

The background of the book cover is a light blue, textured illustration. It depicts a music classroom scene. In the upper left, a student is shown playing a violin. In the lower left, a student is singing into a microphone. In the lower right, a student is playing a piano. The overall style is soft and artistic, with a focus on musical education.

张楠◎著

音乐教学 与文化修养

YIN YUE JIAO XUE
YU WEN HUA XIU YANG

中国文联出版社

音乐教学与文化修养

张楠 著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目（CIP）数据

音乐教学与文化修养 / 张楠著. — 北京：中国戏剧出版社，2018.7
ISBN 978-7-104-04684-4

I. ①音… II. ①张… III. ①音乐教育—关系—文化修养—教学研究 IV. ①J6 ②G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 133072 号

音乐教学与文化修养

责任编辑：王松林
项目统筹：张霞
责任印制：冯志强

出版发行：中国戏剧出版社
出 版 人：樊国宾
社 址：北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座
邮 编：100055
网 址：www.theatrebook.cn
电 话：010-63385980（总编室）
传 真：010-63383910（发行部）

读者服务：010-63381560
邮购地址：北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

印 刷：北京九州迅驰传媒文化有限公司
开 本：787mm×1092mm 1/16
印 张：14.25
字 数：276 千字
版 次：2018 年 7 月 北京第 1 版第 1 次印刷
书 号：978-7-104-04684-4
定 价：68.00 元

前 言

声乐教学的目的是培养更多音乐人才,但培养过程中要讲究时效性,运用科学教育方法。音乐是一种以声音为媒介,整合文化修养、心理素质和歌唱技术等多方面的教学方式,有利于学生综合素养提高。音乐也是一门较精深的艺术学科,有着独特的文化内涵。在音乐的教学领域中,它不仅仅是人文学科的一个重要部分,还是实施美育教育的重要方式。

对音乐的创作是创作主体内心文化的积淀,并且客观地表现出来。社会大环境对人们的物质、理智与情感生活有着深刻的影响,对我们的文化有较强的塑造作用,而这种文化也很充分地表现在各种艺术中。

本书通俗易懂、涉猎广泛,信息量大,力求做到突出人文因素、科学、系统、实用。通过此书的学习,可使读者了解中西音乐文化及其发展脉络;熟悉中外著名音乐家及作品;提高音乐欣赏与审美能力;初步掌握歌唱、识谱知识与技能,是一本非常适用于广大普通高校通识教育、公共艺术课程教学及音乐爱好者的学习用书。

愿此书能为通识教育的发展助一臂之力,为音乐爱好者提供切实的帮助。本书的编者参考了许多专家学者的文献,在此表示衷心的感谢!同时,恳请专家、教师、学生与广大音乐爱好者提出宝贵意见,谢谢!

编 者

2018年3月

目 录

第一章 音乐欣赏基础	1
第一节 音乐及音乐欣赏	1
第二节 声乐基础	10
第三节 器乐基础	26
第二章 中西音乐艺术分类及发展	52
第一节 中国传统音乐艺术分类	52
第二节 西方音乐艺术分类	74
第三节 中国音乐发展概况	85
第四节 西方音乐发展概况	107
第三章 音乐教学法的性质和研究对象	126
第一节 音乐教学法发展概况	126
第二节 音乐教学法的性质与研究范围	128
第三节 音乐教学法课程的任务	128
第四节 音乐教学法的学习和研究方法	129
第四章 音乐学习心理	132
第一节 青少年生理、心理发育特点	132
第二节 青少年音乐心理的主要特征	137
第三节 影响音乐学习的基本因素	146
第五章 音乐教学原则	155
第一节 音乐教学原则的意义	155
第二节 音乐教学原则的内容	157

第六章 唱歌教学法	162
第一节 唱歌教学的地位和作用	162
第二节 唱歌教学的方法要点	163
第七章 音乐欣赏教学法	167
第一节 音乐欣赏教学的地位和作用	167
第二节 音乐欣赏教学的方法要点	168
第八章 器乐教学法	171
第一节 器乐教学的地位和作用	171
第二节 一般小型器乐的教学方法要点	172
第三节 钢(风)琴的教学方法要点	173
第九章 音乐创作教学法	176
第一节 音乐创作教学的地位和作用	176
第二节 音乐创作教学的方法及要点	177
第十章 音乐老师和音乐教学评价	181
第一节 合格音乐教师的基本条件	181
第二节 音乐教学评价	188
第十一章 国外著名音乐教育体系和教学法简介	194
第一节 (瑞士)达尔克罗兹音乐教育体系	194
第二节 (匈牙利)柯达伊音乐教育体系	200
第三节 (德国)奥尔夫音乐教育体系	205
第四节 (日本)铃木音乐教学体系	214
第五节 其他音乐教学法	216
参考文献	219

第一章 音乐欣赏基础

第一节 音乐及音乐欣赏

一、音乐的艺术与审美特征

(一) 音乐

音乐是通过特定的、有组织的音符表达人们思想情感、创造审美情景的最古老、最具有感染力的艺术形式之一。作为人类创造出的众多文化成果之一,音乐已成为人类不可缺少的、重要的文化形态和载体,蕴含着丰富的文化与历史内涵。音乐以其独特的艺术魅力占有着人们的精神世界,满足着人们精神文化的需求,并成为人们不断探索的文化对象。

音乐是美的艺术,它不仅使人们的生活丰富和充实、得到艺术享受,而且音乐的美会陶冶情操,使人们的精神升华,成为人们精神的动力、力量的源泉。音乐在艺术领域中的地位是至高无上的,是人类宝贵的文化财富。了解音乐、认识音乐、感受音乐、不断地探索音乐的奥秘成为人们永久的美好愿望。

(二) 音乐的艺术与审美特征

1. 音乐的艺术特征

(1) 音乐是声音的艺术

音乐是一种创造性的声音艺术。它是通过声音塑造音乐形象、反映现实生活、表达人们思想情感的艺术。声音中使用的音有乐音与噪音,但主要以非自然性的乐音为基本

音乐教学与文化修养

材料并进行有机组合。但随着时代的发展,现代音乐中噪音被运用的越来越多。

(2)音乐是听觉的艺术

听觉是音乐艺术的又一种特征。构成音乐的材料是声音,音乐是通过有组织的音形成听觉艺术形象的,它以旋律、节奏、节拍、力度、速度等构成完美的音乐形式作用于人的听觉。因而,音乐是听觉的艺术。

(3)音乐是时间的艺术

音乐是时间的艺术,它的一切美的表现都是在时间过程中以乐音运动的形式进行的。音乐的起伏、节奏的缓急、力度的强弱变化等都伴随着时间的流动而进行,具有非常强的时间性。因此,音乐又被称为时间的艺术。

(4)音乐是情感的艺术

音乐是情感的艺术,它是通过声音表达人们对客观事物的各种愿望和情感的。独特的音乐语言在表现人们情感的生动性、深刻性、细腻性方面是其他艺术形式无法比拟的。善于抒发情感是音乐艺术相较于其他艺术形式较为突出的一个特点。每一部成功的音乐作品都包含着极其丰富的思想感情与内在涵义。

2.音乐的审美特征

美是一切艺术的基本特征。音乐艺术作为审美意识的一种特殊物化形态,与其他艺术形式相比,除了有艺术的共性审美特征之外,又有自身个性审美特征。音乐艺术的审美特征有多元的性质,主要体现在以下几个方面:

(1)音乐的听觉审美特征

音乐艺术区别于其他艺术的本质特征是以声音为客观物质材料,这就决定了音乐艺术反映现实的特定方式具有听觉的审美特征。听觉是理解、感受、体验音乐美感的主要前提,这是音乐艺术最显著的审美特征之一。听觉是仅次于视觉的重要感觉通道,相对于其他艺术形式,听觉对于音乐艺术来说是最为重要的。

音乐所反映生活是抽象的,它不像绘画、雕塑、小说、戏剧等那样直接、具体地描绘生活,而是音乐家对生活有了感受之后,把千锤百炼、高度发展的社会理性凝聚呈现为灵活多姿的感性形式。利用各种特殊的音响手段作为媒介,间接地反映社会生活及现实世界中的种种形态。人们在欣赏音乐时,只能通过音响去感受音乐的内涵,因此,听觉无疑是音乐审美中最关键的一步,这就决定了音乐是以抽象的、模糊的、不确定的形象反映现实,是一种非具象的反映方式。当听觉带给人们音乐感受与认知后,需要通过人们的联想与想象的展开从而达到进一步的感知审美实践。“感知”或“认知”是比“感觉”更高级的感性影响,它是人们通过听觉获得的音乐的完整音响和总体知觉,以自身的记忆力、组织力、反应力、灵敏力、联想力、想象力等对音乐音响的一种具有表现意义的艺术综合体的反应。而作为对音乐作品所传递出的思想情感的思考,即是听觉所引发的艺术感知,

它是一种更积极、更主动的音乐审美心理活动。

音乐是通过有组织的音形成艺术形象,这一特征决定了音乐的形象是听觉的形象。音乐形象不仅仅局限于形式范畴,它是通过有组织的音乐旋律将人们在现实生活中的情感和心理感受,经过联想和想象转化为人们看不到、但可以听得见的听觉艺术形象。这种形象是一种特殊的表现形态,它看不见、摸不着,是朦胧而模糊的,音乐的这种独特的审美形象决定了音乐的听觉审美特征。

(2) 音乐的情感审美特征

音乐是抒情性的艺术,它是所有艺术形式中最能激发和表现情感和情绪的。抒情性是音乐审美重要的特征之一。当语言、文字或其他艺术形式不能表现人们的情感时,音乐则成为表达人们情感思想的重要载体。音乐的抒情性是其他任何艺术形式都无法媲美的。

音乐通过声音表达人们对客观事物的各种愿望和情感,人世间的喜怒哀乐都能在音乐中充分表现。音乐能直接撼动听众的心灵,能利用各种特定的音响变化来表达各种思想情感的变化,以声传情是音乐艺术的特殊手段,情感审美是音乐艺术形式的重要审美特征。

(3) 音乐的语言审美特征

音乐与其他艺术形式一样具有自己特有的一套表情达意的体系,这就是音乐语言。音乐语言包括很多要素:旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。每一种音乐语言又都有其自身的涵义。一部音乐作品的思想内容和艺术审美,要通过多种语言要素表现出来。

① 旋律

旋律也叫曲调,是建立在一定的节拍、调式之上,由若干音经过艺术构思有组织地组合在一起的音的序列。旋律在音乐中占有最重要的地位,是音乐内容最主要的表现手段,也是音乐的灵魂和基础。旋律进行中出现的高高低低的音通过节奏的变换形成的一种线条性的错落组织,叫做旋律线,它是旋律进行中音高的运动方向。一般情况下旋律线由低渐高的上行方向给人以情绪逐渐高涨、激昂的感觉;由高渐低的下行方向会使人感到逐渐低落的情绪;稳定的平行进行则会使人感到平稳有力。每一段旋律线条就像作者的心跳起伏,直接反映了其内心的情感及复杂的情绪。旋律不但把歌词的语义概念音响化、情感化,而且以旋律自身的形式美强化了抒情的效果,并使固定的语义情感变为流动的情感表达。音乐旋律的风格会受到调式、节奏的制约和影响。

② 节奏

节奏的含义有两种,从广义上讲,一切协调、平衡、律动都可称为节奏。从狭义上讲,节奏就是音的长短关系。在音乐作品中,具有典型意义的节奏叫做节奏型。在乐曲中运

音乐教学与文化修养

用某些具有强烈特点的节奏性的重复,使人易于感受,便于记忆,也有助于乐曲结构上的统一和音乐形象的确立。

节奏在音乐中起着骨骼的作用,是音乐中唯一可独立存在的因素。它对音乐风格的影响是很重要的。一般来讲,比较规整的节奏,表现出平稳的情绪;不规整的节奏则表现出不平稳的情绪;而多种节奏型频繁交替地运用,则表现出复杂的情绪。不同节奏的运用对音乐风格的形成有不同的作用,各种不同的具有典型意义和鲜明风格的节奏都会使音乐具有不同的音乐风格与情感效果。

③节拍

节拍是指带重音和不带重音的同样时间片段按照一定的次序循环重复。节拍中的每一个时间片段,叫一个单位拍(一拍)。在节拍的每一个循环中,只有一个重音时带重音的单位拍叫强拍。假如每一循环不止一个重音时,第一个带重音的单位拍叫强拍,其他为次强拍。不带重音的单位拍叫弱拍。由一个单位拍构成的节拍叫一拍子。由两个单位拍构成的节拍叫二拍子,以此类推。

在音乐中,各种拍子都有特有的表现作用,是其他拍子所不能代替的。如二拍子的力度对比非常鲜明,所以在音乐作品中常表现出刚劲、明朗、热烈欢快、坚强有力的情绪。三拍子由于强弱不平衡交替,在音乐表现上有摇曳、优美、舞蹈性的特点。四拍子擅长表现速度徐缓、气息宽广、气魄庞大的作品。变换拍子的表现功能则是丰富多变的,它可以充分表现不同情绪的音乐。

④音程

两个音之间的高低距离叫音程。从音程的构成方式上可分为旋律音程与和声音程。先后唱奏的两个音形成的音程是旋律音程。根据其进行方向的不同,又分为上行、下行、平行三种。旋律音程书写时要将两音先后分开。同时唱奏的两个音形成的音程叫和声音程,和声音程书写时要上下对齐。

音程是音乐表现的基本要素之一。音程的表现作用因调式、节奏、作品的前后气势、具体的思想内容和音乐形象的不同而不同。但音程有着某种稳固的表现作用,如协和音程悦耳、动听;不协和音程则给人不安、刺激的感觉。在音乐中使用最多的是自然音程,变化音程一般较少应用。旋律音程主要应用在旋律中,体现两音之间横的关系,其表现作用与进行的方向、距离有着密切的联系。

⑤和弦

在多声部音乐中,按照三度或非三度音程关系排列起来的三个以上的音的结合,叫做和弦。和弦分为三和弦和七和弦两种。按三度音程关系排列起来的三个音构成的和弦叫三和弦。七和弦是由四个音按照三度音程关系叠置起来的和弦,由最下面的跟音与最上面的第四个音相距七度而得名。

和弦在进行(变换)中,可产生节奏效果。在一般情况下,和弦的变换与旋律大体一致。有时为音乐表现需要,和弦可做频繁变换,此时和声节奏的动力作用强,偏于动荡,常表现戏剧性的、激动的、不安的内容与展开性、过程性的部分。当和弦变换少,和声节奏缓慢时,则动力作用小,比较静止。常用于朗诵化的、自由的、散板式的性格旋律和安静的、辽阔的形象旋律的和声背景,在结构上则主要用于呈示和结尾部分,有时也用于对比的中段。一般地说,宽紧适度、平稳均衡的和声节奏最常用。但乐曲发展中,和声节奏又总是有长有短,宽紧交替,张弛结合,充分发挥了节奏的动力作用。

⑥速度

音乐进行的快慢叫做音乐的速度。音乐的速度与单位拍的音符时值有关,单位拍音符时值长,音乐进行就慢,单位拍音符时值短,音乐进行就快。另外音乐进行的快慢,与速度标记有关。标记速度的记号叫速度记号。速度记号有基本速度记号和临时速度记号两种。基本速度记号用来标记全曲或整段音乐的速度,记在乐曲或段落的开始。临时速度记号用于标记乐曲进行中速度的改变。

音乐进行的速度与乐曲的内容是密切相关的。一般来说,表现激动的、兴奋的、快乐的、活泼的情绪用较快的速度;而表现颂赞的、悲伤的、沉痛的、回忆的情绪则用较慢的速度。

在演唱演奏中,离开乐曲的正常速度过远,音乐形象就会遭到歪曲。也就是说,即使是同一首歌曲,用不同的速度演唱、演奏也会呈现出完全不同的音乐形象。所以用快速演奏慢速的乐曲,或用慢速演奏快速的乐曲,都是不好的。但如果是在音乐创作中,为了艺术表现的需要,将一支旋律用不同的速度进行处理,从而获得不同的艺术效果,则是完全可以的。管弦乐曲《森吉德玛》就是典型一例。

⑦力度

力度是指音乐音响的强弱幅度。音的强弱是由发音时发音体振动幅度(简称振幅)的大小决定的,两者成正比关系,振幅越大则音越强,反之则越弱。

音乐的表现力及音乐内容的表达与音强力度的层次表达有着密切的关系。在一般情况下,力度越大则越增加音乐的紧张性,给人的心理感受也越强烈,适合表现刚劲有力、情绪激昂、坚实奋进的音乐情绪;力度越小则减少音乐的紧张性,给人的心理感受也越小,适合表现轻柔、平静温和的音乐情绪。力度增大往往伴随着音响加强,力度减小往往伴随着音响减弱。

⑧音区与音色

音区是音域的一部分,指音的高低范围。音色即音的特色,是指声音的感觉特性。音区根据音色的不同,可分为高音区、中音区和低音区三部分。音区与音区之间没有确切的界限,对于不同的人声及乐器划分的标准也是不一样的,不同的音区可以表达不同

的声音及思想感情。

音色的不同取决于不同的泛音。由于发声体的材质、形状大小及发音部分的不同,都会产生不同的音色,大致可分为人声和乐器两大部分。人声可分为男声、女声、童声三种,其中男声、女声又可各分为低音、中音、高音三部分。由于人声是由人本身肌体发出的,所以每个人的音色都不相同,都有自己独特的音色。每一种乐器发出的音色也是不一样的。不同音色的运用可以使音乐产生不同的音乐效果,音色在音乐表现中起着独特的表现作用。

⑨调式与调性

按照一定关系组织起来的一组音(一般在七个以内),并以其中某个音为中心(主音)形成一个体系,这个体系叫“调式”。调性是指调式的性质和特点,也就是调的主音和调式类别的总称,简单地说就是24个大小调。常用的调式有:以五声音阶为基础的调式(五声调式、六声调式、七声调式)、大调式、小调式、半音阶等。

调式是音乐思维的基础之一,每一种调式有其不同的色彩,故而影响着乐曲的稳定及情绪的表达。如在大小调体系中,大调式的色彩明朗,但其中的和声大调比较暗淡、柔和,有点像小调的性质。小调式色彩暗淡,但其中的和声小调有点像大调的性质。五声调式已成为我国民族音乐中主要的调式之一,五声调式由于缺少半音和三整音(增四度和减五度)的音程,其格调比较平和,音的倾向性也不那么尖锐。一首乐曲不一定只有一个调,很多乐曲常常通过转调来转换情绪,通过主调对从属调性的控制使乐曲产生新的色彩和紧张度。

⑩曲式与体裁

曲式是音乐作品的结构形式。每一部音乐作品都会建立在相应的曲式上。常用的曲式有单三部曲式、复三部曲式、变奏曲式、回旋曲式、奏鸣曲式等。

体裁则是音乐作品存在的形式。音乐体裁可分为两大类:声乐体裁(齐唱与重唱、合唱、歌剧、清唱剧、声乐套曲、组歌等)和器乐体裁(夜曲、叙事曲、奏鸣曲、协奏曲、交响曲与交响诗等)。不同的音乐体裁有着不同的审美特点,音乐家创作音乐作品是根据作品所要表现的内容与情感选择相应的音乐体裁。

以上列举了主要的音乐语言,在音乐中每一种音乐语言都不是孤立的,音乐语言的各种要素互相配合,在不同的搭配下产生截然不同的音乐效果,具有丰富的表现力。

(4)音乐创造的审美特征

音乐创造包括音乐创作、音乐表演、音乐欣赏。音乐创作是作者把自身对社会、自然、时代的感受、心理体验等综合到一起并以乐谱记录下来,是审美实践活动的基础;音乐表演(演唱、演奏)是表演者把音乐作品从乐谱变为实际音响的过程,是音乐审美实践的中介;音乐欣赏则是欣赏者通过听觉获得音乐形象而实现的审美活动,是音乐审美实

践的接受环节。

音乐创造的审美特征具有明显的个性,它是创造者生活经历、情感体验、文化修养、创造能力等综合的审美体现。由于每个人的社会经历、感情经历不同,即使对同一首作品塑造的艺术形象也会有不同的理解,因而也存在着每个人建立起的不同的音乐形象的不确定性。这也就是音乐同其他艺术形式塑造形象的根本区别所在。

在以上三大创造审美活动中,音乐创作具有较多的主动性,创作者寻求创造符合自己审美意愿的音乐形象。而音乐表演的创造不仅要正确传达和再现作曲家的意图,还要通过创造性的表演产生出比作曲家的设想更为丰富的审美效果,是再现与创造的高度统一。音乐欣赏是欣赏者与被欣赏的音乐作品之间相互交融的过程。在这个过程中,欣赏者不断将自身的体验融入到作品中,将音乐作品外在的审美客体变为欣赏者主体的审美感受,并产生出具有相对个性的音乐形象和审美体验,欣赏者的审美体验同样是一个积极的创造性活动。

音乐艺术对人的意义不只是以独特的艺术魅力和审美特征给人们提供精神享受,而且还能直接提高人们的审美能力,培养人们的创造能力等,以达到提高人们综合素质的目的。

二、音乐欣赏过程

音乐欣赏是人们通过感知(听觉)、情感体验来理解音乐艺术的一种实践活动。人们通过音乐欣赏获得情感上的享受与满足并充满愉悦感、认知感,从而使音乐作品的创作或表演活动达到最终归宿。欣赏是指一种相对被动的、多从感官出发的审美行为,常常以感性直观引起精神愉悦,从而令人产生美感。在音乐欣赏活动中,人们可以体验到音乐的美,享受到欣赏音乐的乐趣,同时获得丰富的情感生活、陶冶高尚的情操,从而提高人们的道德修养。

一部完整的音乐作品如果没有欣赏者的欣赏过程,从本质上来说是不完整的、没有存在意义的。所以音乐欣赏在整个音乐实践活动过程中是不可缺少的一个重要环节。那么,在音乐实践活动过程中占有如此重要地位的音乐欣赏又有着怎样的过程呢?人们经常所说的“听”歌、“听”音乐与“欣赏音乐”,从表面上看它们只是用词不同,意义很相近,没有很大差别,但是,从严格意义上来说有着质的区别。“听”音乐只是从听觉上去接受音乐作品所传达的声音,而“欣赏”音乐不仅要从听觉上感知音乐作品,还要从精神上、认知上得到不同程度的理解与满足,它是建立在审美基础上的感官与精神的实践活动。

音乐欣赏有阶段性,真正意义上的音乐欣赏过程大致可分为三个递进的层次:官能欣赏、情感欣赏、理智欣赏。

(一) 官能欣赏

音乐是听觉的艺术。无论是演奏还是演唱,关于音乐艺术的一切实践活动都离不开听觉。音乐艺术的接受过程即音乐的欣赏过程,接受者必须依赖于听觉来实现音乐欣赏这一艺术活动。音乐欣赏过程的第一个层次即是官能欣赏。

官能欣赏主要满足于悦耳动听,是比较肤浅的欣赏,一般是出于对音乐所产生的音响而引起的兴趣。在这一层次的音乐欣赏中,欣赏者没有深入的思考与理解,仅仅是感受音乐的愉悦与声音的美。这种具有美感特征的官能欣赏,有人称之为美感阶段,主要是体验外在音响美。在这个层次上,听音乐,享受听觉冲击,只是满足于音乐作品接受者听觉上的感受,与接受者发生直接关系的仅仅是音乐作品所发出的声音,主要是满足于音乐的声音引起的人们知觉上的快感。如生动或强有力的节奏、轻快或委婉的曲调、富丽或宏伟的和声以及诱人的音色等。这种欣赏对于接受者是否能理解音乐作品所要表达的思想内容、内心情感并不重要。

如果音乐作品所发出的声音能够使接受者从听觉上得到满足并产生愉悦感,那么,这个音乐作品无论从创作者还是演奏者(歌唱者)来说,都具有了存在的基础意义。因此,官能欣赏是音乐欣赏过程的第一阶段,也是其他音乐欣赏过程必不可少的过程。官能欣赏的层次在音乐欣赏的整个实践过程中具有最基础的作用和意义,它是音乐欣赏中最基础的一步。

(二) 情感欣赏

情感欣赏阶段是指欣赏者对音乐作品渗入了主观的分析和理解。欣赏者对音乐作品所表现的思想感情产生共鸣,并获得情感体验。

音乐艺术是极其善于表达感情和激发人们情感的一门艺术,欣赏者在接受音乐作品的过程中,很大程度上是一种自身情感体验的过程。这种体验的过程可分为两个方面:一方面是欣赏者对音乐作品所要表达的情感内涵的一种体验过程;另一方面是欣赏者自身的情感与音乐作品所表现的情感或内涵相互交融、产生共鸣的过程。不同类型的音乐欣赏者,在进行情感欣赏阶段时,对音乐作品所要表达的情感、内涵进行猜测、联想、想象,甚至有可能对音乐作品所要表达的情感产生强烈的共鸣,最终从音乐作品中获得情感上的体验、享受、满足,进而获得美的享受并产生愉悦感。

但是,音乐的表情达意是暗示而不是明言的,欣赏者必须积极敏锐地意会。欣赏者能否准确、细致、深刻地体验、理解音乐作品所要传递的情感信息,是情感欣赏对欣赏者提出的进一步要求。

(三) 理智欣赏

理智欣赏阶段进入到了分析深层的思想情感与音乐本体的阶段。除了音乐的音

响和所表达的情感外,在这一阶段欣赏者还要对音乐作品所表达的精神思想和音乐形象有较深刻的理解。通过理智欣赏,欣赏者的精神获得极大的满足,达到一种新的思想境界。

音乐是理智的产物,要深刻理解音乐就不得不从理智入手。在这个层次中,一方面,欣赏者不仅对音乐的各种表现手法有较为敏锐的感受,而且对作品的形式、结构,作曲家的创作意图、创作动机、表现手法、创作风格和赋予作品的思想内容有较为充分的理解。另一方面,欣赏者能超脱音乐,预感到音乐将要前进的方向和发展的层次。这就需要欣赏者理性地分析音乐,去辨别音乐主题、认清音乐主题特性、了解主题发展手法、分析乐曲音乐结构等,全面而深入地研究、分析、感受音乐。

以上是将音乐欣赏机械地分为三个不同的阶段。实际上,音乐欣赏不会单独在某一个阶段上停留,我们所做的是使各个阶段相互联系、相互渗透。音乐欣赏是一个由浅入深的过程,欣赏音乐的阶段不同,所带来的音乐理解与感受就不尽相同。欣赏者应尽可能提升并多停留在理智的欣赏,从聆听上升至欣赏,由欣赏进而到鉴赏。

三、欣赏音乐应具备的条件

音乐欣赏作为一种再创造,会因人们对音乐的感知力、理解力、审美观、文化修养以及生活体验的不同而不同。要对音乐作品进行全面的领略,获得完美的艺术享受,就应该不断地培养与提高自身对音乐的欣赏与再创造的能力和水平。这就需要做以下努力。

(一) 具备欣赏音乐的基本理论知识

1. 了解音乐语言及读谱法

音乐创作如同文学创作,同样有一套表情达意的体系,如旋律、节奏、节拍、速度、力度等,这就是音乐语言。音乐作品的思想内容和艺术美要通过各种音乐语言要素表达出来。而掌握一定的读谱知识,会有利于对音乐语言的理解。因此,掌握音乐语言的表现手法及读谱法,是欣赏音乐的基本前提。

2. 了解音乐作品创作的时代背景

音乐作品表现的是作者对现实生活的感受与体验。要想较深刻地领会音乐作品的内涵,就必须了解作品产生的时代背景和时代特点。

3. 了解音乐的民族特征

一切音乐植根于民族民间音乐,具有民族音乐特征。有的音乐作品概括地体现了民族音乐语言的某些特点,有的音乐作品则与民族民间音乐保持着密切的联系。了解音乐作品的民族特征,能够更好地理解音乐。

4. 了解作者创作个性

作曲家由于生活的年代、环境及自身的素养、经历、艺术趣味的不同而各具创作个性,即使是同一时代的作曲家由于创作个性的不同其音乐风格也不尽相同。而且,作曲家的创作个性是随着时代的发展而变化的。因此,了解作曲家的创作个性,有利于我们能够更准确深入地理解音乐作品。

5. 了解音乐作品的标题

音乐作品分标题音乐与无标题音乐。欣赏标题音乐时应了解作品标题来源及寓意。大部分音乐作品的标题能从一定程度上反映作品的内容,但也有的作品标题与作品内容并无多大关联。因此,了解了作品标题的来源及寓意,才更有助于正确理解作品。

(二) 提高音乐欣赏能力

培养和不断提高音乐欣赏能力是更好地欣赏音乐的基础,这需要做到以下几点:

1. 由浅入深、循序渐进

欣赏音乐应遵循由浅入深、循序渐进的原则。由欣赏篇幅较小的音乐作品逐渐发展到欣赏篇幅较大的作品;由欣赏声乐作品发展到欣赏器乐作品;由欣赏中国作品到欣赏外国作品;由欣赏单声部作品到欣赏多声部作品。即要做到欣赏音乐作品从小到大、从易到繁、从国内到国外,从而逐步提高欣赏能力。

2. 情投其中、展开想象

音乐以独特的魅力生动形象地反映客观世界,但其艺术形象只是抽象的音响,所以在欣赏音乐时首先要情投其中,并联想自己的生活感受、体验情感,展开丰富的想象力去感受音乐形象。这需要欣赏者在欣赏音乐的实践活动中注意记忆、联想、想象等心理活动的积极参与,以加强对音乐的理解。

3. 积累听觉经验、提高文化艺术修养

音乐是听觉的艺术,只有不断聆听才能不断提高听觉与欣赏能力。通过广泛涉猎各类音乐作品,拓展音乐欣赏的范围,从而加强听觉感性体验。同时,不断提高音乐文化修养,掌握音乐理论知识;博览群书、增加生活体验;不断提高音乐审美情趣与审美能力,从而提高音乐欣赏能力。

第二节 声乐基础

声乐,是一门以歌唱为主、用人声演唱的音乐形式。而声乐艺术则是集文学、音乐、

歌唱、器乐及形体表演等多种艺术因素于一身的综合性艺术。声乐是最能直接表达词曲家的思想情感,最容易与大众产生情感共鸣的艺术,因此成为最受人民群众喜爱的一种艺术形式。

一、歌唱发声基础知识

歌唱活动是由人体内部的发声器官、唱歌姿势、呼吸和咬字、吐字各自独立又紧密联系、协调一致运动的结果。这些器官在歌唱时各自运动的状态和相互间的协调配合程度,决定着音量的大小和音色的优劣。其中喉部发声器官的发声状态以及和其他器官的协调程度,对于发声起着至关重要的作用。

(一) 呼吸器官及呼吸

1. 呼吸器官

呼吸器官包括口、鼻、咽、喉、气管、支气管和肺、横膈膜。

2. 呼吸

吸气时,气息从鼻、口吸入,经过咽、喉、气管、支气管分布到肺泡中,使肺部充满气息,其下面的横膈膜圆顶被气息压下,整个胸廓向前、向上升;呼气时,肋间肌肉放松,横膈膜圆顶上升,气息由肺、支气管、气管,通过咽、喉,从口、鼻呼出。

呼吸在歌唱中是极为重要的,其重要性可以称之为“动力”,是歌唱技巧的基础。历史上中外各国的声乐前辈对呼吸都极为重视,并有许多精辟的见解。比如“吸气要深”“气沉丹田”等。掌握正确的呼吸方法对歌唱学习者来说是非常重要的。

由于吸气时肋骨、胸廓向外,胸廓底部两侧和上端随之扩张,因而人们从不同的角度提出了几种不同的方法,如锁骨呼吸、胸式呼吸、腹式呼吸、胸腹式联合呼吸和背部呼吸。在歌唱中普遍运用的是胸腹式联合呼吸法,这是一种运用横膈膜、两肋、小腹联合操作控制呼吸的方法。根据呼吸的缓急又分为以下几种方式:

(1) 缓吸缓呼

用口、鼻同时缓缓地吸气,感觉把气吸至腹部和腰部周围,这时腰腹有向外扩张的感觉,在保持这种感觉的基础上缓慢而均匀地呼气,同时小腹略向内收,要感觉到由小腹收的力量推动气息的呼出,小腹、腰腹放松。换气时,口鼻同时吸气,此后再照上述方法呼气。

(2) 急吸缓呼

在很短时间内,通过口、鼻把气吸到肺底部,在急吸以后把气息保持住,然后按照缓呼的要求进行呼气。

抒情歌曲开头一般总是缓呼气,然后保持吸气状态均衡地呼出发声歌唱,换气时总