

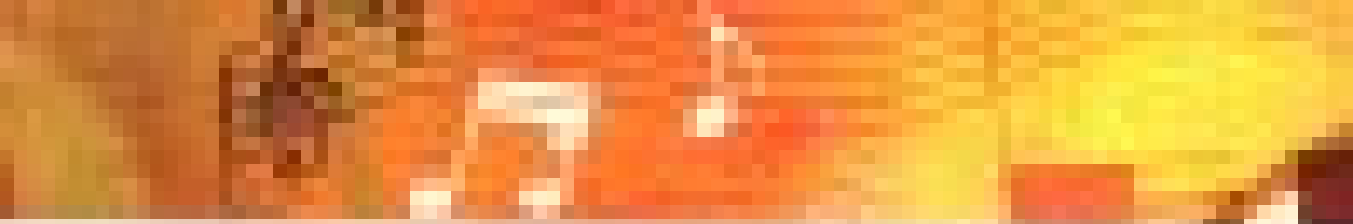

赵宏声 主编
MUSIC APPRECIATION

音乐欣赏

河南大学出版社

音 成 樂

音乐欣赏

主 编 赵宏声
副主编 姬 宁 刘心韵
 华 雷 刘 璐

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏 /赵宏声主编. —开封:河南大学出版社,2007.8

ISBN 978-7-81091-637-0

I. 音… II. 赵… III. 音乐欣赏—高等学校—教材 IV.J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 126738 号

责任编辑 赵海霞

装帧设计 今日文教 刘慧

出版 河南大学出版社

地址: 河南省开封市明伦街 85 号

邮编: 475001

电话: 0378-2825001(营销部)

网址: www.hupress.com

印刷 河南省诚和印制有限公司

版次 2007 年 8 月第 1 版

印次 2007 年 8 月第 1 次印刷

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 13

字数 302 千字

印数 1-5000 册

定价 27.00 元

(本书如有印装质量问题请与河南大学出版社营销部联系调换)

前 言

亲爱的朋友：您喜欢听音乐吗？您愿意与音乐交朋友吗？当您打开收音机、录音机、电唱机、电视机、mp3，或者听到手机铃声时，听到您想听的音乐时有些什么感受和想法？它对您的身体、精神、思想等有些什么裨益？是逢场作戏，排遣寂寞，还是寻找愉悦，调剂生活？您有没有一种说不出的妙趣寓于内心？您是否感受到某些音乐特别美妙？而某些音乐听起来使人感到特别烦躁？也许您对一些音乐作品感到难以解读，如同“上帝的语言”……这一切，您有没有兴趣想探索其究竟？如果您有兴趣，那么请您认真学习这门功课，可能对您以后聆听音乐时，会有些帮助和参考。

由于本书是为大学生实施素质教育而编写的音乐欣赏类教材，因此本书不想用过于深奥的文艺理论来叙述，也不想从专业的音乐工作者的角度来分析；又因为古今中外的乐曲很多，我们只想用最基本的欣赏音乐的知识和方法，向读者介绍一些理解和体会音乐的入门方法。在曲目的选择上，我们尽量选一些通俗易懂的名家名曲，便于大家在听音乐时，除了得到愉悦和美的感受外，还能得到一些“意想不到的收获”。

本书通过对音乐与创新思维、音乐与科学、音乐基本常识、怎样欣赏音乐、音乐的发展、音乐的体裁与形式、音乐的流派等音乐基础知识的系统介绍，使大学生从学习音乐、了解音乐、欣赏音乐中，达到陶冶情操、开阔视野、提高综合素质的目的，并成为大学生自我完善、丰富自我的良师益友。

本书在编写中的疏漏和错误，恳请专家、同仁和广大读者批评指正。

编 者

2007年2月

目 录

第一章 音乐欣赏基础知识	1
第一节 音乐艺术素质与创造	1
第二节 欣赏音乐应具备的知识	4
第三节 音乐作品的体裁	10
第四节 认识中外乐器	20
第五节 人声的类别、演唱形式及三种唱法的区别	26
第二章 声乐作品欣赏	30
第一节 中外民歌	30
第二节 中外著名歌曲	49
第三节 合唱作品欣赏	60
第四节 组歌	63
第三章 中国器乐作品欣赏	66
第一节 独奏作品	66
第二节 合奏作品	76
第四章 外国器乐作品欣赏(上)	91
第一节 巴洛克时期的音乐	91
第二节 维也纳古典主义时期的音乐	94
第三节 浪漫主义时期的音乐	113
第五章 外国器乐作品欣赏(下)	137

第一节 民族乐派时期的音乐	137
第二节 近现代的音乐	152
第六章 戏曲音乐与曲艺音乐欣赏	168
第一节 戏曲音乐	168
第二节 曲艺音乐	176
第七章 歌剧、舞剧、音乐剧欣赏	179
第一节 歌剧	179
第二节 舞剧	190
第三节 音乐剧	197
参考文献	201
结束语	202

第一章 音乐欣赏基础知识

第一节 音乐艺术素质与创造

音乐是一种善于表现和激发感情的艺术,它是表现人们的思想感情,反映社会现实生活,陶冶情操,启迪人们聪明智慧并具有奇幻魅力的艺术。古今中外许多优秀的音乐作品,往往都表现了作曲家在一定的社会生活影响下产生的不同的情感体验。同时有调查资料表明,世界上著名的科学家和发明家绝大多数有学习音乐、酷爱音乐、甚至研究音乐的嗜好。音乐如同空气和水一样,无处不与人类生活发生着密切的联系。

一、音乐的功能

音乐的功能从社会学的角度可分为两种:一种是感性功能,受个体经验、所处环境等的影响;一种是解放功能,它纯粹是建立在感情基础上的,听众无须经理性判断,单凭音响对感官的直接刺激就能感受到。

(一)音乐的感性功能

音乐中的基本情绪通过艺术知觉的沟通作用转化为音乐的功能。艺术知觉分为三个阶段:第一阶段是对刺激物直接的和生理上的反应;第二阶段是一种建立在审美基础上的反应;第三阶段则表现在艺术刺激与人的内心活动融为一体。音乐知觉与其他艺术知觉一样也有三个阶段。当音乐知觉处在直接反应阶段时,音乐中的情绪类型被体验,人们对音乐艺术的生物需求得到满足,于是产生一种功能,这种功能产生于人类共同的生物需求基础上,它没有任何社会倾向性。而传统的音乐功能观只注重了社会性的功能,不建立在感性的、个性的基础上,不与之相结合,是非常片面的。

俄罗斯作曲家柴科夫斯基在给梅克夫人的信中谈到创作时有过这样的描述,“有时我满怀兴趣地感觉到,在我头脑里划归音乐的那一部分中正在不断自动地进行工作,尽管我当时在交谈和会客。有时这是一种准备工作,也就是对计划中的某一乐段处理声部进行的细节;有时则是一种崭新的、独立的乐思,得将它牢记脑中。这是从何而来的?难解的秘密。”(《柴科夫斯基论音乐创作》)这些都充分体现了感性在音乐创作中是不可缺少的。

（二）音乐的解放功能

音乐的感性功能突破了传统的伦理音乐功能观,使音乐具有了突破性的解放功能。美学家朱光潜在《谈美感教育》一文中,一方面肯定了美育同德育之间的内在联系;另一方面又充分强调了美育具有的心理解放功能。他以当时美学和心理学研究的新成果为依据,分析了美育的三种功能。首先是“情感解放”。他写道:“人类本来有许多本能冲动和附带的情感,如爱、恶、怜之类。”这些本能与情感实际上只能暂受压抑,却不能永远消除,而且这种压抑会带来“种种变态心理和精神病”。然而,美育活动“给本能冲动和情感以自由发泄的机会”,使之得到解放。其次是“眼界的解放”。他指出,美育能使人在平凡的世界里发现神奇的美,获得新鲜的审美体验,“美感教育不是替有闲阶级增加的一种奢侈,而是使人在丰富的世界中随处吸收支持生命和推展生命的活力”。再次是“自然限制的解放”。朱光潜认为,美育可以使人从有限的自然、物质世界超越出来,在审美世界里获得无限的心灵自由。以上观点概括起来就是:美育使人的感情素质得到开发和提升,从而使他们具有活泼的生命活力和创造动力。作为美育最重要组成部分之一的音乐,当然同样具有这样的功能。优美的音乐可以治病,正因为如此,音乐治疗作为一门新兴学科,正在全世界蓬勃发展。我国古代名医朱震亨说:“乐者,亦药也。”学生时时处在紧张的学习当中,音乐能使他们摆脱这种紧张,达到怡情健身的作用,又能促进其他文化课的学习。音乐的解放功能使最富幻想的学生从理性的束缚中解放出来,为他们的幻想插上坚实的翅膀,让他们的想象力和创造性得到充分发展,为学生的完美人格作出音乐的贡献。

二、音乐与哲学

实际上在这个世界里,哲学是无处不在的,并不以人类的存在和意志为转移。矛盾让很多东西得以生存和发展,也让很多东西最终衰败和灭亡。音乐在这个世界上能够存在和发展下来,自然有它相对于其他艺术的诸多优越性。实践证明,很多古典音乐里能很好地反映许多哲学理念,主要还是辩证法。这主要是因为它们之间有许多共性。辩证法主要包括三大基本规律——对立统一、质量互变、否定之否定,它们是关于世界联系和发展的规律。而音乐虽然不是物质的东西,但它反映人类抽象化了的物质之间的联系和区别,这时我们可以把音符当作基本的物,显然音符之间绝不是孤立的,一首曲子中音符的集合不可能是它们的简单叠加,音符间、旋律线是有着千丝万缕的复杂联系的。有些音乐形式,尤其是交响乐这种形式,对表现辩证法规律是很擅长的,这是由交响乐本质决定的。交响乐的写作很困难,有时候,就算是具有天才的作曲家,也会为一小段章节而绞尽脑汁,这是为了缓和某种矛盾而做的艰苦的努力。

以质量互变为例:量变是旋律线在音符量上的变化,包括数量上的、音高上的等等。但只是在度的范围内微小的、不显著的变化,它体现的是旋律线发展的连续性,表现为旋律线的相对静止和稳定的状态。质变是旋律线性质的根本变化,是由一种质态向另一种质态的飞跃,当然在这里指的是旋律线表达的一种意境向另一种意境发生飞跃性的变化,

包括调式、调性等。而量变和质变又是相互转化的。一种情形是,在量变向质变的转化过程中,量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果。另一种情形是,在质变向新的量变的转化过程中,质变体现和巩固原来量变的成果,这个思想在巴赫的音乐中也很容易找到。当然,由于质量互变的普遍性和复杂性,量变和质变的形式都具有多样性,相互又能渗透,所以我们不能把量变和质变看得过于简单。也正因为如此,旋律线的运动才能如此迤邐动人。

总之,按照这些理论,它一旦与现实的音乐欣赏结合起来的话那不仅不可怕,甚至是很有趣的,这就是音乐与哲学的魅力。

三、音乐的审美特征

音乐美的产生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,给音乐提供了节奏的依据。

音乐是声音和时间的艺术。音乐的物质材料是悦耳的音响、是美的声波。这声波是流动的,它既没有语言的语文性,也不具备颜料、色彩等材料的造型性,不能够形成看得见、摸得着,可以再现客观事物具体的艺术形象和抽象的概念。它只有时间上的持续性和变动性,而不具有空间性。声音能直接诉诸人们的听觉,直接影响人的生理机制,使人们依靠听觉来感受音乐形象,而听觉感受则比视觉感受能更强烈地影响人的情感。同时,音乐的情感内涵又是在时间过程中以运动、变化、对比的方式展现出来的。

音乐能够表达人的情感,是人的内心世界(情感、意志、欲望等)的表露,是心灵的直接“语言”,这是音乐美最本质的特征。中国的古典乐论《乐记》中说“情动于中,故形于声”,说明音乐是人的思想感情的抒发。柴科夫斯基也曾说过,在他的交响曲中,每一个音符都是他性格中最真挚的部分的回声。

爱因斯坦说:“真正的科学和真正的音乐要求同样的思维过程。”正因为如此,许多成功的科学家都与音乐有不解之缘。在现今的素质教育要求下,传统的音乐功能观应该有所转变。具体地说,在发挥音乐功能时应偏重其感性功能的发挥。它不仅意味着促进个体感性的理性化,而且更突出个性在理性发展的同时也能保持感性的持续发展,使两种发展互相平衡。大家都知道,人有大脑两半球,一半主管抽象逻辑思维,一半主管形象思维,单一的发展不仅是畸形的而且也会受到阻碍。所以,要确立感性思维与理性思维并存的观念,充分发挥音乐的感性功能,使学生的个性得到充分发展,创造力得到极大挖掘。正如美国著名作曲家、教育家赫伯特·齐佩尔博士所说:“学习音乐不仅是为了艺术、为了娱乐,而是为了训练头脑,发展身心,在这方面,音乐是非常重要的。”

新型人才应具有高层次的文化水平和扎实的基础知识,应该具有广博的知识、宽阔的视野和敏锐的观察力,应该具有崭新的思维方式和习惯,总之,应该具备创造型、开拓型的

素质。这就要求我们在教育中必须调动各门学科之长处,综合地进行素质培养,而音乐是其中必不可少的学科之一。实践证明,开展音乐教育可以“以美辅德,以美益智,以美促体”。

第二节 欣赏音乐应具备的知识

一、什么是音乐欣赏

音乐欣赏就是通过听觉去感受一首歌曲或乐曲的思想感情及艺术美,从而培养我们的审美能力,陶冶我们的情操。因此,音乐欣赏是提高音乐鉴赏能力和审美能力不可缺少的一门重要学科。

在欣赏音乐之前,应对作品的时代背景、风格、体裁以及其音乐语言的特点和作者的生平有所了解,以便加深对音乐作品的理解。

二、单声部和多声部

单声部是只有一个旋律的歌曲或器乐曲,如声乐的独唱曲和器乐的独奏曲等。

多声部是两个或两个以上声部的歌曲、乐曲。多声部音乐又分为主调音乐和复调音乐两种。

主调音乐是以一个曲调为主,其他声部属于次要地位,起着烘托与陪衬主旋律的作用。复调音乐是由两个、三个或四个不同的独立曲调前后叠置起来组成;从横的关系上看,各自有其独立性;从纵的关系上看,各声部又彼此形成和声关系。

三、标题音乐、非标题音乐、轻音乐、爵士音乐

(一)标题音乐

标题音乐常常取材于戏剧、文学、民间传说、历史故事等,并且根据一定的主题构思,用标题说明乐曲的中心内容,如捷克民族乐派作曲家斯美塔那的交响诗套曲《我的祖国》的第二乐章《沃尔塔瓦河》就是标题音乐。

是不是所有的乐曲,有了标题就是标题音乐?不是,如贝多芬的《第三交响曲》又叫《英雄交响曲》,《第五交响曲》又叫《命运交响曲》。虽然上述两首交响曲有标题,但没有按标题音乐的创作原则去创作,所以属于非标题音乐。

(二)非标题音乐

非标题音乐也叫纯音乐。它不借用标题来表达作品的思想感情,而是靠音乐语言来完

成作品的表现。所以,音乐修养及文化素养不同的人,对非标题音乐可能有不完全相同的理解。贝多芬的《第一交响曲》、柴科夫斯基的《第四交响曲》都属于非标题音乐。

(三)轻音乐

轻音乐是指通俗易懂、轻松活泼的大众文化的歌曲、乐曲、舞曲。人们欣赏这类乐曲时不需要更多的思考,而是直接感受到轻松愉快而又优美的音乐,如:任光的《彩云追月》。

(四)爵士音乐

爵士音乐原是美国的黑人音乐。150多年前,从非洲移民到美国的黑人,每当礼拜日的黄昏,便来到纽奥林斯地方的“康果广场”,一边敲起非洲的皮鼓,一边哼着家乡的民歌,跳着舞,后来成为最早的爵士音乐。这种音乐没有固定的乐谱,而是即兴演奏,常常使用切分节奏,节奏多变,用打击乐和五弦琴、六弦琴、低音提琴、低音号加强节拍。其他乐器和小号、萨克斯管等都常用在爵士音乐中。爵士音乐和声丰富而柔和,演奏气氛活跃。爵士音乐现在已经普及到世界各地。1942年,“爵士乐之王”保罗·怀特曼在纽约指挥爵士音乐时,乐队已具有相当规模了。同年,格什文创作了爵士乐曲《蓝色狂想曲》,公演后获得好评。

四、音乐的基本要素

音乐的基本要素有:旋律,节奏,和声,调式、调性,速度,力度,音色,音区,织体等。

(一)旋律

音乐语言构成的要素中,最主要的要素是旋律。旋律是顺时出现的乐音。当它与节奏、节拍、调式等要素结合起来,就形成了一首作品的旋律。旋律又叫曲调。

“旋律是音乐的灵魂”(莫扎特语)。正是旋律线的运动发展,表现了作品的思想感情。所以,在欣赏一部作品时,首先感受到的就是旋律。不同的旋律能给人以不同的感受和联想,有的给人以欢乐,有的给人以悲伤,有的表现田园的风光,有的表现大海的壮丽。

旋律还具有民族、地域的特点。这是因为音乐家在创作时,常常有意无意地将民族的、地方的文化,特别是语言声调等揉进作品的旋律中。所以,有的旋律你一听就知道是哪里的音乐,如:我国的陕北民歌《蓝花花》、俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》、日本民歌《樱花》、朝鲜民歌《阿里郎》等。

旋律线有以下几种不同类型。

(1)同音重复型

同音重复是把同一音高的音按先后顺序组合在一起,形成一种旋律线。

(2)直线上行型

旋律的音由低到高直线上行。

(3)直线下行型

旋律的音由高到低直线下行。

(4)波浪型

波浪型是把旋律线条的起伏比喻成大海的波浪。人们思想感情的起伏也像大海的波浪一样。

(二)节奏

节奏是音乐语言中很重要的要素。每一条旋律线都含有各种各样的节奏,这些节奏都有很强的表现力。如果把节奏去掉,旋律就只剩下零散的一些音而失去了生命力。因此,节奏是旋律的生命。

音乐中的节奏主要是语言节奏、自然界声响的节奏、舞蹈的节奏、打击乐器的节奏等的归纳与发展。

语言节奏是很丰富的,但不能原封不动地把它拿来作为音乐的节奏。语言节奏必须经过音乐家的艺术加工才能成为音乐的节奏。

自然界声响的节奏,如小河的流水、刮风、下雨、雷声、闪电等在音乐作品中不是机械的模仿,而是经过艺术加工的。尤其是动物形象的塑造,在音乐作品中是通过模仿其声音或表现其形体或动作的特征来完成的,如慢速爬行的节奏表现乌龟的形象,用跳跃的并带有前倚音的音来表现袋鼠的形象等。

(三)和声

和声在音乐语言中与旋律有着不可分割的关系。它不仅能起着烘托主旋律的作用,而且能弥补旋律表现上的不足。如圣-桑的《天鹅》,旋律不能完全表现湖水荡漾的音乐形象,作曲家用和声的手法来弥补。另外,和声的离调、转调手法的运用,使旋律有着绚丽多彩的变化,各种转调的手法推动了音乐作品的发展,同时也加深了音乐形象的塑造。不仅如此,用和声的半终止、完全终止来划分段落,在大型的作品中还要用调性布局的手法来完成曲式结构。

(四)调式、调性

两者是音乐表现的重要基础之一。调式是在长期的音乐历史发展中形成的音高关系的体系,其表现力体现在该体系中的各个音级的运动个性之中。在调式体系中,有的音具有活跃而不稳定的性质,如下属音和导音;有的音具有稳定或较稳定的性质,如主音和属音。前者在音乐进行中意味着音乐构思的继续;后者则意味着收束或暂时的收束。从不稳定到稳定,又从稳定到不稳定,这种运动的性质便构成了调式在音乐表现中的基础。

在音乐历史发展过程中,不同的时期和阶段形成了众多各不相同的丰富多彩的调式,这些调式的形成,往往反映了一个时代或一个民族的音乐风格特征。

调性作为调式的高度,在音乐中的使用往往造成音乐中的新的紧张性和新的矛盾。不同的调性对比能够造成各种色彩的对比和变化,为音乐的运动增加活力,是推动音乐向前变化发展的重要动力。例如在挪威作曲家格里格的《培尔·金特》第一组曲中的第一曲《早晨》中,长笛在小快板速度上轻轻奏出“早晨”的主题。这一主题由双簧管延续后,再由长笛和其他乐器相继多次移调。调性的不断变换,使得同一个主题产生更鲜明的效果。

(五)速度

音乐作品的表现内容丰富多样,要求有多种不同的表演速度。速度在音乐中的作用

非常明显,最主要的就是直接形成或影响音乐性格以及音乐的基本形象。一般说来,快的速度通常是和激情、兴奋、紧张、恐慌、欢乐、活跃等情绪、情感特征联系在一起的;慢的速度则多与安详、宁静、沉思、忧愁等情绪、情感特征相关。在音乐表演过程中,速度的适当掌握将有助于增强音乐的艺术感染力,但如果采用不恰当的速度,往往会破坏音乐形象。

(六)力度

力度是指音的强弱变化。其在音乐表现上的一般意义是:力度越大,越使人感到音乐紧张性的增加;力度越小,则减少音乐的紧张性。另外,力度的增大往往伴随音响的增强。在通常情况下,旋律上行时伴随着力度的减弱,因此,音乐的高潮往往是在旋律的不断上行中,伴随着力度的增加,使音乐紧张度增加而形成的。

(七)音色

在音乐的表现上,音色是指一种表现(指人声、乐器)区别于另一表现工具的色彩特质。由于音色的不同,各种人声和乐器的表现呈现出丰富的色彩和巨大的表现力。另外,音色的表现作用还在于其体现出的特殊的民族色彩,如各民族的歌唱者和乐器特有的音色,使得其音乐的民族风格更为显著、鲜明,具有强烈的艺术感染力。

(八)音区

音区作为一种表现要素,其划分是由于音列中一部分音的音色相似的结果。一般而言,在不同的音列区间,音的色彩会给人不同的感觉,高音区的音色明亮悦耳,低音区的音色浑厚黯淡,中音区音色则往往比较坚实稳重。这种由音区造成的色彩变化,肯定会对音乐形象的塑造和审美情感的体验产生影响。

(九)织体

音乐中的横向与纵向两方面的关系和平衡的方式称为织体。织体可以分为单声部和多声部两类。一切单声部的曲调,如许多民歌、单声部歌曲和无伴奏器乐独奏等,都是以单声部织体作为其陈述形式。齐奏(唱)也属于单声部织体形式。

多声部织体可分为复调和主调。复调指两支以上的旋律在不同的层次中同时结合,这些旋律互相配合而又独立发展。

主调指在织体中单一的旋律占主要地位。

五、音乐作品的曲式结构

(一)一部曲式(一段体)

一部曲式由以下几个部分构成:乐汇、乐节、乐句、乐段。

乐汇是音乐作品的最小单位,仅能表达一个简单的乐意,相当于文学中的词汇。

乐节大于乐汇。又称“短句”,相当于语言标点符号中的顿号或逗号。

乐句,结构较长,相当于文学中的句子。

乐段是曲式中最小规模的结构,可以表达完整或相对完整的乐思,一般由两个以上乐

句组成。

(二)单二部曲式(二段体)

二个乐段构成对比而又统一的曲式,叫做二段体。有的将主题再现或变化再现,如福斯特的《故乡的亲人》,叫带再现的二段体。有的没有再现,叫不带再现的二段体。

(三)单三部曲式(三段体)

由三个独立的乐段构成的乐曲(歌曲),其结构叫做三段体。它的结构是ABA,第三段是第一段的再现或变化再现,如《我爱你,中国》。也有不带再现的三段体,结构为ABC。

(四)复三部曲式

复三部曲式是按三部性结构原则,在结构上大于三段体。由于复三部曲式的每一部分都包含有二段体或三段体,所以称作复三部曲式,如柴科夫斯基的《如歌的行板》。

(五)变奏曲式

由主题经若干次变化重复而展开的手法构成的曲式,叫做变奏曲式,如华彦钧的《二泉映月》。

(六)回旋曲式

同一主题反复出现,中间插入新的音乐构成的曲式,叫做回旋曲式,如贝多芬的《致爱丽丝》。

(七)奏鸣曲式

奏鸣曲式是由三部分组成的含有双主题的曲式,如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。

六、联想在音乐欣赏中的作用

(一)什么是音乐欣赏中的联想

在心理学中,由一个事物想到另一个事物的心理过程,叫做联想。在音乐欣赏中,常常会因为音乐表现的特定情境,自然而然的产生某些联想。例如我们听马头琴曲《草原上》,就会联想到无边际的草原和羊群;听《军队进行曲》就会联想到列队、出发和昂扬的情绪等。联想是人审美时的一种本能,在音乐欣赏中发生的联想,我们称之为音乐欣赏中的联想。

(二)音乐欣赏中联想的基本作用

在欣赏音乐作品时,欣赏者从听觉感受到声音,再通过相应的联想转换成视觉形象,把音乐作品所表现出来的情景在思维中变成活动的画面,以解析和呼应音乐作品的特定情景,这就是联想的基本作用。如欣赏交响童话《彼得与狼》时,双簧管模拟演奏鸭子的急促叫声,人们通过联想,好像看到了被狼追赶,边跑边叫的鸭子形象。

(三)联想在音乐欣赏中的意义

联想在音乐欣赏中具有不可或缺的重要意义。可以说,如果没有联想,音乐欣赏就失去了韵味和意义。音乐不像文学,可以直接用语言来描写或表述感情与场景,只能用音符、节奏、节拍、强弱等要素来表现感情和场景,这种表现是一种抽象的表现。因此,人们在欣

赏音乐的过程中,往往需要加入自己的联想,才能更好地理解音乐作品。音乐语言的抽象,使得人们在欣赏时不可能一下子捕捉到它的本质内涵,但音乐作品所蕴含的特定情绪是固定不变的。例如表现痛苦的音乐,不可能欣赏出欢乐的情绪,表现欢乐的情绪,也不可能欣赏出痛苦的情绪。如果在欣赏过程中能产生相应的联想,就会加深对音乐意境的理解,就能更深切地感受音乐的内涵,也就能更理性地欣赏音乐。欣赏音乐需要联想,但联想不是强迫产生的,联想是一种自然而然的状态,如果没有联想,那就只能停留在音色和旋律的表面流动上欣赏,而无法欣赏到音乐的内涵和本质,这种欣赏只能是一种低级的、浅表的欣赏。我们常常听说古人伯牙弹琴的故事,讲的就是这个道理。伯牙弹琴,遇到樵夫钟子期,伯牙弹琴时想到高山,钟子期就说“巍巍乎高山”;伯牙弹琴时想到流水,钟子期就说“汤汤乎流水”。所谓知音,即指欣赏者能够将音乐中的意境联想出来,也就是说听懂了音乐。所以说,音乐欣赏中的联想是不可或缺的。

(四)音乐欣赏中联想的异同

在音乐欣赏中,联想有相同的一面,也有不同的一面。音乐是人做出来的,人用音乐表现生活,必须以对生活的感受为基础。文学是用文字塑造形象,音乐则是用音符塑造形象,只是形式和工具性上有差别,在表现生活和情感方面,是没有质的差别的。那么,音乐表现的喜怒哀乐一经定型,与文学所表现的感情一经定型是一样的,喜就是喜,哀就是哀,这是因为作者的创作情绪是既定的,因而艺术作品中的情绪也是既定的。例如,阿炳饱受生活的流浪和饥寒,写出了著名的二胡曲《二泉映月》,人们从这首乐曲中能联想到压抑、激愤和对光明的向往,但不可能从这首乐曲中联想到欢快。另外一首反映过上好日子的乐曲《翻身的日子》,我们可以从中联想到欢快和喜悦,而不可能联想到悲痛和忧伤。由于音乐作品中的既定因素,欣赏中会产生相同的联想是自然的,也可以说是必然的。

但在实际中,由于欣赏者的文化修养、知识积累、生活经历等存在着很大的差别,在相同联想的基础上,还会发生很大的不同。仍以著名二胡曲《二泉映月》为例来说明:一些欣赏者听出了阿炳在旋律中所表现出的内心压抑、激愤和对光明的无限向往,除此之外,便没有其他的联想了;而有些欣赏者,却在此基础上,又想到了社会制度问题、人性的善与恶、音乐与生活的关系等更深层的问题,这就把音乐的表现引向了更深的理性思考,从哲学角度、政治角度、现实生活角度、文化角度等产生了相应的联想,这就是欣赏中联想的不同。

七、怎样欣赏音乐

欣赏音乐可按以下步骤进行:首先,我们要对创作这部作品的作曲家的生平、创作风格进行初步了解,对这部作品所表现的思想内容与思想感情有所了解,然后完整地、有目的地去欣赏一遍。所谓有目的,就是听第一遍要了解什么?要了解这首作品的旋律风格是什么?是欢快的还是忧伤的?是热烈的还是壮丽的?要按照音乐作品的表达程序去进行欣赏。第二遍要分段进行欣赏,边欣赏边研究。如在欣赏小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》时,开始是由竖琴演奏出清淡的和声,然后是长笛奏出华彩旋律,表现了什么?接着是双簧管

奏出引子主题,然后小提琴奏出呈示部主部主题(爱情主题)等等。另外,作曲家是采用什么样的乐器、什么样的旋律来塑造梁山伯的音乐形象?等等。有的段落要反复听,认真思考,以便读者和听众加深对作品思想内容的理解。分段赏析以后,可以把整个作品完整地听一遍。希望读者在今后的欣赏学习中,也可按上述的步骤进行欣赏音乐。

第三节 音乐作品的体裁

体裁即音乐作品的表现形式,是指艺术作品的式样、类型和品种,是乐曲在音乐风格和性质方面的特征。体裁的划分有大小不同的范围,文学、音乐、美术、戏剧、舞蹈等是最大范围的文艺作品体裁类别;歌曲、小说、独幕剧、雕刻等则是较小范围的体裁类别。

音乐作品的体裁可以根据不同的标准进行划分,音乐作品总的可分为:声乐、器乐、戏剧音乐(包括歌剧音乐、舞剧音乐、戏剧配乐等)三类。但由于戏剧音乐的音乐部分也不外乎是声乐和器乐,所以通常把它分别并入声乐和器乐中去。另外,音乐作品又有创作音乐和民间音乐之分,通常讲的“外国音乐作品”大多是指专业创作的音乐作品。各种音乐体裁都是历史形成的,它们的形成与发展要在一定的生产、生活条件下,在一定的文化背景中,经过长期的艺术实践才能完成。

一、声乐作品的体裁

声乐是由人声演唱为主的音乐形式。大多数声乐作品体裁短小,易于接受。所以有史以来为声乐创作的作品浩瀚如云,数不胜数。根据它们各自的表现特点、旋律风格、内容题材及其他许多因素,一般分为以下几种类型:

(一)进行曲

进行曲的特点是节奏清晰,强弱分明,节拍规整且常用 $\frac{4}{4}$ 或 $\frac{2}{4}$ 拍子;结构多是均衡对称方整型的;旋律多是雄壮有力、刚健豪迈的,其主题常采用大三和弦的分解进行为开端以造成昂扬向上的气势。进行曲常用来作为集体行进时的歌曲,以统一行进者的步伐来激发他们的某种情绪。进行曲有各种性质及表现各阶级群众心态的,例如:行军进行曲、战斗进行曲、庆祝进行曲、欢迎进行曲、婚礼进行曲、丧葬进行曲、颂扬进行曲以及士兵进行曲、工人进行曲、青年进行曲等等。常见的进行曲的曲式结构多是由单三段体或单二段体构成的。

(二)抒情歌曲

由于抒情歌曲的歌词常是抒情诗或具有抒情诗的性质,因此抒情歌曲既可以直接抒发特定时代、特定人物、特定的内心思想感情,也可以即景抒情,把景和情融为一体,做到情景交融。抒情歌曲能够表现人们生活层面的幅度比较广,如对祖国、对故乡、对亲人和一