

音乐欣赏

(第2版)

陈静梅 主编

YINYUEXINSHANG

■ 高等院校人文素质教育课程规划教材

清华大学出版社

高等院校人文素质教育课程规划教材

音乐欣赏
(第2版)

陈静梅 主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书为高等院校人文素质教育课程规划教材之一。全书共分四章，从音乐多元化的角度出发，大量选用了体裁各异、风格多样的音乐作品，包括了民歌、民族器乐、戏曲、曲艺等中国传统音乐作品的赏析，同时也涵盖了大量的中外艺术歌曲、歌剧、舞曲、交响乐等大型音乐作品的赏析。

本书内容丰富，涉及广泛，除了可供高职高专学生作为音乐欣赏的教材之外，还可供广大音乐专业工作者和业余音乐爱好者参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏/陈静梅主编. --2 版. --北京: 清华大学出版社, 2013
(高等院校人文素质教育课程规划教材)
ISBN 978-7-302-29696-6

I. ①音… II. ①陈… III. ①音乐欣赏—高等职业教育—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 187356 号

责任编辑：桑任松
封面设计：杨玉兰
版式设计：刘孝琼
责任校对：周剑云
责任印制：沈 露

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载：<http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者：北京嘉实印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：21 字 数：508 千字

版 次：2010 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 2 版 印 次：2013 年 1 月第 1 次印刷

印 数：1~4000

定 价：37.00 元

产品编号：046075-01

音乐欣赏是艺术教育课程体系中重要的课程之一。通过欣赏音乐作品，学生可了解和吸收中外优秀的艺术成果，理解并尊重多元文化；提高审美素养，培养创新精神和实践能力；树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养，塑造健全人格。

本书从适应多样化教学的需要入手，着重更新观念，立足改革，力求正确把握课程改革方向；同时，也是为了更好地贯彻教育部办公厅关于《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的精神，在编写过程中努力使本书内容更加适用于课堂教学。

本书分为绪论、声乐作品欣赏、器乐作品欣赏、中国戏曲和曲艺欣赏四部分。每部分的内容或以时代划分，或以体裁归类，介绍的都是中外各个时期、著名代表人物的经典之作。考虑到内容应该突出民族特色、弘扬民族文化的作用，本书在编写顺序上先从中国的作品入手，让学生感到亲切易懂。

本书选择了大量的作品，教师在施教的过程中，可根据教学需要灵活选择。有些经典的剧目或曲目用不同的体裁形式来介绍，目的是使学生从多角度来把握作品的内涵。因此，它不仅适合公共选修课的非专业学生学习，同时也适合音乐专业的学生学习。

本书由陈静梅统稿，本书参编人员为：赵杰(编写第一章，第二章第一节、第二节、第三节从开始至《五哥放羊》(除《想亲亲》)包括本作品结束)、高慧娟(编写第二章第三节从《绣荷包》开始至本节结束；第四节从开始至《我爱你，中国》包括本作品结束)、臧百灵(编写第二章第四节从《祝酒歌》开始至本节结束；第五节；第六节从开始至《红军不怕远征难》包括本作品结束)、孟天屹(编写第二章第六节从《春天来临》开始至本节结束；第七节)、管明书(编写第三章第一节、第二节、第三节从开始至《瑶族舞曲》包括本作品结束)、陈艺文(编写第三章第四节、第五节、第六节、第七节从开始至《G 大调小步舞曲》包括本作品结束)、吴琨(编写第三章第八节、第九节、第十节、第十一节从开始至《第九交响曲》包括本作品结束)、任德昕(编写第二章第三节《想亲亲》；第三章第三节《北京喜讯到边寨》；第七节从《军队进行曲》开始至本节结束；第三章第十一节从《新世界》开始至本节结束；第三章第十二节；第四章)。本书自 2010 年出版以来，被许多高校选为教材使用，并且深获好评，同时作者也收到了很多同行教师提出的建议，借此次改版对原书内容进行了修订、精减了部分内容，并且对原书中存在的一些错误进行了更正。

虽然在编写过程中力求博采众长，但是水平有限，疏漏之处在所难免，恳请专家、同行批评指正。

编者

本书编写人员

主 编 陈静梅

副主编 (以姓氏笔画排序)

任德昕 吴 琨 陈艺文

孟天屹 赵 杰 高慧娟

管明书 臧百灵

编 委 (以姓氏笔画排序)

李宝荣 任德昕 吴 琨

陈艺文 陈思仰 陈其伟

孟天屹 赵 杰 高慧娟

黄丽群 管明书 臧百灵

张亚莉 孟 繁

目 录

 第一章 绪论 1	民歌欣赏 18: 对花..... 41
第一节 音乐欣赏.....1	民歌欣赏 19: 孟姜女..... 42
第二节 音乐欣赏的本质和基本方式.....3	民歌欣赏 20: 回娘家..... 44
一、音乐欣赏的本质.....3	民歌欣赏 21: 绣荷包..... 46
二、音乐欣赏的基本方式.....4	民歌欣赏 22: 茉莉花..... 47
 第二章 声乐作品欣赏 6	民歌欣赏 23: 道拉基..... 48
第一节 声乐概述.....6	民歌欣赏 24: 赶牲灵..... 49
一、歌曲.....7	民歌欣赏 25: 兰花花..... 50
三、唱法分类.....12	民歌欣赏 26: 牧歌..... 51
四、歌曲的特点.....14	民歌欣赏 27: 小白菜..... 52
第二节 中国古代歌曲欣赏.....15	民歌欣赏 28: 沂蒙山好风光..... 52
古代歌曲欣赏 1: 阳关三叠.....15	民歌欣赏 29: 康定情歌..... 53
古代歌曲欣赏 2: 满江红.....17	民歌欣赏 30: 太阳出来喜洋洋..... 54
第三节 中国民歌欣赏.....18	民歌欣赏 31: 槐花几时开..... 55
一、民歌.....18	民歌欣赏 32: 清江河..... 56
二、中国民歌的词源.....18	民歌欣赏 33: 草原情歌..... 57
三、民歌的分类.....19	民歌欣赏 34: 玛依拉..... 58
民歌欣赏 1: 盼红军.....19	民歌欣赏 35: 送我一支玫瑰花..... 60
民歌欣赏 2: 包楞调.....20	第四节 艺术歌曲欣赏..... 60
民歌欣赏 3: 一只小鸟仔.....22	艺术歌曲欣赏 1: 教我如何不想她..... 60
民歌欣赏 4: 猜调.....23	艺术歌曲欣赏 2: 我住长江头..... 64
民歌欣赏 5: 凤阳花鼓.....24	艺术歌曲欣赏 3: 大江东去..... 65
民歌欣赏 6: 想亲亲.....25	艺术歌曲欣赏 4: 问..... 68
民歌欣赏 7: 打支山歌过横排.....26	艺术歌曲欣赏 5: 玫瑰三愿..... 70
民歌欣赏 8: 小河淌水.....26	艺术歌曲欣赏 6: 红豆词..... 71
民歌欣赏 9: 马桑树儿搭灯台.....28	艺术歌曲欣赏 7: 长城谣..... 73
民歌欣赏 10: 放马山歌.....29	艺术歌曲欣赏 8: 吐鲁番的葡萄
民歌欣赏 11: 三十里铺.....30	熟了..... 74
民歌欣赏 12: 黄杨扁担.....31	艺术歌曲欣赏 9: 我爱你, 中国..... 75
民歌欣赏 13: 拔根芦柴花.....32	艺术歌曲欣赏 10: 祝酒歌..... 77
民歌欣赏 14: 走西口.....34	艺术歌曲欣赏 11: 在希望的田野上..... 79
民歌欣赏 15: 摇篮曲.....36	艺术歌曲欣赏 12: 菩提树..... 81
民歌欣赏 16: 五哥放羊.....37	艺术歌曲欣赏 13: 摇篮曲..... 82
民歌欣赏 17: 绣荷包.....40	艺术歌曲欣赏 14: 跳蚤之歌..... 83
	艺术歌曲欣赏 15: 今夜无人入睡..... 84

Contents

目录

艺术歌曲欣赏 16: 鱒鱼.....85	歌剧欣赏 1: 白毛女..... 133
艺术歌曲欣赏 17: 重归苏莲托.....86	歌剧欣赏 2: 江姐..... 136
艺术歌曲欣赏 18: 小夜曲.....88	歌剧欣赏 3: 洪湖赤卫队..... 138
艺术歌曲欣赏 19: 魔王.....89	歌剧欣赏 4: 刘胡兰..... 141
艺术歌曲欣赏 20: 我的太阳.....90	歌剧欣赏 5: 小二黑结婚..... 142
第五节 通俗歌曲欣赏.....91	歌剧欣赏 6: 伤逝..... 144
一、通俗音乐.....91	歌剧欣赏 7: 图兰朵..... 148
二、通俗音乐的体裁、类别.....91	歌剧欣赏 8: 唐·璜..... 150
三、通俗音乐的题材内容.....92	歌剧欣赏 9: 塞维尔的理发师..... 153
四、通俗音乐的音乐特征.....92	歌剧欣赏 10: 弄臣..... 155
五、通俗音乐唱法.....93	歌剧欣赏 11: 茶花女..... 158
六、通俗音乐的风格.....96	歌剧欣赏 12: 卡门..... 161
通俗歌曲欣赏 1: 天涯歌女.....99	
通俗歌曲欣赏 2: 小城故事.....100	
通俗歌曲欣赏 3: 月亮代表我的心.....101	
通俗歌曲欣赏 4: 黄土高坡..... 103	
通俗歌曲欣赏 5: 思念.....104	
通俗歌曲欣赏 6: 军港之夜.....105	
通俗歌曲欣赏 7: 橄榄树.....106	
通俗歌曲欣赏 8: 龙的传人.....107	
通俗歌曲欣赏 9: 我的中国心.....109	
第六节 合唱欣赏.....110	
一、大合唱.....110	
二、无伴奏合唱.....110	
三、套曲.....110	
四、清唱剧.....110	
五、康塔塔.....110	
合唱欣赏 1: 黄河大合唱.....111	
合唱欣赏 2: 红军不怕远征难 (长征组歌).....118	
合唱欣赏 3: 春天来临——(清唱剧 《四季》选曲).....124	
合唱欣赏 4: 哈利路亚.....128	
第七节 歌剧欣赏.....130	
一、歌剧音乐的构成要素.....131	
二、歌剧中重要的声乐样式.....131	
三、歌剧的体裁样式.....131	
四、中国新歌剧的发展.....133	
	第三章 器乐作品欣赏 165
	第一节 概述..... 165
	一、各类器乐作品的题材及其特征
	概述..... 165
	二、中国民族器乐..... 167
	第二节 独奏作品..... 168
	独奏欣赏 1: 梅花三弄..... 168
	独奏欣赏 2: 十面埋伏..... 170
	独奏欣赏 3: 百鸟朝凤..... 173
	独奏欣赏 4: 二泉映月..... 174
	独奏欣赏 5: 豫北叙事曲..... 177
	独奏欣赏 6: 姑苏行..... 179
	独奏欣赏 7: 思乡曲..... 181
	独奏欣赏 8: 吉卜赛之歌..... 183
	独奏欣赏 9: 牧童短笛..... 184
	独奏欣赏 10: 月光奏鸣曲..... 185
	独奏欣赏 11: 热情奏鸣曲..... 188
	独奏欣赏 12: c 小调革命练习曲..... 191
	独奏欣赏 13: 降 E 大调华丽大圆 舞曲..... 194
	独奏欣赏 14: 月光..... 196
	第三节 中国管弦乐欣赏..... 198
	一、中国民族乐队..... 198
	二、协奏曲..... 198
	管弦乐欣赏 1: 春江花月夜..... 198

管弦乐欣赏 2: 金蛇狂舞.....	201	序曲欣赏 3: 1812 年序曲.....	261
管弦乐欣赏 3: 瑶族舞曲.....	202	第九节 交响音画和童话欣赏.....	264
管弦乐欣赏 4: 北京喜讯到边寨.....	204	交响音画欣赏: 在中亚西亚草原.....	264
第四节 室内乐欣赏.....	206	交响童话欣赏: 彼得与狼.....	266
室内乐欣赏 1: 如歌的行板.....	207	第十节 交响诗欣赏.....	269
室内乐欣赏 2: G 大调弦乐小夜曲.....	209	交响诗欣赏 1: 沃尔塔瓦河.....	269
室内乐欣赏 3: 鱒鱼钢琴五重奏.....	211	交响诗欣赏 2: 嘎达梅林.....	274
室内乐欣赏 4: 小夜曲.....	213	第十一节 交响乐欣赏.....	277
第五节 协奏曲欣赏.....	215	一、古典音乐.....	277
一、协奏曲概述.....	215	二、浪漫主义音乐.....	277
二、协奏曲的变种.....	217	三、民族乐派.....	277
协奏曲欣赏 1: 梁山伯与祝英台.....	217	四、强力集团.....	278
协奏曲欣赏 2: 长城随想.....	222	五、标题音乐.....	278
协奏曲欣赏 3: 草原小姐妹.....	226	六、复调音乐.....	278
协奏曲欣赏 4: 第一钢琴协奏曲.....	230	七、主调音乐.....	278
协奏曲欣赏 5: D 大调小提琴		八、歌剧音乐.....	279
协奏曲.....	234	交响乐欣赏 1: 第五交响曲	
协奏曲欣赏 6: 第二《勃兰登堡》		(“命运”).....	279
协奏曲.....	237	交响乐欣赏 2: 第九交响曲.....	284
第六节 组曲欣赏.....	240	交响乐欣赏 3: 新世界.....	296
一、组曲概述.....	240	第十二节 其他器乐体裁作品欣赏.....	302
二、早期组曲.....	240	其他体裁器乐欣赏 1: 船歌.....	303
三、古典组曲.....	240	其他体裁器乐欣赏 2: 春之歌.....	305
四、现代组曲.....	241	其他体裁器乐欣赏 3: G 大调	
五、中国的近现代组曲.....	241	浪漫曲.....	306
组曲欣赏 1: 图画展览会.....	241	其他体裁器乐欣赏 4: g 小调第一	
组曲欣赏 2: 动物狂欢节.....	248	叙事曲.....	307
第七节 舞曲和进行曲欣赏.....	252	其他体裁器乐欣赏 5: 卡玛林斯卡亚	
一、舞曲和进行曲.....	252	幻想曲.....	308
二、外国著名器乐曲中的舞曲的		其他体裁器乐欣赏 6: 意大利	
主要体裁.....	252	随想曲.....	309
舞曲欣赏: G 大调小步舞曲.....	253	其他体裁器乐欣赏 7: 匈牙利狂想曲	
进行曲欣赏 1: 军队进行曲.....	254	(第二首).....	311
进行曲欣赏 2: 婚礼进行曲.....	255	第四章 中国戏曲和曲艺欣赏.....	313
进行曲欣赏 3: 土耳其进行曲.....	256	第一节 概述.....	313
第八节 序曲欣赏.....	257	一、戏曲音乐.....	313
序曲欣赏 1: 春节序曲.....	258	二、戏曲的形成与发展.....	313
序曲欣赏 2: 罗马狂欢节序曲.....	260		

第四章 中国戏曲和曲艺欣赏..... 313

第一节 概述..... 313

    一、戏曲音乐..... 313

    二、戏曲的形成与发展..... 313

三、戏曲音乐的构成.....	314
四、戏曲音乐的板式与角色行当.....	316
五、曲艺音乐.....	316
六、曲艺音乐的发展和曲种分类.....	317
七、曲艺音乐的基本特征.....	319
第二节 戏曲欣赏.....	320
一、京剧.....	320

二、豫剧.....	321
三、越剧.....	322
四、黄梅戏.....	322
第三节 曲艺欣赏.....	323
一、北方曲种.....	323
二、南方曲种.....	324

 参考文献.....	326
---	-----

第一章 绪 论

第一节 音乐欣赏

音乐欣赏(Music Appreciation)是指以具体音乐作品为对象,通过聆听的方式及其他辅助手段,如阅读、分析乐谱和有关背景材料等来领悟音乐的真谛,从而得到精神愉悦的一种审美活动。

音乐欣赏与其他文艺欣赏基本上是相通的,但由于音乐艺术本身所具有的特殊性而带有自己的特点。通常可从以下两个方面来探讨。

(1) 如何正确理解、认识作为欣赏的客观对象的音乐本体。

(2) 如何正确理解、认识作为欣赏主体的听众在欣赏活动中所产生的各种反应及其个性差异。

由于这两方面的问题涉及音乐学的许多方面,如音乐美学、音乐技术理论、音乐史、音乐心理学、音乐社会学等,因此人们对音乐欣赏的理解存在着不同的认识。近年来,音乐欣赏有成为一门专门学科的趋势。

对音乐本体的认识,实际上是通过熟悉、掌握音乐艺术的过程而取得的,通常包括对音乐语言、音乐形式、音乐结构、音乐逻辑的把握等,即对音乐表现手段、手法的理解,进而对音乐体裁、样式与风格的了解等。由于对音乐的理解不同,在西方,尤其是否认音乐有内容的一些音乐家们,对音乐的欣赏只限于研究形式以及技巧方面的问题,而否认音乐的社会内容,甚至否认音乐能表现感情。马克思的艺术观念是:音乐的内容是作曲家对现实的具体反映,带有其主观的情感色彩及特定内涵,它通过形式表现出来,因而是可以理解并掌握的;只是由于音乐难以直接用具体形象来反映,因而带有一定程度的确定性与不确定性的辩证统一。因此,在欣赏音乐时,除欣赏其形式美以外,还有必要结合各种非音乐的因素(如时代背景、作曲家本人的情况等)来深入探讨其内容,以求正确掌握音乐的本质。近年来,西方有些音乐学家也在提倡音乐多层次论(包括音乐美学、音乐形态学、音乐创作等方面的著作),可作参考。

就听众欣赏的过程来分析,音乐欣赏大抵可理解为一个极为错综复杂的综合体,由相互交织、难以分离的四种因素组成,即审美认知、审美创造、审美判断和审美享受,它们相互影响,彼此制约,形成一种主观能动的感知及认识活动。

1. 审美认知

审美认知基本上可以分为以下三个层次。

(1) 感知音响及音乐的具体外形。这主要是感受阶段,属于掌握音乐的前景。

(2) 理解、体验音乐的情感内涵。即通过音乐的形式产生联想、想象等心理活动,根

据自己的生活经历以及音乐经验等,使自己对作曲家所反映的现实及其情感态度等产生一定程度的理解和感情体验,并有所共鸣。这可称为体验音乐的中景。

(3) 通过对音乐背景材料的了解,回溯作曲家创作时的思想感情及其主观意图等。这可称为探求音乐的内景。

在这三个层次的活动中,既有感性活动,又有理性活动;既有认识过程,又有情感体验。大体来说,最初以直觉的方式形成认知时,就含有各种复杂的心理活动,它实际上表现为听众以往的一切知识和修养的总和在瞬间的复杂心理反应。

2. 审美创造

由于音乐欣赏带有主观能动的特点,听众在聆听音乐时,必须结合自己的主观经验,通过回忆、想象及联想加以丰富补充,因此,音乐欣赏可以算是一种个人的再创作。它会因人而异,但又不会脱离音乐所表现及规定的大范围。这个再创作的特点是:只有听众本人才能体验,难以用语言或文字等具体概念来明确表达。即所谓的“意在言外”或“弦外之音”。这个特点虽在欣赏其他文艺作品时也会产生,但对音乐来说,最具特殊意义。

3. 审美判断

在欣赏音乐时,主要是对音乐形式及其所反映的内容是否合乎真、善、美的标准进行判断。在中国古代,道德判断列为审美判断的首要。形式美的审美判断也是关键,包括对作曲家的艺术能力及其创作的形式美、演奏家的再创作的评价等。简言之,审美判断即是对作品中所表现的审美趣味、审美要求及审美理想,以及表现的能力及成果进行评价。这种评价通常是直觉而不够具体的,如果化为语言文字,则属于音乐评论的范畴。

4. 审美享受

显然,如果上面三种审美要求都能得到满足,音乐欣赏就成为一种审美享受,使听众得到精神上的满足及愉悦感。

由此可知,在进行音乐欣赏时,对本体(即音乐)的感受、认识会因欣赏主体的不同而有所不同。影响主观变化的原因一般来说可分为两个方面,即共性的差异和个性的差异。共性的差异,指客观因素对听众所产生的带有普遍性的影响,包括历史条件、地理环境、民族习惯、社会影响等因素,即听众所接触的音乐传统所造成的音乐听觉习惯、音乐审美标准等。这在特定时代、特定历史条件下、特定民族之中大体相近,或可称为时代性与民族性的影响(在一定条件下还包括阶级性的影响)。在个性的差异方面,包括本人的音乐修养、知识结构、生活经历、个性性格以及欣赏趣味等,甚至欣赏时的心境等。因此对同一音乐作品,不同的人会有不同的理解和感受,其原因是极为复杂的,必须具体分析。

20世纪以来,在西方除专门论述音乐美学与音乐评论的著作外,介绍如何欣赏音乐的书籍也不少,近年来较受人关注的如斯托科夫斯基的《我们大家的音乐》、博伊登的《音乐引言》、科普兰的《在音乐中听些什么》、纽曼的《理解音乐》等,此外还有大量的普及读物。在中国,较早注意研究音乐欣赏的是黄自,他将音乐欣赏分为知觉的欣赏、情感的

欣赏与理性的欣赏三个阶段，该理论为许多人所采纳、沿用，并在此基础上有所发展。中华人民共和国成立后，中国的专业音乐工作者极为重视音乐欣赏的宣传普及工作，还对提高人民的音乐欣赏水平起了重要的作用。

第二节 音乐欣赏的本质和基本方式

一、音乐欣赏的本质

具体来讲，可以从以下几个方面来理解音乐欣赏的本质。

1. 音乐欣赏是音乐实践的最终目的

无论是作曲家的创作还是表演家的表演，其最终目的都是希望人们能够感受到他们创作的作品或演奏的作品。无论哪个时代，作曲家的目的都是为了听众。现代派作曲家的作品容易被认为与听众格格不入，但该时期的重要代表、十二音体系的创立者勋伯格曾经说过：“十二音音乐，除为了使人易于理解外，没有其他任何目的。”虽然也有极个别先锋派作曲家声称他们的音乐不是为了给别人听，但这些作曲家至少也有一个听众，即他们自己。作曲家或表演家的自我欣赏也是一种欣赏活动，只不过创作者与欣赏者是同一个人而已。因此，无论怎样说，音乐欣赏总是音乐实践的唯一目的。正如美国音乐家默塞尔所说：“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。”

2. 音乐欣赏是一项审美实践活动

音乐创作和音乐表演与音乐的审美判断有密切的关系，它们都可以说是在音乐审美判断支配下的实践活动。这种审美行为在音乐欣赏中比在创作和表演中占有更大的比重，甚至可以说音乐欣赏本身就是一种音乐审美活动，它的主要意义在于对音乐美的判断和接受。音乐欣赏的方式虽然多种多样，但不论用什么方式去欣赏，它总是紧紧围绕审美活动而进行。不同的欣赏方式所获得的审美效果虽然不同，但作为一项实践活动来说，审美行为总是占主导地位。

3. 音乐欣赏是创造性的审美行为

从表面看，音乐欣赏是一种被动的心理行为，似乎仅仅是在接受外界的音乐刺激以后做出的某种反应。但实际上，在欣赏的过程中必然伴随着一定程度的想象活动，不仅仅是听觉表象的想象，还包括对音响含义的想象。当代美国著名音乐心理学家莫蒂默·卡斯曾说过，“一个完整的音乐体验应包括以下两部分：对音乐产生心理上的感情反应，产生能够揭示作品意图的逻辑认识过程”。欣赏者在体验这两个过程中所遇到的问题是，音乐本身并不能明确揭示作曲家的创作意图，而只能向听众揭示一个总体上精神的特征。所以，“揭示作品意图的逻辑认识过程”需要依靠欣赏者的想象力去完成，这实际上是一种创造

性的行为。

4. 音乐欣赏是推动时代音乐发展的主要力量

人们往往强调作曲家对于听众的影响,而较少注意到听众对作曲家的反影响。一个高水平的欣赏环境,往往会造就杰出的作曲家。艾伦·柯普兰说得好:“每个单个的聆听者的态度,尤其是有天赋的聆听者,是开发我们自己时代的音乐潜力的主要力量。”音乐欣赏绝非一种简单的娱乐活动,它还包含着深刻的社会意义。所以,不但作曲家要对听众负责,为听众服务,而且听众也要对作曲家负责,对我们的时代的音乐发展负责,为时代音乐的发展创造一个良好的接受环境。

总之,音乐欣赏不仅是一项审美实践活动,还是一项创造性的审美活动;它既是音乐实践的最终目的,又是推动时代音乐发展的力量。

二、音乐欣赏的基本方式

音乐欣赏是一种含有主动性的心理活动,这种主动性不但体现在听众的想象方面,还体现在听众对音乐欣赏所采取的态度上,也就是他采取什么样的欣赏方式。不同的欣赏方式会产生不同的欣赏效果,听众往往会根据自己的欣赏目的去进行选择。

听众对欣赏方式的选择是一种主动性行为,其欣赏方式又可以分为主动式和被动式两种。被动式的欣赏常有两种情况,即刺激式和背景式。主动式的欣赏也有两种情况,即纯音乐式和体验式。

刺激式的欣赏纯粹是一种消遣,听者主要是为了从音乐中获取某种快感。在欣赏过程中,听者不带有任何主动性的想象和思考,任凭音响对听觉神经进行刺激而产生各种自然反应。

背景式欣赏方式的特点是,听者并不把音乐作为主要目的,而是把它作为某种活动的背景内容。比如,人们在看电视的时候,往往把注意力集中在画面上,视觉是主要的知觉活动;而对于那些伴随着画面的展开而出现的音乐,人们往往是在无意识中被动地接受的。音乐对于电视欣赏来说只起到一种背景的作用。人们在观看话剧、欣赏自由体操和冰上运动以及观看魔术或杂技的时候,音乐对于观众的心理活动来说,都只是一种背景。

纯音乐欣赏方式的特点是,欣赏者把全部的注意力都集中在音乐音响结构展开的特点上,或者说欣赏者是以“理解作曲家的思路”为出发点,以感受音乐作品中的形式因素为目的。具体地说,在欣赏过程中,听者把注意力集中在音乐的结构布局、多声部的写法、和声的效果以及乐器的色彩等技术问题上。这种欣赏方式往往只有部分具有较高音乐素养的专业音乐工作者才能完成,而他又往往带有一种学术性的目的。作曲家斯特拉文斯基曾经认为:“欣赏音乐的最好方法是了解音乐创作的真实过程,对他来说这是音乐欣赏的全部要素。”所以这种纯音乐式的欣赏也往往被一些称为形式主义的音乐家看做唯一应有的欣赏方式。事实上这种欣赏方式是相当困难的。一位才华横溢的作曲家曾这样表示过:

“即使是天才加训练,一个人也不可能听清三部以上复调中各声部的线条。”可见,这种

纯音乐式的欣赏方法充其量只能说是部分地感受到音乐中的结构特点。当然对于研究者来说，可以通过反复聆听获得对音乐整体结构的了解。

体验式欣赏方式是一种以情感体验为中心，配合着想象和联想的协同作用所进行的欣赏方式。听众在欣赏过程中，把注意力集中在对音乐中的情感因素的体味上，并通过想象活动进一步理解音乐中所包含的内容因素。这种体验活动包含某种创造性的成分。正如柯普兰所说：“音乐中每一个主体都能反映出一个不同的感情世界。”但欣赏者只能“在头脑中就这个主题得出一个感情的轮廓”，对于他们来说，“重要的是每个人对主题的表现特征有他自己的感受”。这里所谓的“自己的感受”就是音乐体验中的创造性特征。

听众虽然可以根据个人的兴趣和条件选择不同的欣赏方式，但在实际的欣赏过程中，各种方式会相互渗透，相互影响，它们之间并不是截然分开的。比如，当你选择以纯音乐的方式欣赏音乐时，虽然把注意力集中在音乐的结构上，但也很难完全脱离音响刺激带来的某种快感，同样也不可能回避情感因素的袭击。因此，所谓不同的方式，只不过是某种方式为主的欣赏方式。

人们往往容易把不同的音乐类型和不同的欣赏方式联系起来。比如，把轻音乐看做一种背景式的音乐，把节奏性强的流行音乐看做刺激式的音乐，把标题音乐看做体验式的音乐等。这种分类法是不科学的。虽然不同的音乐类型在表现上会有自己的特点，比如，流行音乐往往外在的表露多一些，刺激性也多一些，交响乐往往内在的含义更深一些，需要人们用更多的体验去感受它，但并不能把作品类型归属于某一类欣赏方式。在流行音乐中，也有艺术性很高的作品，它需要人们付诸很多的感受才能体验到其含义。同样，一首流行音乐，对一般听众来说，其欣赏目的也许仅仅是从中获取愉悦和快感，但对于从事流行音乐研究的人来说，他往往会把注意力集中在对音乐音响结构的感受上。因此，对音乐欣赏方式的分类，更多的是理论上的认识。从实践的意义上说，各种音乐欣赏方式之间往往协同合作，相互交融。

第二章 声乐作品欣赏

第一节 声乐概述

声乐(Vocal Music),是指用人声演唱的音乐形式。声乐包括美声唱法、民族唱法和通俗唱法,现在中国又出现了原生态唱法。通常声乐指美声唱法。

人声按音域的高低和音色的差异,可以分为女高音、女中音、女低音,以及男高音、男中音、男低音。每一种人声的音域,大约为两个八度。女高音的音域通常是从中央c即小字一组的c到小字三组的c。演唱女高音的歌手,由于音色、音域和演唱技巧的差别,又可以分为抒情、花腔和戏剧三类。抒情女高音的声音宽广而清朗,善于演唱歌唱性的曲调,抒发富于诗意的和内在的感情。冼星海的《黄河大合唱》中的《黄河怨》就是一首抒情女高音独唱曲。花腔女高音的音域比一般女高音还要高,声音轻巧灵活,色彩丰富,性质与长笛相似。花腔女高音善于演唱快速的音阶、顿音和装饰性的华丽曲调,表现欢乐的、热烈的情绪或抒发心中的理想。例如意大利作曲家贝内狄克特的声乐变奏曲《威尼斯狂欢节》就是由花腔女高音独唱的。戏剧女高音的声音坚强有力,能够表现强烈的、激动的、复杂的情绪,善于演唱戏剧性的宣叙调。意大利作曲家威尔第的歌剧《阿依达》第一幕第一场中的《胜利归来》就是一首典型的戏剧女高音独唱曲。

女中音的音域和音色都在女高音和女低音之间。音域通常从中央c下面小字一组的a到小字二组的a。法国作曲家比才的歌剧《卡门》中的女主角卡门是一个放荡、泼辣的吉卜赛女郎,运用女中音演唱恰好表现了卡门的野性。

女低音是女声中最低的声部,音域通常从中央c下面小字一组的f到小字二组的f。其音色不如女高音明亮,但比较丰满坚实。俄罗斯作曲家柴可夫斯基的歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》第一幕第一场的《奥尔伽的叙咏调》就是由女低音独唱的。

男高音是男声的最高声部,音域通常从中央c下面小字一组的c到小字二组的c。按音色的特点,男高音可分为抒情和戏剧两类。抒情男高音也像抒情女高音一样明朗而富于诗意,善于演唱歌唱性的曲调。戏剧男高音的音色强劲有力,富于英雄气概,善于表现强烈的感情。柴可夫斯基的歌剧《黑桃皇后》中的男主人公格尔曼,就是典型的戏剧男高音。

男低音是男声的最低音,音域通常从大字组的E到小字一组的e。按音色的特点,男低音还可细分为抒情男低音和深厚男低音等。男低音的音色深沉浑厚,善于表现庄严雄伟和苍劲沉着的感情。马可等作曲的歌剧《白毛女》中的杨白劳就是男低音,其浓重的歌声倾诉出心头的满腔悲愤。

男中音的音域和音色介乎男高音和男低音之间,在一定程度上兼有两者的特色。音域一般从大字组的降A到小字一组的降a。冼星海的《黄河大合唱》中的《黄河颂》,就是著名的男中音独唱曲。这首歌以宽厚的曲调、雄浑的气魄,展现了一幅气象万千的黄河的

壮丽图景，它象征着我们民族伟大而崇高的精神。

古典音乐中声乐体裁有清唱剧、歌剧、音乐剧、弥撒和安魂曲、合唱、齐唱与重唱、康塔塔(是意大利 *Cantata* 的音译，意译为清唱套曲)、牧歌、声乐套曲和组歌、艺术歌曲和浪漫曲、小夜曲、摇篮曲和船歌、宣叙调和咏叹调等。为便于欣赏，人们将声乐作品分为歌曲、合唱和歌剧三大类，其中歌曲还可分为古代歌曲、民间歌曲、艺术歌曲和通俗歌曲等。

一、歌曲

歌曲是由歌词和音乐结合起来共同完成艺术表现任务的一种声乐体裁。它篇幅较短，易于流传。歌曲的音乐概括地表达歌词的意境，与歌词的内容、结构、语调、韵律相吻合。歌曲一般都有伴奏。

根据不同的划分方法，歌曲可划分为多种类型。如按年代划分，歌曲可以分为古代歌曲、现代歌曲、当代歌曲等；按体裁划分，可以分为民歌、群众歌曲、艺术歌曲、流行歌曲、声乐套曲等；按内容划分，可以分为抒情歌曲、叙事歌曲等；按演唱形式划分，可以分为独唱歌曲、重唱歌曲、合唱歌曲等，而重唱歌曲又可以按多少声部进一步划分为二重唱歌曲、三重唱歌曲、四重唱歌曲等；按性别划分，可以分为男声独唱歌曲、女声独唱歌曲、男声合唱歌曲、女声合唱歌曲、混声合唱歌曲等；按与其他表演艺术结合形式来划分，可以分为舞蹈歌曲、表演唱歌曲；等等。因此，一首歌曲既可以说是当代歌曲，也可以说是艺术歌曲、抒情歌曲或是独唱歌曲，歌曲类型的划分关键是看基于哪类划分概念而言的。以下列举的是 12 种常见的歌曲类型。

(一)民间歌曲

民间歌曲简称民歌，原意是指民间口头流传的歌曲，是我国民间音乐的重要体裁之一。民歌与专业词曲作者创作的歌曲不同，它是人民群众在生活中口头创作，并在口头流传中经过不知多少人的修改加工后最终定型的产物，是广大群众集体智慧的结晶。我们今天所见到的民歌曲谱，是今人到民间采风搜集后经过整理加工而成的。民歌的表现手法洗练质朴，语言生动，情感真挚，曲式结构简单，艺术形象鲜明，真实而深刻地表现出人民的生活、思想和愿望，反映着人民的历史和民族特性，带有浓郁的泥土芬芳，折射出鲜活的生命意识。民歌按题材划分，可分为号子、山歌、小调三大类。

1. 号子

号子是指一种和劳动节奏密切结合的民歌，亦称劳动号子。它产生于体力劳动过程中，直接为生产劳动服务，真实地反映着劳动状况和生产者的精神面貌。

号子的歌词常常是劳动者在劳动中即兴随口编作出来的，内容多与劳动直接相关。还有叙事的、打趣的以及反映爱情生活的题材，常常是见景生情、有感而发的联想和引申。

号子的曲调坚毅质朴、粗犷豪迈。其节奏鲜明，律动感强，音乐材料常重复使用。从事不同的劳动，其号子的曲调特点也不同。如劳动负荷重的号子，曲调比较固定，变化不

大；而劳动负荷较轻的号子，曲调则灵活多变。

号子的演唱形式有独唱、对唱、一领众和等多种，其中以一领众和的形式最为常见。号子的领唱者同时也是集体劳动的指挥者，号子的合唱部分大多是劳动者的齐唱。

号子的种类很多，一般按工种划分为五类：搬运号子、工程号子、农事号子、作坊号子和船渔号子。每类又可再分为若干小类。

2. 山歌

山歌是人们在山野、田间、牧场等的劳动中即兴抒发思想感情所编唱的民歌。虽然山歌的内容也多是反映劳动生活的，但由于山野劳动(放牧、割草、打柴、行脚运货等)多是个体的、非协作性的，因而山歌不受劳动节奏与劳作方式的制约，节奏比较自由，具有很强的抒情性，有别于节奏性、动作性较强的劳动号子。

我国山歌十分丰富，分布很广，而且各地山歌的名称不尽相同。如南方地区有“兴国之山歌”、“弥渡山歌”、“客家山歌”等；北方地区有“信天游”、“山曲”、“花儿”、“爬山调”等；少数民族地区有苗族的“飞歌”，壮族的“欢”、“加”、“伦”，蒙古族的“长调”，藏族的“哩噜”以及彝族、瑶族、黎族的各种山歌。各地山歌的风格也不尽相同。一般来说，江南的山歌比较流畅、秀丽，旋律跳动较少；高原的山歌比较高亢、粗犷，音域较宽，旋律起伏较大；草原上的“牧歌”比较悠长、舒展、奔放。

山歌的题材内容非常广泛，歌词多为即兴抒发思想感情的口头创作，内容以表现爱情生活为主。汉族的山歌多为七字一句，两句或四句为一段，有时穿插进某些固定的衬词或增添部分词句形成不同的变体，如二句半、五句子、赶五句、五句半、联八句等。

山歌的音调悠长飘逸，爽朗质朴，节奏舒展自由，结构短小而灵活多样，常以吆喝性的喊句开始。

山歌的唱法一般分为高腔、平腔和矮腔三种。高腔山歌具有高亢嘹亮、自由奔放、音域宽、跳动大、拖腔长等特点，男声唱时多用假声。如青海民歌《上去高山望平川》即属此类。平腔山歌数量较多，具有悠长平稳、柔和深情、节奏较自由等特点，多用真声或以真声为主结合使用假声来唱。如云南民歌《小河淌水》、四川民歌《槐花几时开》等。矮腔山歌节奏规整，律动鲜明，结构较均衡。如四川民歌《太阳出来喜洋洋》、云南民歌《放马山歌》等。山歌的演唱形式有独唱、二人对唱、领唱与合唱等多种。

3. 小调

小调是在平原地区城镇乡村中流行的民间小曲，是在节庆歌舞、工坊劳作、赶集上店、茶余饭后演唱的歌曲。小调大多曲调流畅、柔美，结构比较完整，往往是经过民间艺人加工提炼后完成的，流传区域较广。其唱词因由艺人的传授和唱本的传播而比较稳定，格式多样，富于变化。

小调的题材十分广泛，从重大政治事件、社会事件、神话传说、历史故事，到日常生活、民间风俗、生死爱情，涉及社会生活的方方面面。其中，对旧时代劳动人民受压迫、

