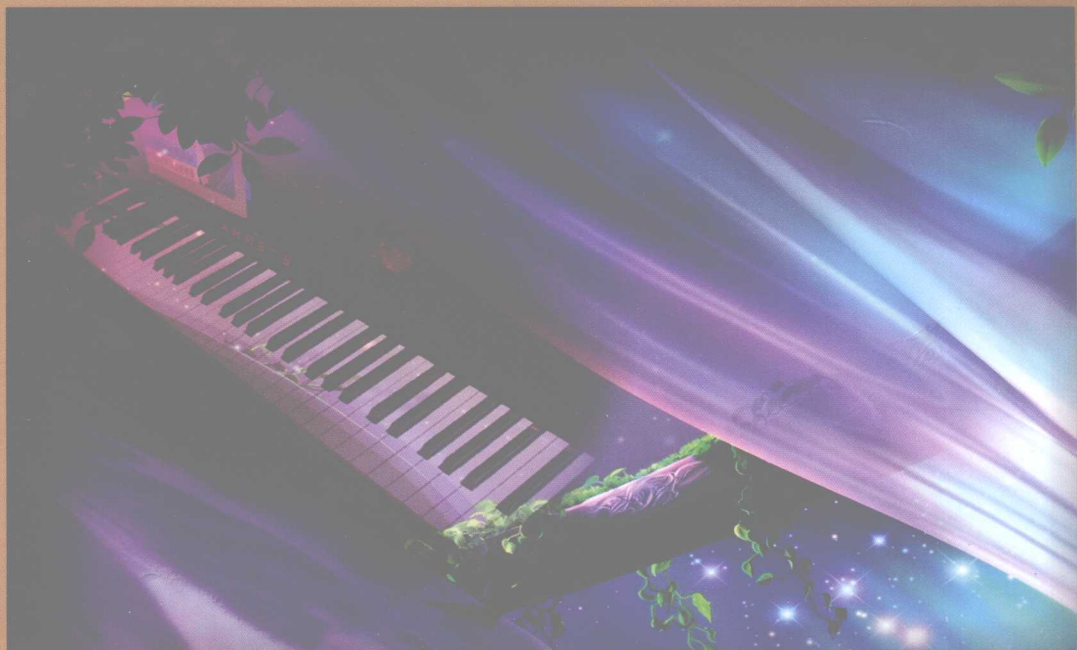

教育部推荐教材 ● 全国普通高等学校公共艺术课程

音乐鉴赏

总 主 编 李中会

本册主编 李中会

副 主 编 韩英倩

JIAOYUBU TUIJIAN JIAOCAI

YINYUE
JIANSHANG

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

教育部推荐教材

全国普通高等学校公共艺术课程

音乐鉴赏

总 主 编 李中会
本册主编 李中会
副 主 编 韩英倩

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP) 数据

音乐鉴赏 / 李中会主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2009.1

ISBN 978-7-303-09665-7

I. 音… II. 李… III. 音乐鉴赏—高等学校: 技术学校—教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 169611 号

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司

装 订: 三河京奇装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 170 mm × 230 mm

印 张: 19.25

字 数: 326 千字

印 数: 1~3 000 册

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

责任编辑: 王松浦 装帧设计: 李葆芬

责任校对: 李 菡 责任印制: 马鸿麟

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

前言

人类的精神生活从一开始就有了音乐艺术。原始人用石器敲击木鼓，形成节奏，逐步产生出具有乐音形式的固定格式，而语言的产生，更是形成了音乐的初级阶段。因为人们在表达思想感情和精神领域里的某种需求，如幻想、欲望、企盼、激动时，由于语言结构不完善，不能准确地表达心意，就用一些高低、大小、长短不等的音调来替代语言，如此，音乐就渐渐地形成了。

音乐是由声音所构成的，它的本质是人心受到外物的刺激，发出不同的声音，如：内心激起悲哀的感情，发出的声音急促而衰弱；内心激起快乐情绪，发出的声音平和而绵长；内心激起喜悦的感情，发出的声音昂扬而爽朗；内心激起愤怒的感情，发出的声音粗野而凄厉；内心激起庄严的感情，发出的声音正直而清白；内心激起爱慕的感情，发出的声音温和而柔软。这六种不同的声音不是人的天性所固有的，而是因外物不同的激发后而形成的。所以音乐本身很重视外物对人们的影响。

在社会实践音乐可以准确地表达现实，无论是赞美和批判，都可用音乐写实的形式表达。尽管西方的现实主义和浪漫主义以及抽象主义，都在强调音乐的手法，但它们同样是存在于现实中的，我们不能用抽象去对待抽象，而是要用具体去看待抽象。实际上鉴赏的目的是一种教育和启发，是开启人类心灵深处的一把钥匙。但是音乐同其他事物一样，同样具有其复杂性，最突出的便是它的间接性，尤其是艺术家在反映社会现实的时候，带有强烈的个性色彩，比如，柴科夫斯基的郁闷、贝多芬的叛逆、莫扎特的赞美。他们在创作的同时也将自身的性格留在了作品中。因此音乐鉴赏足可以使我们逐步地了解艺术家的个性，从而使我们能更好、更准确地认识作品。鉴赏首先是一种认识，但它同时又是对人类精神世界的一种挖掘，就像感受美的事物一样。

现实生活中，音乐作品中凡是美的艺术形象都能引起人们的感受享受。艺术家塑造美的形象能够引起快感，这很容易理解，而艺术家塑造丑的形象时为什么也能引起感知的共鸣呢？这是因为现实中丑的形象经过了艺术家的进一步刻画，从而以夸张、超越的手法展现出来，使其真正成为一个艺术

作品。

音乐作品的认识作用、教育作用和审美作用，在不同的形式、手法中表现的情况是不一样的。有的音乐作品，思想倾向比较明显，内容较为深刻，它的认识作用和教育作用比较突出；有的作品并没有鲜明的个性色彩（包括政治色彩），也没有反映任何社会内容，但它偏重于感受美，这主要是供人欣赏、消遣、悦情，而作为鉴赏的作品总是要包含社会的、人文的、自然的、政治的、心理的等方面的目的。

因此音乐鉴赏就是听众和观众对艺术家所创造的艺术形象或意境进行感受、体验、领悟、理解，从而获得由浅入深、情感结合的审美把握。在这个过程中，人们既可以得到悦耳、悦目、赏心、怡神的美的享受，又可以得到思想、认识、情操、道德等方面的教益。

为全面贯彻教育方针，推进素质教育，促进各类高等院校艺术教育工作的健康开展，教育部颁布了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》（以下简称《课程方案》）。

《课程方案》规定各类高等院校要开设包括《音乐鉴赏》在内的10门公共艺术限选课。在各类高等院校公共艺术限选课的学习实践中，要通过鉴赏艺术作品，学习艺术理论，参加艺术活动等，帮助学生树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养，吸纳中外优秀的艺术成果，理解并尊重多元文化，发展形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、鉴赏美、创造美的能力，促进德智体美全面和谐发展。

本教材就是为贯彻执行《课程方案》而编写的。本教材按音乐体裁和音乐发展脉络两条线索对中国音乐和西方音乐做了比较系统的介绍。本教材将音乐发展史知识的介绍与音乐作品的分析、鉴赏结合起来，既具有一定的理论性，更具有很强的实践性。本教材既可以作为各高职高专院校开设《音乐鉴赏》课的教材，也适宜各类人员自学音乐知识之用。

本教材由天津机电职业技术学院人文体卫部主任李中会副教授任主编，天津机电职业技术学院音乐鉴赏教师韩英倩任副主编。其中李中会撰写前言；韩英倩编写了绪论、第二、四、六模块；天津城建学院刘瑞江编写了第一、二、三模块；天津机电职业技术学院李凯凯编写了第七、八、九模块；天津音乐学院刘铮、天津机电职业技术学院郑莉编写了第十、十一、十二模块；天津机电职业技术学院杨楠楠编写了第十三、十四、十五、十六模块。

北师大出版社职教分社的周光明老师、王松浦老师对本教材的编写给予了大量的指导和帮助，在此表示衷心感谢。

李中会

2007年7月20日

目录

Contents

绪论 音乐及音乐鉴赏	(1)
第一模块 中国音乐的产生与发展	(11)
第一节 远古时期（前 21 世纪以前）的音乐	(11)
第二节 夏商时期（前 21 世纪—前 11 世纪）的音乐	(15)
第三节 西周春秋战国时期（前 11 世纪—前 221 年）的音乐	(17)
第四节 秦汉时期（前 221—220）的音乐	(20)
第五节 三国两晋南北朝时期（220—581）的音乐	(21)
第六节 隋唐五代十国时期（581—960）的音乐	(24)
第七节 宋、元时期（960—1368）的音乐	(28)
第八节 明清时期（1368—1911）的音乐	(31)
第九节 近现代时期（1912—1949）的音乐	(32)
第二模块 中国古代歌曲鉴赏	(38)
第一节 中国古代歌曲的形式与发展	(38)
第二节 中国古代歌曲鉴赏	(39)
第三模块 中国民间歌曲鉴赏	(53)
第一节 民间歌曲的含义及艺术特点	(53)
第二节 民间歌曲的类别及作品鉴赏	(55)
第四模块 中国民族器乐鉴赏	(82)
第一节 吹奏乐类作品鉴赏	(82)
第二节 弹弦乐类作品鉴赏	(89)
第三节 拉弦乐类作品鉴赏	(99)
第四节 民族器乐合奏曲鉴赏	(105)
第五模块 中国歌剧、舞剧音乐鉴赏	(110)
第一节 中国歌剧音乐鉴赏	(110)
第二节 中国舞剧音乐鉴赏	(119)
第六模块 中国近现代音乐鉴赏	(126)
第一节 中国声乐作品鉴赏	(126)
第二节 中国器乐作品鉴赏	(150)

第七模块	西方古代音乐的诞生	(160)
第一节	古希腊古罗马的音乐	(160)
第二节	中世纪音乐	(163)
第三节	文艺复兴时期的音乐	(166)
第八模块	巴洛克时期的音乐	(177)
第一节	巴洛克时期的歌剧	(177)
第二节	器乐音乐	(180)
第三节	巴赫和亨德尔	(183)
第九模块	古典主义时期的音乐及作品鉴赏	(188)
第一节	前古典主义时期的音乐及作品鉴赏	(188)
第二节	维也纳古典主义时期的音乐及作品鉴赏	(192)
第十模块	浪漫主义音乐鉴赏	(200)
第一节	早期浪漫主义时期音乐作品鉴赏	(200)
第二节	浪漫主义中期音乐作品鉴赏	(208)
第三节	高潮期的浪漫主义音乐作品鉴赏	(210)
第四节	浪漫主义时期的歌剧鉴赏	(215)
第十一模块	19 世纪民族乐派作家及其作品鉴赏	(223)
第一节	俄罗斯音乐作家及其作品鉴赏	(223)
第二节	捷克音乐作家及其作品鉴赏	(228)
第十二模块	20 世纪音乐鉴赏	(231)
第一节	1945 年以前的音乐作家及其作品鉴赏	(231)
第二节	20 世纪后半叶的音乐作家及其作品鉴赏	(239)
第十三模块	中国戏曲音乐鉴赏	(245)
第一节	戏曲与戏曲音乐	(245)
第二节	戏曲音乐作品鉴赏	(247)
第十四模块	中国曲艺音乐鉴赏	(256)
第一节	曲艺音乐的起源、种类及特征	(256)
第二节	曲艺音乐作品鉴赏	(260)
第十五模块	通俗音乐鉴赏	(268)
第一节	通俗音乐的特征及其形成与发展	(268)
第二节	通俗音乐作品鉴赏	(273)
第十六模块	电影音乐鉴赏	(281)
第一节	电影音乐的产生、发展及形式	(281)
第二节	电影音乐作品鉴赏	(284)
参考书目		(296)

绪论 音乐及音乐鉴赏

学习导言

音乐是一门听觉艺术，它通过有组织的乐音塑造音乐现象，表达人们的思想感情，反映现实生活。鉴赏音乐是通过把握音乐作品所表达出来的感性形象，产生联想，并调动艺术思维与审美情趣，具体地认识艺术形象所反映的社会本质，体会作者的思想感情，并与其产生共鸣，从而获得感情上美的享受和审美愉悦的活动。让我们在绪论部分了解音乐及音乐鉴赏的基本理论。

一、音乐的含义和特征

音乐是凭借声波振动而存在，在时间中展现，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。音乐是人类的一种社会现象，是伴随着人类的出现而产生的，是人类社会发展到一定阶段的产物。

在中国，春秋战国以前，“音”和“乐”两个词，一直是分别使用的。在古汉语中，把声、音、乐，分为三个层次。声泛指一切声音，古代又称之为天籁、地籁、人籁等，其中包括各种噪声；音特指有秩序、有条理、有组织的声音，相当于由乐音缀合而成的音调、曲调、音响组合等；乐，在上古时代指的是诗歌、音乐、舞蹈三种因素混为一体、尚未分化的艺术活动。此后，音乐一词逐渐取代原先音一词的地位，用以指称音乐这一艺术门类。再后来，乐一词才作为音乐一词的简称而用来指称音乐。在欧洲，拉丁文中的音乐一词 Musica，起源于希腊神话中掌管文艺、科学的女神缪斯的名字。它的含义不像汉语中音乐一词那么明确。但是希腊神话中缪斯的职责是侍奉太阳神阿波罗。从这点看，借用缪斯的名字来转述音乐这一语义演化中，隐含着一种象征性的寓意：赞誉音乐令人心旷神怡的社会功能，并赋予她以高贵纯洁的形象。

音乐与其他艺术门类相比较有以下几点主要特征：

(一) 音乐是表情性的而非模拟性的。音乐是一个间接性地反映现实生活的艺术。音乐的内容与绘画、戏剧、电影、电视中的那些大量描绘生活的具体内容不同。它不具有客观对象的一定形状、色彩等特征的不确定性，而是通

过人的主官感受，间接地表现生活。利用特定的音响变化与特定的情感变化的复杂对应关系，调动欣赏者的审美感受能力，激发欣赏者的情感和意志。另外，不同的人根据自己的生活经历和素养，对音乐的情感体验也是不同的。如同样一些人同时欣赏舒曼的《先知鸟》时，就存在这样的差异：欣赏时感到愉快的人中，有人认为这首乐曲像“一涓涓泉涌使人想起了林中的小溪”，也有人认为像“纷飞蝴蝶在拍动翅膀”；对此曲不喜欢的人中，有人认为乐曲“缺乏深度”，也有人认为乐曲“太伤感了，没有深度与力度”。

（二）音乐是在时间中展现的艺术。从音乐与建筑艺术的比较可以看出，在形式要素的抽象性和结构规范的严谨性方面，音乐与建筑十分相似。但建筑是在空间中展开的艺术，属于空间艺术；而音乐是在时间中展开的艺术，属于时间艺术。

（三）音乐是抽象的而非语义性的。音乐与语言艺术的根本区别就在于音乐所用的材料与结构是非语义性的。从表面现象看，书面记录以外的活的语言艺术也是借助声波振动，通过听觉器官在时间中展现的。但语言所用的声音是有语义的，而且语言的表达更为复杂，同一个思想内容可以用极其不同的语言去表达。因此，如果语言不一致便难以表达感情，传递思想。而音乐则可以突破语言的局限性，不遵循语义学的规则。音乐所唤起的联想和激发的情感是不受语言限制的，不同语言的人可以通过音乐产生共鸣。例如：无论哪个国度的人都可以通过小提琴协奏曲《梁祝》来感受东方的这个凄美的爱情故事；通过贝多芬的《命运》交响曲，来感受一个人不向命运低头，要扼住命运的咽喉的坚强精神，使人受到新的启迪。

总之，音乐是人类社会现实生活的反映，是人类文化生活的重要组成部分。它表现人类的思想感情，其内容充满情感与意志。音乐承担着传递社会信息与交流情感体验的职能，起着组织与协调社会成员的意志和行为的作用。

二、音乐的社会功能

音乐是听觉艺术，它通过有组织的乐音塑造音乐形象，表达人们的思想感情，反映现实生活。音乐作为一种社会意识形态，它能陶冶人们的情操，具有广泛的社会功能。

（一）音乐的审美教育功能。由于音乐能把千锤百炼、高度发展的社会理性凝聚呈现为明显直观、灵活多姿的感性形式，因此它在提高审美感受能力的同时就给人以教育。一方面，音乐能够促进智力的开发（提高联想、幻想和创造性想象能力，提高抽象思维、敏慧推理的智能，提高对于外来信息的记忆、反馈能力等）。古今中外许多的政治家和科学家，在探索真理的过程中都怀有音乐审美情感，而这大都与他们在青少年时代接受过一定的音乐审美

教育有关。例如，物理学家爱因斯坦，同时又是小提琴演奏家。1905年他发现狭义相对论时，正是在弹钢琴时突然灵感来临，并一气工作了两周而最终完成的。所以，他说：“我科学上的成就，很多是由音乐启发的。”他还说过：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进步的源泉。”另一方面，音乐能促进人的各种非智力因素（如自制力、毅力、细心、专注、适度等）的培养，以及性格、情操方面各种良好素质的塑造，对社会成员发生道德伦理的陶冶和教化作用。例如，聂耳的《义勇军进行曲》、冼星海的《黄河大合唱》等，不仅在革命斗争年代给反侵略者以极大的精神力量，而且时至今日，仍然给人以极大的鼓舞，并成为凝聚中华民族精神力量和激励人们奋发前进的最强音。此外，音乐还可以培养人的良好情趣和性格。欢乐、明朗风格的音乐作品，能培养人积极向上、乐观豁达的性格；深邃、博大、宏伟的音乐作品，能培养人的刚毅、坚强的精神；抒情、温暖的音乐作品，能改变人烦躁、孤寂的情绪等。总之，音乐能够陶冶人的高尚情操，培养人的道德情感，塑造一种完美、高尚的道德人格，促进人的健康发展，使整个社会审美心理普遍形成，从而形成一个社会与人和谐发展的良性循环的大环境。可见，音乐的审美教育功能对社会的影响最为深远。

（二）音乐以其特有的美感愉悦本质和富有感染力的音响，能够唤起听众的共鸣，激发听众的情绪。我国民歌中，各种劳动号子都以自己特有的节奏、音调、句法，协调集体的劳动动作，激发生产热情与干劲，缓解单调、繁重的劳作所带来的心理压力和身体的疲劳。古代文献《淮南子》中记载：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也。”可见，古人就已经发现了音乐的这一作用，而且已经运用到了劳动实践当中。进行曲和军歌统一步伐、鼓舞士气的功能是人所共知的。一曲激越雄壮的《军队进行曲》，会使人情绪沸腾、精神振奋。《义勇军进行曲》（国歌），就可以激起革命人民对日本帝国主义的无比仇恨以及鼓舞他们战胜日寇的坚定决心和昂扬的斗争精神。各类抒情性的歌曲则以音乐表达与交流情感，使社会成员的思想感情互相引起共鸣，达到一致。如一首优美抒情的《小夜曲》能使人心情舒畅、轻松愉快，而一首悲哀凄凉的《江河水》会令人悲泪如丝、愁肠寸断。各种严肃的颂歌、赞歌和仪典音乐表达了社会成员共同的庆祝、歌颂、祝愿、憧憬。例如，人们听了《歌唱祖国》，就可以感受到我们的国家已经进入了一个崭新的时代，各项事业在欣欣向荣地向前发展，激起人们的爱国情怀，共同祝愿我们的祖国更加繁荣富强；葬礼上的哀乐和悼歌则表达共同的悲痛哀思。

（三）音乐为人类提供健康的娱乐和消遣，通过松弛的审美享受来积蓄精

神的素养和活力。一个人如何度过他的闲暇时间，对一个人的情感状态和心理健康都非常重要。那么，我们在闲暇时间参与一些带有一定娱乐和审美趣味的音乐会实践活动，就会消除大脑和身体的疲劳，减轻精神的压力。这样，将会非常有益于人的精神放松，使人的性情得到和谐自由的发展，同时促进提高人的学习、工作的效率。从古至今，我们看到从原始民族的集体歌舞，后来的儿童唱游，到各民族现存的集体歌舞，群众聚会上表演的歌舞节目，都发挥了这样的功能。通俗轻松的娱乐音乐，在古代社会中常作为宴饮音乐出现，而当代，则常作为餐厅、茶座、商场、候车室及其他休息场所的背景音乐来播放，以增强日常生活中的某种情趣。

（四）音乐具有保健和治疗的实用功能。无论在古中国或古希腊，还是在中世纪的阿拉伯，都曾有著名的学者、医师用音乐治病的记载。我国古文献《礼记·乐记》中记载“宫动脾、商动肺、徵动心、羽动胃”，这说明音乐对人的神经系统有一定的影响和调节作用。从生理及心理学意义上说，美妙动听的音乐，其声波振动是极有规律的，并容易引起人体细胞组织与之发生和谐的共振，促进人体细胞的新陈代谢，提高人的大脑皮层的兴奋度，从而改善和调节人的情绪，消除和缓解外界社会及内在心理因素对人造成的紧张状态，以达到人的心理和情绪的最佳状态。我国明代名医朱震亨也提出：“乐者，亦为药也。”哲学家尼采曾说过：“近来连日患病，经多方医治，均未见效，听了比才的《卡门》后竟痊愈了，我感谢这音乐。”根据研究显示，某些音乐特有的旋律与节奏能使人的血压降低，基础代谢和呼吸的速度减慢，使人在受到压力时所产生的生理反应较为温和。这种特有的音乐节奏与旋律，能够使我们平常用的较多的主管语言、分析、推理的左脑得到休息；相对的，对掌管情绪、主司创造力、想象力的右脑则有刺激作用。音乐对创造力、资讯吸收力等潜在能力的提升也有很强的效果。另外，我国有些民族长期以来保持着用舞蹈、歌唱和演奏打击乐治疗精神抑郁症的风俗。西方国家用音乐配合医疗体系，广泛应用于各种心理及生理治疗之中，已不是新鲜的事了。可见，音乐对于人的身心具有确实的治疗作用。

综上所述，音乐给人以美的享受、真的启迪、善的诱导、健的促进，对德、智、体、美的和谐发展起着不可估量的作用。培养人们在艺术方面的爱好与修养，是现代社会的需要。倡导人们在工作学习之余，有选择地欣赏一些美好的音乐来调节精神生活，增加一些艺术上的营养来滋润身心，这对促进人健康全面地发展乃至对提高我们中华民族的整体综合素质，有着非常重要的积极作用。

三、鉴赏音乐的基本知识

音乐鉴赏是人们在接触艺术作品过程中所产生的一种特殊精神活动，实际上是一种审美活动。音乐作品是艺术家在大量感性生活材料的基础上，经过形象思维及精心的改造加工、融进自己的主观思想感情，然后再以具体生动可感的形象方式表现出来，成为鉴赏者的鉴赏对象。因此，音乐鉴赏是鉴赏者通过把握音乐作品所表现的感性形象产生联想，并调动艺术思维与审美情绪，具体地认识艺术形象所反映的社会生活面貌和本质，体会作者的思想感情，并与之产生共鸣，从而获得感情上的美的享受和审美愉悦的活动。

（一）鉴赏音乐的三个阶段

音乐是通过有组织的音，形成的艺术形象，是表达人们的思想感情，反映社会现实生活的艺术。音乐艺术是一种社会文化现象。作曲家创作出作品来，只是完成创作过程的第一步。一个音乐艺术作品还必须经过音乐艺术实践（即创作、演奏（演唱）和欣赏三方面）才能完整地体现出来，才能实际作用于客观世界。音乐鉴赏是一种十分复杂的精神活动，我们把音乐鉴赏过程大致划分为三个阶段，即官能的鉴赏、感情的鉴赏和理智的鉴赏。

1. 官能的鉴赏

官能的鉴赏是使鉴赏者产生对音乐音响的听觉体验，从感性直观上获得音乐审美的愉悦。它仅仅追求旋律的优美，节奏的生动，和声的悦耳，是音乐鉴赏的初级阶段。

2. 感情的鉴赏

感情的鉴赏要求鉴赏者体验到音乐的喜怒哀乐，想象、联想到音乐的艺术形象，认识调性、节奏、句法的表达，音的高低、强弱在音乐中的作用，和声的表现形式以及各种音色的区别。比如我们鉴赏我国民间乐曲《江河水》、《二泉映月》等，就会感受到一种伤感、低沉悲哀的情绪。

3. 理智的鉴赏

理智的鉴赏是情感和理智相结合的阶段，即真正的鉴赏，达到知其然，也知其所以然的程度。要求鉴赏者熟悉音乐的曲式结构及作品的风格流派的特点，并且随着对音乐形象的感受和理解，联系自己的生活经验和情感经验去体会音乐作品所表现人物的或作者的思想感情，与作曲家的思想感情产生共鸣，达到“由物及我”、“由我及物”、“物我同一”的境界。这时，音乐鉴赏者从音乐中所获得的审美体验，是鉴赏者对自己生命的一种客观化的体验。在音乐中听到的音乐之声，正是鉴赏者自己的心声，从而获得极大的审美愉快。例如，我国唐代诗人白居易听了琵琶女的演奏之后，有感于琵琶女的悲哀，并联想到自己遭贬谪后漂泊不定的悲凄生活，不禁泪下青衫湿。又如，

俄国大文豪托尔斯泰听了柴科夫斯基的《如歌的行板》被感动得泪珠满腮，他从这首以俄国农民歌曲为素材的作品中“接触到苦难人民的灵魂深处”，等等。因此，除了官能的鉴赏以外，还必须进入感情的鉴赏和理智的鉴赏。这样，我们才能由表及里、由浅入深地对一个音乐作品进行全面的领略，逐渐到达音乐鉴赏的更高层次，从而获得完美的艺术享受。

（二）鉴赏音乐作品需具备的知识

我们想全面了解和鉴赏音乐作品，除了要掌握官能、感情和理智三个音乐鉴赏的阶段外，还必须具备以下几方面的知识：

1. 关于音乐背景方面的知识

（1）作者和作品的时代背景

音乐作品是作曲家心灵与情感世界的外化，音乐家把个人生活中的一些感受注入音乐的感性形式之中，并赋予其情感内涵。因此，要比较深刻地领会作品的思想内容，就必须了解作品产生的时代背景和时代特点。例如，欣赏柴科夫斯基的《第六（悲怆）交响曲》时，就要了解在沙皇专制统治下俄国的黑暗现实，以及当时一些向往自由的但又深陷在苦闷、彷徨之中的俄国知识分子的精神状态。贝多芬的第五交响曲《命运》，是在他耳朵失聪、生活受挫、恋爱失败的情况下创作的。作品通过形象的逻辑发展，深刻反映了他不屈服命运并勇敢地与命运殊死搏斗的抗争精神。他的第九交响曲《合唱》那些极富戏剧性的辉煌乐章，则又分别表现了他处于民族解放战争和梅特涅反动统治时期的精神状态和思想境界。又比如，我国作曲家冼星海所创作的《黄河大合唱》，是在我们国家被日本帝国主义侵略，人民处于水深火热、惨遭蹂躏的情况下，为号召民众反抗日本侵略，并在抗日怒潮日见高涨的情况下所创作的。作品反映了中华民族坚强不屈的民族精神，展现了抗日必胜的光明前景。它是一部代表了中华民族精神丰碑的音乐作品，奏出了中华民族不可辱、中华民族不可战胜的凯歌。所以，要全面欣赏一部音乐作品，就应该首先了解作者和作品的时代背景。

（2）民族风格特征

音乐是世界语言。不同国家、不同民族的人之间难以用语言文字交流思想，但可以用音乐传递感情，这只是说音乐的“共性”。同时音乐还存在着“特殊性”，那就是各民族独有的音乐文化形态。我们知道，民族是一个稳定的人类生存实体，是以血缘、语言、风俗结合的共同体。通过世代的演进，基于共同的生活习俗、劳动习惯、文化形态、道德观念等，形成一个特点相同的音乐文化圈。那么，由此生成的音乐，就具有一种民族音乐风格。所以说，世界上有多少个民族区域，就有多少种音乐文化形态。俄国作曲家格林

卡说：“创造音乐的是人民，作曲家不过把它编成曲子而已。”一切音乐作品都植根于民族民间音乐，因此都有各自的民族特征。就我们中华民族的音乐而言，五十六个民族的音乐各有特色，千姿百态：东北民歌热情、豪放；江南音乐婉转、秀美；西北高坡的大秦腔高亢、苍凉；西南山地的侗族大歌悠扬婉转、和声丰满；雪域高原的藏歌空旷、激越；等等。就世界音乐而言，美国有爵士音乐风格；俄罗斯音乐伤感、柔和；德国音乐反映的是一种严密逻辑性、理性化、哲学式的思维；北欧音乐具有纯净中带有梦幻、忧思的特点；意大利音乐热情、明朗；普鲁士音乐庄严、古朴；等等。各民族的音乐都体现了本民族音乐的特征。可见，要欣赏好一部音乐作品一定要了解民族音乐特征。

（3）作者的创作风格

音乐作品由音乐家所创作。由于生活时代、环境、素养、经历和创作手法、使用习惯、审美倾向的不同，不同的音乐家有着不同的创作风格。如贝多芬的音乐具有博大壮观的气势，舒伯特的音乐具有浪漫抒情的特点，柴可夫斯基的音乐具有忧郁深沉的特点，等等。一方面，即使是具有同样的时代背景的作品，创作风格也大不一样。如贝多芬的第九交响曲和舒伯特的未完成交响曲是同一时期的作品，第九交响曲是一部悲壮宏伟的戏剧，而未完成交响曲则是哀感动人的浪漫主义抒情诗。另一方面，音乐家的创作风格也不是一成不变的，它是随着音乐家的创作思想的变化而变化的。如同样是舒伯特的作品，从悲怆凄婉的未完成交响曲，到气宇轩昂、气势豪迈的第九交响曲《伟大》，我们不难看出舒伯特创作风格的转变。

（4）音乐的风格流派

音乐在不断的发展过程中，形成了不同的风格流派。这一方面，在欧洲音乐中比较突出。如古典主义乐派，他们采用的是主调音乐形式，追求音乐客观的美，使音乐走出了古老的教堂、宫廷，拓宽了音乐的表现力，海顿、莫扎特、贝多芬就是其代表人物；浪漫主义乐派，他们追求热情、奔放，是情感宣泄、多愁善感、力度具有强烈对比的音乐，音乐结构大胆创新，舒伯特、肖邦、李斯特等就是这一乐派的代表人物，等等。可见，我们掌握了各乐派音乐的风格特点，才能全面地欣赏音乐作品。

2. 关于乐理方面的知识

（1）音乐语言的表现功能

作曲家创作乐曲有他一整套表情达意的体系，那就是音乐语言。音乐的艺术语言和表现手段非常丰富，包括很多要素：旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。作曲家依据一定的原则将

它们组合在一起，就产生出丰富多彩、变幻无穷的表现力。一部音乐作品的思想内容和艺术美，要通过各种音乐要素才能表现出来。

旋律亦即曲调，是音乐最主要的表现手段。它把高低、长短和强弱不同的音，按照一定的节奏、节拍以及调式、调性等关系组织起来，塑造音乐形象，表现特定的内容和情感。旋律具有很强的艺术表现力，音乐的内容、风格、题材、民族特征等都从旋律中体现出来。因此，人们常把旋律称为音乐的灵魂与基础。

节奏是音乐最基本的表现手段，是指音的长短、强弱、轻重等有规律的组合。它是旋律的骨干，也是乐曲结构的主要因素，使乐曲体现出情感的波动起伏，从而增强音乐的表现力。节奏被称为“音乐”的脉搏，它能够体现出音乐的时间感。

节拍是强拍和弱拍有规律的循环再现的均匀的交替。节拍有多种不同的组合方式，叫做“拍子”。正常的节奏是按照一定的拍子而进行的，它们相互依存、缺一不可，是塑造音乐形象不可缺少的一部分。

速度是音乐快慢的程度。音乐作品按一定的速度演唱或演奏才能准确地表达出所要表现的思想感情。

力度是音乐强弱的程度。速度和力度分别是音乐在进行时快慢和强弱的程度，它们对塑造音乐形象也有非常重要的作用。

音区是音的高低的范围。不同音区的音在表达思想感情时各有不同的功能和特点。

音色是不同人声、不同乐器及其不同组合的音响上的特色。通过音色的对比和变化，可以丰富和加强音乐的表现力。这两者对塑造音乐形象也有很强的表现力。

和声是两个以上的音，按一定规律同时结合。和弦进行的强和弱、稳定与不稳定、协和与不协和，以及不稳定、不协和和弦对稳定、协和和弦的倾向性，构成了和声的功能体系。和声的功能，直接影响到力度的强弱、节奏的松紧和动力的大小、音色的明暗及音乐的疏密浓淡等。和声可以使音乐形象更加丰满，使音乐具有结构感、色彩感和立体感，就如同一幅油画一样，是塑造音乐形象非常重要的表现手段。

复调是两个或几个旋律的同时结合。不同旋律的同时结合叫对比复调。比如四部混声合唱《半个月亮爬上来》，是四个不同声部的有机结合。同一旋律间隔一定时间的先后模仿，叫模仿复调，如《保卫黄河》中的二部轮唱。运用复调手法，可以丰富音乐形象，加强音乐发展的气势和声部的独立性，造成前呼后应，此起彼伏的效果，也是塑造音乐形象的重要表现手段之一。

调式是若干高低不同的乐音，围绕某一有稳定感的中心音，按一定的音程干系组织在一起，成为一个有机的体系。调式有很多种，中国有民族调式，西方有大小调式，不同的调式表现的音乐形象有所不同。通常大调式表示明朗、热情、高亢的音乐，小调式则表现伤感、柔和、暗淡的音乐。但这不是绝对的，还要有其他要素共同来体现特定的音乐。

调性是调式的中心音（主音）的音高。在许多音乐作品中，调式和调性的转换和对比，是体现气氛、色彩、情绪和形象变化的重要手法。

音乐语言诸要素之间是相互依存、相互制约的。各种要素之间需要有机的配合，才会具有千变万化的表现力，才会使音乐千变万化，塑造出无穷的音乐形象。

（2）曲式和体裁

要欣赏一部音乐作品，还要了解音乐作品的曲式、体裁方面的知识。

曲式就是音乐材料排列的样式，也就是音乐的结构布局。曲式有一段体、二段体、复三段式三段体、回旋曲式、变奏曲式、奏鸣曲式等，比如儿歌《上学歌》是一段体、李叔同创作的《送别》是带再现的单三部曲式、《土耳其进行曲》是典型的回旋曲式等。不同的曲式有不同的特点，如反映风俗生活的乐曲常采用三段式，瞿维的《花鼓》就采用了这一曲式。表现音乐形象戏剧矛盾冲突的乐曲常采用奏鸣曲式，小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》就采用了这一曲式。

体裁就是音乐作品的类型和式样。它是在各时代、各民族、各阶级和阶层的社会文化生活中形成的。由音乐的题材内容、结构形式、风格特点以及表演的方法、地点、时间、对象、环境诸方面因素所决定。体裁有歌曲、舞曲、进行曲、谐谑曲、叙事曲、夜曲、序曲、交响诗、协奏曲、交响曲、组曲等。不同的体裁有不同的特点，适合于表现不同风格、题材内容的作品，比如格里格的《培尔·金特组曲》、李斯特的交响诗《塔索》、李焕之的《春节序曲》、柴可夫斯基的《意大利随想曲》和《四小天鹅舞曲》、格什温的《蓝色狂想曲》、门德尔松的《婚礼进行曲》和《无词歌》、肖邦的《夜曲》和《前奏曲》、海顿的104部交响曲，等等。

学习了这些知识，才能使我们不仅能够了解音乐作品的外部音响形式，而且能够通过这些音乐知识去进一步了解音乐作品的丰富内涵。此外，欣赏音乐作品除了要了解上述相关的音乐知识外，还要提高个人文学修养。这样，才能更全面、更深刻地去了解和领会音乐作品的思想内涵，才能使我们得到真正意义上的音乐艺术美好的享受，获得审美愉悦。

绪论小结

音乐是一种通过有组织的音形成的艺术形象，是表达人们的思想感情、反映现实生活的艺术。音乐鉴赏是一种特殊的精神活动，要进行音乐鉴赏，必须具备音乐背景方面、乐理方面的知识。通过音乐鉴赏，发挥出音乐给人以美的享受、真的启迪、善的诱导、健的促进的全面功能，促进自己全面和谐发展。

思考与练习：

1. 什么是音乐？音乐有哪些特征？
2. 音乐具有哪些社会功能？
3. 什么是音乐鉴赏？音乐鉴赏需要经过哪几个阶段？
4. 进行音乐鉴赏需要哪些知识？