

78

J605
Z31

音乐艺术鉴赏

学术指导 李双江

主 编 张冠华 李诗原

A0999075

解放军文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐艺术鉴赏/张冠华 李诗原主编. - 北京: 解放军文艺出版社, 2002.5

(军事人才人文素质教育丛书, 总主编何静)

ISBN 7 - 5033 - 1525 - 3

I. 音… II. 张… III. 李… IV. ①音乐 - 基本知识
②音乐名作 - 音乐欣赏 V. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 017279 号

书 名: 音乐艺术鉴赏

总 主 编: 何 静

总 策 划: 张良村 李成关

主 编: 张冠华 李诗原

责任编辑: 张良村 李诗原 (特邀)

装帧设计: 刘树勇

责任校对: 刘晓京

曲谱照排: 人民音乐出版社

出版发行: 解放军文艺出版社

社 址: 北京海淀区中关村南大街 28 号 邮编: 100081

电 话: 62183683 66817932

E-mail: jfwybs@public.bta.net.cn

经 销: 新华书店发行所

印 刷: 北京飞达印刷厂

开 本: A5

字 数: 332 千字

印 张: 12.875

印 数: 1 - 6000

版 次: 2002 年 5 月第 1 版

印 次: 2002 年 5 月北京第 1 次印刷

ISBN 7 - 5033 - 1525 - 3/1·1221

定 价: 22.00 元

《音乐艺术鉴赏》编委会

学术指导 李双江

主 编 张冠华 李诗原

副主编 沙庆军 王东风 赵筱松 曲惠成

编 委 (按姓氏笔画)

于咏梅 王 健 尹 雄 关向青

孙洪亮 刘雷彬 李 刚 李 璐

李武军 杨小慧 张谊萍 罗 芳

费小玲 徐沛华 韩冬雅 廖克强

《军事人才人文素质教育丛书》

总 编 委 会

总顾问：

季羨林

顾 问：

季羨林 周来祥 陈忠实 李存葆 李双江

总指导：

冷承槐 于清吉 徐天亮 苏 博 刘凤山

指 导（按姓氏笔画）：

于本城	王 培	王峻岩	王鸿生	包富红	孙临平
张天荣	张书领	张正鑫	吴黎东	赵国旗	周小猛
徐建一	蒋良享	董钢铁	曾荣新	楼文伟	黎国如

总编委（按姓氏笔画）：

马 飞	公炎冰	王望琳	曲惠成	余开国	李成兴
李黎光	张本正	张冠华	张相轮	张洪野	陆恩厚
吴新年	郭朱克	姜国柱	段留锁	秦晓虹	席宏斌
程 远	董保存	谢廷正	韩怀仁	舒英才	傅安云

总主编：何 静

总 序

季昱林

我说“21 世纪是中国文化的世纪”，招致了诸多的误解，什么诱发了“中国威胁论”呀等等。其实我哪有那么大的能量？一个学者讲了一句话，人家美国就把核武器转向了你？中华民族在 21 世纪的强大是历史的必然，谁也怀疑不了、阻挡不了。21 世纪的第一年，什么入世呀、奥运呀，兆头就很好。美国人不傻，明白着哩。

但对我们，关键在于如何真正使 21 世纪成为中国文化的世纪。我认为，第一是我们民族自身素质的提高。能否在激烈竞争的民族之林立住脚，主要看民族的综合素质。所有的较量，说到底还是人的较量，是人的综合素质的较量。幸好，国人对此已达成共识。第二是强大的国防。国防是保障，保障是否有力主要看军队的素质。军队素质当然包括很多方面，例如武器装备等硬件方面的掌握和使用等科技素质。但从根本上说，由政治纪律、心理基础、文化知识、人文素养、思维创造等激发出的勇气和信念及其因此而构成的综合素质更加重要。其实，战争只是两支军队综合素质的检验和较量而已。因此，战争开始之前，胜负就已经决定。中日甲午海战的教训不该忘

记。当时，并非仅仅因为我们的炮弹打不响才导致了海战的失败。当时我们的装备并不比日本差。我们失败的根源在于素质。毛泽东说过，没有文化的军队是愚蠢的军队，而愚蠢的军队是不能战胜敌人的。我补充一点，素质低下的军队是愚蠢的军队，而素质低下的军队是打不胜仗的。

我热爱军队。我对军队寄予了很大的希望。我认为，军队就是今天的新的长城，这是我之所以对军队的事情特别感兴趣的原因。别的事情我可以不做，军队的事情我不可不做。解放军文艺出版社拟出版《军队现代化与当代军人素质》丛书，而其中第一系列《军事人才人文素质教育丛书》已由军队院校的专家学者编写成功，即将出版，这是为中国当代军人素质的提高而做的实实在在的事情，也是很有远见的事情。

军人素质教育的目标是要培养和造就全面发展的富有创新精神和实践能力的、符合江泽民主席五句话要求的复合型军事人才。这是具有战略意义的事情。要搞现代化，首先是人的现代化。人的现代化是一个很大的概念。它包括军人的政治、军事、科技、人文、组织管理、心理基础、观念意识、价值观念等方面的现代化。其中，人文素质是一种极为重要的素质，是其它各种素质发展的依据、支点和纽带，是一个人立身做人的最基础的素质。古人讲，“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下”。人文知识（如语言、哲学、历史、文学、艺术等方面）素养的提高，能够开拓人的智能，开发人的思维，转换人的价值观念，陶冶人的情操，挖掘人的潜能，激励人的意志，规范人的行为，协调人际关系。总之，是一个社会的价值导向和人文精神的塑造的问题，关系到一个民族的生命力和创造力。不仅对于提高自身的思想道德修养，确立正确的人生观、价值观具有重要作用，而且，同时对于增强整个军队的战斗力也是极为重要的。从这个意义上说，文化就是凝聚力，文化就是战斗力。

解放军文艺出版社的《军事人才人文素质教育丛书》即将

出版，我很高兴。我记起刚刚解放的时候的一件事情：

一天下午，我到西城去看朋友，走到全鳌玉栋桥上，正巧有一个解放军在那里站岗。他背着背包，全副武装，军帽下一双浓眉。两只炯炯发光的眼睛，从远处我就看到他那一身厚墩墩的黄色军衣，已经不新了，但洗得干干净净。我陡然觉得这个士兵特别可爱，觉得他那一身黄色的棉军衣特别可爱。它仿佛象征着勇敢、纪律、忠诚、淳朴；它仿佛也象征着解放、安全、稳定，只要穿这样军衣的人在这里一站，各行各业的人就都有了保障，可以安心从事自己的工作，工厂的工人可以安心生产，拖拉机可以安心耕地，学生可以安心上学，小孩子可以安心在摇篮里熟睡。只要他在这里一站，整个北京城、整个新中国就可以稳如泰山，那一群魑魅魍魉就会销声匿迹。

2002年5月1日于北京大学

前 言

新世纪把军队革命化、现代化建设推向新的阶段。随着全社会对人文素质教育的高度关注，以及广大青年官兵对高质量、高品位文化生活的需求日益强烈，《音乐艺术鉴赏》应运而生。

本书凝结着全军院校几十位音乐教员的心血。全书从内容的设计、曲例的选择到风格的把握，都体现了军队音乐教育工作者对军队音乐生活特色、作用与发展的理解、思考、创新和追求。它避免了以往音乐读物或单一性、专业性，或与军队音乐生活需求相脱离的局限，形成了本书针对性强——针对全军院校学员与广大基层官兵；实用性强——包括了基层部队开展音乐活动和提高音乐修养的各种知识；思想性强——注重在知识的传授过程中渗透着深刻的思想指向性等鲜明特色。

全书分为上、中、下编。上编介绍识谱、声乐等技能性基本音乐知识，旨在提高青年官兵参与音乐活动的理论素养和个体技能；中编介绍音乐欣赏的基础知识以及歌曲、戏曲、歌剧、中外音乐名著等各类音乐的赏析，旨在全面提高青年官兵的音乐修养，开阔其艺术视野；下编介绍合唱、指挥、歌咏活动组织等开展各类集体性音乐活动的知识与技巧，旨在提高青年官兵组织音乐活动的能力，进而使基层部队音乐活动水平得以整体性提高。

本书在技能部分突出了精练性与可操作性，如“识谱”、

“指挥”、“声乐”等章节，力求使读者易于抓住重点，有法可依；在音乐欣赏部分突出了思想性与方法性，力求使读者在获得精神陶冶的同时能举一反三。本书还在注重知识的涵盖性与前沿性的同时，力求在行文上做到平易化，形象化，生动化，使广大青年官兵读来生动、亲切、有趣。书中还附有“中外音乐名曲一览表”、“音乐小百科”、“推荐书目”、“军人喜爱的歌曲作品选粹”，并且每章后均有思考练习题，每页上附有名句、名言……从而使本书具有了工具书的作用。本书既可作为军队院校文化课教材，又可成为青年官兵提高自身音乐修养的自学读物。

当前，江总书记“三个代表”的重要思想如春风化雨，深入人心，愿本书能在推动先进文化在部队的普及与发展中贡献一份力量。

编者

2002年5月

目 录

总 序	1
前 言	1
绪 论	1
一、音乐的审美特征	1
二、音乐的功能	5
三、音乐与军旅人生	8

上编 音乐基础

第一章 乐 谱	15
第一节 简 谱	15
音的高低—音的长短—音的强弱—常用记号	
—调号与定调	
第二节 五 线 谱	33
音的高低—音的长短—音的强弱—常用记号	
—五线谱的调号—识谱练习提示	
第二章 声 乐	42
第一节 声乐演唱方法	42
发声器官及其训练—呼吸器官及其训练—共	
鸣器官及其训练—歌唱语言及其训练	

第二节 声种的分类 50

声音的类别—演唱形式的类别

第三章 乐 队 57

第一节 西洋管弦乐队 57

弓弦乐器组—木管乐器组—铜管乐器组—打
击乐器组

第二节 民族管弦乐队 66

吹管乐器组—拉弦乐器组—弹拨乐器组—打
击乐器组

第四章 曲式与体裁 80

第一节 音乐曲式 80

曲式及其特点—常见曲式

第二节 音乐体裁 88

进行曲与队列歌曲—舞曲—小夜曲与夜曲—
序曲与前奏曲—交响诗—狂想曲—组曲—协
奏曲—交响曲

中编 音乐欣赏

第五章 音乐欣赏的基本知识 101

第一节 音乐表现的方式 102

模拟性—象征性—暗示性—体裁性

第二节 音乐欣赏的过程 104

情感体验—联想与想象—理解与认识

第三节	音乐欣赏的方法	107
	围绕作品, 积累相关知识—熟悉主题, 把握 音乐脉络—博闻广听, 扩大欣赏层面	
第六章	歌曲欣赏	109
第一节	民歌欣赏	109
	民歌的音乐文化特点—民歌的体裁及其特征 —民歌的地域性风格特征	
	作品赏析: 号子: 《川江船夫号子》、《哈腰 挂》、《军民大生产》; 山歌: 《蓝花花》、《小 河淌水》、《青藏高原》; 小调: 《小白菜》、《沂 蒙山小唱》、《采花》、《绣荷包》、《茉莉花》	
第二节	群众歌曲欣赏	125
	进行曲类群众歌曲—颂歌类群众歌曲—舞曲 类群众歌曲—抒情类的群众歌曲	
	作品赏析: 《中华人民共和国国歌》、《没有 共产党就没有新中国》、《歌唱祖国》、《我们 走在大路上》、《祖国颂》、《走进新时代》、 《年轻的朋友来相会》、《喀秋莎》、《我爱你, 中国》、《同一首歌》、《莫斯科郊外的晚上》	
第三节	军旅歌曲欣赏	143
	军旅歌曲的特点及欣赏—进行曲与军旅音乐 作品赏析: 《中国人民解放军进行曲》、《军 营男子汉》、《再见吧, 妈妈》、《十五的月 亮》、《毛主席的战士最听党的话》、《说句心 里话》	
第七章	戏曲音乐(唱腔)欣赏	159

第一节 戏曲唱腔的特点 160

文化底蕴深厚—感情色彩浓烈—唱腔旋律丰富—音乐个性鲜明

第二节 主要剧种唱腔音乐赏析 168

京剧音乐鉴赏—秦腔音乐鉴赏—豫剧音乐鉴赏—黄梅戏音乐鉴赏—越剧音乐鉴赏
 作品赏析：《智取威虎山》选段、《祝福》选段、《花木兰》选段、《天仙配》选段、《红楼梦》选段

第八章 民族器乐欣赏 192

第一节 民族器乐欣赏的意义 192

感受丰富的文化内涵—品味深邃的情致意蕴—体会浓郁的民族风情

第二节 欣赏民族器乐的基本知识 194

民族器乐的曲式结构—民族器乐的发展手法—民族器乐曲的标题

第三节 独奏类器乐欣赏 196

唢呐曲—琵琶曲—笛子曲—二胡曲—古筝曲
 作品赏析：《百鸟朝凤》、《十面埋伏》、《姑苏行》、《战马奔腾》、《梅花三弄》

第四节 合奏类器乐欣赏 206

吹打乐合奏类—丝竹乐合奏类—民族重奏乐—民族管弦乐
 作品赏析：《将军令》、《中花六板》、《雨打芭蕉》、《春天来了》、《阳关三叠》、《春江花月夜》、《金蛇狂舞》

第九章 交响音乐欣赏 223

第一节 序曲欣赏 223

作品赏析：《春节序曲》、《红旗颂》、《卡门序曲》、《1812 序曲》

第二节 交响诗欣赏 236

作品赏析：《我的祖国》、《芬兰颂》

第三节 协奏曲欣赏 245

作品赏析：小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》、钢琴协奏曲《黄河》

第四节 交响曲欣赏 254

第五交响曲《命运》、第九交响曲《新世界》

第十章 大型声乐作品欣赏 268

第一节 《黄河大合唱》赏析 268

作者简介—欣赏提示—《黄河船夫曲》—《黄河颂》—《黄河之水天上来》—《黄河谣》—《河边对口曲》—《黄河怨》—《保卫黄河》—《怒吼吧，黄河》

第二节 《长征组歌》赏析 281

作者简介—作品简介—欣赏提示—《告别》—《突破封锁线》—《遵义会议放光辉》—《四渡赤水出奇兵》—《飞越大渡河》—《过雪山草地》—《到吴起镇》—《祝捷》—《报喜》—《大会师》

第十一章 歌剧音乐欣赏 295

第一节 歌剧艺术的特点 295

音乐性与戏剧性的统一——歌剧音乐的表现形式——歌剧音乐的体裁

第二节 中外著名歌剧唱段赏析 303

咏叹调：《看天下劳苦人民都解放》（《洪湖赤卫队》选曲）、《再见吧，我的生命》（歌剧《茶花女》选段）、《当晴朗的一天》（歌剧《蝴蝶夫人》选段）

宣叙调：《我不死，我要活》（歌剧《白毛女》选段）、《你再不要去做情郎》（歌剧《费加罗的婚礼》选段）

咏叙调：《洪湖水，浪打浪》（歌剧《洪湖赤卫队》选段）

下编 音乐活动

第十二章 合唱指挥 327

第一节 指挥及其基本动作 327

指挥的任务——指挥的姿势——指挥的基本图式与动作

第二节 几种常用的指挥方法 334

起拍方法——收束方法——长音、延长音的指挥方法——二部轮唱的指挥方法——左手指挥的方法

第十三章 教唱歌曲 343

第一节 教歌前的准备 343

选歌——案头准备

第二节 教歌的步骤与方法 346

介绍和范唱—教唱歌曲—教歌时应注意的问题	
第十四章 群众性合唱	349
第一节 合唱的意义	349
第二节 合唱的队形及训练	350
合唱的队形—合唱的训练	
第三节 群众性合唱歌曲改编知识介绍	356
单声部的改编方法—二声部的改编方法—总体布局的原则—关于和声的问题—其他需要注意的问题	
第十五章 歌咏活动	364
第一节 队列歌唱的组织	364
选歌—起歌	
第二节 拉歌活动的组织	366
拉歌的准备—拉歌的方法—拉歌应注意的问题—拉歌的基本技巧	
第三节 歌咏比赛的组织	374
选歌—改编歌曲—动作设计	
附录一 中外音乐名曲作家作品一览表	378
附录二 音乐小百科	383
附录三 推荐阅读书目	386
后 记	387

子曰：兴于诗，立于礼，成于乐。

《论语·泰伯》

绪 论

音乐，百花园中耀人眼目的奇葩。那轻盈欢乐的旋律，使我们感受到人间的多情与浪漫；那豪迈雄壮乐章，则让我们体味到坚强奋发的民族精神。音乐像一条河流，永远在人世间流淌，在我们的心灵里荡起涟漪，激励我们去追求最美好的人生境界！那么，音乐为什么有如此迷人的魅力呢？

一、音乐的审美特征

音乐是人类生活中源远流长的艺术形式，是人类文明历史发展的产物。马克思有句名言：“劳动创造了美。”音乐美的产生就孕育于人类的劳动中。从远古时代起，人类为了生存，就要劳动。人类在劳动中发展了自己的双手与肌体，同时也发展了自己的发音器官，特别是语言的产生、人脑的发达，都为音乐艺术的产生准备了先决条件。社会生产斗争的需要成为人类创造音乐艺术的基本动力；社会劳动的实践，给音乐以内容；劳动充实了生活，促使了人类思想感情的交流；劳动的协同动作和呼号，给音乐提供了节奏的依据。《尚书》中有“击石拊石，百兽率舞”的记载。刘安的《淮南子》中说：“今夫举大木者——前呼‘邪许’，后亦应之。此举重力之歌也。”鲁迅的《汉文史纲要》中说：“在其原始之民，其居群中，盖惟以姿态声音，达其情意而已。声音繁变，寝成言辞，言辞谐美，乃兆歌咏。”据考古学家分析，古代乐器就起源于劳动工具，所谓耕锄化为钟，石刀化为磬、弓弦化为琴。总之，音乐美的产生与人类的劳动实践是紧密联系的。研究音乐美的产生，可以使