

全国普通高等教育“十三五”规划教材

音

乐鉴赏

主编◎李 青 姜 勇 叶培结

音节跳动

乐享随声……

西安电子科技大学出版社
<http://www.xduph.com>

全国普通高等教育“十三五”规划教材

音乐鉴赏

主 编 李 青 姜 勇 叶培结

副主编 邢 文 单玉荣 万弋琳 张 聪

西安电子科技大学出版社

内 容 简 介

本书是根据目前大学生普遍的音乐基础状况,结合教学实践,在广泛征求教师、学生意见基础上编写而成的。本书共四篇,主要内容包括:第一篇,音乐入门篇,主要介绍了音乐的起源、艺术、分类、表现手段、特性、基本要素、结构、记谱方法和创造思维。第二篇,声乐鉴赏篇,分为五章,具体讲述艺术音乐鉴赏、民歌鉴赏、歌剧鉴赏、音乐剧鉴赏、流行音乐鉴赏,并介绍相应的代表作品。第三篇,器乐鉴赏篇,分为二章,分别讲述中国民族器乐鉴赏和西方器乐鉴赏,并列举了经典的代表作品。第四篇,综合艺术音乐鉴赏篇,分为两章,详细介绍了中国戏曲与曲艺鉴赏和影视音乐鉴赏,并列举了相应的代表性作品。

本书既可以作为应用型本科院校、职业院校的公共艺术教育审美教育,也可供广大音乐爱好者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏 / 李青, 姜勇, 叶培结主编. — 西安: 西安电子科技大学出版社, 2016.8

ISBN 978-7-5606-4234-5

I. ①音… II. ①李… ②姜… ③叶… III. ①音乐欣赏—世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 188900 号

策 划 罗建锋 章银武

责任编辑 毛 帆

出版发行 西安电子科技大学出版社 (西安市太白南路 2 号)

电 话 (010) 56091798 (029) 88201467 邮 编 710071

网 址 www.xduph.com 电子邮箱 xdupfxb001@163.com

经 销 新华书店

印刷单位 三河市悦鑫印务有限公司

版 次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印 张 14

字 数 336 千字

印 数 1~3000 册

定 价 35.00 元

ISBN 978-7-5606-4234-5

XDUP4523001-1

如有印装问题请联系 010-56091798

前言

音乐家冼星海曾经说过：“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。”一个人世界观的形成，价值观的建立，人格的完善，理想的升华，都在很大程度上取决于道德修养的作用，而音乐恰恰是陶冶情操、完善人格的有效途径之一。它有着德育所不可替代的独特功能。音乐是人的感情的凝聚，可以直接作用于人的灵魂，有着其他任何一门艺术所无法比拟的特殊功能。音乐艺术具有强烈感染力，能深深地打动欣赏者的心灵，潜移默化地陶冶着人们的情操。

通过音乐教育，使学生了解我国优秀的民族文化结构和优秀的外国艺术成果；提高文化艺术素质，增强爱国主义精神；培养感受美、表现美、鉴赏美的能力；陶冶情操、发展个性、启发智慧、激发创新意识和创造能力，促进学生的全面发展。

本书是作者根据多年来从事音乐教学的经验，结合学生音乐素质特点编写而成的。选择的曲目都是古今中外脍炙人口、广泛流传的经典作品；作品介绍按照音乐发展的脉络而成，对每个年代、每种音乐流派产生、发展及其特征都做了简要概述。

本书的涵盖面比较广。它从介绍音乐的基本知识入手，进而介绍我国各民族传统音乐和新音乐，进而介绍外国民族音乐、西方古典音乐、现代音乐，对流行音乐也有所涉猎。为了能够使学生更好地鉴赏作品，还对与鉴赏作品相关的知识做了讲解。

本书共四篇，主要内容包括：第一篇，音乐入门篇，主要介绍了音乐的起源、艺术、分类、表现手段、特性、基本要素、结构、记谱方法和创造思维。第二篇，声乐鉴赏篇，分为五章，具体讲述艺术音乐鉴赏、民歌鉴赏、歌剧鉴赏、音乐剧鉴赏、流行音乐鉴赏，并介绍相应的代表作品。第三篇，器乐鉴赏篇，分为二章，分别讲述中国民族器乐鉴赏和西方器乐鉴赏，并列举了经典的代表作品。第四篇，综合艺术音乐鉴赏篇，分为两章，详细介绍了中国戏曲与曲艺鉴赏和影视音乐鉴赏，并列举了相应的代表性作品。通过学习本书，提高学生认识美、发现美的能力；培养学识的想象力和创造力；提升学生良好的情感品质；增强学生的人文知识，加强文化底蕴。

本书由湖南安全技术职业学院的李青、抚顺职业技术学院的姜勇和安徽蚌埠医学院的叶培结担任主编，由河南省民族职业技术学院的邢文、河南工业和信息职业学院的单玉荣、安徽财经大学的万弋琳和河南省财经学校的张聪担任副主编。本书的相关资料和售后服务可扫本书封底的微信二维码或与QQ（2436472462）联系获得。

本书在编写过程中借鉴了不少学界同仁的研究成果，谨在此表示感谢，但由于作者水平有限，书中难免有不足和遗漏之处，敬请读者朋友批评指正。

编者

2016年7月

目 录

第一篇 音乐入门篇	1
第一章 音乐鉴赏基本知识	2
第一节 音乐的基本知识	2
第二节 关于音乐鉴赏	18
第二篇 声乐鉴赏篇	23
第二章 艺术音乐鉴赏	24
第一节 艺术音乐的基础知识	24
第二节 中国艺术音乐鉴赏	26
第三节 外国艺术音乐鉴赏	33
第三章 民歌鉴赏	36
第一节 中国民歌鉴赏	36
第二节 外国民歌鉴赏	50
第四章 歌剧鉴赏	58
第一节 歌剧的基础知识	58
第二节 中国歌剧赏析	63
第三节 外国歌剧赏析	67
第五章 音乐剧鉴赏	73
第一节 音乐剧的基本知识	73
第二节 音乐剧作品赏析	75
第六章 流行音乐鉴赏	83
第一节 中国流行音乐基本知识	83
第三节 欧美流行音乐鉴赏	93

音乐鉴赏

第三篇 器乐鉴赏篇	105
第七章 中国民族器乐鉴赏	106
第一节 中国民族器乐的基本知识	106
第二节 中国民族器乐作品赏析	129
第八章 西方器乐鉴赏	140
第一节 西方乐器的基本知识	140
第二节 西方器乐曲作品赏析	163
第四篇 综合艺术音乐鉴赏篇	174
第九章 中国戏曲与曲艺鉴赏	175
第一节 戏曲基本知识	175
第二节 曲艺	182
第十章 影视音乐鉴赏	189
第一节 影视音乐基本知识	189
第二节 中国影视音乐	194
第三节 好莱坞影视音乐	204
参考文献	217

第一篇 音乐入门篇

第一章 音乐鉴赏基本知识

【本章导读】

音乐是反映人类现实生活情感的一种艺术。音乐可以分为声乐和器乐两大类型，又可以分为古典音乐、流行音乐、民族音乐、乡村音乐、原生态音乐等。在艺术类型中，音乐是比较抽象的艺术，音乐从历史发展上可分为东方音乐和西方音乐。东方是以中国为首的中国古代理论基础五声音阶为主，即宫、商、角、徵、羽，西方是以七声音阶为主。音乐让人赏心悦目，并为大家带来听觉的享受，可以陶冶情操。

音乐是听觉艺术，也是情感艺术，它用乐音有组织的运动形式激发起欣赏者的情感反应，并最终在欣赏者那里形成程度不同的审美感受，而用语言来对其进行诠释的艰难性，便印证了音乐独有的神奇魅力。

第一节 音乐的基本知识

音乐是用组织音构成的听觉意象，来表达人们的思想感情与社会现实生活的一种艺术形式，也是最能即时打动人的艺术形式之一。旋律响起人们往往无法抗拒的立即处于音乐的氛围当中。

根据《礼记》中《乐记》详细记载了“凡音之起，由人心生也，人心之动，物使之然也，感于物而动，故形于声，声相应，故生变。”这种介绍简单明了地涵盖了音乐的声音变化与人心情感之间的联系。如果我们进一步翻查古籍进一步推敲，就能对平时听到的有关音乐词汇涵义有更深入的了解。

- 声：在自然中容易被耳朵捕捉得到的能量波动。
- 音：拥有稳定变化规则并且可控制的持续声波。
- 乐：经过组织挑选后的悦耳声波。
- 调：根据某个规则进行挑选过后的音集合。
- 律：对集合音进行更加规律的排列顺序。
- 曲：按照一个整体对所有上述提到的声、音、乐、调、律进行整体的组织。

这些词语相互组合，就构成了声音、音乐、乐音、音调、乐调等词。（声乐，是以人声作为乐器的简称。）

一、音乐的起源

古代人类的音乐，究竟是如何产生的？人类最古老的音乐文化，又是怎样的一个形态呢？这一直被学术界称为“斯芬克斯之谜”。古往今来诸多音乐史家对音乐的起源问题众说纷纭，归纳起来可分六种。

（一）模仿说

模仿说是一种最古老的观点，古希腊哲学家理论认为：“模仿是人类固有的天性和本能，音乐起源于人类对自然的模仿”。古希腊最伟大的哲学家、科学家和教育家亚里士多德认为：“艺术模仿的对象是实实在在的现实世界，艺术不仅反映事物的外观形态，而且反映事物的内在规律和本质，艺术创作靠模仿能力，而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。”

（二）游戏说

游戏说认为艺术起源于游戏，因为其代表人物是德国著名美学家席勒和英国学者斯宾塞，因此也称为“席勒-斯宾塞理论”。游戏说认为艺术是一种以创造形式外观为目的的审美自由的游戏。人的审美活动和游戏一样，是一种过剩精力的使用，剩余精力是人们进行艺术这种精神游戏的动力。这是一种较有影响的理论。

（三）情感说

人类在猿人时期，甚至是在类人猿或动物时期，心情高兴或胜利归来时，都会手舞足蹈一番。在感情驱使下的呼喊声、语音语调的高低强弱、节奏律动等，是音乐的最初萌芽。英国著名的生物学家达尔文甚至认为音乐起源于“异性求爱”。他认为史前动物常常是以鸣叫声来追求异性的。它们的声音越优美则越能吸引异性。温特在《民族心理学》一书中提出，一个自然民族会有声音和体态，是为了自由表现强烈的感情，而发挥整个身体的表现姿势。

（四）巫术说

巫术说是西方关于艺术起源的理论中最有影响、最有势力的一种观点。最早由英国著名人类学家泰勒在他的《原始文化》一书中提出。

原始人的一切知识被我们这些所谓的文明人统称为巫术，其中包括原始音乐。巫术里的宗教部分，演化成了现在的宗教。音乐在古希腊与缪斯女神相关联，是当时宗教信仰的一部分。基督教所说的魔鬼撒旦，堕落为魔鬼前还是掌管音乐的天使，最受上帝的宠爱。现在基督教还有唱诗班，在他们看来音乐就是为了赞美上帝而存在的。

（五）神造说

唐朝吕温所写的《乐业虚赋》中形象地描述了音乐的产生：从前圣人为了使天气之气相通，万物之神宁静，上下之位牢固，天赋之性安定，便让那玄关暗暗开启，和气默默流

动，众器因而皆唱，万民其乐融融。这音乐静而不止，恬淡无比。

德国兰德欧在《杏乐起源论》中说道：“原始宗教中，音乐舞蹈被视为上帝赐予之物。”而在中外的神话和传说中，乐器的制造也得力于诸神的智慧。在我国音乐史中，有上溯三皇五帝制琴造瑟的萌芽时代；在希腊传说中，阿波罗神是里拉琴的创造者。

（六）劳动说

恩格斯说：劳动是一切人类活动的第一个基本条件，劳动创造了人本身。

原始人将劳动动作和被狩猎的动物的动作衍化为舞蹈，劳动时的号子与呼喊发展为诗歌，而劳动时发出的各种声音和体现的节奏，则为原始人提供了音乐的灵感。在群体劳动中，为了使力量化合为一，于是产生了节奏一般的同调作用。

随着人类劳动的发展，逐渐产生了统一劳动节奏的号子和相互间传递信息的呼喊，这便是最原始的音乐雏形；当人们庆贺收获和分享劳动成果时，往往敲打石器、木器以表达喜悦、欢乐之情，这便是原始乐器的雏形。

二、音乐的艺术

任何一种艺术形式都有自己表情达意、塑造艺术意象的表现形式。比如舞蹈是通过肢体动作、面部表情，绘画是通过线条、色彩、构图，文学是通过字、词、句、篇来体现艺术意象。通常，人们正是以表现手段的不同来区分艺术的不同种类，例如不同的乐器。音乐还能表现出乐手们和音乐创作者的用心。

（一）声音艺术

音乐是以声音为表现手段的艺术形式，意象的塑造，是以有组织的音为材料来完成的。因此，如同文学是语言的艺术一样，音乐是声音的艺术。这是音乐艺术的基本特征之一。作为音乐艺术表现手段的声音，有与自然界的其他声音不同的一些特点。

任何一部音乐作品中所发出来的声音都是经过作曲家精心思考创作出来的，这些声音在自然界中是可以找到的，但是没有经过艺术家们别出心裁创作与组合，是不能成为音乐的。所以，无论是一首简单的歌曲，还是一部规模宏大的交响乐，都渗透着作者的创作思维与灵感。随便涂抹的线条和色彩不是绘画，任意堆砌的语言文字不是文学，同样，杂乱无章的声音也不是音乐。构成音乐意象的声音，是一种有组织有规律的和谐的音乐，包括旋律、节奏、调式、和声、复调、曲式等要素，总称为音乐语言。没有创造性的因素，任何声音都不可能成为音乐。

语言具有一种约定性的语义，每一句话，甚至每一个字都具有特定的涵义。这种涵义在运用该语言的社会范围内是被公认的，是一种约定俗成的；音乐的声音却完全不同，它仅仅限定在艺术的范围内，只作为一种艺术交往而存在；任何音乐中的声音，它本身绝不会有像语言那样十分确定的含意，它们是非语义性的。

（二）听觉艺术

音乐既然是声音的艺术，那么，它只能诉诸于人们的听觉，所以，音乐又是一种听觉艺术。心理学的定向反射和探究反射原理告诉我们，一定距离内的各种外在刺激中，声音最能引起人们的注意，它能够迫使人们的听觉器官去接收声音，这决定了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。

音乐只能用声音来表现，用听觉来感受，但这并不等于说人们在创作和欣赏音乐时，大脑皮层上只有与听觉相对应的部位是兴奋的，而其他部位都处于抑制状态之中。实际上，音乐家不只是通过听觉的渠道，而是用整个身心去感受和体验、认识和表现生活的，这同其他门类的艺术家并没有什么区别。不同的是在艺术构思和艺术表现的时候，音乐家是把个人的多方面的感受，通过形象思维凝聚为听觉意象，然后用具体的音响形式表现出来。

因此，音乐作品中所表现的思想情感，不是单纯的听觉感受，而是整体的感受。同样，人们在欣赏音乐的时候，虽然主要是通过听觉的渠道，接受的是听觉的刺激，但由于通感的作用，也可能引起视觉意象，产生丰富生动的联想和想象，进而引起强烈的感情反应，体验到音乐家在作品中表达的思想感情和情境，获得美感，并为之感动。

（三）情感艺术

在所有的艺术形式中，音乐是最擅长于抒发情感、最能拨动人心弦的艺术形式，它借助声音这个媒介来真实地传达、表现和感受审美情感。音乐在传达和表现情感上，优于其他艺术形式，是因为它所采用的感性材料和审美形式——声音，最合于情感的本性，最适宜表达情感。或庄严肃穆，或热烈兴奋，或悲痛激愤，或缠绵细腻，或如泣如诉。音乐可以更直接、更真实、更深刻地表达人的情感。那么，音乐为什么能够用有组织的声音来表达人的情感呢？一种理论认为，音乐的表情性来自于音乐对人的有表情性因素的语言的模仿。人的语言用语音、声调、语流、节奏、语速等表情手段配合语义来表情达意，而音乐的音色、音调起伏、节奏速度等表现手段能起到与语言的表情手段同样的作用。

个人认为，音乐的声音形态与人类情感之间存在着相似性，具有某种“同构关系”，这是音乐能表达人情感的根本原因。音乐理论家于润洋曾指出：“音响结构之所以能够表达特定的情感，其根本原因在于这二者之间存在着一个极其重要的相似点，那就是这二者都是在时间中展示和发展，在速度、力度、色调上具有丰富变化的、极富于动力性的过程。这个极其重要的相似点正是这二者之间能够沟通的桥梁。”比如“喜悦”，它是人高兴、欢乐的感情表现。一般来说，这种感情运动呈现出一种跳跃、向上的运动形态，其色调比较明朗，运动速度与频率较快。表现“喜悦”的感情的音乐，一般也采取类似的动态结构，如民乐曲《喜洋洋》，用较快的速度、跳荡的音调等表现手段表达了人们喜悦的情感。

（四）时间艺术

雕塑、绘画等艺术形式凝固在空间，使人一目了然。欣赏美术作品，首先看到美术作品的整体，然后，才去品味它的细节。而音乐则不同，音乐要在时间里展开、在时间里流动。欣赏音乐，首先从细节开始，从局部开始，直到全曲奏（唱）完，才会给我们留下整体印象。只听音乐作品中的个别片断，不可能获得完整的音乐意象。所以，音乐艺术又是

音乐鉴赏

一种时间艺术。

作为听觉艺术的音乐意象是在时间中展开的,是随着时间的延续在运动中呈现、发展、结束的。所谓“音乐意象”,指的是整个音乐作品所表现出的艺术家的思想感情,并在欣赏者的思想感情中所唤起的意象或意境。例如,《春江花月夜》用甜美、安适、恬静的曲调,表现了在江南月夜泛舟于景色如画的春江之上的感受,创造了令人神往的音乐意境。

音乐作品不像文学或绘画那样,只要作者创作完成,创作过程结束,就可以直接供人们欣赏了。音乐作品必须通过表演这个中间环节,才能把作品表达的意象传达给欣赏者,实现其艺术作品的审美价值。所以,音乐又是表演的艺术,是需要由表演进一步再创造的艺术。

当作曲家把生动的乐思以乐谱的形式记录下来时,就已经抽掉了它的灵魂,所剩下的不过是一个没有生命的乐音符号系列。而使音乐作品重新获得生命,把乐谱变成有血有肉的活的音乐的方式,就是音乐表演。如果没有音乐表演,音乐作品永远只能以乐谱的形式存在,而不会成为真正的音乐。

无论哪一位作曲家写下的乐谱,都与他们的乐思之间有着一定的差距。而要使这种差距得到弥补、使乐谱中潜藏的乐思得到发掘、使乐谱无法记录的东西得到丰富和补充,这一切都有赖于音乐表演者的再创造。所以,音乐也是表演的艺术,音乐作品只有通过表演这个途径才能为听众所接受。

三、音乐的分类

一些音乐作品是通过人声表达的,这样的作品被称为声乐作品,有一些作品是用乐器演奏出来的,这样的音乐作品被称为器乐作品。世界上一切音乐作品都包括在“声乐”和“器乐”这两大类别里。

(一) 按表达方式分类

按表达方式进行分类,音乐可以分为声乐、器乐。

1. 声乐

声乐作品又可根据其形式、风格的不同分成歌曲、说唱音乐、戏曲音乐、歌剧等不同体裁。歌曲是一种小型的音乐体裁,包括民歌、艺术歌曲、通俗歌曲、儿童歌曲等,从形式上可分成独唱、对唱、合唱、齐唱、联唱等。说唱音乐是对曲艺音乐而言的,包括单弦、大鼓、清音、评弹、数来宝、琴书、二人转、道情、渔鼓等。

戏曲音乐指京剧、豫剧、越剧、花鼓戏、采茶戏、黄梅戏、评剧、汉剧,以及其它的地方戏的音乐。歌剧音乐也是一种戏曲音乐,但不像戏曲音乐那样有固定的程式和传统的唱腔。歌剧音乐是作曲家使用民族音调和富有时代色彩的音乐语言创作的戏剧音乐。

2. 器乐

器乐作品可分成独奏曲、重奏曲和合奏曲。

独奏曲范围很广。几乎各种乐器都有独奏曲。中国的二胡、琵琶、板胡、笛、箫、葫芦丝、唢呐、扬琴、笙、古琴、筝、柳琴、木琴等，都不乏著名的独奏曲。西洋乐器虽亦如此，但举世闻名的还是以小提琴、钢琴、吉他、电子琴等乐器的独奏曲为最多。

重奏曲在中国民间不太多见。但在欧洲，弦乐四重奏、木管五重奏等却有很多优秀作品问世，并至今在世界各地流传。

合奏曲是指多种乐器演奏同一乐曲作品。在合奏曲中，各个乐器既充分发挥各自的性能和特长，又按一定的和声规律相互协调配合。在中国的民族器乐合奏曲中，江南丝竹和广东音乐占了很大比重，民族管弦乐曲则多为作曲家改编或创作的，民族吹打乐在我国的合奏曲中亦处不可忽视的地位。用西洋的铜管乐器、木管乐器、弦乐器及打击乐配合演奏的乐曲称为管弦乐。管弦乐曲在十七世纪的欧洲有了显著的进步，当时的体裁包括组曲、序曲、赋格曲、幻想曲、随想曲、狂想曲、协奏曲，以及对曲式有较严格要求的交响曲、交响诗。

（二）按旋律风格分类

按旋律风格进行分类，音乐可分为古典音乐、流行音乐和民族音乐。

1. 古典音乐

“classic”一词来源于拉丁语，原指罗马社会上等阶层，后转义为人类具有普遍性和永恒性价值的业绩。在国外，这种音乐类型被称之为“classical music”，“classical”有“古典的、正统派的、古典文学的”之意，所以我们国人将之称为“古典音乐”，确切地说应该是“西洋古典音乐”。首先从概念上解释，“古典音乐”是一种音乐类别的名称，然而即使在国外，对于“classical music”一词的具体意义，也有诸多不同的解释，其中主要异议来自于对“古典音乐”时代划分理念的不同，具体如下：

（1）以超时代的普遍性、永恒性的艺术价值和音乐艺术最高业绩为标准，将那些能作为同时代、后代典范的，具有永久艺术价值的音乐统称为“古典音乐”。根据这一标准，古典音乐又被称为“严肃音乐”或“艺术音乐”，用以区分通俗音乐（流行音乐）。

（2）特指 1750—1820 年的古典乐派时期。

古典乐派的风格形成于巴洛克时期音乐的逐渐消失之中，消融于浪漫乐派风格的逐渐形成之中，经历了巴洛克音乐向早期古典乐派的过度。众多乐派中，维也纳古典乐派代表人物有：海顿、莫扎特、贝多芬。

2. 流行音乐

流行音乐（pop music）是根据英语 popular music 翻译过来的。按照汉语词语表面意思去理解，所谓流行音乐，是指那些结构短小、内容通俗、形式活泼、情感真挚，并被广大群众所喜爱，广泛传唱或欣赏，流行一时的甚至流传后世的器乐曲和歌曲。这些乐曲和歌曲，植根于大众生活的丰厚土壤之中，因此，又有“大众音乐”之称。但是，这样的界定有可能使那些本不属于流行音乐的音乐，如《国际歌》、《义勇军进行曲》、《马赛曲》、《洪湖水浪打浪》、《歌唱祖国》、《东方红》、《南泥湾》等，仅仅因为它们也在群众中广泛流传

而都可被划归为流行音乐。

另一方面，又把那些分明是流行音乐，由于它们流传不开（这在流行音乐中也为数不少）而排除在流行音乐之外。显然，流行音乐不一定都流行，流行的音乐也不只是流行音乐。流行音乐准确的概念应为商品音乐，是指以赢利为主要目的而创作的音乐。它是商业性的音乐消遣娱乐以及与此相关的一切“工业”现象（见前苏联《音乐百科词典》1990年版）。它的市场性是主要的，艺术性是次要的。

3. 民族音乐

民族音乐广义指浪漫主义中后期兴起的富有民族色彩的，或是宣扬民族主义的乐派。

民族音乐狭义地讲，指中国民族音乐。所谓中国民族音乐就是祖祖辈辈生活、繁衍在中国这片土地上的各民族，从古到今在悠久历史文化传统上创造的具有民族特色，能体现民族文化和民族精神的音乐。而广义上，中国音乐是泛指世界上具有五声调式特征的音乐。

中国的民族音乐艺术是世界上非常具有特色的一种艺术形式。中华民族在几千年的文明中，创造了大量优秀的民族音乐文化，形成了有着深刻内涵和丰富内容的民族音乐体系。这一体系在世界音乐中占有重要的地位。我们要认识中国音乐，不能仅仅会唱一些中国歌曲，听几段传统乐曲，还必须从民族的、历史的、地域的角度去考察中国音乐，了解中国音乐，从而真正理解中国音乐的内涵，了解它在世界音乐体系中的地位和历史价值。中国民族音乐分为：民间歌曲、民间歌舞音乐、民间器乐、民间说唱音乐和民间戏曲音乐。

四、音乐的主要表现手段

音乐是艺术的一种，是通过有组织的乐音所形成的艺术形象来表达人们的思想感情、反映社会现实生活的时间艺术。音乐鉴赏是音乐艺术实践的一个方面，是音乐创作、演唱（演奏）的延伸，是一种审美活动。

讲到音乐鉴赏，很多人会感到音乐很神秘，不容易听懂，尤其是对于西方古典音乐来说，似乎更难理解。其实，这主要是不清楚音乐语言的特点，不了解音乐的基础知识，对音乐艺术的一些规律性的东西没有能够把握的原因。马克思曾经说过，“音乐是人类第二语言。”人们在现实生活中，受环境影响，通过学习，能够掌握语言；同样，音乐也是如此，也是能够学会的。

学习音乐必须学习音乐的基础知识，首先要了解音乐的语言，这就像文学作品那样，有一整套表情达意的文字体系，音乐语言也有它的表现手段、音乐语言包括很多要素，如旋律、节奏、节拍、力度、速度、音色、和声、复调、调式、调性等。其中，旋律、节奏、和声、音色等这些表现手段，构成音乐的四大基本要素。

（一）旋律

旋律是塑造音乐形象最主要的手段之一，是音乐的基础和灵魂，是艺术思想的主要载体。歌曲旋律清新悠扬、流畅动听，而富于意境高低和强弱关系组的歌调既具有民风又能将音乐的各种要素有机地结合起来，形成不可分割的完整的统一体，并表达出音乐的情绪、

第一章 音乐鉴赏基本知识

风格、体裁、民族特征、时代特征等内容。一个好的旋律，传唱千百年而经久不衰。贝多芬的《致爱丽丝》、舒伯特的《小夜曲》、舒曼的《梦幻曲》，还有那脍炙人口的小提琴协奏曲《梁祝》，哪一曲不是以精美绝伦的旋律给人们留下了难以磨灭的印象而流芳百世。

（二）节奏

节奏是音乐在进行时的长短和强弱关系，这些关系按一定的规律交替更迭，即形成节奏。由于在不同高低、长短、强弱的音乐形成的旋律中，必然包含节奏这一基本要素，所以节奏又是旋律的骨干。如果没有节奏，任何旋律都将无法存在。在一些特定的情况下，脱离了旋律，节奏也能存在，比如中国的锣鼓乐等。由于节奏是音乐中最早出现的要素，原始部落的音乐除了节奏外，有时几乎没有其他的要素。

节奏的特点还能反映出民族音乐的特征。同样是三拍子舞曲，圆舞曲的速度快速而流畅，小步舞曲则稍缓而稳重，能显现出波兰民间舞曲特有的韵味……节奏大大促进了音乐形象的诞生和完善。

（三）和声

和声是两个以上不同音高的乐音按一定规律同时结合。和声是和弦或和音的总称，也是音乐作品的基础。和弦进行的强弱对比、协和程度、稳定性质等都形成和弦的倾向性，构成了和声的功能体系。和声的功能作用，直接影响到音乐作品的力度、节奏、音响等诸方面，对渲染色彩起极大的作用。和声使旋律得到更加丰满的音响，使旋律增添了更多的情感色彩，它能加强旋律的稳定、宁静、柔和的感觉，又能使音乐充满戏剧性。圣桑《动物狂欢节》中的“森林中的杜鹃”，一个单簧管惟妙惟肖模仿杜鹃的啼叫，钢琴柔和优美的和弦平稳地进行，作为一个宽厚的铺垫，生动描绘出深山老林的寂静。

（四）音色

音色是音的色彩和特性，是不同人声、不同乐器及其不同组合的音响上的特色。发音体的质料、发音的方法以及发音时周围的环境等因素，都能直接影响音色。音色的变化与对比，能加强和丰富音乐的表现力。任何旋律、和弦都是以特定的音色展现而被人们所感知。戏剧男高音金属般的声音，花腔女高音银铃般的音色，而乐队表现出的丰富音响，更是人声所不能企及的。不同人声的音色、不同乐器的音色都使音乐具有特别的感情性质。如果让花腔女高音或抒情男高音来演唱威尔地的歌剧《弄臣》中的利哥莱托的唱段，那么这个悲剧性角色的表演只会产生喜剧的效果。所以特定的音色应该属于特定的音乐，而特定的音乐形象更离不开特定的音色。

五、音乐的特性

音乐的特性是指音乐作为一门独立的艺术形态不同于其他艺术形式的典型特质，包括以下几个方面的内容。

音乐鉴赏

（一）时间特性

音乐是时间艺术，它具有不可颠倒、不可中断、不可停滞的时间特性，任何一部音乐作品的艺术表现都是在时间中展开的。

时间是声音的载体。如果说声音是绘画的色块，那么时间就是这些色块必须投向的面布。音乐家以艺术的方式制定出的乐音，只能在时间的维度上逐渐展开、变化、发展和完成。旋律线，包括和声复调的空间感，也只能在一条直线的时间维度上呈现，按规定展开，且转瞬即逝，既不能胀缩，又不能拉长。从这个意义上来讲，音乐只有在时间中流动时才具有生命，这是音乐的真实意义之所在。

（二）听觉特性

以听觉的方式审美是音乐活动的基本特征。

音乐使用的材料是截然不同于其他任何艺术品种的极为特殊的東西——声音，看不见，摸不着，只能为人们的听觉所感知。任凭音乐表演的外在因素怎样丰富灿烂，对音乐真实的欣赏最终还是只能以听觉的方式完成。因此，音乐家要呈现最有价值的乐音诉诸欣赏者的听觉，而欣赏者的听觉则受制于其自身的受教养的程度以及所听时的生理状况与心理状况。

（三）情感特性

音乐美学领域对情感特性这个命题的争执至今尚无提供最终答案的迹象。在这样一种遥遥无期的状态下，作为最一般的看法，“音乐是表现情感的艺术”的观点是会得到广泛赞同的。不争的事实是，大凡是个作曲家在音乐创作时都会重视它，几乎所有的演奏家、演唱家在表现音乐时会突出它，更有无数的欣赏者在自己的欣赏过程中都有意无意地注意到了它。

（四）表演特性

通常，作曲家的作品——乐谱只是一度创作，它不像作家、画家那样一次创作就可以产生效果，而乐谱是要经过音乐表演艺术家的再创造，即二度创作，以具体的音响来加以表现，使之具有生命。有时，即兴的音乐表演会显示出音乐一度创作的暂时消失，而音乐的二度创作——表演，却定然会成为音乐主体的内容。当音乐表演艺术家的艺术水准达到了一个相当的程度，来自欣赏者的关注，亦即所谓的三度创作，才有可能达成音乐成为艺术的完整功能。

（五）非语义性

音乐使用的材料是截然不同于其他任何艺术品种的极为特殊的東西——声音，看不见也摸不着，只能为人们的听觉所感知。尽管长期以来有各种书籍主张用“音乐语言”来疏通音乐与欣赏者之间理解的管道，然而音乐就是音乐，从来就不曾同于一般意义上的语言，不能翻译，不用翻译，也翻译不了。20世纪初美国音乐大师艾伦·科普兰在他的《怎样欣赏音乐》一书中谈到对音乐的理解时就曾无可奈何地表示：“让

我们假定你现在很幸运，你能用许多话把自己选择的主题的确切含义描述得使自己满意，但是这并不保证使别人满意，别人也没必要满意。”

六、音乐的基本要素

音乐的基本要素是指构成音乐的各种元素，包括音的高、音的长短、音的强弱和音色。由这些基本要素相互结合，形成音乐的常用的“形式要素”，例如：曲调、节奏、和声、力度、速度、调式、曲式、织体、音色等。构成音乐家的形式要素，就是音乐的表现手段。音乐最基本的要素是旋律和节奏。

(1) 曲调：曲调也称旋律。高低起伏的乐音按一定的节奏有秩序地横向组织起来，就形成曲调。曲调是音乐形式中最重要的表现手段，是音乐的本质，是音乐的决定性因素。曲调的进行方向是变幻无穷的，基本的进行方向有三种：“水平进行”、“上行”和“下行”。相同音的进行方向称水平进行；由低音向高音方向进行称上行；由高音向低音方向进行称下行。曲调的常见进行方式有：“同音反复”、“级进”和“跳进”。依音阶的相邻音进行称为级进，三度的跳进称小跳，四度和四度以上的跳进称大跳。

(2) 节奏：音乐的节奏是指音乐运动中音的长短和强弱。音乐的节奏常被比喻为音乐的骨架。节拍是音乐中的重拍和弱拍周期性地、有规律地重复进行。我国传统音乐称节拍为“板眼”，“板”相当于强拍；“眼”相当于次强拍（中眼）或弱拍。

(3) 和声：和声包括“和弦”及“和声进行”。和弦通常是由三个或三个以上的乐音按一定的法则纵向（同时）重叠而形成的音响组合。和弦的横向组织就是和声进行。和声有明显的浓、淡、厚、薄的色彩作用；还有构成分句、分乐段和终止乐曲的作用。

(4) 力度：音乐中音的强弱程度。

(5) 速度：音乐进行的快慢。

(6) 调式：音乐中使用的音按一定的关系连接起来，这些音以一个音为中心（主音）构成一个体系，就叫调式。如大调式、小调式以及我国的五声调式等。调式中的各音，从主音开始自低到高排列起来即构成音阶。

(7) 曲式：音乐的横向组织结构。

(8) 织体：多声音乐作品中各声部的组合形态（包括纵向结合和横向结合关系）。

(9) 音色：音色有人声音色和乐器音色之分。人声音色又可分为童声、女声、男声等。乐器音色的区别更是多种多样。在音乐中，有时只用单一音色，有时又使用混合音色。

七、音乐的结构

所谓音乐结构，主要是指曲式结构。曲式是指音乐作品的表现形式，指乐曲内容的组织结构，即乐曲内容的存在与表现方式。乐曲的曲式主要是通过旋律（即曲调）、节奏、和声等基本因素相结合及其贯穿发展、对比统一中体现出来的。乐曲的曲式主要分为一段