全面的领略一个音乐作品的真正意义,从而获得完满的艺术享受。大学生应该如何培养自己的音乐听觉从而获得美的享受呢?单从审美的角度出发,雷默说:“审美体验是非功利的,体验的目的在它自己内部和它自己。”对音乐作品的审美特性的感知就是获得一种特殊知识对于感情动向的洞察力,对于审美体验应该是自足的、纯粹的、脱离现实的直接体验。音乐作品的审美特性就是指音乐的表现要素,即旋律、调式、调性、和声、节奏、节拍、速度、力度、音色、音区、织体。作曲家在创作乐曲的时候,正如诗人写诗、画家画画一样,有一套表情达意的体系或手法,在音乐的领域里,这些就是音乐语言。而对这些要素的体验就可以使聆听者获得审美的体验。一部音乐作品的思想内容和艺术美,必须通过这些要素的有机结合才能表现出来。想要较好地欣赏音乐,就要培养自己对旋律、旋律发展所形成的多声部音乐效果的整体感受能力。其中,从整体出发来欣赏音乐,比起对音乐个别要素的听辨更加重要。同时,对音乐中乐音的记忆也不可忽视。因为,音乐具有时间性,乐音随着时间的推移而转瞬即逝,我们在欣赏整体音乐的同时也感知了音乐要素。良好的音乐记忆能力对一首音乐作品的欣赏有不可小觑的作用,它有助于我们整个音乐欣赏水平的提高。如果我们有一定数量的不同风格、不同类型、不同作曲家的音乐主题、音乐片段等的储存,那么在欣赏到一首新的音乐作品时,我们就可以不费吹灰之力地回想起我们储存过的内容,提取后加以比较。这样的一种欣赏方式可以使我们更好地感受和把握一部作品。

其次,每一个音乐作品都不是独立的审美主体,而是具有多种音乐认识的高度语境化的艺术建构。音乐是文化中的音乐,是文化的组成部分。音乐善于表现和激发感情,结合音乐中的文化一起欣赏作品才能准确地把握音乐作品本身所表现的情感内容。音乐是在一定的自然、社会、历史、民族文化背景中产生的,在聆听音乐的时候,一首音乐作品总是表现了作曲家对现实生活的感受,反应的是当时的时代特征,我们可以根据这些背景去领会作品所要表达的思想内容。同时,还要注意的是,不同的地域和民族,其民间音

乐具有各自不同的风格和特征。好的音乐作品不仅具有强烈的时代气息，同时也有鲜明的民族特征。作曲家的生活时代、经历、素养和艺术趣味的差异，也会呈现不同的创作思想和个性，这就使得作品具有不同的思想内容和艺术风格。因此，聆听音乐还需要民族文化的角度分析它的特点和规律。

欣赏音乐作品时还必须了解音乐的曲式和体裁。不同的曲式与体裁表达不同的音乐风格。曲式是指乐曲的结构和布局，利用音乐材料组织和排列出不同的形式。曲式包含乐段、二部曲式、三部曲式、变奏曲式、奏鸣曲式、回旋曲式以及各种套曲的形式。音乐的体裁指音乐的种类，如进行曲、抒情曲、叙事曲、诙谐曲、摇篮曲、夜曲、奏鸣曲、序曲、舞曲、幻想曲、组曲、交响曲，等等。它们各自有其特点，表现不同的题材内容。

再次，联想与想象。音乐具有非语义和非具象的特征。它既不可以像文学作品一样用语言直接描述，也不可以像绘画一样用线条表达。因此，在欣赏音乐的过程中，通过唤起自己对音乐的联想与想象来补充音乐所不能直接表达的内容，就可以增强自己对作品的感受，使这种感受变得更加丰富和深刻。针对有情节和内容的作品，我们如果事前已经有了关于它的知识储备或经验，那么当聆听到该作品时，自然可以情不自禁地把音乐和已经储备好的知识或经验联想在一起，帮助我们合理地理解作品。而有的作品不具有描述性，仅仅就是表达作曲家对现实生活的感受，或是单纯抒情而已，甚至只是音乐自身，没有什么可以用来作为它的直接描述对象。这时候，我们应当尽可能地发挥自己的想象力去理解和感受音乐。因为，聆听音乐的体验没有任何标准答案。根据每个人不同的欣赏能力、生活阅历，对同一首作品完全可以有一样的理解，体会“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的畅快与自由，在音乐所提供的范围内自由翱翔。

最后，音乐欣赏需要理解、认识与评价的参与。这主要指在欣赏过程中，运用理性思维，对音乐作品的形式、内容以及思想意义进行审美认识与评价。音乐作品是作曲家社会生活在大脑中的产物。有许多优秀的作曲家都写过有重大历史意义与反映深刻思想内涵的音乐作品。所以，音乐欣赏需要理性思维的参与，对音乐作品作出聆听者自己的评价。比如欣赏声乐作品，就必须考虑到旋律的创作方式、词曲结合的方式以及对由此产生的音乐形象的认识与理解。欣赏器乐作品时，最好是能够反复聆听，加深音响体验和感情体验。同时要求我们提前做功课，多掌握所要听的作品的相关资料，如作曲家基本情况、作曲家的创作构想以及当时所处的时代背景等。在欣赏过程中，既要有“人在其中”，又要有“人在其外”的感觉，所谓“进得去，出得来”。通过反复欣赏，逐步做出判断与思考，把理性认识融入到作品的音响体验与

感觉体验中,并通过想象与联想,最终实现对音乐的审美需求深化与审美能力的提升。

第二节 音乐的形式与手段

一、音乐的形式要素

艺术有很多门类,如美术(绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术)、音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影等。音乐只是其中一种,它具有其他艺术门类所没有的特殊性。绘画直接描绘社会生活,文学直接叙述生活事件,而音乐是用一些它所具备的基本要素来组织构成音乐形象,通过表达人的情感与思想来表现社会生活。那么,构成音乐的形式要素是哪些呢?如节奏、旋律、和声、节拍、调式、速度、音区、织体等,其中旋律、节奏、和声是音乐的最基本要素。一般的多声部音乐都是这三者的结合。但也有没有旋律和和声存在的音乐形式,如打击乐。

旋律是音乐的主要表现形式,音乐的形象主要由旋律来构成。旋律是一系列的音有组织的产生的。旋律中,各音的长度和强弱不同形成节奏,各音的高低形成旋律线,并体现出调式特征,表现一定的音乐意义。这些因素在旋律运动中获得了生命,并在旋律中延伸出和声、复调以及配器等能够丰富与扩大音乐表现力的手段。以旋律为中心,辅助其他手段,可以广泛的表达各种感情、刻画人物性格、营造环境气氛。音乐难于直接描述社会生活,难于表达具体的思想观点。但音乐的思想情感蕴藏于人类对它的联想与想象中,深刻的感情内容的表达关键看审美主体是否有想象和联想意识,是否具有音乐欣赏的基础。如民族管弦乐《春江花月夜》描绘了夕阳西下、渔舟唱晚的情景,意在赞美自然的美妙与和谐,这是需要聆听者通过借助标题与音乐的描述联想情景才有此感觉的。再如二胡曲《空山鸟语》让人想到山谷中百鸟争鸣,琵琶曲《十面埋伏》描绘古代战争场面,表现千军万马奔腾之气势等。音乐还可以模拟自然界声音,使人产生具体确定的联想。如有些乐曲中通过不同的乐器来模拟鸟叫声、流水声、寺庙钟声、惊雷闪电等具体的声音,民乐合奏《百鸟朝凤》中模拟的鸟鸣声,逼真而生动。音乐还可以表现早晨、春光、晚霞、风暴等情景。这些都是音乐表现情感的一些方面,在作品中并不占主导地位。过多的模拟自然逼真的声音,没有经过艺术的加工与提炼,

是很难有艺术表现力与感染力的。

节奏与节拍是音乐表现的重要手段，也是音乐结构的基本要素之一。许多舞曲与进行曲，节奏节拍的突出作用最为明显。如《义勇军进行曲》那附点节奏与节拍是营造激励抗日决心气氛的重要因素，它激发了无数先辈为革命事业抛头颅、洒热血才换来我们今天的幸福生活。

调式是音乐的重要手段。调式是乐曲的基础，它由很多音构成，以其中一个音为中心而组织起来形成的一个体系。西方音乐有大调式和小调式两类，其中又分为自然大小调式、和声大小调式、旋律大小调式各三种。另外，有在不同历史时期使用的中古教会调式，如伊奥尼亚、利底亚、混合利底亚、爱奥尼亚、多利亚、弗里几亚等。我国的调式主要有五声民族调式（宫、商、角、徵、羽）、六声调式、七声调式，它们在我国民歌与戏曲音乐中大量存在。每种调式都有其独特的音阶，有其独特的表现力，如大调善于表达明朗、光辉的形象，小调善于表达暗淡、柔和的形象。

音乐中还存在一个不可忽视的要素，那就是音色。音色体现在不同乐器和人声的特征上，如木管乐器、铜管乐器、弦乐、打击乐以及人声的高、中、低声部等都具有不同的个性化的音色魅力。越是近代的音乐，越会突出音色的地位。若要区分古典音乐与浪漫音乐，音色是其中重要的方面。浪漫音乐中音色的丰富性与多样性是古典音乐不可企及的，到印象派时期，以作曲家德彪西为首等的音乐家对于音色的强调，又在浪漫音乐基础上前进了一大步。在20世纪的音乐中，音乐的一些基本要素已经退居其后，如调性、节拍、旋律、和声等，作曲家更加显示出对音色的偏爱。音色的体现主要在两方面，一是乐器的运用与组合，二是和声的使用。如果我们从巴洛克时期开始聆听一些重要作曲家的作品，经过古典乐派、浪漫乐派、印象派等，我们一定会发现音色在其中的重要作用。音色作为音乐的形式要素之一，它与其他要素一样，是共同发挥作用的。就如同一部机器的零件，必须要进行组装与整合，才能使这部机器正常运转。音乐也是一个严密的有机体，它需要一系列的组织手段与法则去把各要素综合起来产生效力。

二、音乐的形式组织手段

音乐的形式组织手段是指音乐的各基本要素之间的有序的组合方式。它们之中必然包含一种以上的形式要素。如旋律有音高关系，也有节奏关系；和声有音程关系，也有音色关系；复调是两个或两个以上的独立旋律的组合，而复调首先要具有构成旋律的各种要素如音高、节奏、节拍等；曲式是对音乐的

结构进行划分,它要反映出作品的整体规律与构想。曲式分析中,调式调性、和声终止式等是结构组织与划分的重要依据。配器是乐器配制和组合的手段,也就是对不同音色选择的手段。由此可以看出,音乐形式的组织手段是以音乐的基本形式要素为前提的,每一种组织手段都含有一种以上的形式要素。

音乐有基本的形式要素,有形式要素的组织手段,那它们又是靠什么法则或者原则组织在一起的呢?我们总不能随意地拿两种形式要素来进行作曲吧。所以,音乐的形式要素与形式手段之间需要一些基本的原则或法则。或者说它们之间是由一定的基本规律,即和谐、对比、均衡、多样统一等基本原则统一组织在一起的。我们首先来考察一下音乐中的旋律。旋律一般包含了节奏、音高、节拍关系在里面。旋律往往会形成旋律线,有一定的起伏,而这些旋律线似乎总是处于对比、匀称、均衡的运动与变化的统一中。旋律一般总是从主音开始,最后回到主音结束。有时旋律还重复一个固定的形状,或者把原来的形状移位。一首音乐作品往往由基本的节奏型来维系整部作品的统一,而这个节奏型有时又会成为全曲发展的核心,我们称为动机。再来看看和声,和声需要建立在和谐的基础上。任何和弦,或和音,或音响,无论它们多不协和,最终目的都是在寻求整体音响的和谐对比统一。所以,从某种角度上讲,任何和弦都是和谐的,只是和谐程度不同而已。关于曲式的形式美原则是明显易见的。不同的曲式代表了不同的法则规律,一部曲式是整齐一律的,二部曲式是对比冲突的,三部曲式是对比均衡的,变奏曲式是多样化统一的,奏鸣曲式是综合性的,等等。有时,曲式的划分遵循黄金分割比例,这体现出音乐作品的数律之美。在20世纪现代音乐中,这种形式手段的基本规律依然存在,只不过我们不容易感受到。勋伯格的12音作曲法依然遵循这种法则,尽管表面上显得更加自由了。12音序列同样是在一个基本序列的原型、逆行、倒影、倒影逆行的法则下,给音乐带来各种可行的多样化塑造的可能性。无论是在作曲思维还是作曲技术上,现代音乐表面上看与传统相去甚远。但我们如果从音乐形式要素组织原则的角度去看,哪怕是先锋派的音乐,依然可以发现这些音乐与传统保持者某种联系。古典音乐常以动机式进行展开和发展,最终以寻求音乐的协调统一为目的。勋伯格的作品常以一个基本序列开始,然后通过序列的变形进行展开发展,最终获得多样性的形式美感,这二者,古典与现代,其实是殊途同归,目的一致的。像潘德列茨基的《祭广岛受难者的哀歌》,没有传统的曲式结构,没有主题材料的对比,它通过另外的途径来展现作品的形式美原则,即通过长音与非长音的多样化表现获得形式美法则体现。

第三节 音乐欣赏的策略

一、反复聆听

很多人都有这样的疑问?我很喜欢音乐,但就是听不懂。这里面有一个怎么欣赏的问题和欣赏能力培养的问题。欣赏能力的形成,最关键的就是要多听,反复听、多欣赏、多思考。俗话说,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。慢慢的听得多了,就会有些感悟,有些体会,因为每个人都会思考,每个人都有情感,每个人都会想象与联想。欣赏音乐要能够听“懂”,需要一个渐进的过程,它是相对的,懂与不懂也是相对的。我们从开始喜欢这首音乐,到慢慢能够听懂旋律,听懂不同的乐器音色、不同的节奏,同时能够感受到这些旋律以及相关因素带给我们的一些情感联想与想象,激发我们对音乐作品表现的意境的领会与感悟,这样的话,就算是听懂了。我们有时不要把音乐想象得那么艰深难懂,所谓“会看戏的看门道,不会看戏的看热闹”,这句话是有片面性的。我们不懂和声、不懂曲式,不懂音乐主题动机发展等,依然可以欣赏音乐。面对一个事物,关键看你想取得什么样的结果,采取什么样的视角。只要有所收获,有所感悟,对我们而言,就是听懂了音乐。正如苏轼的名句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中”。不管横看是岭也好,侧看是峰也罢,面对的依然是同一座庐山。这正是因为对同一个事物的认知不同,所以才产生了不同的科学;可以让人们欣赏,产生了审美的活动,有了艺术和作为科学的美学。这是同一个事物的不同属性,不是来源于事物本身,而是来源于事物与人的不同关系。多听音乐,还要多听各种不同类型的音乐,以此来扩大自己的知识面。广泛聆听不同类型,不同时代,不同风格的音乐,可以增进我们对音乐的爱好与兴趣,同时还可以在欣赏中提高自己对音乐类别与风格等的把握与鉴别力。如果欣赏音乐的范围过于狭窄,那么在面对其他类型的音乐时,我们会一筹莫展。因为我们平时没有培养听这样音乐的耳朵。现实生活中有很多人只喜欢听流行音乐,也有一些人喜欢听古典音乐,但如果给他们歌剧或者现代音乐来听,由于他们不熟悉这些作品的新技法,也缺乏欣赏这种音乐的联觉想象,所以就无法把控这种音乐。音乐欣赏能力与审美的评价是不一样的。音乐欣赏能力是更为基础的东西,尽管对某些音乐会有不同的审美评价。我们首先要会听,听懂以后才可能做出正确的审美评价。总之,音乐是声音的艺术,只有多听、多想才

能逐渐获得音乐欣赏的能力，才会欣赏和“懂”音乐，与音乐做知心朋友。

二、音乐理论知识的学习

当我们对音乐欣赏有一些感性体验后，通过多听音乐获得了一些最基础的欣赏能力，这是很关键的一步，但这并不是说学习理论知识不重要。为了使我们在欣赏过程中理解音乐，更“懂”音乐，学习一些常用的理论知识是很有必要的。如当我们聆听交响乐、歌剧、室内乐、协奏曲等，还是需要一些理论知识作为辅导的，拥有这方面的知识，我们听这些音乐的时候，可能才会更容易“听懂”。那么，我们欣赏音乐，到底需要学习哪些音乐知识呢？第一是要学习一些乐理知识，包括音阶与调式、主题与动机、旋律基本发展手法、节奏与节拍、音程与和弦、总谱读法等，有兴趣的同学还可以了解一些简单的和声知识、复调知识等。学习这些知识并不是要我们去进行理性的音乐分析，而是为了让我们在欣赏音乐时，懂得一些基本的音乐表达的习惯和用法，这样会有助于我们欣赏音乐。第二是学习音乐背景的知识，包括作品的年代，作品的风格流派，作曲家的介绍、生活经历、艺术美学观和作品的创作意图等。同时，要特别注意学习一些音乐的历史，比如中国音乐史，西方音乐史等。学习这些知识也是为了我们可以更好地欣赏音乐。我们对这些音乐知识的学习并不要求大家达到同专业音乐学生一样的水平，我们仅仅有入门的水平，了解一些音乐常识就可以了。当然，能学得更深一些、更多一些肯定对音乐欣赏会有帮助。

这里，我们再谈谈前面没有涉及的一些乐理基础知识。首先是音高问题。音高是由某种发声体通过振动发出音响，经过空气媒介传播到我们的耳膜而存在。音高有振动规则的音高和振动不规则的音高，振动规则的叫乐音，振动不规则的叫噪音。我们一般听到的音乐都是乐音居多。音有高低之分，发声体每秒振动的频率越快，音就越高，反过来，音就越低。乐音有规律的连续变化就形成曲调。连续上行的曲调往往带给人振奋激动的效果，而连续下行的曲调往往带给人沉重和压抑的感受。

两个音之间的距离叫音程。音程有大二度、小二度、大三度、小三度、大六度、小六度、大七度、小七度、纯一度、纯四度、纯五度、纯八度、增四度、减五度之分。在此基础上，还可延伸变化出其他的变化音程，如增二度、倍增八度、减三度、增六度等。

还要知道全音和半音的概念。全音是指钢琴键盘白键上相邻的两个音,如 C-D、F-G、A-B 等;半音是指两音之间最近的距离,如 E-F、B-C 等。另外,音还有升高半音,用“#”表示;降低半音,用“b”表示;升全音,用“x”表示;降全音,用“bb”表示。这些升降记号都写在音名的左上角,如[#]C, ^bB, ^xG 等。

力度强弱用“f”和“p”表示。中强与中弱用“mf”和“mp”表示。若表示渐强用术语“cresc”或“<”表示,表示渐弱用“dim”或“>”表示。音乐进行时都有快慢的程度,称为速度。乐曲都有速度上的规定,根据每分钟演奏多少个音符来决定速度。如每分钟演奏 132 个四分音符,叫快板;每分钟演奏 88 个四分音符,叫中板;每分钟演奏 52 个四分音符,叫慢板,等等。演奏家在演奏音乐时,还会根据情绪变化,做适度的调整,以便更好的表现音乐。音乐总会在不同的音高位置跑动称为音区,音区又分为高音区、中音区、低音区等。音区的变化会带来音高层次的变化和音乐情绪的起伏。

前面我们还提到了调式。实际上,调式与音阶是分不开的,它是作曲家音乐创作的原材料。音阶,顾名思义就是依照某种音高顺序排列起来,由主音到相邻八度的主音排列。如我们平时熟悉的“1、2、3、4、5、6、7、i”对应的音名为“C、D、E、F、G、A、B、C”就是一种音阶。在这个音阶里面,“E-F”和“B-C”是半音,其他相邻音是全音关系。这种音阶就是我们前面所讲的大调式音阶。这个音阶是从“1”主音开始,也是从“C”开始,所以也称为 C 大调式音阶。如果是从“6”开始到高八度的“6”,这个时候“6”是主音,由于半音全音关系排列发生了变化,与大调式音阶排列顺序不同,因此称为小调式音阶。

和声是多声部音乐不可回避的问题,只要有二个声部存在,就有和声的效果存在。和声是指两个以上的不同音高同时进行发响构成的音高组合。我们平时观看流行音乐节目,特别是二人演唱的流行音乐,还有一些合唱节目,都能体会到和声的艺术效果与魅力。

最后谈谈织体问题。织体主要指音乐在纵横向方面的构造方式。音乐有两种非常重要的织体方式,一种是主调音乐织体,一种是复调音乐织体。主调音乐织体是以一条旋律为主,其他声部起伴奏陪衬烘托的作用,如肖邦的音乐、流行音乐等。复调音乐织体是两条以上的旋律同时进行,互相没有主次之分,它给人连绵不断的感觉,如巴赫的音乐等。在音乐中,主调音乐织体和复调音乐织体常常是混合交织使用的。以上笼统的谈了一些前面没有涉及的乐理基础知识,以便为后面我们欣赏各种类型的音乐打下基础。