

中国民间音乐欣赏

主编 苏丽

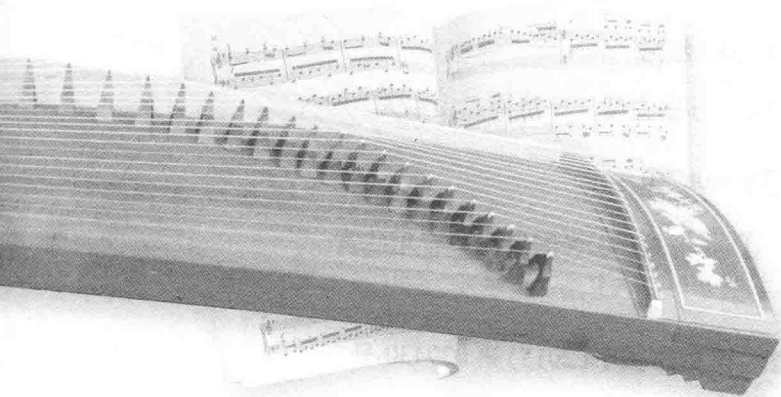
山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

中国民间音乐欣赏

主编 苏丽

副主编 营丽曼 翟乐 周惊 朱然

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国民间音乐欣赏/苏丽主编. —济南: 山东人民出版社, 2015.2

ISBN 978-7-209-08740-7

I. ①中… II. ①苏… III. ①民间音乐—音乐欣赏—中国 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 039430 号

责任编辑:王 晶

中国民间音乐欣赏

苏 丽 主编

山东出版传媒股份有限公司

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

莱芜市华立印务有限公司印装

规 格 16 开(170mm×240mm)

印 张 16.25

字 数 210 千字

版 次 2015 年 2 月第 1 版

印 次 2015 年 2 月第 1 次

ISBN 978-7-209-08740-7

定 价 33.00 元

如有质量问题,请与印刷厂调换。 电话:(0634)6216033

前 言

《中国民间音乐欣赏》是一本针对中国传统优秀民族民间音乐、供音乐专业师生使用的欣赏类书籍。此书以音乐欣赏基本知识、民歌、民族器乐、戏曲音乐、歌舞音乐、说唱音乐六个方面的内容为出发点，归纳和总结了我国民族民间音乐领域的基本内容和要点。同时秉承语言通俗易懂、内容准确精练、兼顾针对性和实用性的编写原则，以期达到引导学习者通识民族音乐知识、培养学习者的音乐文化素养、提高音乐欣赏能力的目的。本书融汇中国民间音乐的发展脉络，借鉴多位音乐教师的教学经验编写而成，力求为音乐爱好者欣赏，为学习中国民族民间音乐提供方便。

中国民族民间音乐作为中国音乐史上重要的一部分，其汇集了中华大地五十六个民族音乐之精华，鲜明地体现出各民族在音乐方面的独特韵味。书中的每一章节中都加入适量的音乐谱例和练习习题，以供学习者在掌握基本的中国民间音乐基础知识之余，能够更系统、更全面地进行相关音乐知识的了解。同时，本书的旨意在于通过此本教材能够让更多的人学习和了解中国民间音乐，来提高和培养学习者的音乐综合素质、音乐欣赏水平和音乐审美能力。欣赏中国传统民间音乐不仅能够了解中华民族的多姿多彩的音乐，更能提高学习者的音乐审美情趣和对艺术的鉴赏能力，这也是本书的精髓之所在。

苏丽为本书主编，菅丽曼、翟乐、周棕、朱然为本书副主编，李婷、

朱令仪、王蓓蓓、王蕾蕾、迟英娟等参与本书的编写工作。本书在编写过程中参考、借鉴和引用了一些书刊资料，在此谨向有关的作者和出版者致以诚挚的谢意。由于编者水平有限，疏漏和不足之处敬请使用本书的师生与读者予以批评指正，提出宝贵意见和建议，以便改进、完善此书。

编者

2015年2月

目 录

001 前 言

001 第一章 音乐欣赏基础知识

002 第一节 音乐欣赏的音乐要素及音乐语言

007 第二节 学会欣赏音乐

010 第三节 音乐的审美体验

014 第二章 民歌

014 第一节 概述

016 第二节 民歌的起源与发展

022 第三节 汉族民歌的体裁及艺术特点

078 第四节 少数民族民歌

113 第三章 中国民族器乐

113 第一节 概述

116 第二节 中国民族乐器的种类

155 第四章 戏曲音乐

155 第一节 戏曲音乐的产生与发展

158 第二节 戏曲的艺术特征

160 第三节 戏曲音乐的艺术形式

163 第四节 常见剧种

203 第五章 歌舞音乐

203 第一节 歌舞音乐的产生及发展

204 第二节 歌舞音乐的艺术特征

206 第三节 汉族民间歌舞音乐

218 第四节 少数民族歌舞音乐

229 第六章 说唱音乐

229 第一节 概述

231 第二节 说唱音乐的艺术形式

234 第三节 汉族说唱音乐代表曲种

253 参考文献

第一章 音乐欣赏基础知识

音乐是听觉的艺术，音乐欣赏在一定意义上是音乐活动的基本形式，是作曲家和演奏家工作的出发点和归宿。音乐欣赏是感知音乐、理解音乐、体验音乐的一项实践活动，欣赏者通过对音乐进行聆听，乐音传入欣赏者的耳朵，刺激其大脑中枢神经，产生共鸣，欣赏者从中获得音乐美的享受、精神的愉悦和理性的满足。这是一种最直接、最具体的审美教育活动，它以音乐为审美对象，以参与音乐欣赏的人为审美主体，形成一种特殊的审美观。一般来说，大脑健全、听力正常的人都能欣赏音乐，但真正理解音乐作品、把握作品内涵，甚至引起共鸣，就需要具备一定的音乐基本知识和技能，并经历长期的学习教育和训练。在音乐欣赏教学中，通过分析音乐要素，了解构成音乐的各种元素，掌握音乐的基本表现手段；通过学习音乐语言，理解音乐所表达的思想感情和精神境界；通过对不同音乐作品进行聆听、分析，培养学生对音乐的感受能力、理解能力和想象能力，让人们走进音乐的殿堂，感悟音乐艺术的真谛，从而使他们的心灵与音乐息息相通。通过音乐审美能力的培养体验，使人们在欣赏和创造音乐作品时产生认识和愉悦的心理体验，使受教育者的道德品质和人生观、审美观、爱国主义精神以及综合素质得以全面提高，从而促进人的全面发展。

第一节 音乐欣赏的音乐要素及音乐语言

一、音乐要素

音乐是由各种元素构成的，在一部作品中每种元素都起到重要作用。借助这些音乐元素，人们可以去体会、理解音乐。音乐作品的思想内容和艺术内涵，也是通过各种音乐要素来表现的。

音乐的要素是指构成音乐的各种元素，包括音的高低、音的长短、音的强弱和音色，以及这些基本要素相互结合而形成的节奏、旋律、力度、速度、和声、调式、曲式、音色等。音乐要素是音乐的基本表现手段。

1. 旋律

又称曲调。高低起伏的乐音按照一定的音高、长短和强弱关系横向组织起来，就形成了旋律。

旋律线：在旋律进行中，由于音高走向的变化而形成的各种直线或曲线的进行，叫做旋律线。

例：

怒吼吧，黄河

冼星海

1 = $\flat B$ $\frac{4}{4}$

5. $\overbrace{5\ 5\ 5}^3$ $\overbrace{5\ 5\ 5}^3$ 5 | 5 - - - ||

平行的旋律线表现安稳、平和的情绪，由于旋律的平行，从而突出了节奏的特点。

例:

教我如何不想他

1=E $\frac{3}{4}$

赵元任

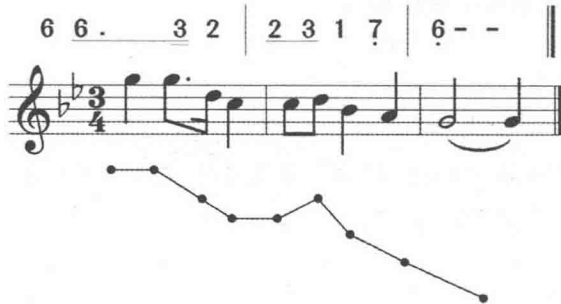
上行的旋律线常表现情绪的渐高、渐兴奋。

例:

松花江上

1= $\flat$ B $\frac{3}{4}$

张寒晖

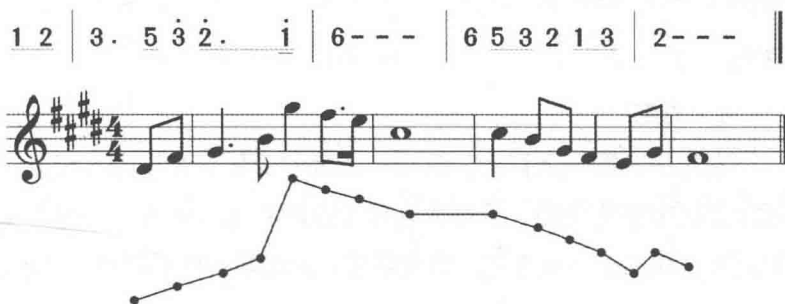
下行的旋律线多表现情绪的低落，渐趋于平静、低潮。

例:

黄河颂

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

冼星海

波浪形的旋律线常表现情绪委婉曲折。

一般来说，旋律线越平缓，所表现的情绪越安稳、平和，旋律线起伏越大，所表现的情绪起伏越大。旋律是塑造音乐形象最主要的手段，是音乐的灵魂。音乐的内容、风格、体裁和民族特征主要通过旋律表现。

2. 节奏

它是指各音在音乐运动中的长短和强弱关系。节奏是音乐的骨架，是构成音乐的要素之一。

3. 节拍

音乐中强拍（重音●）、弱拍（非重音○）有规律地反复进行。在我国戏曲音乐和民间音乐中，常用板（·或×）和眼（●或○）标记拍子，板表示强拍，眼表示次强拍和弱拍。板眼是中国音乐中所特有的，它与现今通用记谱法中的强拍位置、弱拍位置相当，但并不意味着强弱规律相当。

例：

$\frac{2}{4}$

节奏： $\underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \mid \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \mid \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \cdot \underline{\text{X}} \mid \text{X} - \parallel$

强弱： ● ○ ● ○ ● ○ ● ○

拍子： 1 2 1 2 1 2 1 2

$\frac{3}{4}$

节奏： $\underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \mid \text{X} \cdot \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \mid \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \mid \text{X} - - \parallel$

强弱： ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○

拍子： 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4. 力度

音乐中音的强弱程度。音乐中力度的变化与音乐内容相关，可以表达丰富的情感，并造成音乐形象的对比与发展，从而更深刻地表现作品。一般来说，力度越强，表现的音乐越雄壮、紧张、

激昂；力度越弱，表现的音乐越委婉、缓和。

5. 速度

音乐作品在进行中的快慢程度，叫速度。速度在音乐中的意义非常重大，每个音乐形象的塑造，情感、场面的表达，都需要配合准确的速度来完成。音乐作品的速度不同，所表达的情绪情感也大有不同。

6. 和声

两个以上不同的音按一定的法则同时发声而构成的音响组合，叫和声。它包括“和弦”和“和声进行”。

由三个或三个以上的乐音按照三度关系或其他方法纵向重叠结合起来，叫作和弦。它是和声的纵向结构。

和弦先后连接，横向组织起来，就是和声进行。它是和声的横向运动。

例：

即兴曲

舒伯特

和声是多声部的组织形态，是音乐的基本表现手段之一，具有功能性和色彩性。功能性，是指各和弦进行中的稳定性与不稳定性，不协和向协和的倾向性，以及彼此之间的逻辑关系。色彩性是指和声进行中的音响效果，有浓、淡、厚、薄、疏、密之分，从而使和声具有渲染色彩的作用。

7. 调式

高低不同的乐音（一般不超过七个）以一个稳定的音为中心（主音），按照一定的音程关系组成一个体系，这个体系叫做调式。如大调式、小调式、民族五声调式等。

8. 调性

调性是主音的音高与调式类别的总称。

在音乐作品中，调式、调性的转换与对比，能更好地展现音乐形象及作品的情绪、内涵。

9. 曲式

曲式是指音乐作品的结构布局，常指乐曲的各种典型结构模式。如一部曲式、二部曲式、三部曲式、奏鸣曲式、回旋曲式等。

10. 音色

音乐是指声音的感觉特性。由于发音体的质地、形状、振动方式、发音方法以及泛音多少等因素不同，其音色也大不相同。音色有人声与乐器之分。音乐中，不同音色带给我们不同的音响色彩效果，表达不同的个性特征及风格特色。

二、音乐语言

语言是人类最重要的交际工具，是人们进行沟通交流的各种表达符号。通过这种方式，人们相互理解、交流感情，传递信息。其他艺术形式，如文学、诗歌，利用文字作为媒介，通过各种文学手段来塑造艺术形象，表达思想感情；舞蹈则利用各种肢体动作作为主要表现手段，即肢体语言结合表情、音乐、舞美等各方面，来诠释所要表达的情感与内涵。

音乐中，同样需要一整套完整音乐语言体系来表情达意，即音乐语言。它包括很多要素，如旋律、节奏、节拍、音乐、力度、速度、和声、复调、织体等。一首音乐作品的思想内容和艺术美，要通过多种音乐要素相互结合才能表现出来。作曲家在创作时，运用各种音乐语言来表达思想情感，通过音乐语言将作者、作品与欣赏者联系起来。在音乐欣赏中，各种音乐语言相结合，生动地再现欣赏的内容、描写的情景，欣赏者通过对音乐语言的理解，联系实际，展开想象，达到欣赏的更高境界。

音乐语言作为一种特殊的语言，在表达思想情感、描绘情景

上具有独特的优势。不同国家、不同语言的人，不管是否具有音乐专业知识，都能欣赏理解音乐，从音乐中体会意境。比如，进行曲雄壮、有力；葬礼曲缓慢哀伤；小夜曲静谧、柔情，宗教乐曲神圣、庄重，不需要任何文字的解释，音乐便可通过独特的魅力打动欣赏者。法国著名作曲家圣-桑在他的管弦乐组曲《动物狂欢节》中，通过音乐语言，形象生动地描绘了狮子、乌龟、大象、天鹅等形象，为欣赏者勾画了一幅栩栩如生的动物狂欢的场面。

第二节 学会欣赏音乐

一、聆听

音乐是声音的艺术，听觉的艺术，它与欣赏者之间的媒介是声音。欣赏一部作品，首先依赖于听觉，感官上对音乐刺激的直接接受，是跨入音乐天地的阶梯。苏霍姆林斯基认为：“我们的音乐教育既不是培养作曲家，也不是为了培养演奏家，而主要是培养合格的听众。”由此可见聆听是多么重要。

没有聆听，就无法实现对音乐的欣赏，这是进行音乐欣赏活动的第一需要，而音乐形式上的美感也首先通过听觉来辨别，即所谓音乐是否好听。这种聆听不需要去听辨音高、音色、和声、调性，只体验旋律和节奏带给我们的感受，这时的音乐对听众来说如同带着面纱的少女，而她的感染力却是巨大的。当你感受到音乐或好听、或悲伤、或激动，这证明你已经被音乐打动了，已经对音乐有了最初的认识。这是音乐欣赏中最初、最基本的层次。

动听优美的音乐给人以听觉的快感，人们被音乐吸引、打动，在内心深处产生共鸣，与自我情感实际相联系，产生想象，勾勒意境，从而进入欣赏的另一个层次。

二、情感体验

情感体验是音乐与欣赏者心理相互作用的结果。音乐欣赏的主体是人，客体是音乐作品。人的情感是丰富的，所以对音乐的情感体验也是丰富的，而不同的听众对同一音乐又会产生不同的情感体验。例如，同样是一首欢快的旋律，有的欣赏者感受到的是丰收的喜悦，有的感受到的是节日的欢庆，有的感受到的是胜利的欢呼。欣赏中，欣赏者把对外在的音乐客体的感受转变成自身感受的一部分，从而实现欣赏者对作品的再创作。离开了欣赏者的情感体验，音乐欣赏就变得毫无意义。

音乐美学家迈耶在《音乐的情感和意义》一书中强调“音乐的意义既不存在于刺激物（音乐音响）之中，也不存在于它所指向的事物或欣赏者的头脑中，而是在作曲家、表演者和欣赏者的交流关系中。”每一部作品都以其独特的感性特征和音响效果，在无形中引导着欣赏者的意识活动，使欣赏者产生情感体验，进入想象联想的境界。

从最初的聆听到联系个人实际的情感体验，是一个由浅入深的过程，欣赏者凭借自身的生活阅历、文化修养、感情经历，对音乐的认识产生想象、联想、感受，更进一步理解音乐作品。音乐中抽象的东西是无法用语言来表达的，但可以凭借情感来体会，即所谓“只可意会，不可言传”。音乐的情感表达不同于其他艺术形式，要借助音乐语言创设的意境引人入情，引起喜、怒、哀、乐的情感反应，从而达到与作曲家的沟通。德国作曲家门德尔松曾说过：“一首我喜爱的乐曲对我表达的思想是不能用文字来说明的。这不是因为音乐太不具体，而是因为它太具体了。于是，我发现每当我用文字表达音乐的思想时，我有些好像是说对了，但同时又感到全部都说得不令人满意。”

三、理性分析

理性分析音乐作品是音乐欣赏的高级层次。音乐欣赏的过程，首先是感官上享受到音乐形式的美，然后在情感上与音乐产生共鸣。但更重要的是探索音乐的内涵、思想感情、艺术价值。这需要有一定的文化知识及音乐知识。在音乐欣赏中，要想更深层次地理解作品，必须从作者、背景、音乐语言、民族特征等方面分析、总结，从中获得认识。通过理性分析、理解作品，欣赏者可以强化自身的心理体验，更好地领会音乐作品的内涵。

（一）了解作者和作品的时代背景

一部音乐作品的产生，往往包含了作者对现实生活的感受，是作者个人情感借助音乐形式的外部体现，反映作者的思想、内心世界，带有作者个人的独特印记。作者把自己的经历、感悟、情感体验倾泻入音乐作品中，为作品注入灵魂。而音乐作品通过其特有的方式，让欣赏者能够感受领悟作者的思想及音乐的内涵。所以，要想更好地理解音乐作品，一定要了解其作者及所处的时代、国家、创作风格等。除此之外，还要准确地把握作品产生的时代背景。比如，作品创作的时间，当时音乐发展所处的时期、作者的生活状态及当时的社会形式，音乐作品问世后所产生的各种效应，等等。这些内容能有效地帮助欣赏者理解作品，是欣赏作品的前提。例如，著名的二胡独奏曲《二泉映月》，旋律柔美、曲调线起伏不大，音乐畅快，表现的意境悠长、深远，初听时会让我们凭借题目的指引，联想到沉静的月夜，月光映入水中，粼粼的波光带给我们深邃而又宁静的遐想，就如一首普通的描写风景的乐曲一般。而当我们了解了其作者、经历、作品的创作过程等背景因素时，我们才恍然大悟，原来音乐中包含了作者一生的辛酸及对社会的的不满和控诉，是作者一生经历的真实写照，音乐流露出的是伤感、凄婉、低沉而含蓄的情感。由此可见，了解作者和作品的时代背景是非常必要的，它可以帮助我们更加准确地分析作品。

（二）了解音乐作品的民族特征

俄国作曲家格林卡曾说过：“创造音乐的是人民，而我们艺术家不过是把它编成曲子而已”。音乐作品的民族特征与它所处的自然环境、历史、文化、语言、宗教、传统、风俗等都有着密切的联系，正所谓“一方水土养一方人”，不同民族的人民根据自己的审美观念和价值观念，创造了不同的丰富多彩的音乐文化，同时使音乐有了强烈的民族特色。“没有民族性的音乐是不存在的”[里姆斯基·科萨科夫（俄国）]。

任何一部优秀的音乐作品，都植根于民族这片沃土中，从中汲取养分，而具有独特的民族特征。欣赏中，一定要把握这种民族特征，这有助于理解体会作品。例如，捷克作曲家斯美塔那创作的交响诗套曲《我的祖国》，赞美了祖国的河山、风土人情，在借鉴欧洲音乐创作的专业技术基础上，巧妙地渗透了捷克民歌的旋律和民间舞曲的节奏，并采用了民族民间音乐的体裁，突显了作品的民族特性，表达了作者的爱国主义精神和强烈的民族自豪感。

（三）具体分析作品中的音乐语言

一首音乐作品要通过多种音乐要素相互结合才能表现出来，作者凭借音乐语言来有效地表达出作品的内容、意义，表达作者的思想感情。欣赏时，要注意通过音乐语言，具体分析作品中的乐句、乐段，曲式、结构等，实现对音乐作品的细化分析与理解。音乐语言在上一节已有专门论述，此处不再多加赘述。

第三节 音乐的审美体验

音乐教育的本质是以审美为核心，培育审美能力和审美修养，是音乐教育的重要目的。随着文化与社会的发展与进步，越来越多的音乐人意识到，音乐的发展离不开社会的广泛参与，没有广