

高等学校文化素质教育系列教材

主 编 孙科京

音乐 鉴赏

是什么没有翅膀却能飞翔？
是什么没有脊梁却能屹立？

● 南京大学出版社

高等学校文化素质教育系列

音乐 鉴赏

主 编 孙科京
副主编 闫 兵 高 蕾
杨仁媛 曾玉立
参 编 高 蓓 孙 晨

 南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏 / 孙科京主编. —南京: 南京大学出版社, 2016.7

高等学校文化素质教育系列教材

ISBN 978-7-305-17370-7

I. ①音… II. ①孙… III. ①音乐欣赏—世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 178471 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093

出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 高等学校文化素质教育系列教材

书 名 音乐鉴赏

主 编 孙科京

责任编辑 蔡文彬 丁 群 编辑热线 025-83686531

照 排 南京凯建图文制作有限公司

印 刷 南京人文印务有限公司

开 本 787×960 1/16 印 张 13.5 字 数 280 千

版 次 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-17370-7

定 价 30.00 元

网 址 <http://www.njupco.com>

官方微博 <http://weibo.com/njupco>

官方微信号 njupress

销售咨询热线 (025)83594756

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

前言

“是什么没有翅膀却能飞翔？是什么没有脊梁却能屹立？”

这个谜面一定会引起人们深沉而富有幻想色彩的思索及许许多多奇异的猜想，然而它的谜底却是——音乐。

我觉得这是有关对音乐的阐释中十分精辟的一句话，它精准地表述了，音乐弥散在人的每一个生存空间里以及它不可抗拒的传播性的特征，同时亦揭示了音乐在人类文明体系中和人的精神世界里的地位。在本书中我们将会了解音乐与人类的发展息息相关，早在语言没有产生以前，音乐就已经是人类交流思想感情、表达喜怒哀乐的重要手段了。随着人类的发展、社会的进步，音乐在人们的生活中日益以更加丰富的内容呈现出多样的姿态，为我们的生活添加了说不尽、道不完的滋味。与此同时，音乐本身的发展亦使其在形式上变得复杂，在内容上更加抽象，给人们欣赏、理解音乐设置了一定的门坎式的要求。本书从音乐鉴赏的基础知识、音乐的分类、不同类型音乐的表现手段以及如何分析、理解、欣赏音乐等方面进行了较为系统的介绍，以为爱好音乐的朋友提供一条通达音乐圣殿的便捷之道。

音乐欣赏有三个层次：一是直觉的认识；二是情感的表现；三是理智的认识。这三个层次的另一种表述则是：一是直观的把握；二是情感的认同；三是价值的判断。第一层次：对于所有人来说，音乐是天然的接受品，无需知识的积累与生活阅历的积淀，即能领略音乐扑面而来的气息与美感；第二层次：音乐常常能引起人们内心某种情感的共鸣，产生令人强烈的、不可抑制的情感冲动，唤起了储存在潜意识中的某种生活经历的体验，往往令人沉醉其中、难以自拔；第三层次：以前两个层次为前提，在欣赏音乐的同时引发哲理性的分析及规律性的提炼，进而达到技术与哲学层面的思维活动层次。

哲人说，人类把握和认识客观世界有三把钥匙：一是文字，二是数字，三是音符。所以，欣赏音乐对人类素质的全面发展有着重要的作用。

音乐作为一种文化，纵行源远流长，横看浩如烟海，它对于人的素养的培养，有着极其

重要的作用。2015年9月15日,国务院办公厅颁发了《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》,随着《意见》的实施与推进,美育工作作为学校教育内容中不可分割的重要组成部分,必将得到进一步的加强和改善。当下,随着素质教育的全面实施,课程改革的积极推进,艺术素质教育越来越被人们所关注。音乐欣赏作为以听为主的综合性艺术审美活动,成为新时期普通音乐教育的核心,许多高校将其列入人文素质教育课程之中。作为一名当代优秀大学生,良好的音乐素养是必备的素质。对于非音乐专业的学生而言,不必一定要学好一门音乐专业技能或系统地学习完整的音乐理论知识,但掌握和具备一些欣赏音乐的基础知识却是必要的而且是可以做到的事情,这是感受音乐之美、鉴赏音乐之美的基础,也是为我们在将来的工作生活中实现表现美与创造美的目标奠定基础。

本书由徐州幼儿师范高等专科学校孙科京担任主编,由徐州幼儿高等师范学校闫兵、高蕾,重庆商务职业学院杨仁媛、曾玉立担任副主编。徐州幼儿高等师范学校高蓓、孙晨参与了编写。本书在编写的过程中参考了相关的书籍,录用了一些优秀的国内外音乐,在此,我们表示衷心的感谢。由于编写水平有限,书中难免存在不足之处,恳请专家同行和使用本教材的师生多提宝贵意见。

编者

2016年8月

目 录

第一篇 音乐鉴赏基础知识

第一章 音乐的本质	3
第一节 音乐的起源与发展	3
第二节 音乐的本质与特征	6
第三节 音乐的功能	9
第二章 音乐表现要素和“音乐语言”的特殊性	12
第一节 音乐表现要素	12
第二节 “音乐语言”的特殊性	15
第三章 音乐的表现手法与体裁	17
第一节 音乐的表现手法	17
第二节 音乐的体裁	22
第四章 欣赏音乐的方法与意义	24
第一节 掌握“音乐语言”的基本规律	24
第二节 了解与音乐作品有关的知识	25
第三节 音乐欣赏的意义	26

第二篇 声乐

第五章 人声分类与鉴别	31
第一节 人声的分类	31
第二节 声部鉴定	60
第六章 声乐演唱形式与方法	63
第一节 声乐演唱形式	63
第二节 声乐演唱方法	65
第七章 中外民歌与歌舞音乐	70
第一节 中国民歌	70
第二节 中国民间歌舞音乐	94
第三节 外国民歌	103

第三篇 器乐

第八章 流行乐队与电声乐队	115
第一节 流行乐队	115
第二节 电声乐队	126
第九章 中国民族乐器	132
第一节 中国民族乐器发展史	132
第二节 中国民族乐器分类	134
第三节 中国民族民间乐队的组成和配置	145
第四节 乐曲赏析	146

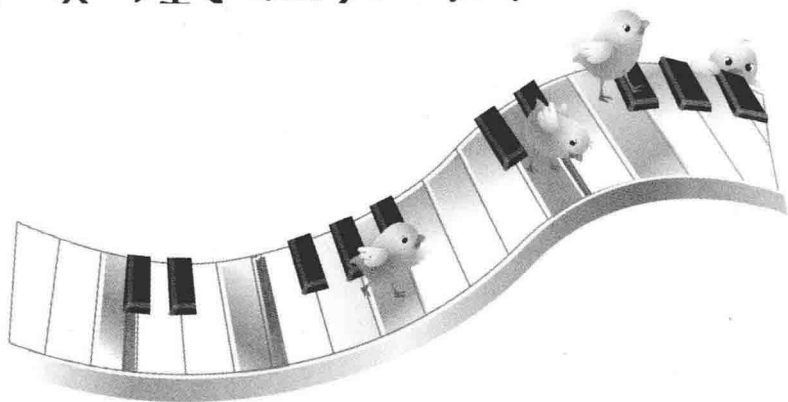
第十章 西方器乐	151
第一节 西洋乐器介绍及分类	151
第二节 器乐体裁	159
第三节 作品欣赏	164

第四篇 歌剧、舞剧、音乐剧

第十一章 歌剧	175
第一节 歌剧基础知识与歌剧音乐的基本特点	175
第二节 中国歌剧音乐	179
第三节 外国歌剧音乐	187
第十二章 舞剧	197
第一节 舞剧基础知识	197
第二节 中国舞剧音乐	198
第三节 外国舞剧音乐	200
第十三章 音乐剧	204
第一节 音乐剧概述	204
第二节 音乐剧赏析	205
参考文献	208

第一篇

音乐鉴赏基础知识

第一章 音乐的本质

音乐是声音的艺术。声音是物体振动产生的声波通过人或动物耳内的耳蜗转换成生物电流在人脑中的投像。声音是一种波,频率在 20Hz—20 000Hz 之间的声音是可以被人耳识别的。自然界的声音有两种,即乐音和噪音。乐音是由发音体有规律地振动而产生的具有明确音高的音,噪音则是由发音体不规则地振动所产生的无明确音高的音组成的声音。音乐所形成的艺术形象,能表达人们的思想感情,反映社会现实生活。那究竟音乐是如何产生与发展的?音乐的本质、特征和功能是什么呢?

第一节 音乐的起源与发展

音乐不仅是艺术的一种具体表现形式,而且是人类的一种社会现象,是伴随着人类的出现而产生的,或者更确切地说,它是人类社会发展到一定阶段的产物。

一、起源

古往今来诸多哲学家、美学家、文艺理论家和音乐史家对音乐的起源作出不同的研究与论说,其中影响较大的有六种。

(一) 劳动说

从人类社会发展的角度来看,人类为生存进行劳动时,为了鼓气或动作一致以提高劳动效率而发出呼喊声,这些呼喊声渐渐产生了一种自然的节奏性声音,经过长年累月的积淀,就逐渐形成了原始的音乐,这就是劳动说的理论(如图 1-1)。例如西汉刘安在《淮南子·道应训》一书中说:“今夫举大木者,前呼邪许,后亦应之,此举重劝力之歌也。”由此可知,正是劳动(举大木),才产生了音乐(“举重劝力之歌”)。此外,《吕氏春秋》中也有类似

的记载。

图 1-1 云南沧源岩画——远古人类狩猎所跳乐舞,证明劳动与音乐关系密切

(二) 模仿说

在历史上,模仿说曾长期盛行于西方。这种学说认为,音乐和其他艺术都起源于对自然的模仿。自然界的许多声音都是构成音乐的基本素材,如昆虫、鸟的鸣叫,动物的吼叫,风及流水声等。人类从这些自然的音响中得到灵感,因而创作了音乐。例如,古希腊哲学家德谟克利特在《著作残篇》中认为:“在许多重要的事情上,我们模仿了禽兽,当了它们的小学生。人们从蜘蛛那里学会了织布和缝补;从燕子那里学会了造房子;从黄莺等歌唱的鸟那里学会了唱歌。”中国古代历史中也有不少模仿说的记载,如《管子·地员》中认为,五声(宫、商、角、徵、羽)均是模仿动物之声而来;又如《吕氏春秋·古乐》中记载,音乐起源于“听凤凰之鸣”,“效八风之音”,“效山林溪谷之音”等。

(三) 情感说

情感说认为,音乐起源于人类抒发情感的需要。它在中国有着悠久的历史,且长期主导着中国的音乐乃至艺术的理论,距今有八千多年的历史实践。可以佐证情感说的古代

文献最早见于《国语》《左传》和《论语》等。在我国古代第一本系统而全面的音乐美学专著《乐记》的《乐本篇》中,如“音之起,由人心生也”,“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也”,“凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声,声成文,谓之音”等多处都明确指出了音乐起源于情感。

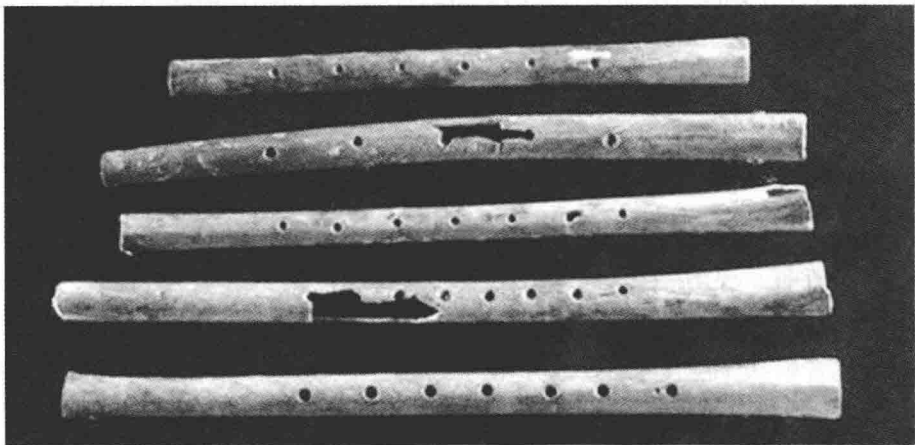

图 1-2 河南省舞阳县贾湖新石器时代早期遗址的墓葬中出土的骨笛(早期乐器之一)

(四) 巫术说

巫术说认为,原始社会生产力低下,原始人只好借助巫术,祈求鬼神保佑,在祭祀礼仪上原始人手舞足蹈,又唱又跳,久而久之音乐和舞蹈随之产生。《吕氏春秋·古乐》中记载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾。投足以八阕:一曰《载民》,二曰《玄鸟》,三曰《遂草木》,四曰《奋五谷》,五曰《敬天常》,六曰《达帝功》,七曰《依地德》,八曰《总禽兽之极》。”其中,第二阕《玄鸟》表现的即是原始人作为图腾的玄鸟。

(五) 语调说

语调说认为,音乐起源于人类讲话时的语调。原始人为了与自然界抗衡,必须结合成群体,在相互交往中,用不同的音调交流信息与感情,当语言不足以表达感情时,便扩大音调的范围而演绎成歌。两汉《毛诗序》中记载:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗,情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永(同“咏”)歌之;永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”其中“嗟叹之不足,故永歌之”即认为音乐(咏歌)直接源于言语。

（六）游戏说

游戏说认为,人类为了生产和生活需要进行一定的练习活动,而随着练习活动的深入,生产和生活水平逐渐提高,人类便逐渐摆脱了这些练习活动当初的实用性目的,进入一个精神相对自由的阶段,从而使有关的原始的音响练习活动逐渐成为一种游戏活动,进而艺术化,并最终产生了音乐。

以上起源说,似乎囊括了人类社会的一切宗教、情感、劳动等现象,可谓是集科学性、娱乐性与故事性于一体。

二、发展

按历史发展的进程可将音乐的发展归结为:

- (1) 原始时期音乐:诗、乐、舞三位一体的综合音乐形式。
- (2) 古代音乐:分化产生歌曲、器乐、舞蹈、戏剧、诗歌等。
- (3) 近代音乐:更高度、更细致地分化与发展,生成高级的音乐形式,如欧洲的歌剧、音乐剧、芭蕾舞剧和中国戏曲等,同时产生了各种不同的音乐流派,体现出精彩纷呈、繁荣发达的发展局面。
- (4) 现代音乐:一方面音乐艺术不断吸收更加复杂的艺术综合体,另一方面音乐艺术的各种形式本身也在不断依靠从外部吸取新的动力而获得新的发展。如大约出现在 20 世纪 80 年代的电脑音乐,正是科技的发展,使音乐形式变得更丰富,体现了现代生活的快节奏。由此可以看出音乐艺术及音乐文化日益发展与繁荣的轨迹脉络。

第二节 音乐的本质与特征

一、音乐的本质

对于什么是音乐的本质,古今中外的很多思想家、美学家和艺术家早已进行了探讨。

19 世纪奥地利著名形式主义音乐美学理论家汉斯立克在《论音乐的美》中提到:“音乐的内容就是音响运动形式”,“音乐作品的美是某种纯音乐的东西,即在于声音的结合之中,与任何陌生的音乐之外的思想范围都没有关系。”表面理解这种观点认为音乐是一种可以不依附于任何思想内容而独立存在的音响形式,人们可以通过对这种形式美的直接感知来获得审美满足。实际上我们可以换个角度思考,如果人类对音乐形

式美的规律的认识和反映是一种思想内容,而且这种思想内容必然来自于人们的社会实践过程,那么古往今来的大量优秀音乐作品中,都可以找到对声音进行直接采用或模仿的实例,如自然界中的鸟鸣兽吼、风啸水吟;人类抑扬多变的语言音调;人类社会生活中的各种人为音响等。而这些恰恰可以说明音乐中部分元素来自于现实,即是对现实生活的反映。

由此我们可以看出,尽管各种观点存在着差异,可是大家都认为,音乐是一种有特定思想内容的音响形式,是人类现实生活的某种反映。正如马克思主义的艺术理论认为:艺术是人类社会生活在人类头脑中主观反映的结果,无论怎样特殊的艺术现象,归根到底,都可以从现实存在中找到其根源。

但是,音乐的反映不是对社会生活的直接描绘,而是由音乐家将现实生活中所有与音乐有关的素材进行即兴加工、提炼、整理,然后再把个人对社会生活的看法、理解、思考、态度、体验等进行艺术高度概括,再以“音响”为“原料”加以表现的结果。

基于此我们说,音乐是一种有特定思想内容的音响形象,同时也是一种社会审美生活的主观反映,这就是音乐的本质。

二、音乐的特征

(一) 音乐是声音的艺术

音乐通过有机组织的声音材料塑造艺术形象,反映现实社会生活,表现人们的思想情感及审美情趣。作为音乐艺术素材的声音,通常是指钢琴键上的 88 个键,把这些音按高低顺序排列起来,构成音列。将不同的音高、音质、长短、声部、声种、乐器等方面组织起来,就构成了丰富多彩的音乐种类。除此以外,声音也可来源于人声、自然界的各种声响等。人们在创作音乐作品时,不是杂乱无章地将各种声音加以堆砌,而是根据自己的审美理想、审美情感、审美习惯和审美需要,经过不断地实践,不断地加工选择,创造性地对各种声音进行节奏、旋律、和声和音色的处理,便形成了能够震撼人心、怡情养性、多姿多彩、博大精深的音乐天地,从而表达出某种思想感情,被人理解和接受。因此,音乐是声音的艺术,是它的基本特征之一。

(二) 音乐是听觉的艺术

音乐是声音的艺术,所以它只能诉诸于人的听觉,因而音乐又是一种听觉艺术。人们在创作和欣赏音乐时,主要依靠听觉感知,接受的也主要是听觉信息的刺激,但这些听觉刺激所唤起的却是欣赏者身心多方面的兴奋,如肌肉的运动,想象、联想的产生,以及各种相应情绪、情感的体验。由此可看出,音乐的听觉能力是形成各种音乐能力的前提和基

础。因此,声音的听觉感知是音乐艺术的特性之一。

(三) 音乐是时间的艺术

音乐作为艺术形式之一,它的最大特征是它在时间流动中不断呈现、展开、发展和完善的过程。建筑在生活中有实用功能,是一个具体的东西;绘画与雕塑对动态的瞬间进行静态的表现,借助的也是直观的形象;而音乐与文学中的形象不是具体直观的,音乐只能在时间中展现与消失,没有时间的过程,就没有音乐的存在,就没有音乐的展现。只听音乐作品的个别乐节、乐句或乐段,是不可能获得完整的音乐形象的。因此,它能使欣赏者的某种情感体验在时间流动中不断得到积累和强化,使欣赏者长久地沉浸于审美享受的状态中,这就说明音乐是一门时间艺术。

(四) 音乐是情感的艺术

音乐擅长的是通过情感的直接抒发和表达来打动人、感染人,以达到审美活动的目的。正如《乐记》中记载:“凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声,声成文,谓之音。”再如《战国策》记载,公元前 227 年,燕太子丹命荆轲赴秦谋刺秦王政,其友高渐离送至易水河边为其击筑(古代击弦乐器),“荆轲和而歌。为变徵之声,士皆垂泪涕泣”,“复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠”。由于情感本身所具有的微妙性、模糊性和不可描述性,所以在主要通过情感体验最终完成音乐形象再塑造的音乐欣赏过程中,欣赏者能够获得比欣赏其他艺术形象时更多而且更自由地利用个人体验的机会。正因为音乐如此擅长于抒发情感和引发情感,以情动人、以情感人,所以又被人们公认为是一种情感艺术,是情感的载体。

(五) 音乐是表现的艺术

音乐虽然是对人类社会生活的主观反映和表现,但这种反映和表现却是间接的、表演性的。人们可以从文字的描述中直接感知万千世界的多姿,而音乐作品必须通过演唱、演奏等创作形式的二度加工才能完成。所以,音乐对现实生活的表现带有一定的间接性。其次,音乐作品中的“音乐形象”是经过联想而形成于人们头脑中的艺术形象,是感情化、性格化的形象,是变化的、发展的形象,音乐作品如果离开了表演、表现,谱面上的音乐作品就无法转化成为流动的音响。而欣赏者对音乐形象的感知和理解程度,又离不开表演者的技巧和修养水平等。所以,表演对音乐的表现起着举足轻重的作用。由此可见,音乐是表现的艺术。

（六）音乐是再创造的艺术

音乐的表现有稳定性的一面，又有演绎性的一面。演奏演唱的过程是对音乐的一次再创造。对于同样的一首乐曲，两位生活阅历不同、感受能力不同的演奏家，对作品的理解就会呈现不同的解释，或丰富多彩或旖旎迷人。所以，任何两位表演艺术家都不会表现得相同，没有创造就没有艺术。再之，音乐中特殊的手段——变奏，将原来的作品，重新改编，使一个旋律，奏完后，再奏一遍，是原来的，又不是原来的，是在原来基础上变化的，包含着创造性，这是其他艺术没有的。由此可见，创造性是音乐独有的特征之一。

第三节 音乐的功能

音乐的功能，是指音乐在人类社会生活中所起的作用。正如贝多芬所言：“音乐应当使人类的精神爆发出火花。”随着人类社会的不断发展，人们对于音乐功能的认知在不断地丰富和扩大。

一、音乐的审美功能

人类的审美需要是感受美、理解美、表现美和创造美的过程，是情感的体验、满足和愉悦的精神享受。早先审美和艺术活动与生产劳动紧密结合，劳动者既是美的创造者，也是美的欣赏者和表演者。此后，随着生产力的发展，社会出现了分工，艺术的创造者和欣赏者也才有了分工。但不管这样的社会分工多么精细和深入，美的特质在音乐艺术中是最珍贵的内核。因此，充分发挥音乐的审美功能，深刻挖掘音乐作品本身的审美要素，使人们通过音乐活动从中净化心灵、陶冶情操、启迪智慧、情智互补，并最终实现个体与社会、自然的和谐统一，且使这种情趣得以巩固、发展，为终生所用。

二、音乐的教育功能

一般人欣赏音乐的目的在于娱乐，但在娱乐过程中，人们又不知不觉地、潜移默化地受到了教育，陶冶了情操。古今中外诸多先贤、学者对此有着深入的分析与研究论证。早在我国春秋时代，伟大的思想家、教育家孔子曰：“移风易俗，莫过于乐”，并把音乐列为“六艺”（礼、乐、射、御、书、数）之一。我国近代学者蔡元培、王光祈等人，则力倡“美育”与“乐教”等。在西方，从古希腊时人们就充分认识到音乐的教化作用，当时斯巴达的立法者规定，所有的斯巴达人，无论男女老少和职位高低，必须参加音乐训练。柏拉图与亚里士多