

音乐鉴赏

富宏 编著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

音乐鉴赏

富 宏 编著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐鉴赏/富宏编著. —北京: 北京理工大学出版社, 2017. 7

ISBN 978 - 7 - 5682 - 3050 - 6

I. ①音… II. ①富… III. ①音乐欣赏 - 世界 - 高等学校 - 教材
IV. ①J605. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 209235 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / [http://www. bitpress. com. cn](http://www.bitpress.com.cn)

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京泽宇印刷有限公司

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 10

字 数 / 190 千字

版 次 / 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

定 价 / 45.00 元

责任编辑 / 刘永兵

文案编辑 / 刘永兵

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

前 言

自 1988 年全国普通高校陆续开设音乐鉴赏选修课以来,一直没有统一的教学大纲,也没有统一的教材,而且对于普通高校音乐鉴赏教学是否需要统一的教材,也是众说纷纭、莫衷一是。据笔者近 20 年的教学实践和调查了解,音乐鉴赏教学中很少有真正适合通识教育的教材,一些高校的教师用专业的音乐欣赏教材进行替代,音乐鉴赏选修课的教学内容与学生实际的音乐接受能力相脱节,这在一定程度上影响了教学效果。

以往多数院校采用的音乐鉴赏教材,对中国和西方各历史时期音乐的介绍是按照时间的顺序编写的,这样安排可以增强学生对音乐作品审美时代性的感受,但有可能削弱学生对音乐作品审美的民族性、地域性特征的认识。因此,2010 年之后笔者对音乐鉴赏教学内容按照音乐体裁的分类方式重新进行了整合:选取了歌曲的常见体裁、歌曲的结构形式、序曲、组曲、奏鸣曲、圆舞曲、协奏曲、交响诗、进行曲、小夜曲、交响曲、音乐剧、中国歌剧、外国歌剧、电影音乐、流行音乐十六个专题内容,每个专题在代表性音乐作品的选择上尽可能考虑和遵循古今、中外、雅俗各种音乐作品对比、共赏的原则。本教材是笔者主持的院级课题“兴安职业技术学院艺术鉴赏选修课教学内容选择的探究”的研究成果,其特色主要体现在以下几个方面:

一、从音乐作品应古今贯穿的角度选取教学内容

受“习惯思维”和教师自身局限性的影响,高等院校的音乐鉴赏课在授课过程中或多或少都存在着明显的“掐头去尾现象”,对远古、中世纪文艺复兴时期的中外音乐作品不作介绍或很少提及,对 20 世纪现代音乐以及当代音乐作品基本不讲。虽然我们不将这些作品作为欣赏的重点,但并不代表这些作品不重要。我们的音乐鉴赏教学内容的选择应追溯到最早时期的有史可查的音乐作品,即使没有音响资料,或是因为课时有限,对古代的中外音乐也应适当提及。对西方现代音乐和中国当代音乐,虽然我们的学生不可能达到音乐专业的学生那种程度的深入了解,但起码应知道与我们邻近的 20 世纪,以及我们身处的这个时代的音乐家在做什么。因为作为这个时代的年轻人,我们的学生有责任、有义务对

本时代的音乐文化做一个历史的见证，在他们的音乐鉴赏活动中不该出现“断裂”和“空白”。譬如，在电影音乐专题中笔者加入了法国电影《放牛班的春天》插曲的欣赏、中国电影《卧虎藏龙》主题音乐的赏析，歌曲《枉凝眉》《走进新时代》《春天的故事》等的品鉴、肖斯塔科维奇《第七交响曲》（《列宁格勒交响曲》）的赏评等。尽管我们还做不到让学生与时代接轨、与世界同步，但也要尽力争取使我们的学生摆脱惯有的“补课”状态。

二、从音乐作品应中外兼容的角度取舍教学内容

众所周知，古今中外的音乐作品繁多，其中的经典作品不胜枚举，中外优秀的音乐作品都应适当地被引入我们的音乐鉴赏课堂中，我们不能强调某一方面而忽视另一方面。“只有民族的才是世界的”，在当下的音乐鉴赏课堂上该怎样将中国民族音乐的精华展示出来？该怎样提升中国民族音乐在大学生文化艺术活动中的地位 and 影响？这应该是从事普通高校音乐鉴赏选修课教育教学工作的教师们需要共同探讨的重要课题之一。事实上，将音乐置于每个时代的社会语境中，去引领我们的大学生感知自己的血液与本民族音乐文化精神的相通，是和谐相融和自信自强精神的表现。我们的学生可能不喜欢、可以不热爱，但不能不了解、不知晓。音乐是中华民族的“母语”文化之一，每个大学生、每个中华子孙都有进行民族音乐文化传承的责任，音乐鉴赏选修课堂应该成为民族音乐文化传承的重要渠道之一。为此，笔者在中国歌剧专题中选取了《白毛女》《洪湖赤卫队》《江姐》《伤逝》《原野》等优秀中国歌剧代表作品进行讲解与鉴赏。

三、从音乐作品应雅俗共赏的角度精选教学内容

美国著名的音乐教育家贝内特·雷默先生曾经说过：“在教学中，老是用伟大的音乐，既不现实也不必要，这一方面是因为学生的音乐能力有明显的局限性，另一方面也是因为对任何年轻人都不应指望他们时时都要殚精竭虑。将好的通俗音乐排斥于音乐教育之外，不仅失去了很好的教材，而且更糟糕的是，这是一种矫情的、精英主义的行为模式，只能使音乐教育事业也变得矫情和精英化起来。”基于此，我们的音乐鉴赏课程教学内容不仅要有“雅”，还应包括有选择的“俗”。笔者通过课下访谈和期末问卷调查了解到，我院学生平时最喜欢听的音乐主要是流行音乐，在流行情歌、摇滚乐、流行民谣、布鲁斯、朋克等主流风格的流行音乐中，有许多好的、真正具有表现力的音乐，这部分音乐作品已被纳入高职院校的音乐鉴赏教学内容当中，因为这些音乐毕竟是增强学生感受力、理解力的一个重要源泉。实践证明，要使学生从音乐中真正得到体验，首先要让学生喜欢音乐、对音乐产生兴趣，真正让他们的感觉与音乐产生共鸣。基于这一点，让那些优秀的通俗音乐作品进入音乐鉴赏课堂，应该予以提倡。比如，笔者

在音乐鉴赏课上增加了美国音乐剧《猫》《歌剧魅影》《艾薇塔》等作品的赏析。这些作品既不失音乐本身的美，又能把握时代的脉搏，使学生感受到音乐迸发出的巨大表现力，开阔学生的音乐文化视野，拓展他们对人类感受力的理解，而不只是关注以古典乐派为代表的优美、悦耳、平滑、循规蹈矩的音乐，从而使学生认识到音乐无处不在，只要心在，音乐就在，美就在。

音乐鉴赏作为高等院校艺术鉴赏课程的选修课之一，授课时间只有一个学期32个课时，教学时间是极其有限的。如何在这么短的教学时间内将音乐教育切切实实地作为一门艺术，作为开阔和丰富学生音乐体验的途径，而不是作为目的本身来教呢？这就为从事音乐鉴赏教学工作的教师提出了新的要求，这就需要我们教师拥有真正的创造性态度和渊博的知识，深刻了解高等院校学生的心理特征，从浩如烟海的音乐作品中选择适合他们特点的音乐鉴赏教学内容，不断提高教学效果和教学质量，使学生受到良好的音乐熏陶，不断提高其音乐审美品位，从而做到全面发展。

目 录

绪论	001
第一专题 歌曲的常见体裁	006
一、颂歌	006
(一) 颂歌的定义、主要特点及类型	006
(二) 代表性曲目	006
二、抒情歌曲	008
(一) 抒情歌曲的定义、主要特点及类型	008
(二) 代表性曲目	009
三、进行曲	011
(一) 进行曲的定义及主要特点	011
(二) 代表性曲目	012
四、劳动歌曲	013
(一) 劳动歌曲的定义、主要特点及类型	013
(二) 代表性曲目	013
五、叙事歌曲	015
(一) 叙事歌曲的定义及主要类型	015
(二) 代表性曲目	015
六、讽刺歌曲	016
(一) 讽刺歌曲的定义及主要特点	016
(二) 代表性曲目	017
七、诙谐歌曲	017
(一) 诙谐歌曲的定义及主要特点	017
(二) 代表性曲目	017
八、舞蹈歌曲	018
(一) 舞蹈歌曲的定义及主要特点	018
(二) 代表性曲目	018

九、摇篮曲	019
(一) 摇篮曲的定义及主要特点	019
(二) 代表性曲目	019
十、大合唱和组歌	021
(一) 大合唱和组歌的主要形式、两者之间的区别	021
(二) 代表性曲目	021
 第二专题 歌曲的结构形式	027
一、通谱歌	027
(一) 通谱歌的定义	027
(二) 代表性曲目	027
二、分节歌	028
(一) 分节歌的定义	028
(二) 主歌和副歌的形式	028
(三) 主歌和副歌的功能	028
(四) 变化分节歌	029
(五) 代表性曲目	030
 第三专题 序曲	033
一、序曲的定义、主要形式,歌剧序曲与歌剧内容之间的 关联	033
二、序曲代表作赏析	033
(一) 李焕之:《春节序曲》	033
(二) 比才:《卡门序曲》	034
(三) 贝多芬:交响序曲《科里奥兰》	036
(四) 贝多芬:《菲岱里奥》序曲	036
 第四专题 组曲	037
一、组曲的类型及其含义	037
(一) 集成组曲	037
(二) 标题组曲	037
(三) 古典组曲	038
(四) 民族组曲	038

二、组曲代表作赏析	039
(一) 格里格:《培尔·金特第一组曲》(集成组曲)	039
(二) 格罗菲:《大峡谷组曲》(标题组曲)	040
(三) J·S·巴赫:《法国组曲》(古典组曲)	041
(四) 德沃夏克:《捷克组曲》(民族组曲)	042
 第五专题 奏鸣曲	044
一、奏鸣曲的定义、形式及演变过程	044
二、奏鸣曲代表作赏析	045
(一) 贝多芬:《月光奏鸣曲》	045
(二) 贝多芬:《热情奏鸣曲》	046
(三) 贝多芬:《悲怆奏鸣曲》	047
 第六专题 交响诗	049
一、交响诗的兴起与开创者	049
二、交响诗代表作赏析	049
(一) 辛沪光:《嘎达梅林》交响诗	049
(二) 李斯特:《前奏曲》	051
(三) 普罗科菲耶夫:《彼得与狼》	052
 第七专题 圆舞曲	057
一、圆舞曲的定义、主要类型及发展概况	057
(一) 圆舞曲的定义	057
(二) 圆舞曲的主要类型	057
(三) 圆舞曲的发展概况	058
二、圆舞曲代表作赏析	058
(一) 韦伯:《邀舞》	058
(二) 小约翰·施特劳斯的圆舞曲	059
(三) 天戈:《青年友谊圆舞曲》	061
(四) 其他作曲家创作的圆舞曲	062
 第八专题 进行曲	063
一、进行曲的演变、概念及类型	063

(一) 进行曲的演变	063
(二) 进行曲的概念	063
(三) 进行曲的类型	063
二、进行曲代表作赏析	064
(一) 田汉、聂耳:《义勇军进行曲》	064
(二) 公木、郑律成:《中国人民解放军进行曲》	064
(三) 吴光锐、贾双、李明秀:《运动员进行曲》	065
(四) 瓦格纳:《婚礼进行曲》	065
(五) 门德尔松:《婚礼进行曲》	065
(六) 老约翰·斯特劳斯:《拉德斯基进行曲》	065
(七) 苏萨:《星条旗永不落》	066
(八) 莫扎特:《土耳其进行曲》	066

第九专题 协奏曲

067

一、协奏曲的定义、形式及演变	067
二、协奏曲代表作赏析	068
(一) 维瓦尔第:小提琴协奏曲《四季》	068
(二) 陈钢、何占豪:小提琴协奏曲 《梁山伯与祝英台》	069
(三) 殷承宗、储望华等:钢琴协奏曲《黄河》	072

第十专题 小夜曲

075

一、小夜曲的定义、分类及演变	075
二、小夜曲代表作赏析	075
(一) 田歌:《草原之夜》	075
(二) 舒伯特:《小夜曲》	076
(三) 古诺:《小夜曲》	077
(四) 海顿:《F大调弦乐四重奏》(《小夜曲 四重奏》)	077
(五) R·德里戈:《小夜曲》	078
(六) M·莫什科夫斯基:《小夜曲》	078
(七) F·德尔德拉:《小夜曲》	078
(八) E·托塞利:《小夜曲》	079

（九）潘英杰、周蓝萍：《绿岛小夜曲》	079
--------------------------	-----

第十一专题

交响曲

082

一、交响曲的演变过程、主要类型及标题交响曲的 兴起与类型	082
二、交响曲代表作赏析	083
（一）谭盾：《交响曲 1997：天地人》	083
（二）贝多芬：《第三交响曲》（《英雄交响曲》）	084
（三）贝多芬：《第五交响曲》（《命运交响曲》）	086
（四）贝多芬：《第六交响曲》（《田园交响曲》）	087
（五）贝多芬：《第九交响曲》（《合唱交响曲》）	089
（六）肖斯塔科维奇：《第七交响曲》（《列宁格勒 交响曲》）	090

第十二专题

音乐剧

092

一、音乐剧的前身、古典音乐剧的兴盛与黄金时代的 终结，以及英国音乐剧的复兴	092
（一）音乐剧的前身	092
（二）古典音乐剧的兴盛	092
（三）黄金时代的终结	093
（四）英国音乐剧的复兴	094
二、四大音乐剧经典歌曲赏析	095
（一）《猫》	095
（二）《歌剧魅影》	096
（三）《悲惨世界》	096
（四）《西贡小姐》	097

第十三专题

中国歌剧

099

一、歌剧的定义、歌剧中重要的声乐样式及中国歌剧 发展的概况	099
二、中国歌剧代表作赏析	100
（一）《白毛女》	100
（二）《小二黑结婚》	101

(三) 《洪湖赤卫队》	102
(四) 《江姐》	103
(五) 《伤逝》选曲	105
(六) 《原野》	106
(七) 《党的女儿》选曲	107

第十四专题

外国歌剧

109

一、外国歌剧的发展概况与特征	109
二、外国歌剧代表作赏析	110
(一) 莫扎特歌剧:《费加罗的婚礼》	110
(二) 罗西尼歌剧:《塞尔维亚理发师》	111
(三) 比才歌剧:《卡门》	113
(四) 瓦格纳歌剧:《罗恩格林》	114
(五) 威尔第歌剧:《茶花女》	115
(六) 普契尼歌剧:《波西米亚人》	116

第十五专题

电影音乐

119

一、电影音乐发展的历史及其在电影中的主要作用	119
(一) 外国电影音乐发展的历史概述	119
(二) 中国电影音乐发展的历史概述	120
(三) 电影音乐在电影中的主要作用	120
二、电影音乐代表作赏析	121
(一) 英国电影《火战车》主题音乐	121
(二) 中国电影《卧虎藏龙》主题音乐及插曲	122
(三) 美国电影《音乐之声》主题歌及插曲	123
(四) 法国电影《放牛班的春天》主题音乐及插曲	124
(五) 意大利电影《海上钢琴师》配乐	125

第十六专题

流行音乐

126

一、流行音乐概述	126
(一) 流行音乐的起源与发展	126
(二) 流行音乐的时尚特征	128
(三) 流行音乐的特点	128

(四) 流行音乐的分类	129
二、流行音乐音乐经典选曲赏析	130
(一) 爵士乐	130
(二) 摇滚乐	131
(三) 乡村音乐	132
(四) 索尔音乐	133
三、校园歌曲	133
(一) 校园歌曲简介	133
(二) 校园歌曲代表作赏析	134
参考文献	137
后记	138

绪 论

一般说来，人们对待艺术可以有欣赏、鉴赏、批评三种基本的审美态度。欣赏又可称玩赏、领略，指一种相对被动的、多从感官出发的审美行为，常常以其感性直观引起的精神愉悦令人产生美感；鉴赏则又进了一层，往往兼及感性和理性，又带有品鉴、判断、反观的意思，所以鉴赏含有区别、品味、评价的成分，是比欣赏更多些主观成分的一种审美态度；批评是建立在欣赏、鉴赏基础上的更为理性的审美态度，它从审美入手，取得感性认识，并且深入下去，分析作品的形式特点，归纳其精神内涵，阐述其社会意义并以理论形态陈述出来。

本书认为，从一般审美教育的意义上说，兼及感性与理性，注意选择与品味的艺术鉴赏，较之其他对待艺术的态度更为合理、可取。因为，过分偏向感官的态度容易滑向艺术的享乐主义，声色之娱成为目的，背离了艺术教育的初衷；除了以艺术批评为业的专家以外，对于普通人来说，过分偏向理性的态度则很大程度上成了艺术批评，结果艺术美可能对我们的心灵关上了大门。

在中国传统艺术鉴赏理论中，特别注意审美对象（如艺术作品）与审美主体（面对艺术作品的个人）的合理关系。

从对象方面讲，人们对音乐审美对象有一些基本要求，如适当的形式、优雅的情趣、可以理解的“语法”等。一般来说，过分强烈、怪异的手法，特别复杂、庞大的结构，完全陌生的风格等，都难以引发美感而只会产生惊讶。对于“他文化”的音乐需要一个熟悉的过程，对特别不熟悉的音乐也有一个剔除或适应的问题。文化人类学家告诉我们，人耳的听觉既是“自然”的，又是“文化”的，人耳不能接受特别强烈的音响，超过90分贝的音响听起来就很不舒服，正是人耳的自然性质决定了它接受声音的阈限；同时，人耳又是一个文化器官，有强烈的选择性，会因为民族、地域、信仰、政治等原因而对一些音乐亲近和眷恋，对一些音乐拒绝和反感。因此，任何艺术作品要成为人的审美对象，都须通过“自然的网筛”和“文化的网筛”。

从主体方面讲，也并不是任何在听音乐的人都是审美主体。一方面，“只有音乐才能激起人的音乐感”，是说对象创造主体，人的“音乐感”可以通过听赏活动建立起来；另一方面，“我的对象只能是我的一种本质力量的确证”，是说

有没有这种审美鉴赏力，决定着对象能否成为你的对象。所谓鉴赏力，也就是审美趣味或者审美判断力，审美趣味高低与文化背景和教育程度有关。一方面，如马克思所说，“人的五官感觉的形成是以往全部世界历史的结果”，审美的器官都是人类文化进化的产物；另一方面，人类社会的教育水平决定着一般人的音乐鉴赏能力和审美生活的质量，艺术知识的学习、音乐鉴赏力的培养、对作品工艺结构的了解、美学理论常识的掌握以及日常审美生活的开展等，都可以有效地提高人们的音乐鉴赏能力。对普通人而言，广义音乐环境是最重要的音乐教育条件。

由此可见，在审美活动中，美感必须通过主体化的对象（对某人而言存在的审美客体）和对象化的主体（有音乐审美能力的鉴赏者）、作品和听众、客观的东西和主观的东西双向建构起来。故而应该设立这样一门音乐鉴赏课程，学习鉴赏的技巧、体验艺术深邃的内涵和充溢的美感，从而养成优雅的品性、高尚的气质，获得至善至真的美的教育。

一个人的聆听行为，与他的精神生活有关；听的目的不仅仅是娱耳乐心，而且是达志成行；听的学问，则更可以区别出“上学”“中学”“下学”三类；听的技巧可以有表面的、深入的、超越的“耳听”“心听”“神听”三种。在古人看来，只听见物理声音者是初级的感官的听，显然层次较低；能以心灵感应声音艺术者则是较高层次的听；而能够超越声音的作品本身去领悟到宇宙人生的大道理，则是最高层次的听，这是“听道”的最佳境界，至诚纯一，精深明达，于是才可能听之深、知之明、行之成。这是一种多么深刻的听的哲学！它已经是一种人生教育，而不仅仅是审美的活动。

高等教育之所以要重视音乐鉴赏，其根本意义在此！

一、音乐美的特征

音乐美可以归结为三个主要的特点，即：音乐美的内在性特征、情感性特征、秩序性特征。

所谓内在性特征，指的是音乐作为声音的艺术，虽然像其他艺术一样，也是精神产品，表现人的内心活动，但并不把这种内容表现为一种图景，听众领悟音乐内容，仿佛被导向、返回自己的内心世界。一方面，作曲家在创作活动中，把内心生活化为音响组织，创造出生动的艺术形象，以至于发生这种情形：回想到作曲家所选择的音乐主题，仿佛察觉到的就是自己。另一方面，听众在审美活动中，把自己的感情、意志、思想、观念投入其中，把自己的内心生活化入作品的内容，以至于发生这种情形：仿佛在音乐中直接认出的就是我们自己。更为重要的是，音乐艺术正是通过它的时间特征，通过感性材料——声音——的观念性而渗入我们的精神意识中。

所谓情感性特征,指的是音乐美比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”。这里有两个相区别的反应层次需要辨别。首先,音乐的材料——声音,有时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,因为缺少社会性而不可能是深刻的。其次,音乐文化的属性更能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,期待着引起他人共鸣,这一层面的反应往往是稳定的、后续的、选择性的,也正是在这一层面,音乐的社会历史价值得到鲜明体现。可见,音乐美比之其他艺术更具有情感特征,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。

所谓秩序性特征,指的是在人类创造的所有艺术中,音乐的自然本性最接近数理科学,也最注重形式因素,音乐美很大程度上可以说就是形式美、秩序美。首先,乐音具有强烈的数学秩序。所有乐音都是人们按照一定振动比例组织起来的,这是音乐美的原始起点。其次,音乐形式具有美学的秩序。比如,在音乐中“黄金比”的运用,若以乐曲的高潮为分割点,作品较长的部分与较短部分的比例接近0.618这个被数学家发现得很早的审美黄金比例,这个比例暗示着人类美感的数学秩序。在中国传统音乐中,甚至能够发现典型的序列技术思维(如递增、递减的数列关系),例如在江南的锣鼓曲中,有一个叫作《螺丝结顶》的段落;还有一个叫作《金橄榄》的段落,都是通过数学上的递增、递减做到的。西方音乐中,巴赫的赋格曲逻辑关系十分严密,贝多芬的奏鸣曲也是音乐序列的典范。不难发现,音乐美要求音乐形式、音乐材料、音响的物理性质都有一定的秩序,所以有人说:“音乐美,是秩序的光辉。”

二、音乐美的构成要素

首先,旋律美是最重要的音乐美的要素,各民族音乐最重要的文化性质常常表现在其富有特色的旋律当中。旋律即相继发声的一条音高线,也叫作曲调,它由乐音和节奏以及抑扬顿挫的韵律构成。旋律线条的起伏有着重要的表情意义,一般可以分为水平式、上升式、下降式、波浪式等。水平式旋律线情绪平稳、舒缓;上升式旋律线有紧张度增长、情绪高涨的意味;而下降式旋律线则与松弛、缓和、低落、悲伤的情绪有关,等等。所以对许多人而言,欣赏音乐几乎就是欣赏美的旋律。

其次,节奏涉及与“时间”有关的所有因素,是指音在强弱和长短两方面有千变万化的组织形态,也与音乐美有千丝万缕的联系。谈节奏离不开节拍,节

拍指时值均等的若干单位拍在强弱方面有规律的反复交替。音乐中，节奏是“骨架”，有着重要的表现功能，节奏还是可以从音乐中独立出来的要素，对人的心理反应具有很强的激发力。所以，节奏是音乐美的重要构成要素，也是可以造成特别的美感的动力之一。

再次，和声是多声部音乐的音高纵向组织形态，也是音乐美的重要部分。和声具有重要的表现意义，它的和谐程度可以造成人们心理上紧张或松弛的感觉，例如增、减和弦常常可以表现紧张，大、小三和弦可以带来紧张感的解决。和声具有表情功能，有的和声明亮，有的暗淡，有的尖锐，有的柔和。和声还具有组织功能，在古典的调性音乐中，它的连接、进行、解决，常常暗示着音乐的发展逻辑、段落划分等。可以说，和声是音乐曲体结构的“黏合剂”。所以，和声的美，不仅来自它饱满丰富的音响，还来自它特有的性能，即表情功能和结构功能。

最后，音色是声波的音调所产生的听觉品质，与泛音有关，对人的心理影响显著。音色是音乐的重要表现手段，在我们欣赏世界各民族音乐时，会有强烈的感受。音色感是造成音乐文化最重要的特质之一。人的音色感一方面受先天生理因素的影响，另一方面又受后天文化心理的无形制约，尤其是民族文化背景的差异可以使人们对音色形成千差万别的“主观评价”。由于各民族文化心理不同，人们会追求独特的音色，把对音色的审美看成是民族音乐文化最重要的内涵。例如中国戏曲中不同角色的唱法，就有强烈的音色追求，音色成为重要的表现手段，苍劲的老生、华美的旦角，其声音要求是不一样的；中国民族打击乐更以其丰富的音色组织获得表现功能，可以非常生动地表现音乐形象，例如现代民族音乐家创作了完全用打击乐器演奏的作品《鸭子拌嘴》和《老虎磨牙》，其艺术形象令人忍俊不禁。所以我们说，音色审美是音乐鉴赏活动的不可分割的有机部分。

旋律、节奏、和声、音色等形成总体的不同结构，称为曲式。曲式是音乐审美逻辑的集中体现，其结构受到人的审美心理活动规律的制约。对曲式的审美鉴赏，主要是对整个音乐的和谐、协调、规整、平衡、变化等形式美的体验和会心，是音乐鉴赏的总体感受，它与我们的鉴赏力当中的音乐认知力、音乐记忆力、音乐想象力、音乐判断力，甚至精神的强度和跨度等都有密切的关系，因为音乐在时间中流逝着，没有这些能力，与审美有关的对曲式的把握和判断无法完成。

三、音乐美的范畴与音乐审美

最值得注意的音乐美范畴是：崇高、悲剧、喜剧、优美、典雅等。一般说来，音乐崇高美至少必须具备：题材的严肃、思想的伟大、内涵的丰富、感情的