

音乐鉴赏

□ 普通高等学校公共艺术课程规划教材

□ YINYUE JIANSANG

□ 主编 朱咏北

□ 湖南大学出版社

普通高等学校公共艺术课程规划教材

音乐鉴赏

YINYUE JIANSANG

主 编 朱咏北

副主编 徐菁菁 陈新宇

编写委员会

欧阳琴 张志军 郭爱民 喻秋兰

李小君 向智星 庞贵兰 许中伟

宋淑红 王跃飞 石峥嵘 钱拥军

陈文红 吴修林 唐建光 刘淮保

黄华丽 陈伟平 周新华 张淑平

杨建 杨阳 管鸣 魏莎

李荣 李强

湖南大学出版社

J605/47

2008

内 容 简 介

首先阐述了音乐鉴赏的基本理论、基本知识和基本方法,然后从审美的角度,对中外声乐作品、歌剧、舞剧与音乐剧,中国民族器乐,钢琴、小提琴,交响乐以及 20 世纪 50 年代以来的音乐进行了概括,并对相关的经典作品进行了赏析。附录对中外音乐史上著名的艺术家、音乐厅、交响乐团、唱片公司进行了简要介绍。

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/朱咏北主编. —长沙:湖南大学出版社,2008. 11

(普通高等学校公共艺术课程规划教材)

ISBN 978-7-81113-481-0

I. 音... II. 朱... III. 音乐欣赏—高等学校—教材

IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 153299 号

音 乐 鉴 赏

Yinyue Jianshang

主 编: 朱咏北

策 划: 王桂贞

责任编辑: 王桂贞 邹 彬

装帧设计: 吴颖辉

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-8822559(发行部), 8821343(编辑室), 8821006(出版部)

传 真: 0731-8649312(发行部), 8822264(总编室)

电子邮箱: wanguia@126.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 长沙鸿发印务实业有限公司

开本: 710×1000 16 开 印张: 17.25

字数: 283 千

版次: 2008 年 11 月第 1 版 印次: 2008 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1~5 000 册

书号: ISBN 978-7-81113-481-0/J·134

定价: 30.00 元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

绪论： 音乐的起源

音乐是人们在生产、生活中最为亲密的伴侣；是有组织的乐音；是听觉艺术和时间艺术；是抒发我们情感的工具；是我们的生活本身。人们以各种各样的音乐来表现自己的生活、丰富自己的生活，却可能从来也说不清音乐究竟意味着什么。正如音乐家爱德华·埃尔加所说，“音乐存在于空气中，它就在我们周围，这个世界充满着音乐，它可以最大程度地满足我们的需求”，这就是音乐，它无处不在。

那么音乐是怎么产生的呢？

下面介绍几种已经被大多数人认可的关于音乐的起源观点。这有助于我们了解认识音乐的本质，也有助于我们欣赏音乐。

一种是劳动起源说。关于这种音乐起源的说法，我们在中外艺术史中都可以找到证据。劳动创造了人本身，也创造了音乐艺术。我国西汉时期的淮南王刘安组织人编著的《淮南子·道应训》一书中有这样的记载：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也。”这被看成最早的劳动起源说。与此相呼应，奥地利音乐学者瓦勒谢克、德国的经济学家布赫也分别论述了劳动与音乐形成的关系。瓦勒谢克在其《原始音乐》一书中列举了非洲民族在战争和狩猎时用的舞蹈和伴奏节奏，他认为是诸如狩猎这样的劳动最终使音乐产生并促使其发展。布赫则更注重从人类的集体劳动的角度来探讨音乐的产生，实际上这一点与瓦勒谢克有内在的相似性。不论是举木时的应和还是战争与狩猎，人们都是一起劳动与生活，都可以归结为布赫提到的集体性，所以从这个角度来看音乐的起源，大体上可以说，音乐是人们在集体劳动时产生的。

二是模仿起源说。古希腊的德谟克利特、柏拉图以及亚里士多德等思想家认为，音乐起源于模仿是因为人对客观世界有模仿的本能。他们认为人生下来就有模仿的能力，人们模仿自然界的音响，也模仿人的性格、心情，这就给音乐的产生提供了最大的可能。人区别于动物的本质特征之一就在于对事物具有模仿的主动性，动物则不具备这种主动性，特别是没有审美意识的模仿。人类最初模仿动物和自然的声音，是音乐的萌芽，也是重要的音乐审美初级阶段。在人类文明漫长的历史进程中，模仿一直是非常重要的艺术创作手段，特别是音乐创作。甚至有论者认为，外部现实世界才是艺术的绝对本源和终极本体，艺术本质上是对世界的外部模仿。对音乐而言，模仿大自然是起源，模仿人类的性格与心情则是进一步的发展。

三是游戏起源说。这种学说的理论基础可以在德国美学家席勒的思想里找到。他认为劳动实践唤起感性冲动与理性冲动的结合并不能产生艺术，而无目的的游戏冲动才是艺术美的基础，音乐正是在这种游戏冲动形成的自由快感中产生的。斯宾塞也认为，音乐起源于人在劳动过程中过剩精力的发泄，但他并没有明确地把这一点归结为游戏。冯特则在席勒的基础上进一步发展，把游戏归结为劳动的产物，人类的美感源于游戏中获得的自由快感，这也是音乐起源的基础。此外，许多论者都认为音乐是与舞蹈、诗歌同时产生的，如原始摆舞中有规则的节奏可能是一种游戏方式，原始歌舞的咏唱则是声乐艺术的最初形式。这种音乐起源学说有着深远的影响，也是音乐起源问题争论的焦点之一。

四是异性求爱起源说。这种音乐的起源观点一开始就把目光对准了人，但它实际上没有离开自然。进化论的奠基人达尔文认为音乐起源于鸟鸣声，而这种鸟鸣声是追求异性的一种工具，所以被人们用来向异性求爱。当时的人们没有更多的方法，只好用自己发出的叫声交流，而为了使这种交流增加一点美感，才不断地让自己的声音更动听、悦耳，于是音乐就慢慢产生了。实际上，从人们模仿鸟类鸣叫的节奏性和音乐性来看，这种起源说与模仿起源说没有太多本质上的区别。

此外，关于音乐起源的理论还有“巫术说”、“信号说”、“语言抑扬说”等，而有一些理论家认为应该将这几种起源说综合起来才更符合音乐产生时的实际情况。人类在生活与劳动中不断地模仿自然，产生游戏的冲动和对异性的追求，从而形成自由的快感，这是音乐起源的最为坚实的基础。

把音乐起源的诸种观点综合到一起,通过分析这些起源中音乐的内容以及其代表的意义,我们就可以了解音乐的本质了。

《中国大百科全书·音乐舞蹈》给了音乐如下定义:凭借声波振动而存在、在时间中表现、通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。从这个定义出发,音乐包括两大类:一类是标题音乐;另一类是无标题音乐。标题音乐是用文字语言加以表述或说明音乐的大致内容;无标题音乐则要靠听众去思考音乐形式所要表达的情感和意义。不论是标题音乐还是无标题音乐,都有几个共同的本质特征,即都是声音的艺术、时间的艺术、听觉的艺术和情感的艺术。音乐是声音的艺术这一本质表现在音乐语言的材料是声音,作曲家只有对声音进行创造性的组织与加工才能完成音乐形象的塑造。音乐是不断流动的,要在时间的变换中完成它的呈现、展开、发展与结束,所以它又是时间的艺术。在一段时间内不停流动的声音只有靠人们的聆听才能表现一定的情感与意义,所以音乐离不开聆听,只能诉诸人们的听觉,它是一种听觉的艺术。听觉艺术较之视觉艺术更能直接地作用于人们的情感,震撼人们的心灵,所以音乐又是情感的艺术。在所有的艺术形式中,音乐最擅长抒发情感,而有些人认为音乐的主要内容就是情感内容,远远大于音乐的形式内容。如果把音乐的这些本质特征归纳在一起,可以认为:音乐艺术是以声音为基本材料,通过不同的表现手段在一定时间内展开,诉诸人们的听觉,最终完成其情感内容的表达的艺术形式。

正是因为音乐有这些特征,所以它与人类社会的政治、经济、文化、生活都有着非常密切的联系。

音乐的变化与发展首先要受政治的约束。政治制约着音乐文化发展的总体方向,决定着音乐的主要内容和表现形式,还决定了音乐在社会中的地位。这一点,古今中外概莫能外,如我国周代音乐与礼制的统一,欧洲中世纪的宗教音乐发展,都是政治制约音乐发展方向的典型例子。同时,由于政治的需要,音乐又要为其服务。政权稳定时,音乐可以安定人心,陶冶人们的情操;政权更替时,音乐可以号召、鼓动人们加入运动与战斗的行列。音乐的变化虽然受政治的约束,但在特定的时期可以对政治产生一定的影响。

音乐的发展也离不开经济的进步。人们经济情况的变化造成对音乐的不同需求,音乐发展本身也需要一定的技术条件,这两个因素是经济发展状况制约音乐发展的基本方面。我国唐代经济比较发达,相应地音乐也逐渐兴

盛，发展速度很快，无论是宫廷音乐还是民间音乐都取得了丰硕的成果，给后代留下了无数宝贵的精神财富。而在西方音乐发展的历程中，管弦乐队的逐步完善也离不开经济的发展与乐器制造行业的兴旺。反过来，音乐事业的不断发展也能促进经济的发展。由于当今音乐的传播途径大大拓宽，音乐商业活动日渐丰富，创造了前所未有的经济效益，对于经济发展的影响也逐渐增强。

音乐与文化有着更为密切的联系。音乐本身就是一种文化现象，是文化的一部分。文化整体的传承与发展带动了音乐的传承与发展。同时，音乐的传承与发展丰富了整个文化体系，在一定程度上也可以促进其他文化的发展。在文化事业不断繁荣的当今社会，音乐与其他文化的交流和互动更加深入而持久，这不但对于文化整体的发展能起到很大的推动作用，而且使多种文化类型能更加有机地融合在一起，共同发展。像目前影视业的日益壮大，就综合了音乐、美术、舞蹈、摄影等多种艺术形式。在此过程中，同其他艺术形式一样，音乐也将会受到不同文化的影响，在不断的变化中前行。

音乐与生活则早就成为一体，或者说音乐就是生活。音乐是起源于语言所不能至之处，是没有语言的诗歌，是生活的本身。音乐让人愉悦，让人心理平衡，让人的灵魂得以升华，让人的精神世界更加平实、丰富、和谐。音乐还一直被认为可以治愈人们心理上的某些创伤。总的来说，音乐渐渐从精神领域到物质领域全面地渗透到人们的生活中，真正成为人们生活中随时随地都在欣赏的艺术门类。

音乐伴随着我们的一生。胎儿在妈妈温暖的肚子里时就开始聆听柔和的音乐；儿童听着摇篮曲进入甜美的梦乡；小学生唱着童谣和儿歌走进金色的校园；中学生听着 MP3 对未来充满着无限的憧憬；大学生在浪漫的音乐中步入爱河；工作之余的成年人则用音乐让自己的心灵暂时避开烦琐的俗事；老年人不停地用音乐温习着人生的辉煌与寂寞。如果没有了音乐，我们如何生活？

朋友，珍爱生活，热爱音乐吧！

目次

CONTENTS

绪论:音乐的起源	001
第一章 音乐鉴赏理论基础	001
第一节 音乐欣赏心理	001
第二节 音乐欣赏知识	007
第三节 音乐欣赏策略	015
第二章 中外声乐作品	022
第一节 概述	022
第二节 经典声乐作品鉴赏	029
第三章 歌剧、舞剧与音乐剧	070
第一节 概述	070
第二节 经典歌剧鉴赏	076
第三节 经典舞剧鉴赏	088
第四节 经典音乐剧鉴赏	096
第四章 中国民族器乐	104
第一节 概述	104

110	第二节	经典民族器乐曲鉴赏
132	第五章	钢琴、小提琴
132	第一节	概述
138	第二节	经典钢琴作品鉴赏
158	第三节	经典小提琴作品鉴赏
174	第四节	经典室内乐作品鉴赏
182	第六章	交响乐
182	第一节	概述
192	第二节	经典交响乐作品鉴赏
223	第七章	20 世纪 50 年代以来的音乐
223	第一节	概述
236	第二节	20 世纪 50 年代以来的经典音乐作品鉴赏
247	附录	音乐资源库
247	附录一	音乐艺术家
257	附录二	音乐厅
259	附录三	交响乐团
262	附录四	唱片公司
265		参考文献
267		后 记

第一章

音乐鉴赏理论基础

第一节 音乐欣赏心理

面对五彩斑斓的音乐世界，我们如何进行有效的欣赏？音乐欣赏的一般过程是什么？这个过程的心理活动是什么、有什么样的规律？也许在以前的学习和生活中，我们对音乐欣赏有或多或少的认识，但你对欣赏究竟有什么样的了解呢？你在欣赏一部音乐作品时内心意识到了欣赏的心理活动过程了吗？在进行本书的学习之前，我们首先要解决这些问题。从已有的音乐欣赏研究成果来看，影响比较大的是我国音乐学者张前先生的音乐欣赏观点。这里结合他的研究成果，来分析一下欣赏音乐的几个重要心理要素。

音乐欣赏是人们感知、体验和理解音乐艺术的一项实践活动，是音乐实践活动整体中不可缺少的一个重要环节。音乐创作是音乐实践活动中最基本、最重要的基础环节，没有音乐创作，就不会有音乐表演和音乐欣赏。音乐表演是音乐实践活动的中间环节，它把音乐作品变成实际的音乐音响，传达给音乐欣赏者，也是一种创造性的艺术活动，被称为“二度创作”。音乐欣赏在整个音乐实践活动中，是作为音乐创作与表演活动的接受环节而存在，是音乐创作与音乐表演的最终归宿，也是其意义所在。欣赏者一方面从中获得美的享受、精神的愉悦和理性的满足；另一方面又是音乐创作与表演的检验者、鉴定者，所以音乐欣赏的过程并不是单方面的接受与消费，也能

影响和反作用于音乐创作与表演。因为只有从音乐欣赏者的反应中，音乐创作者与表演者才能真正了解到自己的艺术创作所产生的社会效果，并根据这些效果来调整和改善自己的创作。作为新世纪的大学生，我们学习音乐欣赏课程，一方面可以丰富艺术生活，增强艺术修养；另一方面可以提高艺术鉴别能力，通过对当前的音乐艺术创作的评价来促进整体社会文化艺术的发展，具有深远的意义。

具体来说，音乐欣赏表现为欣赏者一系列的心理活动，包括音响感知、感情体验、想像联想、理解认识等，这些活动就是欣赏的一般过程。这几个过程所对应的是音乐作品的两个层次：表层和里层。音响感知对应的是音乐作品结构层次的表层，也就是音乐的形式（声）；感情体验、想像联想对应的是里层，即内容（情、神情、情景）；理解认识对应的也是里层，是意，即思想意境。其中，表层的“声”又包含两项内容：一是“音”，即直接作用于人的感官的音乐音响，包括音的高度、时值、强度、色彩等基本要素；二是形，指由音乐音响连接而成的音乐结构形式，如二部曲式、三部曲式、变奏曲式和奏鸣曲式等。表层的这两项内容，是音乐中可以通过听觉直接感受到的唯一结构层次，只有通过对其的感知才能进入对音乐里层的体验，否则就不可能有对音乐的感情内涵和思想意境的体验与认识。所以，与这一层次相对应的音响感知是音乐欣赏过程的第一个心理活动，只有通过对其表层的感知，才能进入对音乐里层的心理体验。

音乐感知是音乐欣赏的第一个活动，是一种通过听觉进行的感性活动。当我们听音乐时，首先要对音乐音响及其形式结构进行感知，即对音乐本身产生感性体验和直接印象。当然，如果通过聆听音乐，你对音响有了清晰完整的感知，再进行一些理性分析，则能更准确、更深刻地进行感知。但是，最重要的一点是，音乐感知是对音乐音响的感知，是从表层的形式与结构来欣赏音乐。从整体的欣赏过程来看，音乐欣赏中音响感知这一心理要素具有双重作用：一方面是对音乐形式美的欣赏，即对悦耳动听的音乐音响和巧妙精致的音乐形式的欣赏，以及由此而产生的听觉上的快感和精神上的愉悦；另一方面，也是最重要的方面，它是整个音乐欣赏的前提和基础。只有具有好的音响感知，才谈得上体验和认识音乐的情感和意境。

那么音乐感知包括哪些具体内容呢？我们就来看一下当聆听音乐时要感知的具体内容。欣赏者听到音乐音响时，并不是把它当作孤立的、互不相关

的、没有什么意义的单纯音响，而是把这些音乐音响作为一种具有表现意义的艺术综合体加以感知。聆听者首先要辨别音高、节奏、力度、音色等基本要素，其次要把这些要素合成为主题、旋律、乐段、乐章等结构，最终合成为完整的乐曲。因此，聆听者需要辨别音响，感受音响，培养旋律感、节奏感、多声部音乐感，以更好地完成音乐欣赏活动。在音响感知这个活动中，有意识地培养自己对音乐的注意力和记忆力非常重要，而训练这两种能力最好的方法，就是在听音乐时把焦点集中在音乐的发展变化上。当你听到一首乐曲时，虽然能够对音乐产生某种情绪反应，但是在音乐音响及其形式结构中只能辨别出很少的东西，那么你也只体会到音乐表现内容的很少的一部分，你的情感体验也只能反映乐曲内容的最一般的、不确切的、模糊的轮廓，而不能深入、具体地把握乐曲丰富而细致的情感变化及其表现意义。只有在正确的音响感知基础上，才能进一步引发出你对音乐的感情体验与形象联想，进而达到对音乐的内容与思想意义的体验与理解。

音乐作品所表现的感情就是“情”，是音乐里层的第一个要素。音乐是情感的艺术，抒发感情是音乐艺术最基本的表现功能。“情”的复杂性在于，音乐中的感情表现并不限于人的喜怒哀乐，它往往还和某种精神和性格结合在一起，有时也与对某些客观景物的描绘相结合，特别是在一些标题性的音乐作品中，可以达到“情景交融”的境界。所以，音乐中的“情”、“神情”、“情景”是音乐结构的里层，是音乐的内容，要体验这一层次，必须靠感情体验与想像联想来完成。如此来看，音乐欣赏的第二、三个心理活动就是感情体验和想像联想。面对同样的音乐作品，欣赏者对于音乐音响的感知虽然大体相同，但其感情体验却很难同一，而想像联想的内容就更加纷繁各异了。

感情在心理学上包括情绪和情感，是指人的喜怒哀乐等心理活动，它是伴随着人对客观事物的认识活动和意志行动而出现的心理体验。情绪与情感的内涵稍有差别：情绪和一时一事的具体情境相联系，波动较大，因而也比较短暂、易变；情感常常和一定的思想与社会事件相联系，其内涵则比较明确、稳定、深刻。感情作为人的一种心理活动，有两个基本特性：它是一种时间性的运动过程，它在形态上主要表现为力度的强弱和节奏的张弛。这两个特性与音乐的特性基本相似，所以我们在听音乐时，音乐的变化较易引起我们感情的变化。这也提醒我们：运动性、力度变化、节奏变化是我们欣赏

音乐时可以注入感情因素的三个切入点。从音乐的本质来讲，它所能够表现的主要是主体（作曲者）对客观事物的感情反映和心理体验。它不像其他艺术形式，能直接描述客观对象和思想概念，而是主要表达感情。所以，这种感情所包括的情感或情绪体验在音乐欣赏中占有非常重要的地位，构成音乐欣赏的基本内容。音乐中的情感内涵经常可以在音乐以外的因素中找到理解的根据，如声乐作品中的歌词和戏剧脚本、标题音乐中的标题和文字说明，所以在对这些作品的感情体验中，必须要充分注意这些非音乐因素。但是，我们还要明白另一点：在欣赏声乐作品时，我们虽然可以靠歌词来理解其表达的感情，但是更重要的一点是，此时音乐的主要作用是对歌词内容进行感情概括。鉴于此，我们认为欣赏音乐的一个比较有效的途径是先从声乐作品入手，通过对歌词意义与音乐概括这两方面的分析，找出音乐表现各种感情变化的主要手法，然后再将它慢慢移植到器乐作品的欣赏中去。其优点在于：第一，借助歌词，我们可以准确、深刻和细致地体验音乐作品中的感情内涵。第二，歌词情感的明确性，可以与我们自身的生活体验与感情要求密切结合。我们还可以在比较具体和明确的形象和感情中发现音乐表现的规律，总结出音乐是如何通过自身的要素来表现感情的发展变化的。如果我们把这些音乐表现的规律运用到标题性的音乐欣赏中，可以强化我们的感知和想像能力，最终使我们养成良好的习惯，对无标题性的音乐也可以从音乐本体切入欣赏。这样，我们可以较顺利地达到音乐欣赏中感情体验的基本要求。

音乐欣赏的过程就是感情体验的过程，它既是欣赏者对音乐的感情内涵进行体验的过程，也是欣赏者自己的感情和音乐中表现的感情相互交融、发生共鸣的过程。无论音乐欣赏者的音乐修养和知识储备怎样，感情体验都是在进行音乐欣赏时不可缺少的一种心理要素。即使是音乐专家，如果欣赏音乐时只注意技术技巧、结构形式而忽略感情，那他的欣赏就不是完整的，甚至还不如情感非常投入的普通听众。根据音乐所表达的情况在很多情况下“只可意会，不可言传”的特点，判断听众是否对音乐所表达的感情有所体验的标准就是：是否对音乐中表现的感情真正从内心里有所体验，是否能在欣赏音乐过程中随着音乐的进行而感情起伏、变化。还有一点要说明，即有些音乐，特别是一些无标题音乐，作曲者可能没想要表达什么深刻的情感，它只是作曲者一时的情绪反映，所以没有必要对这样的作品过于畏惧。对于

绝大多数音乐欣赏者来说,音乐欣赏中的感情体验更多地是以感性的直观形式进行的,欣赏者可以凭借音响感知和对作者的总的创作个性和风格来把握。即便是面对同一首作品,不同的人也可能有不同的感情体验,这也是感情体验的一个重要特点。所以,欣赏者的感情体验在与乐曲感情在基本性质一致的前提下,具体表现形态上出现各种差异,不但是可能的,也是完全正常的。正如美国作曲家柯普兰所说:重要的是每人对一个主题的表现特性有他自己的感觉,对整个乐曲也是如此。如果是一部伟大的艺术作品,别指望每次再听时,它的意思会完全相同。

音乐欣赏过程中第三个活动是联想与想像,其对应的是音乐的里层中“情景”的部分,即由描绘性的音乐引起的对相关生活形象和意境以及由音响感到与感情体验所引起的自由想像。音乐的表现手段有限,主要擅长传达创作者对现实生活的主观感受和感情体验,不可能直接把现实生活的具体形象和作者的思想观念同时以具体的音乐形式传达出来,而联想与想像的作用就在于补充音乐所不能直接表达的这些方面。联想与想像把音乐和现实生活联系起来,在一定程度上丰富和提高了我们对生活的感受与认识。

联想与想像可分为三种:一是由描绘性音乐所引起的联想,二是由情景性音乐所引起的联想,三是由音响感知与感情体验所引起的自由想像。第一种联想的过程为:首先由对现实音响的艺术模拟或对视觉形象的声音类比的感知,联想到相关的生活形象和意境;其次是相应的感情体验,即情景交融的感受;然后,把描绘性音乐中得到的“情景交融”与乐曲的整体结合起来,以获得对音乐作品艺术形象的完整感受。第二种联想更多地以文学或戏剧中的基本情节与人物形象为依据。第三种自由想像是欣赏音乐时采用最多的,这是因为音乐作品大多表现作者的主观感受和思想观念,总体上它带有自由和随意的性质,表现形式多种多样,并且往往因人因时而异。联想与想像可以从两个方面进行培养:一是培养准确地感受与理解音乐作品的能力,包括良好的音响感知和准确的感情体验以及对更广背景的了解;二是有生活形象的充分贮备,包括直接的和间接的两种。欣赏者直接的生活阅历,对于音乐欣赏中的想像与联想是非常重要的,所以欣赏者应该热爱生活、留意观察、细心体验,特别是对人的感情的深刻体验以及丰富的情绪记忆更要珍惜,为音乐欣赏积累必要的生活与情感经验。另外,欣赏者还要从各种形式的文学艺术作品中积累间接的生活经验,以扩大自己的想像空间。

音乐欣赏过程中的第四个心理活动是理解认识，其对应的是音乐结构层的最里层，即所表现的思想意境。音乐来自生活，音乐中的一切情感的表现都与一定的社会生活相联系，也往往受到某种思想的支配。我们要欣赏音乐就要深入到音乐的最里层，去探寻它所表现的生活意境。

欣赏者对音乐的感性的体验，毕竟是对音乐作品感情内涵的一种初步体验，欣赏者虽然凭借这些感情体验可能体验到乐曲的基本感情，但却往往会局限于喜怒哀乐等方面，不能更深入地体验乐曲感情的内在含义。因此，在欣赏音乐时要求欣赏者从各个方面去研究和了解乐曲感情的内在含义。只有欣赏者对作者的生活基础有了比较明确的认识之后，才能找到乐曲感情的根源，从而更深刻、更准确地领会其内涵。所以充分发挥理解认识的作用，是真正获得美感的重要条件。

理解认识即对音乐作品的理性认识，主要指对音乐作品的内容和社会意义的理性认识。无论是声乐作品还是器乐作品，我们在欣赏时，对乐曲产生的时代背景，作曲家的生活、思想、创作意图，特别是乐曲本身的感情内容和社会意义，都要真正融于对乐曲的音响感知、感情体验和想像联想之中，使其更加深刻。另一方面，音乐欣赏中理解认识是进行审美评价的途径。

这样，我们就可以看出音乐欣赏的总体过程，即从音响感知入手，然后进入感情体验与想像联想，再通过理解认识领悟音乐的生活意境。这几种主要的心理要素虽然各自担负着独特的任务，但在音乐欣赏过程中又始终结合得非常紧密，彼此影响、相互作用，共同构成了音乐欣赏的整体过程。我们在欣赏不同类型的音乐时，这几个要素也可能会产生不同的组合，欣赏者只有根据音乐作品的客观要求，运用不同的心理组合，才能充分领会不同音乐的美。这几个心理要素的综合运动形成了音乐审美心理的结构，其基本标志是音响感知、感情体验、想像联想和理解认识的全面发展与协调运动。

音乐的美是对现实生活美的反映，是人的思想感情美的体现。对音乐美的欣赏不仅为人们的感官提供了现实生活中没有的无比动听的音乐音响，而且对于纯净和美化人的心灵，培养人们高尚的情操也具有不可忽视的潜移默化的作用。

第二节 音乐欣赏知识

虽然前面我们讲过，即使没有音乐专业知识，我们照样可以欣赏音乐，被音乐感动，但是如果我们具备音乐欣赏知识，则能更深入地欣赏音乐。这些音乐欣赏知识包括音乐的基本表现要素，音乐的风格、流派及其特点，著名作曲家及其代表作品，著名的演唱家和演奏家等。由于音乐的体裁和形式在本书的每一章概述中都会详细论述，因此，这里只分析音乐表现的诸要素及其特征，音乐的主要风格、流派及其特征，以及如何欣赏不同风格、流派的音乐。

一、音乐表现的诸要素

我们在欣赏音乐时，应该重点关注几个要素：旋律、节奏、调式、和声，并且要关注每个要素的变化。

旋律又叫曲调，是音高和节奏相结合所形成的音乐线条，是在塑造音乐形象中起着重要作用的音乐基本要素，是音乐的灵魂和基础，也是音乐内容、风格、体裁的主要体现者。在一首乐曲当中，对于表现音乐内容有重要作用、常处于主体结构开始部分的旋律叫做主题。这种旋律易记，且在乐曲当中反复出现，也会在对比以后出现。旋律作为统一的、完整的音乐形式中最重要的表现手段之一，是欣赏者能感受到的最为明显和直接的要素，最容易引起人们的感情体验和想像联想。我们在聆听音乐时，印象比较深刻的往往是旋律，特别是主题旋律。旋律是音乐作品确立自身鲜明特点的关键要素。旋律的进行方式是多种多样的，大致来讲包括上行、下行和平直三种。上行旋律常用于表现情绪的高涨；下行旋律常用于表现情绪的低落；平直旋律往往表现情绪的稳定。旋律的进行方式与作曲者的创作意图是密切相关的，它代表了作曲者的情感变化。

了解了旋律的特点，我们就要不断地培养自己对音乐音响感知时敏锐的旋律感。在音响感知过程中，要注意旋律进行的特点，由此达到对旋律美以

及对其中蕴含的感情内容的体验。如欣赏俄罗斯作曲家柴科夫斯基的《第六交响曲》第四乐章时，就要通过对乐曲性格鲜明的旋律的感受，体验作曲者所表现的痛苦、愤懑的感情；而欣赏他的钢琴组曲《四季》时，要通过优美的旋律，体验其怡然自得的惬意。总之，如果缺乏对旋律的感受能力，你就不可能真正领会音乐的美。正是出于对旋律的重视，本书把声乐作品放在了首要位置，目的就是通过中外丰富多彩的民歌和创作歌曲，重点培养读者对旋律的感受能力。

节奏是旋律的骨干，是音的长短和轻重关系的有机结合，是音乐的基本要素之一。旋律离不开节奏，但是节奏却具有一定的独立性，可以成为独立的乐曲，如一些打击乐曲。作曲家在创作音乐作品时，采用来自生活的丰富多彩的节奏来表现自己的情感和思想，因而给予节奏以独特的特征，使其塑造的音乐形象生动鲜明，也使人易于感受和记忆。密集而短促的节奏易于表现欢快、活泼、紧张的情绪，宽广而绵长的节奏则常表现庄重、深远、宁静等情绪。节奏感是获得音乐美感的重要方面，欣赏音乐时必须用与旋律感同等的注意力来培养节奏感。当我们欣赏不同国家的声乐作品时，尤其是在听民歌的过程中，从变幻多姿的节奏中就可以窥见当地艺术和生活的丰富多彩。

调式是指音阶中的主音以及它与其他音级之间关系的统称。我们平常所说的调，理论上的名称叫调性，实际上指的是调式的高度。调式的内容丰富，有七声音阶大小调式，也有五声调式等等。调式中的各个音虽然单独听来性质没有太大差别，但从整个体系以及音乐行进过程来看，有的活跃，如“4”和“7”；有的则比较稳定，如“1”和“5”。较活跃的音意味着音乐构思的继续，而较稳定的音则意味着音乐的收束或者暂时收束。从不稳定到稳定，再从稳定到不稳定，调式中的音采用这样的运动构成音乐表现的基本内容。在一首音乐作品中，由于表现内容的需要，调式和调性经常会改变。有些情绪和思想对比强烈的音乐，往往采用多种的调式调性变化手法，能让我们产生无尽的想像和联想，引发我们深刻的思考。在西方音乐史上，以舒伯特、舒曼以及瓦格纳为代表的浪漫乐派在这个方面为我们留下了大量的音乐作品，他们以其多彩的音响和丰富的感情深得人们的喜爱。

和声是在调式的基础上产生的一种重要表现要素，其字面意思是同时发出的音，它构成了音乐的纵向方面，也是表现色彩层次的重要手段。和声在