

中国学前教育研究会教师发展高中专分委会推荐用书
全国统编三年制高专、五年制高专和三年制中专学前教育专业教材

音乐赏析

YINYUESHANGXI

主 编：邵 宁

副主编：刘小君、贾志方、刘建英

主 审：许卓娅

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

中国学前教育研究会教师发展高中专分委会推荐用书
全国统编三年制高专、五年制高专和三年制中专学前教育专业教材

音乐赏析

YINYUESHANGXI

主 编：邵 宁
副主编：刘小君、贾志方、刘建英
主 审：许卓娅

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

内容提要

本教材主要供三年制中专、五年制高专和三年制高专学前教育专业使用,旨在提高学生分析和鉴赏音乐作品的能力与审美能力,开阔学生音乐视野,陶冶学生音乐情操。全书由上篇、中篇、下篇三个篇章构成。上篇主要介绍声乐体裁及人声类别、民歌及中外创作歌曲;中篇主要介绍中外常用乐器、中外经典器乐作品及儿童器乐作品;下篇主要介绍中外歌剧舞剧、中国戏曲及曲艺。本教材从音乐赏析这门课程的理论性、逻辑性来划分和安排章节,以便各校合理地安排上课进度。

图书在版编目(CIP)数据

音乐赏析 / 邵宁主编. — 上海: 上海音乐学院出版社, 2013.2

ISBN 978-7-80692-846-2

I. ①音… II. ①邵… III. ①音乐欣赏—高等学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 033252 号

责任编辑	沈庭康
封面设计	徐 诚
出版发行	上海音乐学院出版社
地 址	上海市汾阳路 20 号
印 刷	上海师范大学印刷厂
开 本	787 × 1092 1/16
印 张	11.5
版 次	2013 年 3 月第 1 版 2013 年 8 月第 2 次印刷
印 数	5001—8000 册
书 号	ISBN 978-7-80692-846-2
定 价	28.80 元

(购书热线 021-62709889)

全国高中专学前教师教育教材编写指导委员会

主 任：庞丽娟

副 主 任：郭亦勤 刘占兰

全国三年制高专学前教师教育教材编委会

总 编：彭世华

副 总 编：皮军功 陈 华 袁 旭 梁周全 郭亦勤 袁 萍
张祥华

编 委：贺永琴 占 峰 王保林 李怀星 崔 建 孙 杰
蔡 虹 唐 敏 尹宗利 陈雅芳 叶留青 罗 峰
柴志高 张根健 卢新予 周宗清 李晓慧 周玉衡
张建岁 孔宝刚

序 言

学前教育是基础教育的奠基阶段，是国民教育体系的重要组成部分，它不仅对个体身心全面健康发展，而且对义务教育质量、国民素质整体提高和社会发展均具有极其重要的奠基性作用。近两年，在党中央、国务院的高度重视下，在《国家中长期教育改革和规划纲要（2010-2020年）》（以下简称“《教育规划纲要》”）、《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（以下简称“‘国十条’”）和各地学前教育三年行动计划等政策的有力推动下，各省（区、市）政府纷纷把学前教育作为本地教育工作和改善民生的重要方面，大力发展学前教育，有力地促进了各地学前教育事业的发展。2010年，是近年我国学前教育发展最快的一年，全国学前三年毛入园率增至56.6%，比2009年（2009年为50.9%）提高了5.7个百分点。

同时，我们需要客观、冷静地看到，由于长期受经济、社会、文化、传统和教育等多方面因素的制约，目前我国学前教育在不少地区是低水平的普及，学前教师队伍整体素质不高，特别是城乡学前教师专业素质水平差距大，不少农村幼儿园教师缺乏基本的专业教育，教育质量较低。

《教育规划纲要》和“国十条”明确指出了我国未来中长期学前教育发展的战略方向是“基本普及学前教育”，到2020年全国要实现基本普及学前教育。这在我国学前教育发展史上是具有里程碑、突破性意义的。但当前，如何更好地全面贯彻落实《教育规划纲要》和“国十条”精神，保障我国学前教育既大普及大发展，同时又是有质量的发展，因而我们的普及是有意义的普及，给我们的孩子提供的教育是真正令人向往的、有价值的教育机会，这一问题仍然非常艰巨、突出！

我国政府、社会、家长等各方面都对此表示了极大的关注，专家、学者们为此进行着努力的思考、研究和探索。

无疑，要确保学前教育质量，必须要有高水平的学前教师作为基础和保障。政策和实践研究均表明，世界发达国家都十分重视学前教育阶段教师队伍的建设，在严格实施幼儿园教师资格制度和教师专业标准的同时，努力建构促进幼儿园教师专业发展的有效培养和支持体系，实现幼儿园教师培养的专业化和优质化。比如，美国、日本等国不仅基本实现了幼儿园教师培养的学士化，更值得关注的是，它们都非常注重幼儿园教师培养与培训教学资源的研究与优化，重视通过通识教育提高学生的人文和科学素养，注重通过深化专业课程设置、及时吸纳教育科学研究成果等培养学生对儿童的观察、理解与分析能力，教育教学实践能力及与儿童的有效互动和引导发展能力。

在我国,随着经济社会的快速发展,广大人民群众对学前教育规模和质量的要求越来越高,直接推动着我国学前教师教育的迅速发展。进入21世纪以来,包括幼儿师范学校和中职幼师班在内的中专层次的学前教师教育规模不断扩大,专科层次的初中起点五年制和高中起点三年制学前教师教育也迅速发展起来。迄今,全国已有独立设置的幼儿师范专科学校15所,今后几年数量还会急剧增长。然而,与此形势发展及其需求很不相适应的是,我国学前教师教育的教材建设却相对滞后,与学前教师教育规模、层次的发展速度与趋势很不相称。例如,初中起点五年制高专和高中起点三年制高专的教材还没有形成完善的体系,甚至可以说还是空白,教学中大量借用中专和本科教材;而三年制中专学前教师教育教材体系由于是在20世纪末期形成的,其时代性、先进性和适用性都急需加强;当前幼儿园教师在职培训、转岗培训、提升培训等的速度和规模迅速扩大,国家级培训已经覆盖全国,但其课程与教材建设却非常滞后,已经严重制约和影响培训的质量和效果。可见,要保障学前师资培养与培训的质量,必须要对学前教师教育的课程与教材体系进行新的系统建设。更为重要的是,去年国家教育部先后颁发了《教师教育课程标准(试行)》、《幼儿园教师专业标准(试行)》,对幼儿园教师的专业素养与能力以及学前教师教育的课程与教学等提出了明确的新要求,而这些新要求也急需通过建立一套新的更加完善的课程和教材才能更好地得到贯彻和落实。

适应事业发展形势的迫切需要,为了更好地贯彻落实《教育规划纲要》和“国十条”精神,促进学前教育大普及大发展的同时有质量地发展,有效推动我国学前教育事业的健康、可持续发展,在中国学前教育研究会的有力支持和领导下,教师发展专业委员会高职高专中职中专分委会从成立伊始,即将促进当前教育改革背景下我国学前教师教育和教师队伍的质量提升作为自身义不容辞的历史使命和责任,着手策划和研发这套“全国高中专学前教师教育教材”。就当前我国学前教育特别是学前教师教育和教师队伍建设中的关键矛盾、主要问题进行了多次深入研讨;组织多次研讨会会对各地各校已有课程改革探索与教材创新进行深度的交流与研讨,并分享进一步改革的思考与建议。在策划和研发过程中,我参与了若干次当前现状与需求、编审理念与重点、系列及其册本的设计、各册本主审专家的遴选等工作,深感这是我国学前教育事业发展和教师队伍建设中的一件大事,责任重大,任务艰巨。现经过全国上下学前各领域多方面专家学者、历时三年的努力工作后,这套教材终于要出版了,值得祝贺!

就总体而言,这套教材及其编写过程具有如下三个主要特点:

一是设计全面,体系比较完整。即其分别对五年制高专、三年制高专、三年制中专和培训四个系列(除政治科目以外)的所有科目教材进行了全面系统的成套建设。在编写各科目册本的具体内容之前,系统研制了各系列人才培养方案和各门课程的教学大纲,以此作为纲领,使各系列在人才培养目标与课程设置、课时安排、教学内容选取、教学考核要求等方面形成一个

比较完整的体系。

二是内容、体例力求创新。从《教师教育课程标准(试行)》和《幼儿园教师专业标准(试行)》等文件征求意见稿开始,全体编写人员即对这些政策文件进行了多轮的认真研读,努力使教材编写体现新文件对幼儿园教师应秉持的基本理念、应具有的专业理念与师德、专业知识和专业能力等提出的新要求。同时,所编各科教材都力图反映本学科领域的最新研究与实践改革成果。特别是本套教材不局限于传统的“三学六法”,在此基础上新增了幼儿学习与发展、幼儿发展观察与评价、幼儿园教育环境创设等深化、创新和拓展性的教材。在体例上,这套教材也有诸多的创新之处,如各科目以章节为单元,在学习目标与要求、理论学习与实践以及课后阅读、思考与练习等方面进行完整设计,使学生的学习既具有阶段递进性又具有相对完整性。此外,还安排了大量的案例以增强课程和教学的实践取向和学生的实践性体验。

三是组织过程比较严谨规范。在编写程序上,从研制人才培养方案和各学科册本的计划,到各册本确定编写大纲、体例和样章,再到形成初稿、进行统稿和最后审稿等,每一个步骤均经过了起草、征求意见、论证修改等多个环节的不断反复。编、审队伍的遴选组织坚持了高标准严要求,编写者均是全国高中专学前教师教育骨干院校中有水平、有影响、有经验的教师,审稿专家均为全国有影响的本科院校和国家科研院所中本领域的知名专家教授。此外,所选择的出版单位也是全国有影响力、专业性强的出版社。这些严格的要求努力与复杂的操作过程,均为了实现一个目标——共同建设一套适应我国新时期学前教育发展需要的、具有较高质量的学前教师教育课程和教学资源体系。

总之,这套教材的编写出版是恰逢其时,相信将有利于促进我国学前教师教育工作的开展和质量的提高,并将有力促进我国学前教育事业高质量地、健康地、可持续地发展。同时,也希望通过这套教材的广泛使用进一步集结和吸纳更多高校一线教师的智慧与经验,使这套教材得到不断的发展和完善,从而不断推动我国学前教师教育教材的建设发展,并且积极服务和促进我国学前教育事业的发展。

庞丽娟

2012年6月26日于北师大新主楼

目 录

序 言	1
绪 论	1

上篇 声乐作品赏析

概 述	11
一、声乐的体裁	11
(一) 民歌	11
(二) 创作歌曲	11
二、人声的分类	12
(一) 女高音	12
(二) 女中音	13
(三) 女低音	13
(四) 男高音	13
(五) 男中音	13
(六) 男低音	13
(七) 童声	13
第一章 民 歌	14
第一节 中国民歌	14
(一) 汉族民歌	14
(二) 少数民族民歌	21
第二节 外国民歌	25
(一) 日本民歌	25
(二) 俄罗斯民歌	26
(三) 印尼民歌	27
(四) 几内亚民歌	28
(五) 澳大利亚民歌	31
(六) 巴西民歌	31
第二章 创作歌曲	33
第一节 中国歌曲	33
(一) 女声独唱《草原夜色美》	33

(二)男声独唱《乡音乡情》	34
(三)女声二重唱《清晨,我们踏上小道》	35
(四)女声合唱《我住长江头》	37
(五)混声合唱《怒吼吧!黄河》	39
第二节 外国歌曲	45
(一)男声独唱《我的太阳》	45
(二)女声独唱《致音乐》	46
(三)男声合唱《猎人合唱》	47
第三节 中外影视及通俗歌曲	49
(一)中外影视歌曲	49
(二)中外通俗歌曲	60
第四节 中外儿童歌曲	66
(一)《卖报歌》	66
(二)《小燕子》	66
(三)《嘀哩嘀哩》	67
(四)《种太阳》	68
(五)《小红帽》	69
(六)《太阳,熟透的苹果》	69
(七)《我们是快乐的儿童》	71

中篇 器乐作品赏析

概 述	75
一、器乐演奏形式	75
(一)独奏	75
(二)重奏	75
(三)合奏	75
(四)协奏	77
二、中外常用乐器	77
(一)中国常用民族乐器	77
(二)外国常用乐器	82
第三章 中国器乐作品	88
第一节 独奏作品	88
(一)古琴曲《梅花三弄》	88
(二)二胡曲《二泉映月》	89
(三)琵琶曲《十面埋伏》	90

(四) 笛子曲《姑苏行》	92
(五) 唢呐曲《百鸟朝凤》	93
(六) 古筝曲《渔舟唱晚》	94
第二节 合奏作品	96
(一) 民族管弦乐《瑶族舞曲》	96
(二) 民族管弦乐《春江花月夜》	97
(三) 民族管弦乐《翻身的日子》	99
第四章 外国器乐作品	101
第一节 独奏作品	101
(一) 钢琴独奏曲《#F 大调夜曲》	101
(二) 小提琴独奏曲《哈巴涅拉》	103
(三) 大提琴独奏曲《天鹅》	103
第二节 重奏、协奏作品	104
(一) 弦乐四重奏《如歌的行板》	104
(二) 《降 E 大调第一钢琴协奏曲》	106
(三) 《e 小调小提琴协奏曲》	108
第三节 合奏作品	110
(一) 《c 小调第五“命运”交响曲》	110
(二) 管弦乐《拉德茨基进行曲》	113
(三) 《g 小调四十交响曲》	114
(四) 《e 小调第九“新世界”交响曲》	117
第五章 中外儿童器乐作品	120
第一节 中国部分	120
(一) 打击乐合奏《鸭子拌嘴》	120
(二) 童话故事音乐《龟兔赛跑》	120
(三) 木管四重奏《火车向着韶山跑》	124
第二节 外国部分	125
(一) 交响童话《彼得与狼》	125
(二) 组曲《动物狂欢节》	128

下篇 歌剧、舞剧、戏曲、曲艺赏析

概述	133
(一) 歌剧	133
(二) 舞剧	133
(三) 戏曲	133

(四) 曲艺	133
第六章 歌 剧	134
第一节 中国歌剧	134
(一) 歌剧《江姐》	134
(二) 歌剧《洪湖赤卫队》	135
第二节 外国歌剧	138
(一) 歌剧《卡门》	138
(二) 歌剧《茶花女》	139
第三节 音乐剧	141
音乐剧《猫》	141
第七章 舞 剧	144
第一节 中国舞剧	144
(一) 舞剧《白毛女》	144
(二) 舞剧《红色娘子军》	145
第二节 外国舞剧	147
(一) 芭蕾舞剧《天鹅湖》	147
(二) 芭蕾舞剧《加雅涅》	148
第八章 戏 剧	150
第一节 昆曲	150
《原来姹紫嫣红开遍》	150
第二节 京剧	152
《苏三离了洪洞县》	152
第三节 越剧	153
《天上掉下个林妹妹》	153
第四节 黄梅戏	155
《满工对唱》	155
第五节 豫剧	156
《谁说女子享清闲》	157
第六节 湖南花鼓戏	158
《刘海砍樵》	158
第七节 其他地方戏曲	160
(一) 秦腔	160
(二) 评剧	160
(三) 粤剧	161

第九章 曲 艺	162
第一节 鼓词	162
《偷年糕》	162
第二节 弹词	162
《蝶恋花·答李淑一》	163
第三节 牌子曲	164
《布谷鸟儿咕咕叫》	164
第四节 其他曲艺	166
(一) 道情	166
(二) 琴书	166
(三) 杂曲	166
(四) 走唱	166
(五) 板诵	166
(六) 少数民族曲艺	167
主要参考文献	168

绪 论

一、什么是音乐赏析

音乐赏析是赏析者通过身心来感受和认知音乐作品的审美活动。它以具体音乐作品为中心,通过聆听音响效果,查阅背景资料,分析乐谱等各种手段,来感受和体会作品带给人们的思想和情感。音乐赏析以聆听为主。不同的作品,由于体裁、题材和风格的不同,会表现不同的音乐形象。只有通过不断地赏析,才能丰富人们的音乐知识,扩大音乐视野,逐步提高对音乐的感受能力、理解能力和鉴赏能力。在进行音乐赏析时,了解音乐表现的基本要素是至关重要的,同时掌握一些音乐基础知识和基本常识,对于准确把握音乐作品的内涵有着积极意义。

声乐作品的赏析应将歌词与音乐的赏析并重,它们对整个作品的内容表达有着不可分割的关系。歌词精准简练的表述,加之音乐丰富含蓄的衬托,使得声乐作品具有极强的感染力和沟通能力。器乐作品的赏析有别于声乐作品,尤其是无标题器乐曲,它没有歌词和标题来提示你音乐表达的内容,只有依靠赏析者丰富的知识、经验和想象来体会、感受音乐带给我们的无穷魅力。

二、音乐艺术及其基本特点

(一)什么是音乐

音乐是最能表达人类感情的一种艺术,它通过听觉直接和我们的心灵接触。音乐不以说教方式来传播,更多是通过熏陶及感染的途径,潜移默化地影响人的心灵,使人得到美的滋润。音乐家冼星海说:音乐,是人生最大的快乐;音乐,是生活中的一股清泉;音乐,是陶冶性情的熔炉。

(二)音乐的基本特点

1. 音乐是声音的艺术

音乐是用有组织的乐音或噪音来表达人们思想情感、反映现实生活的一种抽象艺术。它必须通过演唱或演奏的形式才能被听众感知和赏析,故而音乐是声音的艺术。

2. 音乐是听觉的艺术

音乐是听觉艺术,音乐艺术的一切实践都须依赖于听觉。听,是音乐艺术最基本的特征。“听音乐”对一般人来说是一项在日常生活中极为普遍的文化活动,一场音乐会就是可以让人们大饱耳福的盛宴。我们的听觉也会在音乐赏析过程中得到锻炼和提升。

3. 音乐是时间的艺术

有人说音乐就是声音在时间里流淌的艺术。不可否认,音乐中有不少表现元素都是和时间紧密相连的,比如音符的长短就是声音持续时间的长短;音符的高低就是单位时间内物体

振动的次数多少。音乐是在时间的流逝中,展示它所要表达的思想情感或情节内容。一首音乐作品,短则几分钟,长则半小时、一小时,而作为欣赏者,则需要静下心来,拿出足够的时间来细细品味。

4. 音乐是情感的艺术

《诗·大序》曰:“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,故咏歌之。咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”由此可以看出,对于情感的表达,仅用语言是远远不够的,只有用音乐和舞蹈才能真正体现人们内心真实、复杂、多变的情感世界。

三、音乐的基本要素

(一) 节奏

1. 定义:由时值长短相同或不同的若干个音按照强弱组织起来的关系。

2. 意义:就像人物的性格,是区别于其他事物的标志,节奏最能表现音乐作品的风格特点,往往给人留下深刻的印象。

3. 类型:按风格可分为以下三种:

(1) 密集型:表现紧张、激动,或轻快、活泼。如《打虎上山》:

1=G $\frac{2}{4}$

快板 热烈地

选自现代京剧《智取威虎山》

$\underline{0\ \dot{6}}\ \underline{4.\ \dot{3}}\ |\ \underline{\dot{2}\ \dot{5}\ \dot{3}\ \dot{2}}\ \underline{\dot{1}\ \dot{3}\ \dot{2}\ \dot{1}}\ |\ \underline{\dot{6}\ \dot{1}\ \dot{2}\ \dot{3}}\ \underline{\dot{1}\ \dot{7}\ \dot{1}\ \dot{2}}\ |\ \underline{\dot{4}\ \dot{4}\ \dot{4}\ \dot{4}}\ \underline{\dot{4}\ \dot{4}\ \dot{4}\ \dot{4}}\ |\ \underline{\dot{4}\ \dot{4}\ \dot{4}\ \dot{4}}\ \underline{\dot{4}\ \dot{6}\ \dot{5}\ \dot{4}}\ |\$
 $\underline{\dot{3}\ \dot{3}\ \dot{3}\ \dot{3}}\ \underline{\dot{3}\ \dot{3}\ \dot{3}\ \dot{3}}\ |\ \underline{\dot{3}\ \dot{3}\ \dot{3}\ \dot{3}}\ \underline{\dot{3}\ \dot{3}\ \dot{3}\ \dot{5}}\ |\ \overset{>}{\dot{2}}\ \overset{>}{\dot{1}}\ |\ \underline{\dot{2}\ \dot{3}\ \dot{4}\ \dot{3}}\ \underline{\dot{2}\ \dot{3}\ \dot{5}}\ |\ \underline{0\ \dot{5}\ \dot{3}\ \dot{2}}\ \underline{\dot{1}\ \dot{3}\ \dot{2}\ \dot{1}}\ |\ \underline{\dot{6}\ \dot{1}\ \dot{6}\ \dot{5}}\ \underline{\dot{3}\ \dot{5}\ \dot{6}\ \dot{1}}\ |\$
 $\underline{\dot{5}\ \dot{6}\ \dot{1}\ \dot{2}}\ \underline{\dot{6}\ \dot{1}\ \dot{2}\ \dot{3}}\ |\ \underline{\dot{1}\ \dot{2}\ \dot{3}\ \dot{5}}\ \underline{\dot{3}\ \dot{3}\ \dot{5}\ \dot{7}}\ |\ \underline{\dot{6}\ \dot{6}\ \dot{6}\ \dot{6}}\ \underline{\dot{6}\ \dot{6}\ \dot{6}\ \dot{6}}\ |\ \underline{\dot{6}\ \dot{6}\ \dot{6}\ \dot{6}}\ \underline{\dot{6}\ \dot{6}\ \dot{6}\ \dot{6}}\ |\ \overset{>}{\dot{6}}\ \dot{4}\ \ \dot{3}\ \dot{4}\ ||$

(2) 宽舒型:表现平静、舒缓、宽广、辽阔。如《牧歌》:

1=G $\frac{2}{4}$

蒙古族民歌

$\dot{3}\ |\ \dot{5}.\ \ \dot{5}\ |\ \underline{\dot{5}\ \dot{6}\ \dot{7}\ \dot{6}}\ |\ \underline{\dot{6}\ \dot{7}\ \dot{3}}\ |\ \dot{5}.\ \ \dot{6}\ |\ \underline{\dot{5}\ \dot{6}\ \dot{5}.\ }\ |\ \underline{\dot{5}\ 0\ \dot{5}}\ |\$
 1. 蓝 蓝 的 天 空 上 飘 着 那 白 云, 白
 2. 羊 群 的 好 像 是 斑 斑 的 白 银, 撒

 $\dot{1}.\ \ \underline{\dot{2}}\ |\ \dot{3}\ \ \underline{\dot{2}}\ |\ \underline{\dot{2}\ \dot{3}\ \dot{2}}\ |\ \dot{6}\ \ \underline{\dot{1}}\ |\ \underline{\dot{1}\ \dot{1}\ \dot{2}\ \dot{1}\ \dot{2}\ \dot{3}}\ |\ \underline{\dot{1}\ -}\ |\ \underline{\dot{1}\ 0\ 0}\ ||$
 云 的 下 面 盖 着 雪 白 的 羊 群。
 在 草 原 上 多 么 爱 煞 人。

(3) 特殊型:附点节奏、切分节奏、连音节奏等,表现特殊的音乐形象和音乐风格。如《三十里铺》:

1=D $\frac{2}{4}$ $\dot{1}\ \ \underline{\dot{2}\ \dot{2}}\ |\ \underline{\dot{5}\ \dot{1}\ \dot{6}}\ |\ \underline{\dot{5}.\ \dot{6}\ \dot{5}\ \dot{2}}\ |\ \dot{5}\ -\ ||$
 提 起 家 来 家 有 名,

(二) 旋律

1. 定义: 也叫曲调, 是音高相同或不同的音按时间先后组织在一起形成的音的线条。

2. 意义: 塑造音乐主体形象, 既能勾勒外部形象, 又能描绘内部变化。在音乐作品中地位最重要。人们赏析音乐时, 首先注意的是旋律, 最后留给人印象最深的也是旋律, 旋律是表现音乐内容的最主要的手段。

3. 类型: 按照旋律发展的起止音高差异, 大致可分为三种:

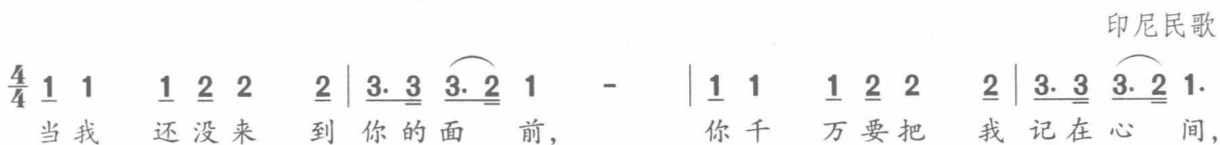
(1) 旋律上行: 给人以启迪和希望, 催人崛起与奋进。如《蓝色的多瑙河》:

(2) 旋律下行: 表现哭泣、悲伤、叹息。如《小白菜》:

(3) 旋律平行: 就像心平气和诉说, 又像在你耳畔呢喃。如《星星索》:

4. 旋律的发展手法:

(1) 重复: 原样地重复一次乐句或主题, 是最基本的发展手法, 可以起到强调和巩固的作用。如《两只老虎》:

(2) 变奏: 在原来音乐材料的基础上进行装饰变化, 这种变化的重复, 比简单重复要复杂一些。如《粉刷匠》:

(3) 展开: 从陈述过的主题材料中, 抽出一些小片断加以变化发展, 模进是其中一种比较典型的手法, 即模仿进行(把主题的某一小片断, 在不同高度上重复)。在某些音乐中, 当表现情绪越来越紧张时, 常采用由低到高的快速模进, 反之亦然。如《梁祝》引子:

(4)对比:把不同性质的主题材料放在一起进行对比,能产生矛盾的因素,从而丰富音乐内容。对比发展中又可能引出新材料,从而又出现新旧主题之间的对比和矛盾,使得乐曲的发展更加复杂。

(5)再现:是一种特殊的重复。是指音乐经过一段发展之后,或者在出现一段新的音乐材料之后,原来的主题又重新出现。这种主题的再度出现,不是单纯的重复,而是在音乐内容经过呈示发展之后。这时的主题再现,已经具有了结论的意义。因此主题的再现对于乐曲结构的完整和内容的统一,有着特别重要的作用。

(三)和声

1.定义:由音与音同时发声所构成,在乐谱上表现为纵向相合。传统和声是按三度关系叠置而成,现代和声则有二度、四度、五度等各种自由的关系叠置。

2.意义:与节奏、旋律一起构成音乐的三大要素。和声是多声部音乐的主要表现手法。如果把旋律看成是绘画的线条,和声便是填充空白的色块。和声能把单薄的旋律变得浑厚、丰满,也能将庄严、肃穆的曲调变得诙谐、滑稽。由于和声具有音响色彩功能,因此还能独立地或同其他因素协同地参与音乐表现。另外和声在多声部音乐中所具有的结构功能还表现在以下三种情况:

- (1)音高纵向结合的组织作用;
 - (2)确立或瓦解调性、调式的作用;
 - (3)发展或终止某一结构的作用。
- 3.类型:和声的类型以情绪和排列两种方式可分为以下四种。
- (1)和谐型:表现稳定、缓和、正义;
 - (2)不和谐型:表现紧张、恐怖、邪恶;
 - (3)开放排列:可获得协调、均衡的音响效果;
 - (4)密集排列:可获得浓厚、浊重的音响效果;

(四)音色

由发音体所产生的泛音在数量、质量和强弱不同而产生的音响的特色。音色好像绘画中的颜色,是音乐中极为吸引人、能直接触动感官的重要表现手段。它分人声音色和器乐音色两大类,当然还有自然界以及电子技术合成模拟的自然界中不存在的各种音响、音色。不同的音色演示的音乐作品给人以不同的音乐感受。同样是一首《梁祝》,分别用小提琴、二胡、手风琴、钢琴、笛子等不同乐器演奏,会有不同的结果。

(五)力度

力度是音乐中强弱的对比和变化,也是音乐初学者和业余爱好者最难把握又最容易忽视的表现手段。在音乐作品中力度越强,音乐越紧张、雄壮;力度越弱,音乐则缓和、委婉。因此

音乐作品中常运用强弱对比的手法来发展音乐。

(六)速度

1. 定义: 一种约束或规定单位时间内演奏或演唱拍数的术语, 如每分钟 96 拍。或者叫音乐进行的快慢, 如行板、慢板等。

2. 意义: 音乐的速度与乐曲的内容密切相关。一般而言, 表现激动、欢快、兴奋、活泼的情绪, 往往与快速相配合。抒情性、叙事性、田园风味的往往与中速相配合。颂歌的挽歌、沉痛的回忆等往往与慢速相配合。

3. 类型: 通常的情况下, 速度的类型可分为以下四种。

(1) 快: 快板、急板等, 表现紧张、活泼、开朗、热情、奔放、欢乐、吉庆等情绪;

(2) 慢: 慢板、柔板等, 表现平静、深沉、悠扬、祥和、高贵、典雅、幽怨、哀愁等意境;

(3) 渐快: 急促、紧张、惊恐、害怕等;

(4) 渐慢: 放松、懈怠、稳定、疲惫、结束前的终止感。

(七)调

1. 定义: 调式、调性(调的高度)的总称。

2. 意义: 调式是音阶内各音按不同音高顺序排列组合, 形成以某一音为中心的一个体系。调性是指调式主音的音高位置。

3. 调式类型:

(1) 大调: 表现庄严、明亮、辉煌、雄壮的氛围和形象, 如《欢乐颂》、《国歌》等;

(2) 小调: 表现柔情、暗淡、平和、婉转的意境和内容, 如《小草》、《歌声与微笑》等;

(3) 民族调: 除具有大、小调一部分功能外, 最能体现各民族各地域风格和色彩。如《送我一枝玫瑰花》、《樱花》等。

4. 调的高度: 调号(基本调、升号调、降号调)。

(八)曲式结构

1. 乐段: 是表现音乐内容的最小的曲式。是曲式结构中可以独立的(或具有独立意义的)较完整的一种基本类型, 其特点是有着较完满的终止(用本调或其他调性的完全终止)。乐段由乐句组成, 由两句和四句构成的乐段居多, 此外还有三句、五句以至更多句的乐段。

2. 乐句: 乐段中最大的片段叫做乐句, 它可细分为乐汇与乐节, 犹如语言中的句读与较小的语词结构上的停顿, 它是根据旋律的结束音来划分的。乐段的最后一句, 一般结束在主音上, 这叫做完全终止, 它具有稳定的终止感。其他乐句结束在不稳定音上, 叫做半终止, 具有期待感。由于不稳定音对主音有一种倾向性, 即不稳定音有一种迫切希望进行到主音、以求得圆满归宿的力量。这种不稳定的半终止与稳定的完全终止之间形成的呼应关系, 使乐段成为一个前后呼应的完整结构。

3. 乐节: 乐句中有时能划分出乐节。它是在乐句中间旋律和节奏明显的段落。但有时也有一气呵成, 分不出乐节的乐句。

4. 乐汇: (也有的称作“动机”)指围绕一个主要音而结合起来的音组。这个音组在旋律和