

全国机械行业职业教育高职高专优质规划教材
高职公共艺术教育

音乐 鉴赏

配电子课件

扫二维码听音乐

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

付胜利 李勇蕾 主编

全国机械行业职业教育高职高专优质规划教材
高职公共艺术教育

音乐鉴赏

主 编 付胜利 李勇蕾
副主编 张国廷 李 霞 于德媛 徐 婷 党 焱
参 编 安西钢 王 萌 於 筱 孟 俊 周晓雯
王 伟 杨 静 刘 浩 纪 璐
主 审 刘永亮

常州大学图书馆
藏书章

机械工业出版社

《音乐鉴赏》立足高职院校学生特点及音乐基础,着眼于人才培养目标,在编写过程中力求突出音乐中的文化因素,重在感染熏陶。本书以中西方音乐史的发展为线索,使学生在走近大师、聆听经典的同时,能够感受到不同时代的社会风情和音乐文化魅力。同时,以必需、实用为原则,音乐知识侧重音乐鉴赏所应具备的基本知识,音乐技能侧重常用的声乐演唱与合唱指挥,作品赏析则尽可能囊括各重要音乐体裁,精选大学生应知应会的各时期、各流派、各民族最具代表性的经典作品。

本书在内容设置、体例编排、作曲家和作品选择、文字表达等方面,尽量切合高职学生的艺术审美修养实际。在编写风格上,力求既高雅成趣,又朴实无华,既传诵经典、样板引领,又大众脱俗、普惠众生。本书既可以作为课内教科书,又可作课外兴趣自学之用。

为方便教学,本书配备了相关歌曲的音频,读者只需用手机扫一扫书中二维码,就可直接聆听这些歌曲。

本书配有电子课件,凡使用本书作为教材的教师可登录机械工业出版社教育服务网 www.cmpedu.com 下载。咨询电话:010-88379375。

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏 / 付胜利, 李勇蕾主编. —北京: 机械工业出版社, 2017. 9

全国机械行业职业教育高职高专优质规划教材
ISBN 978-7-111-57220-6

I. ①音… II. ①付… ②李… 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 (2017) 第 152764 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 杨晓昱 责任编辑: 杨晓昱

责任校对: 朱继文 封面设计: 马精明

责任印制: 常天培

保定市中华美凯印刷有限公司印刷

2017 年 8 月第 1 版 · 第 1 次印刷

184mm × 260mm · 12.25 印张 · 271 千字

0 001 - 4 000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-57220-6

定价: 32.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

服务咨询热线: 010-88379833

读者购书热线: 010-88379649

封面无防伪标均为盗版

网络服务

机工官网: www.cmpbook.com

机工官博: weibo.com/cmp1952

教育服务网: www.cmpedu.com

金书网: www.golden-book.com

全国机械行业高职公共艺术教育系列教材 编写委员会

主任委员：陈晓明

副主任委员：郑丽梅 黄道平 朱爱胜 王官成
冯国忠 崔 岩 鲁鸿志

委员：（按姓氏笔划排序）

王忠诚 邓正州 成立平 朱丽辉 刘建湘
刘永亮 刘 艺 沈 江 杨 华 吴学敏
张卫平 胡龙廷 胡正明 黄党源 曹根基
李超群 王 萌

专家顾问：左家奇 刘明新 刘文江 尤建国 张文斌

丛书序

Preface

让艺术教育滋润心灵

艺术教育是高等院校素质教育的重要组成部分，是高等院校面向 21 世纪改革传统教育思想和人才培养模式，由应试教育转向素质教育与能力培养的重要措施。《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》明确提出：“艺术教育对于立德树人具有独特而重要的作用，学校艺术教育是实施美育的最主要的途径和内容。”艺术教育能够培养学生感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力，引领学生树立正确的审美观念，陶冶高尚的道德情操，培养深厚的民族情感，激发想象力和创新意识，促进学生的全面发展和健康成长。

落实立德树人的根本任务，实现提高学生审美和人文素养的目标，是高职院校艺术教育的重要使命和责任。伴随着社会进步和发展，社会对复合型人才的需求越来越迫切，单一型知识结构已不再适应社会的需求和人全面发展的要求，这是当前职业教育要突出解决的问题。要改变相对狭窄的知识局限，就要在进行专业知识和技能教育的同时加强人文与艺术教育，注重艺术教育和职业技能教育的融合，通过艺术教育，帮助学生艺术地感觉，科学地思考，并在今后的实践工作中善于发掘灵感和创造力。

时值深入贯彻全国高校思想政治工作会议精神的新形势，有关高职教育“加强内涵建设”“强化素质教育”的呼声越来越强烈，教育部等相关部门相继出台了有关重视高校艺术教育和普通院校开设艺术课程的文件。但是由于种种原因，高职院校，尤其是以工科专业为主的高职院校，具有职业院校特色的公共艺术教材开发工作一直较为薄弱，长期以来，教学上主要搬用本科院校的教材或单个教师的讲义、校本教材，一定程度上影响了高职学生的学习。因此，编写一套真正适合高职学生使用的公共艺术教材，及时把门类繁杂、内容广博的中外艺术基础知识快速而有效地传授给学生，是高职院校公共艺术教育面临的紧迫任务。

鉴于此，全国机械职业教育思想政治工作研究会、机械工业教育发展中心与机械工业出版社，于 2014 年，组织数十所高职院校从事公共艺术教育的专家和一线教师，通过对高职院校公共艺术教育的现状调研，在总结各高职院校公共艺术教育成功经验的基础上，历时三年时间，集体编写了这套具有适用性和针对性的高职院校公共艺术教育系列教材，包括《简明艺术教育与欣赏》《音乐鉴赏》《舞蹈鉴赏》《绘画鉴赏》《书法鉴赏》《中国工艺美术鉴赏》

《影视鉴赏》和《摄影鉴赏》。这套教材按照教育部关于公共艺术教育的实施意见精神，重点从加强大学生人文精神的教育目的出发，就如何解决大学生人生观、价值观与审美观的问题，使大学生懂得“什么是真善美”“如何做人”等问题，培养高职大学生逐步成为既有精工巧匠技术水平又有时代职业人气质修养的复合型人才。

我们认为，作为全国高职院校第一套集体编写的公共艺术教育系列教材主要具备以下几个特点：一是定位体现“针对性”。结合机械行业特点，落实科学与人文相融、技能与艺术双修的教学方法；同时，符合高职学生艺术欣赏水平普遍较弱，专业与基础不同，层次与兴趣不一的现实。二是结构突出“层次性”。编写结构分三个层次：基础知识、经典作品鉴赏、名作导读，同时在每章选编了作品鉴赏案例，使不同鉴赏水平的学生都能得到兼顾。三是教学强调“体验性”。在注重案例内容本身的鉴赏外，还重点向学生介绍作品的内涵、思想境界、风格、技巧等，以培养学生正确的人生观、价值观、审美观。同时，引导大学生学习完课程后，进一步结合个人兴趣，参加艺术社团，在校期间争取初步掌握一门艺术技巧。

毋庸置疑，本套系列教材的编写队伍是富有责任意识和创新精神，是能够潜心研究和把握艺术教育本质和优秀教材时代特征的师者群体。由他们用智慧和实践编写出的这套教材，是具有实用性的行业优质规划教材。我们相信，这套教材将会为高职学生提高综合素质提供有益的帮助，亦可向高职院校素质教育提供可资借鉴的解决思路，进而在加快发展现代职业教育的时代背景下，为不断提升高素质技术技能人才培养质量发挥更加积极而有效的作用。

由于编写时间和水平所限，本套教材或有某些不当之处，甚至错误，衷心希望高职院校广大师生给我们批评和建议，以使这套教材得到修改、完善和提高。

最后，谨向所有参与本套教材研究、编写和推广应用的各位领导、专家和同仁，向对此项工作给予大力支持的职业院校和机械工业出版社致以由衷的感谢！

全国机械职业教育思想政治工作研究会

机械工业教育发展中心

2017年7月

前言

Foreword

音乐是听觉艺术，也是情感艺术，更是一种灵动的语言艺术。它源于生活，行于声音，美在音律，重在情感，意在教化。非有意而意在其中，不借景而情景交融，无形貌而神韵俱在。可以跨地域，穿时空，贯通人群，超越有限的生命围栏，让浮躁亢奋的心灵憩息，携漂泊无影的灵魂归根，是精神食粮，更是心灵的净化器。

高等职业教育培养的是高素质高技能型人才，高素质重在“做人”，高技能重在“做工”，兼而有之则为“全人”，失之偏颇则成“次品”。高职院校开设“音乐鉴赏”课程，不仅在于让学生有单纯的官能欣赏，给单调的校园生活增“色”添“声”，更在于通过学生学习掌握必要的音乐鉴赏基本知识，知道为何听，学会如何听、听什么，从而获得感性的审美体验，继而超越作品本身去领悟宇宙哲理、感悟人生真谛、传承人类文明，温润心灵、激励精神、涵养文化，最终受到教化而育之。

本书立足高职院校学生特点及音乐基础，着眼于人才培养目标，在编写过程中力求突出音乐中的文化因素，重在感染熏陶。音乐鉴赏以中西方音乐史的发展为线索，使学生在走近大师、聆听经典的同时，能够感受到不同时代的社会风情和音乐文化魅力。同时，以必需、实用为原则，音乐知识侧重音乐鉴赏所应具备的基本知识，音乐技能侧重常用的声乐演唱与合唱指挥，作品赏析则尽可能囊括各重要音乐体裁，精选大学生应知应会的各时期、各流派、各民族最具代表性的经典作品。在内容设置、体例编排、作曲家和作品选择、文字表达等方面，尽量切合高职学生的艺术审美修养实际。本书在凸显民族性和时代性的同时，特意编写了“工业建设类音乐概述及鉴赏”章节，以突出行业性。在编写风格上，力求既高雅成趣，又朴实无华，既传诵经典、样板引领，又大众脱俗、普惠众生，既可以为课内教科书，又可做课外兴趣自学之用。

为方便教学，本书配备了相关歌曲的音频，读者只需用手机扫一扫书中二维码，就可直接聆听这些歌曲。

本书由陕西工业职业技术学院刘永亮提出编写思路、拟定教材风格并对书稿进行了审定，陕西工业职业技术学院付胜利拟定写作大纲，付胜利、包头职业技术学院李勇蕾负责全书的统稿。其中绪论、第三章、第八章、第九章、第十一章、第十二章由付胜利编写，第一章、第二章由河南工业职业技术学院张国廷编写，第四章由常州机电职业技术学院徐

婷编写，第五章、第六章由李勇蕾编写，第七章、第十章由陕西工业职业技术学院党焱编写，第十三章、第十四章由辽宁机电职业技术学院于德媛编写，附录由浙江机电职业技术学院李霞编写。安西钢、王萌、於筱、孟俊、周晓雯、王伟、杨静、刘浩、纪璐参与了本教材的资料搜集和整理工作。

本书在编写时参考、引用、借鉴了国内外有关著作、文献，限于篇幅，恕未一一注明，机械工业教育发展中心、机械工业出版社、各参编院校也给予了大力支持，本书相关音乐作品著作权由中国音乐著作权协会提供，在此一并致谢。

由于时间仓促，水平有限，本书仍存在一些不足之处，恳切希望有关专家和广大读者给予批评指正，以便今后修订完善。

刘永亮

2017年4月于咸阳

目录

Content

丛书序

前言

绪论 音乐和音乐美

- 一、音乐的起源 / 001
- 二、音乐的基本要素 / 002
- 三、音乐美的特征 / 002
- 四、用音乐奏响生命的乐章 / 003

第一章 音乐理论知识

- 第一节 音和音符 / 005
- 第二节 音的高低 / 006
- 第三节 音的长短 / 008
- 第四节 节拍和曲式 / 010
- 第五节 常用音乐标记和术语 / 014

第二章 声乐演唱形式及演唱方法

- 第一节 人声的类别 / 019
- 第二节 人声的组合 / 020
- 第三节 声乐的演唱方法与风格 / 021
- 第四节 聆听与感知 / 022
 - 一、《我爱你中国》 / 022
 - 二、《我的太阳》 / 024
 - 三、《乘着歌声的翅膀》 / 025
 - 四、歌剧《洪湖赤卫队》选段——《洪湖水，浪打浪》 / 026
 - 五、《长征组歌》 / 027

第三章 乐器的分类与表现力

- 第一节 中国乐器的发展 / 031
- 第二节 中国乐器的分类与表现力 / 034
- 第三节 西方乐器的发展 / 039
- 第四节 西方乐器的分类与表现力 / 041

第五节 聆听与感知 / 047

- 一、民族管弦乐合奏《金蛇狂舞》 / 047
- 二、管弦乐曲《动物狂欢节》 / 049

第四章 音乐的表现手段

- 第一节 旋律——音乐的灵魂 / 053
- 第二节 节奏——音乐的骨骼 / 054
- 第三节 调式调性——音乐的气质 / 055
- 第四节 和声与复调——音乐的织体 / 056
- 第五节 力度与速度——音乐表现力的“增强剂” / 058
- 第六节 聆听与感知
 - 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》 / 059

第五章 欣赏音乐的方法

- 第一节 欣赏音乐需具备的知识 / 062
- 第二节 欣赏音乐前的准备 / 064
- 第三节 音乐欣赏的三个阶段 / 066

第六章 聆听自己的心灵之声

- 第一节 李斯特 独奏曲《钟》 / 068
- 第二节 舒伯特 室内乐《A大调钢琴五重奏》 / 069
- 第三节 拉赫马尼诺夫 协奏曲《c小调第二钢琴协奏曲》 / 072
- 第四节 柏辽兹 管弦乐《幻想交响曲》 / 074

第七章 20世纪前的中国音乐

- 第一节 古琴曲《流水》 / 079

- 第二节 琵琶曲《十面埋伏》/ 081
- 第三节 古曲《梅花三弄》/ 082
- 第四节 民族管弦乐合奏《春江花月夜》/ 084
- 第五节 名作导读 / 087

第八章 20 世纪初至新中国成立前的中国音乐

- 第一节 歌曲《送别》/ 089
- 第二节 歌曲《在那遥远的地方》/ 090
- 第三节 歌曲《黄河大合唱》/ 092
- 第四节 二胡独奏《二泉映月》/ 099
- 第五节 民乐合奏《花好月圆》/ 100
- 第六节 名作导读 / 102

第九章 新中国成立以来的中国音乐

- 第一节 歌曲《祖国颂》/ 105
- 第二节 歌曲《那就是我》/ 107
- 第三节 唢呐独奏《百鸟朝凤》/ 108
- 第四节 管弦乐合奏《春节序曲》/ 111
- 第五节 协奏曲《“黄河”钢琴协奏曲》/ 113
- 第六节 工业建设类音乐概述及鉴赏 / 116
- 第七节 名作导读 / 121

第十章 中国民歌和中国流行音乐

- 第一节 劳动号子《川江船夫号子》/ 125
- 第二节 山歌《三十里铺》/ 127
- 第三节 小调《茉莉花》/ 128
- 第四节 内地流行音乐《夜来香》《一无所有》《让世界充满爱》/ 130
- 第五节 港台流行音乐《真心英雄》《月亮代表我的心》/ 133
- 第六节 名作导读 / 136

第十一章 西方巴洛克音乐

- 第一节 维瓦尔第 小提琴协奏曲《四季》——《春》/ 139
- 第二节 亨德尔 清唱剧《哈利路亚》/ 141
- 第三节 巴赫 小提琴独奏《G 弦上的咏

叹调》/ 143

- 第四节 名作导读 / 145

第十二章 西方古典主义音乐

- 第一节 海顿 弦乐四重奏《小夜曲》/ 146
- 第二节 莫扎特 钢琴独奏《土耳其进行曲》/ 148
- 第三节 贝多芬 交响曲《c 小调第五交响曲》/ 150
- 第四节 名作导读 / 153

第十三章 西方浪漫主义音乐

- 第一节 门德尔松 管弦乐曲《婚礼进行曲》/ 156
- 第二节 肖邦 钢琴独奏《A 大调波兰舞曲》/ 158
- 第三节 威尔第 歌剧《弄臣》/ 159
- 第四节 约翰·施特劳斯 管弦乐曲《蓝色多瑙河》/ 161
- 第五节 柴可夫斯基 管弦乐曲《天鹅湖》/ 163
- 第六节 名作导读 / 165

第十四章 西方其他主要音乐流派

- 第一节 德沃夏克 交响曲《“自新大陆”交响曲》/ 168
- 第二节 德彪西 管弦乐曲《大海》/ 170
- 第三节 格什温 管弦乐曲《蓝色狂想曲》/ 171
- 第四节 名作导读 / 173

附录 合唱艺术与实践

- 第一节 合唱基础知识 / 177
- 第二节 合唱声音的训练 / 178
- 第三节 合唱歌曲《鸿雁》/ 183
- 第四节 合唱歌曲《在灿烂阳光下》/ 184

参考文献 / 186

绪论 音乐和音乐美

一、音乐的起源

音乐 (Music) 一词, 最早在英语中有“女神”之意。这位妙不可言、变化莫测的艺术女神, 看不见、摸不到、来无影、去无踪, 将人们带进绚丽多彩的声音王国和神奇美妙的梦幻情感境界。有人说, 语言的尽头就是音乐的开始, 音乐被称为天界的语言。贝多芬说: “音乐应当使人类的精神爆发出火花。”托尔斯泰说: “我爱音乐胜过其他一切艺术。”冼星海说: “音乐是人生最大的欢乐, 音乐是生活中的一股清泉, 音乐是陶冶性情的熔炉。”

音乐大约产生于人类有了语言, 但尚无文字的时期。远古时代, 当人类对世界的认知尚处于懵懂状态时, 音乐就被赋予了神秘而特殊的意义。它往往被认为和宇宙生命的本源有着某种必然的联系。通过某种特定的音乐仪式, 可以重现人类的起源, 缓解恐惧和痛苦, 分享欢乐和喜悦, 与自然和谐相处, 获得繁衍和丰收。中国古代典籍中记载了一些关于原始社会的音乐、舞蹈和诗歌产生的故事。《吕氏春秋·淫辞》引翟翦的话说, “今举大木者, 前呼舆謦, 后亦应之”, 意思就是抬大木头的时候, 前面的人发出有力而响亮的呼喊, 后面的人也用号子应答, 这可以说是抬重木的劳动号子了。通常认为音乐的起源与人类早期的生产劳动密切相关。原始人类的劳动环境恶劣, 生产工具原始, 只能以集体劳动的方式谋求生存。在劳动中, 人们为了协调动作而发出“哼哟”之声, 伴随着“哼哟”的发展, 逐渐形成了具有一定的高低、强弱和间歇的呼喊, 成为最早的歌声——劳动号子, 应该说, 从此音乐产生了。劳动号子是民歌的鼻祖, 虽然简单, 却表达了当时人们一定的思维活动和朴素的感情, 而且富有音乐的基本特征。同时, 人类早期的乐器大都是由劳动工具演化来的。据考古学家分析, 我国的古代乐器就起源于劳动工具, 像磬和石刀、琴和弓弦、钟和犁铧等就有着亲近的“血缘”关系。因此, 对于音乐这门古老艺术的起源虽然有种种说法, 但比较普遍的观点是起源于劳动。

在人类早期文化活动中, 宗教祭神仪式是最隆重庄严的公共仪式, 音乐在其中起着沟通宇宙和人的媒介作用。如古希腊文明时期, 在祭拜日神阿波罗的仪式中, 人们虔诚沐浴, 神态庄重, 在里尔琴的悠然伴奏下, 轻声吟唱, 缓步进入德尔菲的阿波罗神庙。而每当收获葡萄的季节来临, 正是祭拜酒神狄奥尼索斯的时刻, 人们吹奏阿夫洛斯管, 齐唱酒神颂歌, 装扮成半人半羊的酒神伴侣萨提洛斯, 载歌载舞, 尽情宣泄, 最终达到与酒神形神相通的迷狂境界。在这里, 日神的理性精神和酒神的感性精神通过不同风格的音乐仪式释放出来, 音乐与人的内在生命通过特定的仪式被紧紧地联系在一起。特定的仪式功能成为音乐与人产生情感共鸣的重要途径。

随着人类历史的发展,音乐已经成为人类精神文化不可缺少的重要组成。不同文明、不同种族的历史时空里,音乐总是扮演着衡量文化品格的重要角色。音乐发展到现在,已经成为内容丰富多彩、形式千变万化、种类繁多的一门表达人们审美感情、反映社会现实生活的艺术。它的类别,从中外音乐上分为中国民族音乐和西方音乐;按其演唱和演奏形式分为声乐、器乐两大类;西方音乐从年代和风格上主要分为巴洛克乐派、古典乐派、浪漫乐派、民族乐派、印象乐派、现代乐派等。

二、音乐的基本要素

音乐是以声音为物质媒介,以时间为存在方式的听觉艺术,它通过声音表达思想感情,反映社会生活。音高、音强、音色和音值是构成音乐的基本要素,也是一切音乐形式的基础。

声音可以分为乐音和噪音,乐音是指声波振动呈周期性变化而产生的声音,噪音是指声波振动呈不规则状态而产生的声音。前者使人产生明确而稳定的音高体验,后者则不具有明确而稳定的音高。从人类对听觉愉悦性的自然审美需求出发,前者成为音乐艺术的基本材料,后者则相对使用得较少;从音乐艺术整体来看,前者的使用是普遍的,后者的使用则是个别的与局部的。

音高是由振动频率决定的声音听觉属性。音高是音乐最重要的表现要素之一,这不仅是因为不同音高与音长的组合构成了在音乐艺术中最具表现力的旋律,还因为音高本身就具有一定的表现力,低音深厚、沉重,中音宽广、温和,高音明亮、轻快……,在节奏、音色、力度等因素不变的情况下,仅仅音高的改变就会使音乐的表现性发生巨大变化,这样的例子数不胜数。

音强是由振动幅度决定的声音听觉属性。旋律完全相同的音乐,以不同的音强进行演奏就会获得表现性的变化。音强变化是音乐表现丰富性的重要因素。任何具有表现力的音乐都包含着丰富而细腻的音强变化,没有强弱变化的音乐听上去枯燥、平淡,很难谈得上艺术表现力。

音色即声音的色彩,是不同人声、不同乐器及其不同组合在音响上的特色,它是由构成发声体的材料决定的。通过音色的对比和变化,可以丰富和加强音乐的表现力。

音值也叫音长,即声音的长短,是由发声体的振动时间决定的。乐音长短的不同,决定了音乐辽阔、舒缓、抒情以及急促、昂扬等动力性情绪对比。

一种以上的音乐基本要素按照一定的审美需要和审美规律结合在一起就构成了音乐的基本形式,即音乐语言,如节奏、节拍、旋律、和声、复调、调式、调性等。

三、音乐美的特征

音乐的美既与其他艺术的美相通,有共性,又由于音乐的感性材料——声音的特殊性,而有自己的个性。音乐美具有含蓄美、流动美和情感美等主要美学特征。

音乐的非空间造型性和非语义符号性决定了其感性材料不具有可视性,音乐中所代表

的含义是含蓄的、不确定的，其审美经验只可意会不可言传。构成音乐的物质材料是声音，而构成其他艺术如绘画、雕塑、文学等的物质材料是线条和符号，其色彩或文字是可见的。乐音不能直接描摹表现对象具体的准确形体，因此不能传递给人们以空间造型的感觉。音乐的声音与我们的语言也不同。语言每一个词都对应着一个概念或实物，都具有约定的语义。而音乐的声音则基本上不具有这种语义功能和对应性质，我们不能说这个音符就是这种意思。因此，听觉过程不能直接向人们提供具体可感的形象。由于音乐中声音是非语义性、非对应性的，又不具备空间造型的性质，所以人们无法从直观形态的分析中，也无法从语义符号化的对应关系中，找出音乐的声音与其表现对象之间的对应关系。音乐作品中所使用的各个单独的音，与它的含义之间存在着一种中介因素，包括模仿、象征、暗示等等，同时在听众之间也存在一种中介结构——联想与想象。人们必须依靠联想与想象活动才能理解这些音的含义。所以我们欣赏音乐的各种表现手段所展示出来的音响时，往往通过联想与想象把音乐与现实生活联系起来。正是由于音乐的不确定性，同样的作品由不同的人听，往往会有不同的内心感受，形成一种含蓄的美感。

音乐是时间艺术，它稍纵即逝，具有流动性，音乐的美在于听觉，在欣赏音乐中听觉占据绝对主导地位。音乐艺术通过它的时间特征，通过感性材料——声音的观念性而渗入我们的精神意识中。由于时间本身的观念性和声音的承续性特点，音乐也就完全渗透人的内在自我之中，在人的内在世界里伸展，这时音乐流、意识流、时间流，成为一个统一的、同一的东西。正是在这一层意义上，我们说，音乐具有流动的美感。

所谓情感美这种特征，是指音乐美比起其他艺术美更接近情感本身，音乐来自情感、表达情感、激起情感，是所谓“激情的语言”。首先，音乐的材料——声音，有时候并不需要特别的内容因素就能引起人的情绪反应：如音色，可以引起轻盈、飞翔、幸福的情绪联想，也可以造成迟钝、沉重、恐怖的印象；某些和弦，仿佛具有明朗或暗淡的色调意义；某些节奏，可造成动荡或安静的效果。这种偏向于生理性的情绪反应常常是不稳定的、短暂的，较少带社会性的。不同文化背景和思想立场的人可以对同一部音乐作品产生相近的反应，因此人们常常将音乐看作是“超国界”“超时代”的艺术，其实这主要是在生理情绪反应的层面认识音乐，这种反应因为缺少社会性而不可能是深刻的。其次，音乐的文化属性更加引起人们的情感反应，它不仅是人际交流的手段，还饱含供人欣赏的社会性内涵，期待着引起他人的共鸣。当我们说一部作品美，不仅是在体验其带来的情绪反应，而且在这里获得充足的美感；不仅是在说“我能理解它”，而且是在说“我认同作品的内涵”，即情感上发生共鸣。可见，音乐美比其他艺术美更具有情感特征，甚至这种美就是情绪——情感本身，人们之所以常常说音乐是情感的艺术，其道理也正在此。

四、用音乐奏响生命的乐章

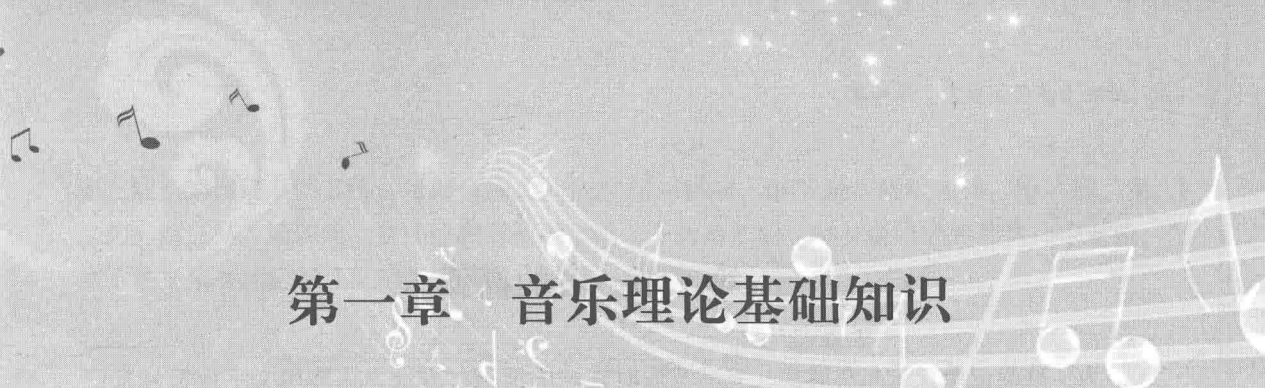
音乐是与社会和人生关系最密切的艺术，它深入到社会与个人生活的诸多领域，对于促进社会与人生的和谐发展起着巨大的作用。我国古代大教育家孔子是礼仪专家，又是音乐家，他的六艺就是以礼乐为先，他说：“移风易俗，莫善于乐。”音乐具有特殊而强烈的

情感震荡激发作用，这一特点被用于战争。击鼓冲锋、鸣金收兵是最早的战争模式。汉王刘邦和谋士张良的一场“四面楚歌”攻势，迫使霸王项羽兵败垓下、别姬自刎。诸葛亮用空城计，一张七弦古琴声吓退了数万敌军，引为千古佳话。抗日战争时期，我军创作了大量的战斗歌曲，如《黄河大合唱》《大刀进行曲》《黄桥烧饼歌》等，在抗日军民中广为传唱，鼓振了军威士气，激发了人们保家卫国、抗日奋战的斗志。

人的一生，从胎中尚未出世到离开人间，都离不开音乐。人在胎儿期间，欣赏胎教音乐，幼儿时听幼教音乐，生日奏生日曲，结婚放婚礼曲，吃饭听就餐音乐，睡眠听催眠曲，早上听晨曲，晚上听小夜曲……直至生命的结束，在葬礼曲中告别人世。可以说，在诸多艺术中，音乐与人的关系最为密切，伴随人一生的音乐在人的生命中时时刻刻发挥着作用。

音乐对于青年学生成长成才具有非常重要的作用。首先，音乐对于人的思想道德和崇高精神的培育和升华具有促进作用。美是善的光辉，善是美的灵魂。我国早期的经典著作《礼记·乐记》中就提出了“乐者，通伦理也”的观点，音乐是最擅长表现情感与精神的艺术形式之一，在经典的高雅音乐中，一个个流淌的音符中散发着迷人的情感，蕴含着人类的思想道德火花和崇高精神。其次，音乐也是提升人的文化素养的良好途径。这主要是因为音乐是人类文化艺术的结晶，蕴含着丰富的历史文化内涵和深邃的民族文化积淀。再次，音乐可以促进人以创新为核心的职业综合素质的提高。因为音乐蕴含着丰富的创新教育内容，音乐中所富含的思想性、创造性等元素会自然而然地潜入人的心灵，它不但可以激发人的创新意识和欲望，而且有助于右脑——“形象脑”的发展。正如我国“两弹一星”的元老功臣钱学森院士生前所说的那样，“我觉得艺术上的修养对我后来的科学工作很重要，它开拓了科学创新思维”。

第一章 音乐理论基础知识

第一节 音和音符

在音乐书面记录中，用以表示音的高低、长短的音乐符号被称为音符。

一、音的产生

自然界里无时无处不充满着声音——音，它是一种生活中常见的物理现象。物体振动时产生音波，音波被人的听觉器官感受，经过大脑的反射被感知为声音。

二、音级

乐音体系中的各个音叫作音级。音级和音不同。音级专指乐音而言，音则包括乐音和噪音。

三、基本音级

乐音体系的众多音级中，有七个音级循环重复排列在音列里，这七个具有独立名称的音级叫作基本音级。乐音体系中，相邻的两个音级的距离叫作半音。两个音的距离相当于两个半音的音级距离，叫作全音。全音与半音，是指相邻两个音级之间的高低关系，不是指某一个单独音级。

四、音名和唱名

如同人有名字一样，音乐中的每个音级也有它们各自的名称，这就是音名。而唱名是人们在演唱音乐的谱子时所使用的名称。基本音级的名称是用音名和唱名两种方式来标记的。每个音级的音名是用拉丁字母来标记的，音名在不同的国家中有不同的标记，被广泛采用的是：C D E F G A B。唱名则采用七个读音 do re mi fa sol la si。

基本音级的音名从低到高，以及与其对应的唱名分别标记为：

音名：C D E F G A B

唱名：do re mi fa sol la si

第二节 音的高低

为了准确记录音乐和在演奏、演唱音乐时视谱的清晰、方便，需要用文字或符号来记录音乐，主要包括对音的长短、高低、力度、速度以及演奏方法的记录等，这就是记谱。用书面形式来记录音乐的方法叫作记谱法。古今中外记谱法很多，而国际上一般常用的有五线谱记谱法和简谱记谱法。

七个基本音级 C D E F G A B 是音的物理性的、固定的音高名称。在乐谱中，对于七个基本音级 C D E F G A B 的音的高低，简谱和五线谱的记录方法各有不同。

一、简谱中的音高标记

简谱中使用七个阿拉伯数字 1 2 3 4 5 6 7 作为基本音乐符号，来对应表示七个基本音级 C D E F G A B 的音的高低。唱名仍然依次是：do re mi fa sol la si。

音名：C D E F G A B

简谱：1 2 3 4 5 6 7

在简谱中，1 2 3 4 5 6 7 是作为中音组，相当于乐音体系中的小字一组 c^1 、 d^1 、 e^1 、 f^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 。为了标记音名相同而音高不同的音，则通过在基本符号 1、2、3、4、5、6、7 的上方或下方加上一个或两个小圆点来区分。

高于基本音级 1 2 3 4 5 6 7 的分别在数字的上方加一个或两个小圆点。加上一个小圆点，表示该音的音高高了原来一个八度，叫高音；加两个小圆点，表示该音的音高高了两个八度，叫倍高音。

1	2	3	4	5	6	7	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	$\dot{6}$	$\dot{7}$	$\ddot{1}$	$\ddot{2}$	$\ddot{3}$	$\ddot{4}$	$\ddot{5}$	$\ddot{6}$	$\ddot{7}$
中音组							高音组							倍高音组						

低于基本音级 1 2 3 4 5 6 7 的分别在数字的下方加一个或两个小圆点。加上一个小圆点，表示该音的音高低了一个八度，叫低音；加两个小圆点，表示该音的音高低了两个八度，叫倍低音。

1	2	3	4	5	6	7	$\underset{\cdot}{1}$	$\underset{\cdot}{2}$	$\underset{\cdot}{3}$	$\underset{\cdot}{4}$	$\underset{\cdot}{5}$	$\underset{\cdot}{6}$	$\underset{\cdot}{7}$	$\underset{\cdot\cdot}{1}$	$\underset{\cdot\cdot}{2}$	$\underset{\cdot\cdot}{3}$	$\underset{\cdot\cdot}{4}$	$\underset{\cdot\cdot}{5}$	$\underset{\cdot\cdot}{6}$	$\underset{\cdot\cdot}{7}$
中音组							低音组							倍低音组						

偶尔也有加三个小圆点，叫超高音或超低音。

二、五线谱中的音高标记

在五线谱中是由等长度、等间距的五条平行横线来标示音的高低的，因此在此基础上记录的音乐曲谱叫作五线谱。这五条线是基本线，从下往上依次叫作：第一线、第二线、

第三线、第四线、第五线。每两条线之间的空间叫作间，由下而上依次叫作：第一间、第二间、第三间、第四间。这些线和间是用来记录音的高低的。每一条线或间都是一个音位，从下往上依次标记着从低到高的音高。如图1-1所示。

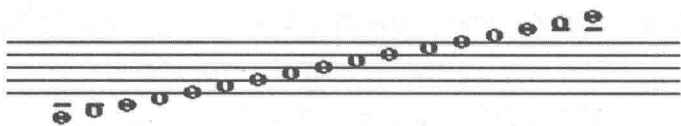

图 1-1

而仅有这五条线和四个间所产生的九个音位来记录音乐中音的高低是不够的，这就需要在五条线的上面或下面加上一些短横线，这些短横线叫作加线。在上面的加线叫作上加线，从第一条上加线开始往上依次叫作：上加一线、上加二线……；由加线而产生的间叫作上加间。由上加线产生的间叫作上加间。由下而上依次叫作：上加一间、上加二间……；反之，则相反。加线一般不超过五条，每个音所需要的加线都是单独、断开使用的。如图1-2所示。

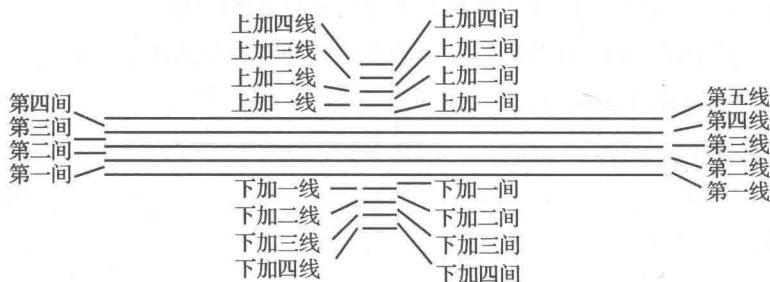

图 1-2

由以上的线和间上的音位标示的音高只能表示彼此间的高低关系，但并不能表明具体的音的高度，这需要再加上一个谱号来确定。谱号就是用来确定五线谱上音级名称和高度的符号。它写在每一行五线谱的左端。记有谱号的五线表就叫作五线谱表，简称谱表。如图1-3所示。

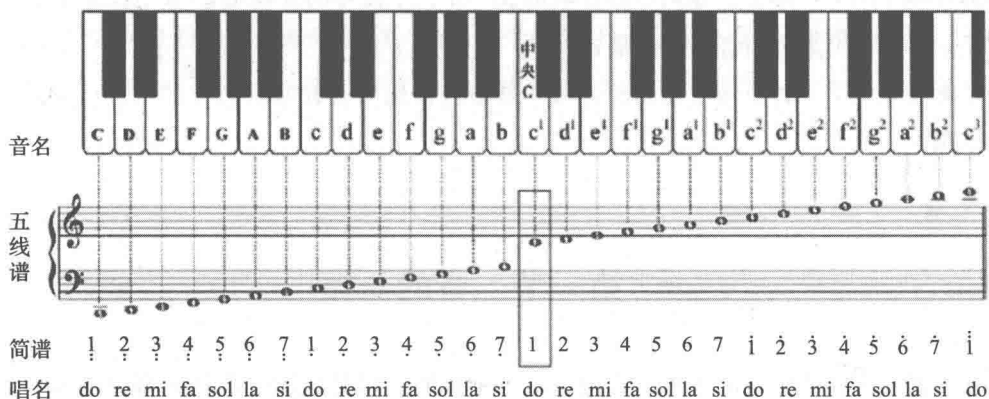

图 1-3 钢琴键盘与五线谱、简谱音高对照表