

The top half of the cover features a background of musical notes and staves. A large white rectangular box is positioned in the upper left corner.

周末文化生活丛书

音乐欣赏指南

石兰 静薇 编著

中国书画函授大学肇庆分校
肇庆分校建校二十周年纪念册
2002年10月

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

肇庆分校建校二十周年纪念册

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

音乐欣赏指南

石兰 静薇 编著

军事科学出版社

(京)新登字 122 号

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏指南/石兰等编著. —北京:军事科学出版社 1997.1

ISBN 7-80137-052-X

I. 音… II. 石… III. 音乐欣赏-指南 IV. J605-62
中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 22845 号

责任编辑: 张大禾 封面设计:许楠

出版者:军事科学出版社

[北京市海淀区青龙桥/邮编:100091]

印刷者:农大印刷厂

发行者:军事科学出版社发行处

经销者:新华书店

开本:850×1168 毫米 1/32

印张:9.125

字数:235 千字

版次:1997 年 1 月第 1 版

印次:1997 年 1 月第 1 次印刷

印数:6000 册

书号:ISBN 7-80137-052-X/G·003

定价:12.00 元

(如有缺页、错页及倒装,请与本社发行处调换)

音乐是一种富有魅力的艺术,是人们宝贵的精神食粮。衡量一个国家的文明程度如何,很大程度上要看这个国家公民的艺术修养如何。提高每个公民的艺术修养是社会主义精神文明建设的重要方面。

音乐是通过生动的艺术形象表达人们的思想感情,反映社会现实生活的。它具有认识社会、教育人民和满足人们审美需要的作用。人民音乐家冼星海说:“音乐,是人生最大的快乐;音乐,是生活中的一股清泉;音乐,是陶冶性情的熔炉。”优秀的音乐作品,不但能够永远留在人们的记忆中,而且时时刻刻地在激励人们奋进。每当我们听到贝多芬的《命运》交响乐那宏伟的气势和震撼人心的旋律时,总是激动不已,内心久久不能平静,总是从中汲取到无穷的力量和勇气,鼓舞着我们向一切反动的黑暗势力和各种艰难困苦不屈不挠地作斗争直至取得胜利。

欣赏音乐是审美的过程。每部音乐作品都表达了作曲家对现实生活的认识和感受,是作曲家内心情感的写照。而这种情感又是由一定时代、一定阶级、一定的社会和一定的民族所决定的。作曲家在音乐中所倾注的强烈的思想感情,是通过音乐形象来表达的。在欣赏的过程中,要获得完美的艺术享受,就要对作品进行全面地感悟和深刻地理解,不仅要有感官的欣赏,更主要的是要激发内心的感情的共鸣。然而音乐形象本身是抽象的、瞬间即逝的,它既不像一幅图画那样直观,又不像文学形象那么具体,欣赏和理解音乐存在着一定的难度。因此对欣赏者来说,在欣赏音乐时要从

以下几个方面入手：

一是了解作者的个性、气质与民族成分和所处的社会时代，以及具体作品的创作动机和背景，以达到全面理解作品所要表达的思想感情及美的意蕴之目的。

二是了解和掌握构成音乐语言的基本要素及其表现功能。作曲家在创作音乐作品、塑造音乐形象的过程中，有着特有的一套表达方式，就是采用音乐语言。音乐语言包括旋律、节奏、节拍、和声、力度与速度、调式与调性、曲式和配器等等。这些要素的灵活运用和相互配合，才能塑造出生动鲜明的艺术形象。

三是细心倾听音响效果，体会音乐所表达的感情，展开丰富的联想。对优美的音乐作品，任何文字的诠释都是苍白无力的。文字难以完全具体地表达或描述音乐那丰富多彩的内涵，因此要深入地理解音乐美妙的意境，必须细心、反复地听辨音响效果，体味其中的奥妙，唤起我们对某种情绪、某些画面、某个生活片断或者是有关故事的联想。当然这种联想不是毫无根据的，它必须是以音乐的情调和意境为基础的。

四是欣赏音乐要有一个由浅入深、反复聆听、逐渐深化的过程。开始可先从一些浅显易懂的小型作品入手欣赏，比如先听一些声乐作品，因为声乐作品是音乐与诗的组合，歌词可帮助我们去理解音乐的意境，也可以先听一些小型的器乐作品或带有标题的、带有一定故事情节的作品，然后再听一些较复杂的高深的作品。这样循序渐进，不断积累，不断提高，相信我们每个人都能成为音乐的知音，都能在欣赏音乐的过程中得到精神的愉悦和美的享受。

一 构成音乐语言的基本要素	(1)
(一) 旋 律	(1)
(二) 节 奏	(3)
(三) 节 拍	(3)
(四) 速 度	(5)
(五) 力 度	(6)
(六) 音 区	(7)
(七) 音 色	(7)
(八) 和 声	(8)
(九) 调 式	(9)
(十) 调 性	(14)
(十一) 曲 式	(15)
二 声乐作品赏析	(23)
(一) 人声的分类	(23)
(二) 歌曲的演唱形式	(26)
(三) 歌曲的唱法	(29)
(四) 歌曲的体裁	(32)
(五) 中国民歌	(62)
(六) 外国民歌	(75)
(七) 大型声乐作品	(80)
三 器乐作品赏析	(112)
(一) 器乐作品的演奏形式	(112)

(二) 民族乐器与民族乐队.....	(112)
(三) 西洋乐器与管弦乐队.....	(135)
(四) 器乐作品的体裁.....	(147)
(五) 大型器乐作品.....	(175)
四 综合艺术赏析.....	(225)
(一) 说唱音乐.....	(225)
(二) 戏曲音乐.....	(233)
(三) 歌剧.....	(242)
(四) 舞剧与舞剧音乐.....	(265)
五 音乐史及主要音乐流派简介.....	(275)
(一) 中国音乐史简介.....	(275)
(二) 西方音乐史及主要音乐流派简介.....	(277)

一 构成音乐语言的基本要素

(一) 旋 律

旋律又叫曲调，是按照一定的高低、长短和强弱关系组成的音的线条；是表现和塑造音乐形象的重要手段，因而被称为“音乐的灵魂”。

在旋律进行中，音的上行、下行、平行以及波浪式的走向叫做旋律线。同时，旋律进行还有级进、跳进和同音进行三种形态。

级进是按音阶的顺序上行或下行（二度进行），在五声音阶中，小三度也视为级进（如3-5）。级进一般具有平稳、流畅的感觉。上行级进力度自然渐强，适合表达昂扬、开朗的情绪。下行级进力度自然渐弱，情绪常常是柔和、宁静或悲伤的。如：

《半个月亮爬上来》

上行级进

1 2 3 4 5 5 | 5 6 7 1 5 |

请 你 把 那 纱 窗 快 打 开

《歌唱祖国》

下行级进

2. 2 | 5 5 6 | 5 4 3 2 | 1 - |

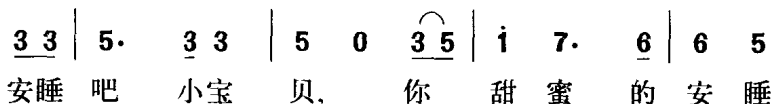
从 今 走 向 繁 荣 富 强。

跳进是三度以上的音程进行。三度进行为小跳，三度以上进

行为大跳。小跳给人以跳跃、动荡、活泼的感觉。大跳则给人以开阔、豪放的感觉。如：

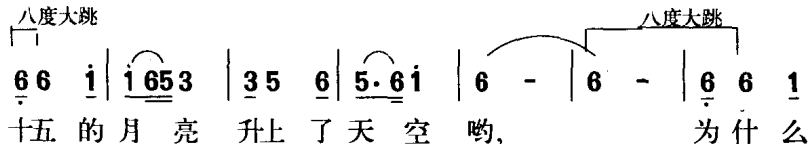
勃拉姆斯《摇篮曲》

一小跳

《教包相会》

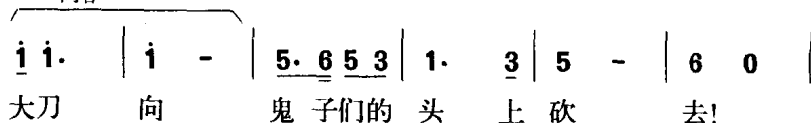
八度大跳

同音进行, 能突出节奏和语言的作用, 有一种强烈的冲击或号召力。如：

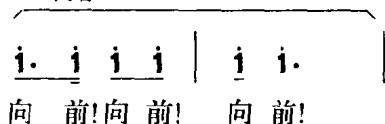
《大刀进行曲》

同音

《中国人民解放军进行曲》

同音

旋律线的各种进行, 不是单一的, 而是根据作品的内容、情绪和艺术表现的需要而综合运用的。

一般讲, 声乐曲的旋律和语言有密切的关系, 富于歌唱性,

但由于人声所限，音域较窄。器乐曲的旋律，有的源于声乐曲，也具有歌唱性，但它不受人声的限制，音域较宽，力度和速度变化也较大。

(二) 节 奏

在音乐中，每个音在进行时是有长短和轻重区分的，这种音的长短关系和强弱关系就叫节奏。

节奏是旋律的骨骼，是乐曲结构的基本因素。音乐的节奏是从生活节奏和语言节奏中概括、创造出来的。具有特性的节奏往往多次反复，构成节奏型，它对音乐的风格和特点起着重要的作用。相对地讲，缓慢悠长的节奏通常显得舒畅、悠扬、豪放；短促的节奏则显得紧凑、活跃；均匀徐缓的节奏表现和平、安谧；急促的节奏给人以紧张、焦灼的感觉。 $\underline{\times \cdot \times} \underline{\times \cdot \times}$ 这种节奏连续进行给人以欢跃、活泼愉快的感觉；而 $\underline{\times \times \times} \underline{\times \times \times}$ 的节奏使我们形象地感到马蹄奔驰的声音；新疆歌曲多采用 $\underline{\times \times \times \times} | \underline{\times \times \times} \underline{\times \times} |$ 的节奏；在西班牙作曲家伊拉迪尔的《鸽子》中，流行于古巴的“哈巴涅拉”舞曲的节奏 $\underline{\times \cdot \times} \underline{\times \times}$ 的音型，贯穿伴奏的始终，很有特色；再如波兰舞曲的节奏以 $\underline{\times \times \times} \underline{\times \times} \underline{\times \times}$ 为主等。

节奏也可以不依附旋律单独存在，如戏曲中的打击乐及民间的锣鼓点、秧歌点和丰收锣鼓等即是。

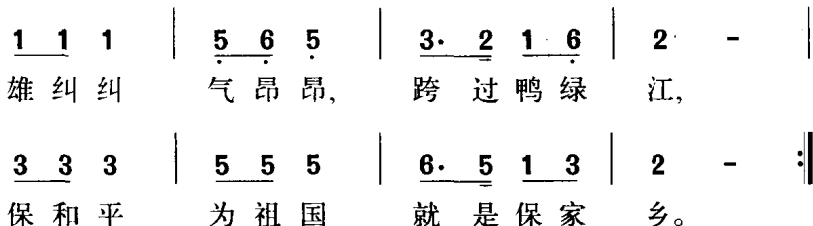
(三) 节 拍

一定时值（指两个小节线内，也就是一小节内）的强拍和弱拍有规律地交替出现叫节拍。节拍在音乐中是通过拍号来表示的，不同的节拍表示不同的强弱规律。拍号上面的数字表示每小节的拍数，下面的数字表示以几分音符做为单位拍。不管哪种拍子，每小节的第一拍总是强拍，而最后一拍总是弱拍。

不同的节拍有不同的表情意义，可以表达不同的情绪，是音乐表现的重要手法。如 $\frac{2}{4}$ 拍强弱交替鲜明，适合表达雄壮、有

力、明快的情绪。如：

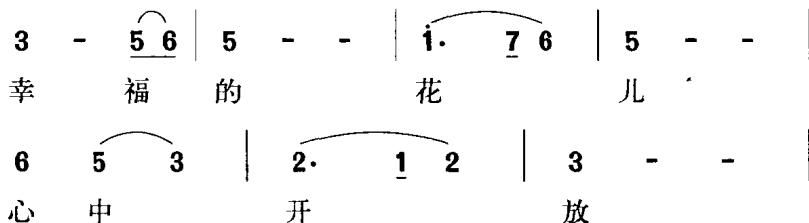
《中国人民志愿军战歌》

歌曲节奏铿锵，雄壮有力，表现了志愿军战士千难万险无所畏惧，对胜利充满信心的英雄气概。

$\frac{3}{4}$ 拍由于每个强拍隔有两个弱拍，交替不强烈，因而较柔和、轻快，这种节拍适合表达优美抒情的旋律。

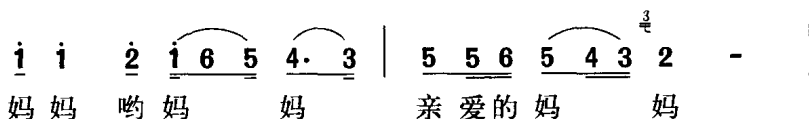
《我们的生活充满阳光》

歌曲表达了青年人轻松愉快、充满幸福的情感。

$\frac{4}{4}$ 拍的规律为强、弱、次强、弱。由于拉长了强拍的反复周期，较沉着、舒畅、宽广，适合表达歌唱性强的旋律。如：

《党啊！亲爱的妈妈》

歌曲优美、深情，表达了对祖国母亲的真挚热爱。

在一首歌曲或乐曲中，通常只用一种拍子，但也有在同一首歌曲或乐曲中，各种拍子交替出现的，这就丰富了音乐的表现。如：

《年轻的朋友来相会》

$\frac{3}{4}$ 5 3 3 3 2 1 | 2 2 2 1 6 5 | $\frac{4}{4}$ 5 1 1 6 2 2 |
 荡起小船儿， 暖风轻 轻吹， 花儿香 鸟儿鸣，
 $\frac{3}{4}$ 3 3 3 4 3 2 2 | $\frac{4}{4}$ 5 5 3 3 2 2 1 5 1 | $\frac{2}{4}$ 1. 1 |
 春光惹人醉 欢歌笑语绕着 彩云 飞。

这首歌曲旋律流畅，节奏自如， $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 三种拍子交替使用使节奏产生了内在的变化，因而充满活力，表达了青年人富有朝气的精神风貌。

(四) 速度

速度是音乐进行中的快慢程度。为了准确地表达出所要表现的思想感情，音乐必须按照一定的速度进行演唱或演奏。

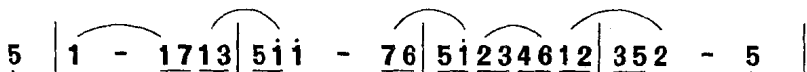
常用的速度术语：

中文术语	意大利文术语	数字标记	注释
稍慢(行板)	Andante	每分钟 63 - 69	表中数字表示每分钟演唱(奏)的四分音符数量
中速(中板)	Moderato	每分钟 80 - 100	
中速稍快(小快板)	Allegretto	每分钟 100 - 126	
渐 快	accel(缩)		
渐 慢	rall(缩)		
原 速	a tampo		

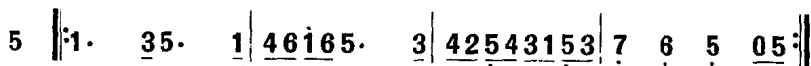
音乐的速度与乐曲的内容是紧密相关的，一般说来，较快的速度适合表现激动、欢乐、兴奋、活泼的情绪；而较慢的速度更适合表

现颂赞、悲伤沉痛或回忆的情绪。如：

舒曼《梦幻曲》

旋律均匀的起伏和缓慢的速度,表现了一种宁静的梦幻气氛,把我们带入到甜美的回忆和令人怀念的往事之中。而舒曼的另一首钢琴小品《快乐的农夫》则以小快板的速度,塑造出活泼而富有朝气的音乐形象:

(五)力 度

音乐进行中强与弱的程度叫力度。音乐作品除了在节拍中出现的强弱拍之外,还有各种强弱的变化。这些变化要通过力度记号表现出来。

常用的力度记号:

最弱	很弱	弱	中弱	中强	强	很强	强后弱	重音记号
ppp	pp	p	mp	mf	f	ff	fp	>
渐强 < 或 cresc 渐弱 > 或 dim								

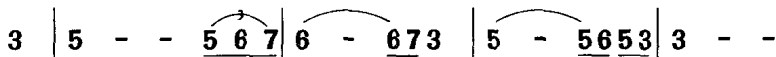
力度的变化对音乐形象的塑造也起着很重要的作用。著名的俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》是首沉重、粗犷而又富于反抗精神的纤夫之歌,由著名男低音歌唱家夏里亚宾做了形象处理:轻——响——轻,也就是采用了 ppp——ff——ppp 的力度对比,成功地表现了纤夫们吃力地拉着沉重的货船由远而近,由近又远去的情景。

力度的变化有时和旋律进行的方向有关,当曲调由低向高时,力度往往随之加强;反之,曲调由高向低时,力度往往随之减弱。当然我们讲的只是一般情况,并不排除例外。

(六)音 区

音区是指音的高低范围。一般分高音区、中音区、低音区三种。不同音区的音在表达思想感情时有着不同的功能和特点。不论人声,也不论乐器,一般地讲高音区具有清澈明朗的效果,能表达欢快的情绪;反之,低音区则适合表现速度较慢,庄重、深沉、宽广的旋律。

在器乐作品中,作者常用不同音区的对比,重复同一旋律;以加深对音乐形象的印象。如沙汉昆的小提琴独奏曲《牧歌》,乐曲开始在A弦的中声区奏出优美的旋律:

这一段旋律使我们联想到悠扬的马头琴声,接下来小提琴又在E弦上的高音区重复这一抒情优美的旋律,把人们带到了塞外辽阔草原的风光之中。

(七)音 色

音色是不同人声、不同乐器及其不同组合的音响上的特色。就人声而言,有高亢、明亮的音色,也有浑厚、深沉的音色。就乐器而言,由于发声原理和制作材料的不同,音色各有千秋:有接近人声,俗话说“动人心弦”的弦乐器的音色;也有嘹亮、雄壮、灿烂、辉煌的“大号嗓子”的铜管乐的音色;还有类似绘画中的调合色——中性色的木管乐的音色;更有那些喧闹、红火、个性最强的打击乐的音色。作曲家用这些音色的对比与变化,加强了音乐的表现力,勾画出许许多多色彩斑斓的音乐图画。如:小号经常用来模拟军号的声音,音色嘹亮、雄壮;而加了弱音器的小号却经常比喻奸诈、阴险的反面人物,它的音色是单薄的;短笛经常用跳音奏出小鸟的鸣叫;锣鼓、钹以及三角铁、铃等打击乐的组合使用,可以制造紧张的气氛,也可以模仿暴雨雷鸣的响声;竖琴可以模仿流水的声音……。

(八)和 声

和声是指两个以上的音按一定的规律结合并同时发响。和声的功能和作用主要是通过和弦的结构和进行来实现的。换句话说,和弦与和弦连接的序列,称为和声。

和弦是由数个不同高度的音组合在一起。和弦有多种结构方法,目前世界上最通用的是三度音程叠置法:任何一个音都可以作为基础音(又叫根音),向上叠置一个三度音(又叫三音),再向上叠置一个三度音(又叫五音),这样由三个音构成的称为三和弦。如:

$\begin{matrix} 5 & \hat{2} \\ 3 & \text{和 } 7 \\ 1 & 5 \end{matrix}$ 等。在三和弦的基础上再叠置一个三度音,这样的和弦称

为七和弦。如: $\begin{matrix} & 4 \\ & \hat{2} \\ 7 & \\ 5 & \end{matrix}$, 同样的方法还可以构成五个音的九和弦。

不同的和弦会产生不同的音响效果。有明亮的,有柔和黯淡的,有悦耳协和的,有刺耳不协和的,这些就是和弦的色彩。

$\begin{matrix} & 5 \\ & \hat{3} \\ & 1 \end{matrix}$ 大三和弦(如: $\begin{matrix} & 5 \\ & \hat{3} \\ & 1 \end{matrix}$, 根音与三音之间为大三度)的音响明亮,所

以明快的音调多用以大三和弦为主的大调式。小三和弦(如: $\begin{matrix} & 6 \\ & \hat{4} \\ & 2 \end{matrix}$, 根音与三音之间为小三度)的音响黯淡,因而悲伤、回忆的音调多用以小三和弦为主的小调式。而七和弦多给人以不安和紧张的感觉。

在各级和弦中,主三和弦(以主音为根音建立起来的三和弦)给人以稳定与圆满的印象,其它和弦都是不稳定的。因此和弦之间有一种以主三和弦为核心,其它和弦服从、倾向于主三和弦的依赖关系,因而构成了稳定——不稳定——稳定的功能体系。

综上所述,和弦的强与弱、疏与密、色彩的变化和对比,以及不稳定不协和与稳定协和的对比而构成的和声功能体系,起着渲染

色彩,丰富音乐形象,加强音乐发展气势的作用。

(九)调 式

调式是将音乐作品中所用的高低不同的音归纳出来的音列。也就是说各个音按照一定的音程关系组织到一起,并成为一个有机的体系,这个体系叫调式。在调式中,各个音相互联系并保持着一定的倾向性。有一个音处于核心地位,称为主音,其余各音则倾向并围绕着它,同它保持一定的音程关系。

世界上调式种类很多,常用的是七声调式中的大调式和小调式。在我国,民族五声调式被普遍运用。在音乐作品中,不同的调式能够表现不同的气氛、色彩和不同的风格,起到表达不同情绪和塑造不同形象的作用。

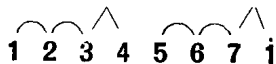
1. 七声调式

七声调式是由七个音组成的调式,它广泛地被各国人民所使用。常用的有大调式和小调式。其中大调式又包括自然大调、和声大调和旋律大调;小调式又包括自然小调、和声小调和旋律小调。这里我们主要介绍自然大调式和自然小调式,简称大调式和小调式。

(1)大调式

主音是“1”,主音和它上方的第三级音“3”构成大三度,这个音程就决定了大调式的色彩是明亮的。

大调式的音阶和结构(两音间大二度用 $\wedge$ 标示,小二度用 $\wedge$ 标示):

大调式适合表现明快、向上的旋律。如:

《歌唱祖国》

