

成人音乐欣赏 与审美

张信政 张 波 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J1095

成人音乐欣赏 与审美

张信政 张 波 编著

常州大学图书馆
藏书章

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

成人音乐欣赏与审美 / 张信政, 张波编著 - 上海: 上海音乐出版社,
2017.9

ISBN 978-7-5523-1193-8

I. 成… II. ①张… ②张… III. ①中年人 - 音乐欣赏 - 研究②中年
人 - 音乐美学 - 研究③老年人 - 音乐欣赏 - 研究④老年人 - 音乐美学
- 研究 IV. J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 217813 号

书 名: 成人音乐欣赏与审美
编 者: 张信政 张 波

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 张静星
封面设计: 徐思娇
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023
网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 11 谱、文: 176 面

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1193-8/J.1095

定价: 30.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前 言

音乐是通过有组织的乐音，或表现人们的思想情感，或反映社会现实生活的艺术。创作、演奏（演唱）和欣赏，是音乐艺术实践的三个方面。

音乐艺术的特点是运用特殊的思维方式，把旋律、节奏、力度、音色、调性和曲式等构成的音乐要素有机地组织起来，将情感付诸声音的表现。学习与欣赏音乐则是通过这些要素去体会理解作曲家创作的原意而引发心灵上的共鸣。

俄罗斯著名教育家苏霍姆林斯基说：音乐的美是一种心灵上的体操——它使我们精神正直，良心纯洁，情感和信念端正。

喜欢音乐的朋友们，一般是先喜欢某一首歌、某一段乐曲而“一发不可收拾”了。这个时候要认真去了解这首歌，这段乐曲，为什么会让你喜欢？这是较深层次的音乐欣赏与审美问题了。

音乐学习与欣赏影响着我们生活的方方面面；音乐以特殊的方式与我们的生活交融在一起；音乐为生活着上绚丽多姿的色彩。

这是一本帮助大家了解乐曲、歌曲的体裁、曲式等音乐创作的背景手法和音乐家的生活及创作经历，从点到面，逐步走进音乐殿堂的通俗易懂的基础知识读本，希望能对喜欢音乐的朋友们在鉴赏音乐时起到一些帮助。

编 者

2013年12月第三次修订

2014年12月定稿

目 录

第一讲 人声分类与合唱知识

一、声乐艺术中的人声分类.....	(2)
1. 女高音	(2)
(1) 花腔女高音	(2)
(2) 抒情女高音	(4)
(3) 戏剧女高音	(5)
2. 女中音	(7)
3. 女低音	(7)
4. 男高音	(7)
(1) 抒情男高音	(7)
(2) 戏剧男高音	(8)
5. 男中音	(10)
(1) 抒情男中音	(10)
(2) 戏剧男中音	(10)
6. 男低音	(11)
7. 童声	(12)
8. 民族声乐艺术	(12)
(1) 民族女高音	(12)
(2) 民族男高音	(12)
二、声乐艺术中的三种唱法.....	(13)
1. 美声唱法	(13)
2. 民族唱法	(13)
3. 通俗唱法	(13)

三、合唱艺术基础知识	(13)
1. 合唱艺术的特点	(14)
(1) 音域幅度宽	(14)
(2) 音色丰富	(14)
(3) 力度变化大	(14)
(4) 曲目广泛	(14)
2. 合唱的组织形式	(17)
(1) 同声合唱	(17)
(2) 混声合唱	(17)
(3) 有伴奏合唱和无伴奏合唱	(17)

第二讲 歌曲及中国民歌的体裁

一、歌曲的体裁	(19)
1. 颂歌性体裁	(19)
2. 进行性体裁	(20)
3. 表演唱体裁	(22)
4. 歌舞体裁	(22)
5. 劳动歌曲体裁	(23)
6. 叙事和说唱体裁	(24)
7. 抒情歌曲体裁	(26)
8. 诙谐讽刺歌曲体裁	(27)
9. 摇篮曲体裁	(27)
二、中国民歌的体裁	(28)
1. 劳动号子	(28)
2. 山歌	(29)
3. 小调	(32)

第三讲 乐器与乐队

- 一、常用的民族乐器 (36)
 - 1. 吹管乐器 (36)
 - 2. 打击乐器 (36)
 - 3. 弹拨乐器 (36)
 - 4. 拉弦乐器 (36)
- 二、常用的西洋乐器 (36)
 - 1. 弓弦乐器 (36)
 - 2. 木管乐器 (37)
 - 3. 铜管乐器 (37)
 - 4. 打击乐器 (37)
 - 5. 弹拨乐器 (37)
 - 6. 键盘乐器 (37)
- 三、乐队的编制 (37)
 - 1. 组成乐队的基本原则 (37)
 - 2. 乐队的编制及形式 (37)

第四讲 交响乐和室内乐

- 一、交响乐的由来与发展 (40)
- 二、交响乐的体裁 (41)
 - 1. 交响曲 (41)
 - 2. 管弦乐组曲 (41)
 - 3. 交响诗 (42)
 - 4. 序曲 (42)
 - 5. 舞曲 (42)

6. 协奏曲	(42)
7. 随想曲	(43)
8. 狂想曲	(43)
三、室内乐	(43)
1. 标题音乐	(43)
2. 室内乐	(44)

第五讲 如何欣赏交响乐

一、音乐活动形式	(46)
1. 即兴音乐活动	(46)
2. 排演性音乐活动	(46)
3. 固定性音乐活动	(46)
二、如何欣赏“交响乐”	(46)
1. 交响乐是高层次的音乐演奏形式	(46)
2. 交响音乐不受时空限制	(46)
3. 熟悉音乐语言	(47)
4. 掌握乐曲曲式结构	(48)
(1) 一段体	(48)
(2) 二段体	(50)
(3) 三段体	(51)
(4) 复三部曲式	(53)
(5) 回旋曲式	(53)
(6) 变奏曲式	(53)
(7) 自由体曲式	(53)
(8) 奏鸣曲式	(55)
5. 西方音乐流派	(55)
(1) 古典乐派	(56)

(2) 浪漫乐派	(56)
(3) 民族乐派	(56)
(4) 印象派音乐	(56)
6. “少而精”及“分层次和整体结合”方法	(57)

第六讲 乐理知识

一、简谱和五线谱的由来	(60)
二、简谱、五线谱怎样记录音的长短	(60)
三、简谱、五线谱怎样记录音的高低	(61)
四、调、转调和拍号	(64)
五、音乐的速度、力度及标记	(71)
六、记谱中常用记号	(72)
七、音程与和弦	(72)

第七讲 中国著名音乐家

一、我国近代音乐教育家	(77)
1. 沈心工	(77)
2. 李叔同	(78)
3. 萧友梅	(81)
4. 刘天华	(83)
5. 丁善德	(84)
二、人民音乐家	(85)
1. 聂耳	(85)
2. 冼星海	(96)

三、新中国成立后部分著名音乐家简介 (88)

1. 雷振邦 (88)
2. 瞿希贤 (88)
3. 刘炽 (88)
4. 唐诃 (89)
5. 晨耕 (89)
6. 彦克 (89)
7. 罗宗贤 (90)
8. 吴祖强 (90)
9. 生茂 (90)
10. 吕远 (91)
11. 田歌 (91)
12. 郑秋枫 (91)
13. 何占豪 (91)
14. 王酩 (92)
15. 羊鸣 (92)
16. 陈钢 (92)
17. 傅庚辰 (92)
18. 金凤浩 (93)
19. 施光南 (93)

第八讲 外国著名音乐家

1. 音乐神童莫扎特 (95)
2. 乐圣贝多芬 (96)
3. 小提琴之王帕格尼尼 (98)
4. 歌曲之王舒伯特 (100)
5. 钢琴之王李斯特 (102)
6. 歌剧之王威尔第 (104)

7. 圆舞曲之王约翰·施特劳斯	(106)
8. 俄罗斯音乐之父格林卡	(108)
9. 捷克音乐之父德沃夏克	(110)
10. 著名印度音乐家泰戈尔	(112)
11. 古典吉它大师西格维亚	(113)

第九讲 中国的著名歌剧

1. 白毛女	(115)
2. 王贵与李香香	(116)
3. 小二黑结婚	(117)
4. 刘胡兰	(118)
5. 草原之歌	(119)
6. 红霞	(120)
7. 洪湖赤卫队	(121)
8. 刘三姐	(122)
9. 红珊瑚	(124)
10. 江姐	(126)

第十讲 欧洲著名歌剧

1. 费加罗的婚礼	(130)
2. 魔笛	(130)
3. 塞维利亚理发师	(130)
4. 弄臣	(131)
5. 茶花女	(131)
6. 奥赛罗	(131)
7. 卡门	(132)
8. 艺术家的生涯	(132)
9. 托斯卡	(132)

10. 蝴蝶夫人	(132)
----------------	---------

第十一讲 中外著名指挥家

一、欧洲著名指挥家	(135)
-----------------	---------

1. 托斯卡尼尼	(135)
2. 瓦尔特	(135)
3. 斯托科夫斯基	(135)
4. 奥曼蒂	(135)
5. 富尔特温格勒	(135)
6. 伯恩斯坦	(135)
7. 卡拉扬	(136)
8. 阿巴多	(136)
9. 小泽征尔	(136)
10. 祖宾·梅塔	(136)

二、中国著名指挥家	(136)
-----------------	---------

1. 杨嘉仁	(136)
2. 马革顺	(137)
3. 黄贻钧	(137)
4. 陈传熙	(137)
5. 李德伦	(137)
6. 严良堃	(137)
7. 尹升山	(137)
8. 郑小英	(138)
9. 彭修文	(138)
10. 姚关荣	(138)
11. 卞祖善	(138)
12. 陈燮阳	(138)

第十二讲 音乐之最和爵士、流行音乐

一、音乐中的“最”	(140)
二、爵士音乐和流行音乐	(145)
1. 爵士音乐的起源发展	(145)
2. 流行音乐的概念	(146)
3. 流行音乐基本分类	(147)
(1) 乡村音乐	(147)
(2) 迪斯科	(147)
(3) 爵士摇滚乐	(147)
(4) 摇滚乐	(148)
(5) 滚石乐	(148)
(6) 其他	(148)

第十三讲 中国古典乐曲及舞曲节奏音型

一、我国著名古典乐曲	(150)
1. 高山流水	(150)
2. 广陵散	(150)
3. 胡笳十八拍	(150)
4. 梅花三弄	(152)
5. 阳关三叠	(152)
6. 渔樵问答	(153)
7. 平沙落雁	(153)
8. 汉宫秋月	(154)
9. 十面埋伏	(154)
10. 春江花月夜	(154)

二、舞曲及舞曲节奏音型.....	(155)
1. 舞曲的三种类型	(155)
2. 常用的舞蹈音乐和节奏音型	(156)

1

第一讲

人声分类与合唱知识

一、声乐艺术中的人声分类

许多青少年都喜欢歌唱。歌唱是人类最简便、最直接的一种表达情感和艺术表现的手段。它可以表达人的喜、怒、哀、乐、思、悲、恐、惊等情绪，又是与人们的精神生活紧密相关不可分割的重要活动。

人的歌喉可以发出不同的音色和音量，不同的歌喉有不同的音质，有的高亢明亮，有的圆润饱满，有的深厚低沉，有的细腻婉转。因此，人声从声乐角度来看，根据人的生理构造，声带共鸣腔等特点，发出声音的色彩、音域、音量及表现力等的不同，可分为以下不同类型。

1. 女高音 是女声演唱中音域最高的声部，特点是中低音区音量较弱，随着音阶逐渐增高，音量逐渐增强，达到高音区时，嗓音高亢饱满。女高音可分为：

(1) 花腔女高音 是女高音声部中音域最高最宽的，音域最高可达到 C^3 或 F^3 。嗓音轻巧灵活圆润甜美，能演唱快速的音阶、琶音等经过音和轻巧的跳音、装饰音是其特色。

例 1

玛依拉变奏曲

1 = E $\frac{3}{4}$

热情 活泼地

哈萨克族民歌

