

高等院校基础教育类“十三五”规划教材

大学生 | 中外音乐欣赏 |

主 编 严 可

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

高等院校基础教育类“十三五”规划教材

大学生 中外音乐欣赏

主 编 苏 华
副主编 朱雪莲 高艳萍 朱济光

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书根据素质教育培养模式的框架和音乐教育的特点编撰而成,主要讲解音乐的属性与功能,介绍基础乐理知识,引导大学生欣赏音乐作品,提高大学生的听觉感受能力和音乐文化素养,培养大学生的审美能力和审美情感。全书共七章,内容包括:音乐的属性与功能,如何欣赏音乐与乐理知识,声乐(上),声乐(下),乐器,器乐,中外作曲家和流行音乐家介绍等。

本书理论与实践相结合,既有指导性,又有欣赏性,可作为广大高等院校音乐素质教育教材,还可供音乐爱好者阅读使用。

图书在版编目(CIP)数据

大学生中外音乐欣赏 / 严可主编. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2017.8
高等院校基础教育类“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5170-5799-4

I. ①大… II. ①严… 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(2017)第212683号

书 名	高等院校基础教育类“十三五”规划教材 大学生中外音乐欣赏
作 者	DAXUESHENG ZHONGWAI YINYUE XINSHANG
出版发行	主编 严 可 副主编 朱雪莲 苏 华 高艳萍 朱济光 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (营销中心) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	三河市鑫金马印装有限公司
规 格	184mm×260mm 16开本 17.5印张 339千字
版 次	2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	42.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

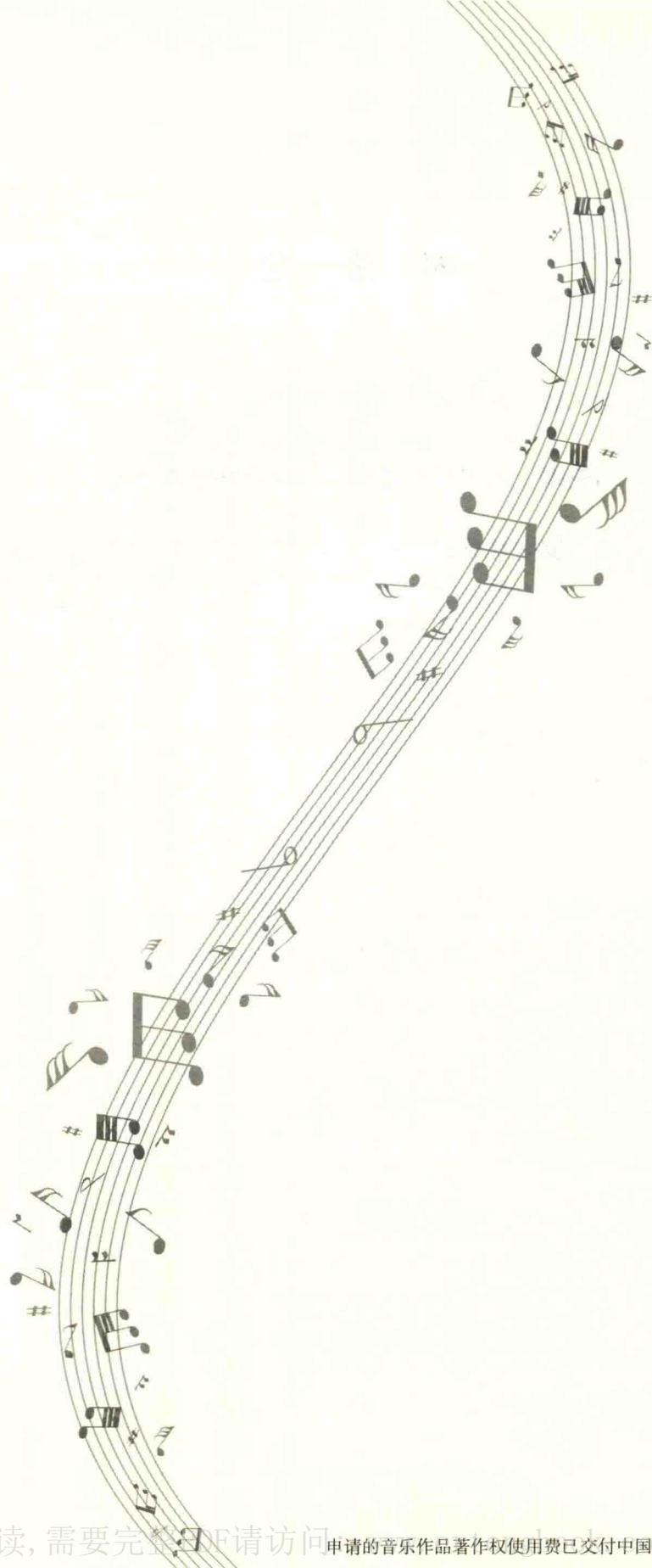
版权所有·侵权必究

编 委 会

主 编 严 可

副主编 朱雪莲 苏 华 高艳萍 朱济光

编 委 魏雅文 孙国帅 李 宁 张 琳
刘 帆 贾丽娜 孙凡慧

前言

“高等学校要贯彻教育方针，按照培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的高级专门人才的总体要求，逐步构建起注重素质教育，融传授知识、培养能力和提高素质为一体，富有时代特征的、多样化的人才培养模式。”这是教育部对 21 世纪我国高校人才培养的总体要求。素质教育是高校培养复合型高素质人才的关键，音乐教育在素质教育中占有重要而又特殊的位置，它所培养的审美素质直接关系到全面创新人才的塑造，它对大学生的道德的完善、智力的开发、身心的健康以及创新意识的培养都有着积极的推动作用。

古人说：“移风易俗，莫善于乐。”国务院原副总理李岚清在《李岚清音乐笔谈》一书中也曾经说过：“音乐是声音的美妙组合，好的音乐有利于陶冶人的高尚情操。”这足以证明音乐所具有的教化功能。优秀的音乐作品有着强大的感染力，可以鼓舞斗志、振奋精神，提高人们的思想境界、培养人们的高尚情操，同时还可以给我们以美的享受。所以欣赏音乐，既可以愉悦精神，又可以受到教育，是一种高尚又有益于身心的文化生活。

本书正是根据素质教育培养模式的框架和音乐教育的特点编撰而成的。它主要由音乐的属性与功能、基础乐理知识、音乐作品赏析三大部分组成，教授大学生在了解国内外音乐发展历程的基础上，了解音乐的基本理论知识，掌握欣赏音乐的基本方法，提高听觉感受能力和音乐文化素养，培养审美能力和审美情感。

本书的编写秉承理论与实践相结合的原则：既有知识的解读，又有方法的传授；既有理论的升华，又有佳作的赏析，是一本既有指导性又有参阅性的音乐教材。愿本书能够为提高大学生音乐素质教育水平提供有益的参考与帮助。

由于编者学识有限，不当之处，恳请专家、读者批评指正。

齐鲁工业大学

严可

2016年秋于济南

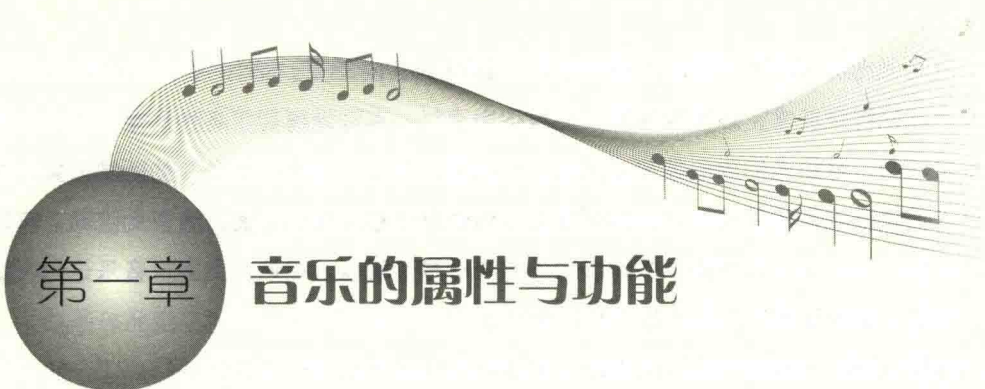
目 录

前言

第一章 音乐的属性与功能	001
第一节 音乐的基本属性	001
第二节 音乐的功能	003
第二章 如何欣赏音乐与乐理知识	007
第一节 如何欣赏音乐	007
第二节 基础乐理知识	010
第三章 声乐（上）	022
第一节 人声分类	022
第二节 唱法分类	031
第四章 声乐（下）	035
第一节 民歌	035
第二节 艺术歌曲	044
第三节 歌剧	078
第四节 音乐剧	089
第五节 合唱曲	100
第六节 流行歌曲	108
第五章 乐器	120
第一节 西洋乐器	121
第二节 中国民族乐器	133
第六章 器乐	152
第一节 小夜曲与夜曲	152
第二节 舞曲与进行曲	161
第三节 随想曲与狂想曲	168

第四节	奏鸣曲·····	174
第五节	室内乐·····	178
第六节	序曲·····	183
第七节	交响诗·····	186
第八节	协奏曲·····	191
第九节	组曲·····	197
第十节	交响曲·····	206
第七章 中外作曲家和流行音乐家介绍 ·····		211
第一节	外国作曲家·····	211
第二节	中国作曲家·····	242
第三节	中外流行音乐家·····	259
参考文献 ·····		269

第一章

音乐的属性与功能

人们形容美妙的音乐可以“余音绕梁，三日不绝”，使人流连忘返，陶醉其中，甚至“三月不知肉味”。那么，什么是音乐呢？这是我们首先要了解的问题。我们首先从音乐的基本属性和功能方面了解音乐艺术的基本特点。

第一节 音乐的基本属性

一、音乐是听觉的艺术

音乐是一门听觉的艺术，它用声音描绘各种形象，可以使人获得不同的情感体验，在这一点上，它使其与绘画、建筑、雕塑、戏剧等视觉艺术形成了重要的区别。

音乐中不同声音的组合构成了一种独特的听觉形象，是一种大致的象征或暗示，而不是直接再现现实中可以看到的形象，这需要人们的想象与发挥，在大脑中构建出既模糊又相对具象的各种角色形象，这完全有别于绘画、建筑、雕塑、戏剧等其他视觉艺术中的直观形象。然而，就是这种既模糊又相对具象的各种角色形象，可以让我们更好地了解每一个音乐作品。

音乐的音响带给我们不同的角色形象，同时也带给我们不同的情感体验，这种体验是微妙的、潜移默化的、可感不可见的，又是“抽象”的，我们用语言、概念无法表达清楚的各种形象与感受，用音乐却可以很贴切地表现，就像德国诗人海涅说过的：“语

言的终止是音乐的开始。”这是被很多人所认可的共同感受。诸如绘画、建筑、雕塑、戏剧等其他视觉艺术，以客观现实生活原型为素材，直观地再现了各种形象，这种直观的视觉冲击，带给人们内心的情感体验是具体的，而音乐这种“抽象”的听觉形象，更接近人们复杂难言的情感，对人们情感的作用也是潜移默化的，通过音符的流动，可以直达人们内心深处，从而带来更深层次的心灵感触。所以，在这一点上，音乐这门听觉的艺术更适合表现人们内心丰富多彩的情感世界。

音乐以时间为载体，在时间中动态地展现，这是音乐又一个重要的特点。一般音乐作品的长度从几分钟到几个小时不等，它需要在有限的时间内充分展现不同音乐形象，并带给人们想象的时间和空间。较之绘画、建筑、雕塑等其他可以在短时间内带给人们情感体验的视觉艺术来说，音乐的展现则是困难的。只有相对足够的时间，音乐才能通过各种音响形式，表现人们的复杂情感。同样，通过时间展现，人们才可以充分领略到音乐变化的魅力，感受到音乐各种形象的构建，并带来心灵深处的不同体验。当然，也有一些极端的例子，如中国晋代的隐士陶渊明，他“蓄素琴一张，琴徽不具，每朋酒之会，则抚而和之，曰：‘但识琴中趣，何劳弦上声’”，意思是陶渊明有一张琴，但琴上却没有琴弦，每逢朋友们在一起相会，就抚琴说：“只要体会到琴中的乐趣，又何必非要在琴上奏出音乐。”再如，20世纪50年代，美国现代音乐家约翰·凯奇的《4分33秒》，这首作品音高、节奏、音色全无，可以说是通篇休止，只是让钢琴家走上舞台，端坐4分33秒后，连琴键都没有碰一下就宣布演出结束。就是在这些极端的例子中，音乐的时间性因素仍然存在。

二、音乐是三度创作的艺术

一部音乐作品价值的体现，要经历三度创作活动，即作曲者——演奏（唱）者——听众（第一度创作——第二度创作——第三度创作）。

一部音乐作品首先由作曲者进行创作。他的创作背景是什么，也就是有哪些影响创作的因素？这里面包含时代背景、社会背景、文化背景、个人素养、当时的情绪等各种因素，这些因素都会影响到作曲者对音乐作品的创作。例如，古典主义时期的莫扎特与浪漫主义时期的威尔第，在他们的歌剧创作中由于时代背景、社会背景、文化背景、个人素养等因素的不同，就带来了音乐风格上的不同。即便是同一时代的同一个人，他在不同时期创作的音乐作品也会有很大的不同，如贝多芬分别于1804年和1808年创作完成的第三交响曲和第六交响曲。第三交响曲又称《英雄》，是贝多芬写给拿破仑的，

但在得知拿破仑并未像自己承诺的那样实行“共和”，而是继续实行帝制时，贝多芬毅然撕毁写有赞美题词的总谱首页，当然，这部伟大的作品最终被完整地保存了下来，并深受人们的喜爱。第六交响曲又称《田园》，此时的贝多芬已经完全失聪，作品表达的是回忆和对大自然的依恋之情，旋律细腻动人，情感抒发朴实无华，是一部宁静而安逸的作品。这足以看出这些不同的因素对作曲者的创作所带来的影响。

这些作品到了演奏（唱）者的手中，他们要凭借自己的理解、想象和艺术技巧将它“演绎”出来。这些演奏（唱）者可能与作者从未谋面，甚至根本就生活在不同的时代，他们在演奏（唱）音乐作品的时候就要充分了解当时作者的各种创作背景，以及作品内容、想要表达的主题思想与情绪等。同样，这些演奏（唱）者由于生活的时代背景、社会背景、文化背景、生活阅历、音乐素养、演奏（唱）技巧、情绪状态等因素的不同，对同一首音乐作品的“演绎”也是不一样的。比如朗朗与李云迪演奏肖邦的同一首作品，由于上述一些因素的影响，形成了对作品理解的不同，所以演奏出来的效果就会产生较大差别。即便是李云迪自己演奏肖邦的同一首作品，随着生活阅历的增加、音乐综合素养的提高，10年前与10年后其演奏的效果也是不一样的。

观众来欣赏音乐，需要凭借自己的文化背景、生活环境、知识修养、音乐经验等将这种音响效果转换为自己的理解。不同的因素决定了听众对音乐会产生不同的理解，甚至同一个人带着不同的情绪去欣赏同一部作品，所带来的感受差别也都是巨大的。

在创作—演奏（唱）—欣赏这一过程中，每一个环节都有着众多可产生影响与变化的因素，并且创造出大量的个性化认识，产生了众多的作曲风格、演奏（唱）流派和丰富多样的欣赏感受。这些因素动态地、有机地叠加，就构筑成了音乐这一“活”的艺术。由此可见，音乐是一门复杂多变的三度创作艺术。

第二节 音乐的功能

凡是有人类足迹的地方就有音乐，音乐贯穿着人类文明的发展史。音乐在人类的生活中不可或缺。婚丧嫁娶、礼仪庆典、电影电视、广播集会……音乐的踪迹随处可见。不同的环境与条件下，音乐展现的功能是不一样的，下面就介绍几种音乐的主要功能。

一、音乐的娱乐功能

说到音乐的功能，人们最直接的反应可能就是娱乐。娱乐是人追求快乐、缓解生存压力的一种天性，音乐恰好具有抒情表意的功能，并且随时随地都可以伴随左右。无论是放声高歌还是浅吟低唱，音乐都可以释放心情；无论是去听一场高水准的音乐会，还是只拿起手边的播放器，音乐都可以改变心情，音乐雅俗共赏、千娇百媚、广阔无垠，当然，这只是音乐给我们最直观、最浅显的印象，当我们再进一步细细体会，就能发现音乐的功能绝不仅仅是娱乐。

二、音乐的教育功能

教育的目的在于完善受教育者的人格，激发和引导其自我发展之路。人们在欣赏音乐的过程中，一开始仅仅是觉得好听或不好听。认为好听的乐曲，对它的认识会开始发生一些变化，也就是说，欣赏者已经不满足于乐曲动听与否，而是想去探求更深一层的精神世界。这个精神世界除了欣赏者自身的音乐素质外，最重要的就是想象力。爱因斯坦曾说过：“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，并且是知识进化的源泉。”古今中外很多优秀的学者同时也是音乐的爱好者，甚至在音乐领域也有着卓越的表现。例如，法国思想家卢梭编写了符号谱及音乐辞典，他说：“我在科学上的成就，很多是由音乐启发的。”音乐作品可以在欣赏者脑海中任意驰骋，它有着无限的可能，甚至可以促进人类智力的发展。

音乐对人类的启迪是巨大的。劳动号子，促使人们步调一致、团结合作；交响曲，培养了人类内心的博大与深邃；舞曲，教会了人类快乐也许仅仅就是翩翩起舞……所有的音乐都在潜移默化地影响着人们。“音乐可以陶冶人的情操”，这恐怕是我们听过的有关评论音乐教育功能所用到的最多的一句话。虽然我们每个人在各个方面都会有所不同，但是经过较长时间的实践和磨炼，我们最终都要走向成熟，好的音乐对我们显然有着重要的影响。

音乐可以培养人们热爱祖国、热爱生活的情感，可以增强人们的民族自尊心。音乐所表现的内容十分广泛，歌唱祖国、歌唱新生活，以及对民族历史文化的讴歌都是其重要题材之一。在我们的脑海里，都有着一首或几首，甚至更多的有关祖国的音乐作品，这些跳动的音符在每个人的心里都打上了深深的印记。好的音乐可以振奋精神，鼓舞斗志，甚至可以起到激励战士们勇敢战斗的作用，如《义勇军进行曲》《大刀进行曲》《游

击队歌》《太行山上》等，它们再现了一场场惊心动魄的战争场景，描绘了一幕幕热血男儿奋勇杀敌的撼人画面……不难看出，音乐对人们的道德、意志、品格、情操的影响都会“随风潜入夜，润物细无声”的产生。

三、音乐的认知功能

音乐可以帮助人们广泛地接触社会，领悟人生的哲理，培养热爱生活、向往光明的高尚情操。人们只有接受好的教育，才能真正认识自我、认识社会，通过丰富的音乐表现，多层次、多角度地了解社会、认识社会。音乐中有对美好事物的颂扬与歌唱，有对丑恶现象的批判与控诉，有对现实生活的诉说与不满，也有对未来人生的憧憬与希望。好的音乐作品将这些美与丑的事物，由表及里进行细微的刻画描绘，展露出人们的心声。作品中美好的人物形象可以在无形中成为人们的楷模；作品中所鞭挞的丑恶事物，也可以成为人类社会中的渣滓而被人们抛弃。

人们通过音乐作品可以认识另一个世界、另一种生活，而不必事事经历。例如听到肖邦的钢琴曲《“革命”练习曲》，可以感受到战争的残酷与激烈。任何一个人，都不可能全凭直接经验去认识问题、处理问题，更多的认识是从其他的经验中获取的。音乐作品中蕴含着广泛的内容，人们可以从中获取大量的生活知识。同时，音乐是以情感表现为手段来展现思想内容的，因此更容易引起人们在情感上的认同。人们从音乐中所获取的生活经验，往往比单纯的说教更有力、更深刻。

四、音乐的审美功能

音乐的审美教育功能对社会的影响最为深远。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功能，不仅能对智力开发给予有力的促进（提高联想、幻想和创造性想象的能力，提高抽象思维、敏慧推理的智能，提高对外来信息的记忆、反馈能力），还可以对各种非智力因素（如自制力、毅力、细心、专注、适度）的培养，以及性格、情操等各种良好素质的塑造都产生深远持久的影响。

通过音乐审美实践可以使人的审美心理结构得以逐步完善，逐渐形成成熟的心理定势和价值取向，人们自觉按照审美理想审视自己的心灵和行为，判断社会与自然的美与丑，用先进的审美理想与美的规律来改造自身及外部世界，从而可以使人自身以及社会结构、社会环境得到和谐、良好的发展。

五、音乐的治疗功能

音乐能调节人的情绪、促进人的身心健康。在古希腊、古阿拉伯以及古中国，都曾有着著名的学者、医师用音乐治疗疾病的成功案例。当今现实生活中，音乐与人类健康密切相关的文字也屡见不鲜。比如胎教，优美健康的音乐能促进孕妇分泌一些有益健康的激素，从而起到调节血液流量和兴奋神经细胞的作用。

当一个人有烦躁不安或有受压抑的精神现象的时候，可以欣赏一些柔和、优美的音乐以缓和心情；当一个人暗自消沉、自我封闭的时候，可以欣赏一些轻快活泼的音乐以鼓舞振奋精神力量。音乐可以调节心情、改变心情，其实这就是广泛意义上的心理治疗。此外，音乐在精神疾病的治疗、心理障碍和行为障碍的治疗等方面均有成效。当然，在具体实施过程中，因为个体差异的不同，治疗的手法和内容也会有所不同，在具体的治疗方案中，需要仔细研究患者的具体情况，从而争取用最适合的作品达到最好的效果。

第二章

如何欣赏音乐与乐理知识

第一节 如何欣赏音乐

音乐欣赏是指人们通过聆听音乐，从中获得美的享受、精神的愉悦和理性满足的活动。

一、音乐欣赏的外部联系

(一) 情感体验

欣赏音乐的过程就是情感体验的过程。音乐是用音响编织成的情感信息，人们欣赏音乐的过程就是接收、感受这个情感信息的过程，而接收的方式，则是用自己的情感去体验。当我们听到《快乐的啰嗦》时，快乐的情绪会油然而生；当我们听到《二泉映月》时，不禁会感怀万千，甚至黯然泪下；当我们听到《红旗颂》时，就会心潮澎湃，感觉浑身充满了力量……这一切都是音乐带给我们的不同的情感体验。

在欣赏音乐的过程中，情感体验是最为直接和真实的，因为它和我们的生活经验息息相关。比如，我们高兴、激动、兴奋的时候，说话的声音会变大，音调会变高，语速变快；悲伤、失落、疲惫的时候，情绪相对之前都是相反的。而音乐就是通过声音的强弱、速度的快慢、音调的高低等变化来表现情感的起伏，这与生活现实不谋而合，这就是我们在感受音乐时能较为准确地把握音乐情感的原因所在。

(二) 联想的意义

在欣赏音乐时，我们总会下意识地思考这首作品在表达什么，我们的大脑会迅速对

以往的生活经验和情感经验进行扫描,某些音响效果便唤起我们一系列的旁类联想。例如,听到交响乐队的强劲旋律时,我们可能会联想到奔涌的大河、巍峨的群山;听到一首舒缓的旋律时,我们也许会联想到静谧的树林、温暖的阳光……这种联想可以带给我们愉快的感受。但要注意的是,在联想的过程中,我们的注意力已经发生转移,从音响本身中逐步转移到我们经历过的现实生活中了,而在标题音乐提示旋律主题之外,我们很有可能会忽略音乐本身,甚至错误地对音乐进行解读。如果脱离音乐,就不是真正意义上的欣赏音乐了。可见,对音乐进行联想有利有弊,利在有助于我们更深刻地理解作品,可以调动联想来理解作品的意境;弊端在于容易分散注意力,不能更充分地陶醉于音乐艺术的魅力中。从审美的意义上来说,我们不必主动追求这种联想活动,但在欣赏音乐的过程中出现这种心理活动时,应将其引入到对音响变化的理解中,这样既不影响对音乐的欣赏,又会加深对作品的认识与理解。

(三) 理解与认识

理解与认识主要体现在对音乐内容的感受上,这种理解和认识将加强我们在音乐欣赏时的情感体验。

随着人们情感的不断变化,人们的认识也在不断地升华,这种不断升华的认识又推动了对音乐进一步的感受,这就是理解与认识所带来的想象的活跃。在理解与认识的推动下,情感与音乐产生了强烈的共鸣,我们深深地被音乐打动。这便是人们常说的音乐欣赏的最高阶段:理智与情感的欣赏。

好的音乐能够激发人心灵深处潜在的美好情感,而唤起美好情感的过程,也就是人的情感与灵魂受到陶冶的过程。如果我们经常生活在美好的艺术、美好的音乐之中,不断地受到高尚情感的熏陶,长此以往,由量变到质变,就能使人的情感得到提升,心灵得到净化,精神境界得到升华。所以古人有云:“移风易俗,莫善于乐。”

理解与认识的层次对于声乐作品和标题音乐作品的欣赏来说是比较容易的,因为歌词和标题已为人们的理解认识勾勒了范围,指出了方向。而对于那些无标题的器乐作品,在欣赏时,就要根据音乐欣赏的特点,除了要从音响中去感受作品的情感内涵之外,还要尽量对作品产生的年代以及作家的生平、创作背景、创作动机等方面多加了解,这样,才能有助于在更高的欣赏层次上获得更多的艺术享受。