

普通高等教育“十三五”规划教材

大学生音乐欣赏

DAXUESHENG YINYUE XINSHANG

■ 王怡 主编

电子科技大学出版社

大学生音乐欣赏

主 编 王 怡

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学生音乐欣赏/王怡主编. —成都:电子科技
大学出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5647-4275-1

I. ①大… II. ①王… 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(2017)第 059927 号

大学生音乐欣赏

王 怡 主编

出 版:电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编:610051)

策划编辑:万晓桐

责任编辑:万晓桐

主 页:www.uestcp.com.cn

电子邮箱:uestcp@uestcp.com.cn

经 销:全国新华书店

印 刷:北京亚吉飞数码科技有限公司

成品尺寸:185mm×260mm **印张** 15 **字数** 311 千字

版 次:2017 年 4 月第一版

印 次:2017 年 4 月第一次印刷

书 号:ISBN 978-7-5647-4275-1

定 价:38.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话:028-83202463; 本社邮购电话:028-83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误,请寄回印刷厂调换。

Preface

闭上眼睛,我们可以获得一个纯粹的听觉世界:窗外汽车的喇叭声,人声,鸟叫声……再仔细听,室内闹钟的滴嗒声,电风扇的旋转声;再仔细听,天空一群鸽子呼啸着飞过,远处一群孩子在草地上嬉戏,老奶奶们的秧歌和着鼓乐……什么样的场景,我们就能听到什么样的声音:学校里书声琅琅,球场上呼声震天,工厂里机器轰鸣,市场上嘈杂闹腾;夏日雷雨,冬天狂风;对着远山呼唤,你获得空旷的回应;情人耳边的偶语,你感到亲密无间……然而,最打动我们的,恐怕是音乐了。无论男女老少,谁没有唱过歌呢?美妙的乐声有时令人振奋,有时使人惆怅,让我们体验到情绪的共鸣和情感的升华;有时还会使我们陷入沉思,随着起伏的旋律,想起遥远的过去、想象看不见的未来。音乐好像有一种神奇的魔力,让疲倦的人们就像在沙漠中见到绿洲一般,忘却旅途的困顿;让清凉的音符遮住灼人的烈日,享受紧张生活中的小憩。在社会生活中,音乐还被赋予各种特定的功能,从民间的婚丧嫁娶,到庄重的国事活动,音乐都是必不可少的部分,古往今来,无论在哪个国家,概莫能外。

世界上的音乐可以有千百种定义,但它首先作为声音的艺术,离不开声音,离不开听觉,它是一个声音的世界,一个听觉的世界,一个每天我们与之相处、朝夕相伴的世界,一个当我们还在母亲怀里时就悉心倾听的世界。音乐是这个世界的国王,也是这个世界的孩子。

有的人说:“我不懂音乐。”这是一种误解,音乐是一种情感的艺术,除了失聪,有谁缺乏从语言音调中分辨情感的能力呢?而这正是音乐最根本的基础。有的人说:“我不识乐谱,所以我无法学习音乐。”这也是一种误解,音乐当然是一种可以使用乐谱的语言,但它首先属于听觉而不属于视觉,因此它又不是一种非得使用乐谱的语言。即便乐谱在学习音乐的过程中是必须掌握的,就像文字与语言的关系一样,一个婴儿也绝不会因为不识字而拒绝学习说话,他(她)聆听了一千次,终于学会了说“妈妈”,走进了那个语言的世界。有的人说:“我不会弹琴,所以我不懂音乐。”这更是一种误解,弹琴固然对学音乐有好处,但也并非绝对必需的,音乐大师柏辽兹就“不善于弹钢琴”,但他写出了最杰出的交响乐作品,他不无解嘲地说,“摆脱了对思想活动极为有害的手指的专横……觉得有良好机会迫使自己自由安静地进行创作,是件令人高兴的事。”

当然音乐作为一种特殊的语言,没有一定听觉体验的积累,很难真正去倾听,就像你不懂英语单词,也不懂英语的语法和习惯用语,你就无法听懂英语一样。但音乐又不同于一般的语言,因为音乐的“词汇”(乐句、乐节、乐汇等)没有明确的语

意,却和人的情感密切相关,和人类生命的无数律动密切相关,音乐正源于人类生命的这些重要基础,音乐天生容易打动人、与人沟通。不同音乐之间的距离,绝不像不同语言之间那么遥远,人本能地与音乐融为一体,音乐是人的天赋。

如果我们在聆听时感受到音乐的美、体验到音乐带来的愉悦,就可以说已经“听懂”了,不必为没有听出音乐的“内容”而困惑。科普兰说过一句很精彩的话,“音乐有内容吗?当然是有的。这种内容能够用语言表达吗?当然不能。”事实正是如此,任何用语言表述的音乐“内容”,充其量只是一种比喻,而且往往是很拙劣的比喻。一段只有几小节的、朴素而动人的旋律,哪怕用千言万语也无法表达出来。要想知道它是什么样子,除了亲自倾听之外,别无他途。在这本书里,我们将试图说明欣赏音乐所需要的一些基本知识,掌握了这些知识,当然会有助于理解,使我们从音乐中得到更多的享受,但音乐知识绝不是音乐本身。比如说,你可能读过100本怎样游泳的小册子,已经知道了有关游泳的一切知识,但这绝不意味着你已经学会了游泳。此外,为欣赏到底需要掌握什么样的知识,也是个很难说清的问题。

这里有三点必须提醒读者,第一,理解音乐必须通过声音,文字解说只是辅助。你必需让耳朵和心灵大量地接受音乐本身的感动,否则,再多的音乐理论也只是空话。第二,要相信和尊重自己的感受,不要不假思索地以书本上的和他人的音乐感受作为自己的。每一首诗、一幅画,在不同人的眼睛里都会有不同的理解,更何况以“抽象”为特点的音乐了。每个人的文化结构、个性、年龄、性格都不一样,在聆听音乐时获得不同的感受那是正常的,也是可贵的。你可能注意到了,同一个人在不同时刻、不同心境下都会对同一作品产生不同的感受,而这正是音乐的魅力。第三,建议大家读一些音乐家传记和相关的艺术作品(如诗歌、绘画、书法等),这会帮助你了解他们的音乐,因为作品就是他们在人生每一个阶段的精神产物。

由于编者水平有限,时间仓促,书中难免有疏漏和不当之处,恳请读者直言赐教,批评指正,以帮助教材的进一步完善。

编 者

目 录

Contents

第1章 怎样欣赏音乐 1

1.1 认识乐谱	2
1.2 音乐的主要属性	5
1.3 音乐欣赏的步骤	7

第2章 乐理知识 9

2.1 音与音名	10
2.2 音值组合	17
2.3 节奏与节拍	23
2.4 装饰音及常用记号	39
2.5 音 程	45
2.6 和 弦	50
2.7 民族调式	54
2.8 调的关系与转调	67

第3章 音乐种类和主题 79

3.1 音乐的种类	80
3.2 音乐的主题	84

第4章 常见音乐体裁 91

4.1 声乐体裁	93
4.2 器乐体裁	96

4.3 中国民间音乐体裁	104
第5章 各种乐器	107
5.1 西洋管弦乐队的各种乐器	108
5.2 中国民族管弦乐队的各种乐器	113
5.3 电声乐队的各种乐器	115
第6章 西方音乐欣赏	119
6.1 巴洛克时期	120
6.2 古典主义时期	127
6.3 浪漫主义时期	138
6.4 民族乐派	174
6.5 20世纪音乐	185
第7章 中国音乐欣赏	205
7.1 中国音乐史上的代表作家	206
7.2 优秀曲目选	215
附录 音乐术语	227
参考文献	234

1

第1章

怎样欣赏音乐

作为本书的开篇，我们想告诉读者朋友，欣赏音乐是一个再创作的过程。欣赏音乐过程中，音乐给每个人的感受、理解是不一样的，因为每个人的生活阅历、感情经历都有所不同。同样的作品，有的人听了无动于衷，充耳不闻；而有的人听了却激情万分，遐想万千。所以听音乐也可以不必非得“听懂”它所表现的内容，可以完全根据自己的体验去理解音乐，或者仅仅凭借听觉来感知音乐的美。这一章主要向同学们介绍一些基础的乐理知识和欣赏音乐的基本方法，学会一些乐理知识可以使我们今后欣赏乐曲更加顺利，进而提高我们欣赏音乐的水平。

1.1 认识乐谱

1.1.1 乐谱

在人类历史的长河中,人们为了能使音乐保留下来,并且便于学习与交流,创造出各种各样的记谱方法。像我们唱歌,或者演奏某一种乐器,仅仅靠记忆,或者是口传心授都是不够的,必须要有乐谱。按照作曲家提供的乐谱,才能演奏和演唱出美妙动听的音乐。乐谱是一种以印刷或手写制作,用符号来记录音乐的方法。不同的文化和地区发展了不同的记谱方法。

由于有了乐谱,才使得很多的优秀作品流传下来。比如,我国优秀的民间艺人华彦钧(瞎子阿炳),他从小爱好音乐,勤于学习,既能唱又能演奏,对当时当地的乐器样样精通,群众非常喜欢听他的演奏和演唱。他能奏“十番鼓”“十番锣鼓”,又掌握许多民间唱腔,还创作了大量的乐曲,如二胡曲《二泉映月》《听松》《寒春风曲》及琵琶独奏曲《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》等,他所创作演奏的作品,个个是精品,但由于生活所迫,流落街头,成了一个街头流浪艺人,受尽欺凌与压迫,受尽了折磨,刚刚中华人民共和国成立就病故了,仅留下了有限的曲目,带着很多优秀的传统文化离开了人世,再没人记得这些。这不能不说是我国民族文化的损失,给我们留下更多的遗憾。所以,乐谱实在是保留曲目、交流文化的重要工具。

1.1.2 乐谱的分类

我国早在古代就发明了乐谱,记谱的方法也是多种多样的。比如,在我国敦煌莫高窟发现的公元9世纪唐五代世俗歌舞音乐的琵琶伴奏谱手抄本《敦煌曲谱》《敦煌卷子谱》,曾经广为流传的《工尺谱》,古琴演奏用的《古琴谱》,锣鼓用的《锣鼓谱》等,这些古老的乐谱有的还沿用至今,现在我们的专业音乐工作者还在研究它们。此外,还有目前仍广为应用的为广大音乐爱好者所熟悉的用阿拉伯数字来表示的“简谱”以及国际上流行通用的“五线谱”等。

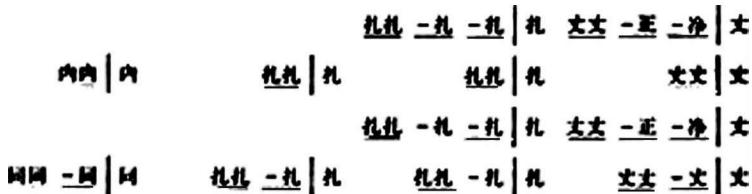
简谱

1=D 4/4

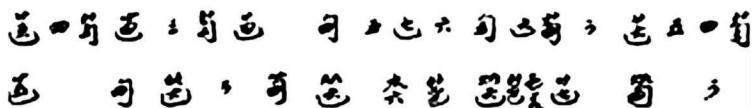
五线谱

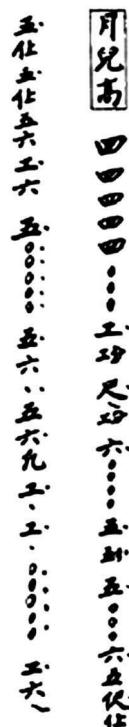
锣鼓谱

古琴谱

工尺谱

“简谱”比较简单，容易掌握，在单旋律的情况下运用还算方便。但是如果是多声部（几

个音同时出现)或者是音域比较宽(高低音距离较远)以及转调频繁的时候,简谱就不那么方便易读了。相反五线谱在这方面却有着很大的优势。首先,五线谱在视觉上有明显的表示,如那些复杂的和声(在一个位置上有几个音同时出现)很容易识别,视觉非常清楚;其次,在表示旋律方面尤其是高高低低的众多音的形态更是一目了然,就好像站在我们面前的一排排的人,哪个人高,哪个人低,哪些人胖,哪些人瘦,都是很明显的,一眼望去很容易辨认。因此,在国际上广为使用的基本上都是五线谱。

我国的专业音乐工作者,也都采用五线谱,连民族音乐领域也逐渐过渡到五线谱上来与国际接轨。在音乐的领域里不管你是哪国人,只要拿起同一张五线谱,大家唱出的都是同一个调子。可以说,五线谱是无国界的,是音乐中的“世界语”。

下面提供两条简谱和五线谱转译的谱例。

谱例 1-1

维奥蒂廿二协奏曲

——选自[意]维奥蒂

G. B. Viotti

维奥蒂廿二协奏曲

——选自[意]维奥蒂

(译简谱)

1 = c 4 / 4

谱例 1-2

丹克拉第二变奏

——选自[法]丹克拉

Dancla

第二变奏

Cantabile con eleganza

丹克拉第二变奏

——选自[法]丹克拉

(译简谱)

1=D 4/4

5 | 1 5 3 4 4 4 3 5 1 | 1 5 3 6 6 6 5 3 1 | 5 7 2 5 5 7 2 4 6 6 |

mf

6 5 6 5 6 5 3 1 5 0 | 1 5 3 4 4 4 3 5 1 | 1 5 3 6 6 6 5 3 1 |

1.2 音乐的主要属性

音乐作为一种信息,其主要属性有谐趣性、语义性和表情性。

1. 音乐的谐趣性

音乐的谐趣性是指音乐审美过程中音乐给予人们高尚的趣味性功能。这种谐趣性可以使欣赏者从音乐中得到愉悦身心的享受,使欣赏者充分感受到音乐的形式美,这也是为什么音乐会如此吸引人的最重要的原因。比如,中国民间器乐曲《顶嘴》用活泼诙谐的曲调和特殊的演奏技巧表现了农民们憨厚而风趣的性格,音乐的谐趣性很强,雅尼卫城音乐会中两把小提琴的竞奏,点燃了所有观众的兴奋火焰。再如,贝多芬的《G大调小步舞曲》、莫扎特的《弦乐小夜曲》等虽然并没有文学性的标题,但是也能使人从中感知到那种神圣而崇高的美;甚至于像帕格尼尼的《无穷动》、肖邦的《c小调练习曲》等这样机械律动的乐曲也充满了生动

的谐趣性信息。

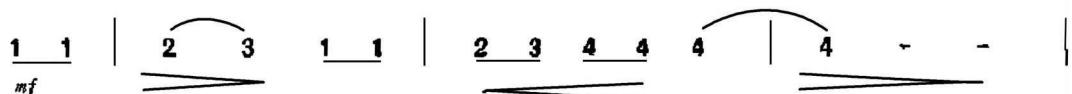
2. 音乐的语义性

音乐不善于表达文学意义和描写具体的事件,但这并不妨碍许多音乐用音乐特有的方式模糊地、粗线条地表示出情节、人物形象、历史事件等方面的信息,这就是音乐的语义性功能。无可否认的音乐所具有的教育功能、政治宣传的作用大多是通过语义性信息实现的。此时,音乐的题目、注解、歌词、介绍给人心理上先入为主的指引,音乐中人们比较熟识的曲调也会给人暧昧的提示。柴可夫斯基的《1812序曲》是为1812年被战火损毁的莫斯科大教堂的重建而写,叙说了1812年俄罗斯人民英勇抗击拿破仑侵略的胜利。除了题目给予人们的提示外,乐曲中采用了若干令人熟悉的旋律来塑造形象。

乐曲开始,由中提琴和大提琴六声部奏出的古老赞美诗《主啊,拯救你的子民》,象征着俄罗斯人民和平而安宁的生活:

谱例 1-3

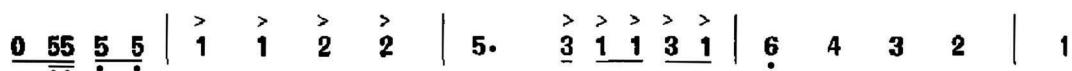
$1 = \flat E \frac{3}{4}$

法国号演奏的《马赛曲》则作为拿破仑带领的法国军队的形象:

谱例 1-4

$1 = \flat B \frac{4}{4}$

乐曲结束时,原来用旧沙皇的国歌庆祝俄罗斯人民的胜利,后由格拉祖诺夫建议改用格林卡歌剧《伊凡·苏萨宁》的终场合唱《光荣颂》。

3. 音乐的表情性

音乐的表情性是指音乐表达感情的审美功能,这是音乐最擅长的一个方面。我国古代理论就认为音乐起因于人类表达感情的需要。《诗序》说:“情动于中而行于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,不禁手之舞之、足之蹈之也。”《乐记》说:“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也。”音乐可以表达人的喜悦、愤怒、哀怨、欢乐等各种情绪,而且感情的表现有时还非常丰富和细腻,如刘天华的二胡独奏曲《病中吟》,就是用柔和而连绵不断的低回高转的曲调,表现出倾诉不完的郁闷和愁绪的。

1.3 音乐欣赏的步骤

音乐欣赏是一个审美过程。音乐之美有两个方面，即形式美和内容美，艺术价值较高的作品往往都是形式美和内容美的统一体。因此，音乐欣赏与其他艺术作品的欣赏一样，可以分为三个阶段。

1. 对音乐形式美的欣赏

对音乐形式美的欣赏是知觉的欣赏，是对音乐的谐趣性的认识。音乐为什么能打动人呢？就是音乐中大量的谐趣性因素使人一听就被深深地吸引，觉得它动听、优美，能引起我们感官的快感。这其中我们最容易感受到的是它的旋律和节奏，因为旋律和节奏是音乐中最表层的要素，可以模唱、便于记忆。

2. 对音乐情感的欣赏

音乐中最抽象的东西是为无法言表的情感而服务的。当音乐的旋律由低到高或由高到低，当节奏由缓到急或由急到缓，当力度由弱到强或由强到弱时，我们的感情会随着音乐的进行而不断地起伏。音乐在表达情感时与别的艺术形式是有区别的，诗、散文要写悲痛，可以明明白白写出“悲”字，而音乐却无法明确标明，音乐在写悲时要引人入悲。每个人的感情经历和体验是不同的，所以同一首曲子对于每个人来说虽然喜怒哀乐不会听错，但其中的细微处却是各有滋味在心头。

3. 对音乐内容的理性欣赏

对音乐内容的理性欣赏是音乐欣赏的高级阶段。一方面借助于资料，对音乐的语义性因素进行一番了解和研究，诸如标题、歌词、作曲家的创作个性、乐曲创作的初衷等；另一方面，在获得一些必要的音乐理论常识后，对音乐的结构、旋律的发展、和声、配器等方面作详尽地分析，以达到对音乐全面深入的理解。通常这个阶段是最难突破的一关，需要听众动很多脑子。

比如，我们第一次听小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的时候，只是觉得它的旋律优美动听，乐队的气势庞大，音响洪亮而柔美，好像说出了我们想说的话，多听几遍，甚至能哼唱几句。那么这就是官能欣赏，是使听觉器官愉悦满足的欣赏，如果我们不想动很多脑筋，作一位这样的欣赏者也无可厚非。如果在欣赏时，能联系到对爱情的体验，全身心与音乐所表达的情感取得共鸣，陶醉于其中，这就是情感的欣赏。如果我们已经掌握了许多有关音乐的知识，能够清楚地听辨出乐曲的民族民间特征、每个主题及其发展、乐曲的结构等，能分析出音乐是如何表现“梁山伯与祝英台”这一家喻户晓的故事的，在这样的层次上理解音乐，是对音乐的全面的欣赏。当然，欣赏音乐的这几个层次应该是互为影响的，理性的欣赏也离不开感官和情感的欣赏。

音乐家所写所奏的音乐怎样才能变成我们脑海里的形象呢？音乐家的情思如何才能与

我们的情思连接在一起呢？看来在音乐家和听众之间需要一座桥梁，一次想象、联想和感情体验，这些是音乐欣赏中必要的中间环节和纽带。想象、联想和感情体验实际上就是听众再一次地感受音乐家感受到的东西。那么，是否每个人都有这些能力呢？回答是肯定的。比如，音乐里有一段军号式的旋律，我们就仿佛看到一群战士勇敢地向敌人冲去的形象。

想象，是由音乐的形式美或音乐的情绪引起听者感情共鸣的自由视觉幻象；联想，是由描绘景物、人物、动物的音乐所引起的视觉幻觉；感情体验，则是由音乐的感情唤起了在欣赏者的心灵里曾经一度体验过的感情的现象。

下面举例分述之。

(1) 大自然中某些特殊的音响能代表特定的事物形象，在音乐中加以近似的模拟，就能唤起欣赏者的联想。如《梁山伯与祝英台》的引子部分，用长笛的忽高忽低的跳音，模拟出“春光明媚，鸟语花香”的惟妙惟肖的景色。

(2) 运用声音与人的感觉之间的通感引起的联想。比如，在安静的音乐气氛里，某些乐器在高音区奏出断断续续的声音，使我们感觉到像是黑暗中很多亮光的闪烁。如科罗菲《大峡谷》第二乐章“如画的沙漠”，还有舞剧《鱼美人》中有一段“水草舞”，作曲家运用音高不断的波浪式变化，来类比水草在水中缓缓舞动的形象，唤起欣赏者的联想。

(3) 在非标题音乐中，一般不对客观现实做逼真的模仿、描绘和暗示。欣赏者必须把通过音乐音响所感受到的情绪和意境与自己平生所经历的感情体验对照起来，引起丰富的想象和感情的共鸣。唐代诗人白居易在浔阳江头听不幸的琵琶女用音乐倾诉自己的痛苦，使座下欣赏者“皆掩泣”，然而由于每个人的经历不尽相同，被激发的反应也不同，“座中泣下谁最多，江州司马青衫湿”。管子独奏《江河水》以凄苦悲切、悲愤激越的曲调，哭诉穷人的苦难，这种音乐最能引起穷人的强烈的感情共鸣。

(4) 由于音乐与文学、戏剧题材内容的联系，有些标题音乐带有一定的情节性。欣赏时，应以乐曲的标题、说明、歌词及文学、戏剧的内容为根据，不要用想象力去胡乱猜想。同时，也要注重音乐的特性，不能将音乐内容与文学内容机械地、简单地“对号入座”。音乐表现人物事件的手段与文学戏剧是完全不一样的。瞿小松的《雾》写蔡文姬从异邦归汉的故事，整个音乐怨气冲天，用艺术手法唤出“归”“去”的声音，其音乐形象表现的是人和命运、人和生活的关系，叙事的方法是特殊的、音乐化的。

小结

在认识了乐谱、了解了音乐的主要属性、掌握了音乐欣赏的步骤与准备之后，同学们是不是已经跃跃欲试，想要欣赏一段令人心醉的乐曲呢？那么，请用本章所讲的音乐欣赏方法，去欣赏一段你所“喜欢”的曲子吧！但是，别忘了用心去聆听，去感受自己的音乐。

2

第2章

乐理知识

本章主要介绍音乐的几种构成要素，共分音区、力度、节奏、旋律、音色、调式和调性、和声七个小节，这些要素或者说表现手法是支撑音乐这一艺术形式最重要的几个部分。在本章的学习中，同学们一定要注意这些表现手法在音乐中所扮演的角色和所起的作用，能辨别出彼此的不同，这是以后欣赏音乐的重要知识，所以要融汇于心。

2.1 音与音名

2.1.1 音的产生

音乐是由音构成的，音是由于物体的振动而产生的。发音体在外力作用下而引起振动产生了音波，音波通过空气传播，作用于我们的听觉器官产生了音的感觉。

在自然界中，存在着许许多多的各种各样的声音。而音乐中所用的音，一般只限于每秒振动27~4 100次。而且即使这个范围之内的音，也不是全部都用来构成音乐的，在音乐中所使用的音，一般只限于音高差别大于听辨的有限的一些音。

2.1.2 音的性质

我们通常把音分为乐音与噪音两大类，这是按照发声体振动时规则与否划分的。乐音是指振动规则，即以一个固有频率振动，听起来悦耳的声音；噪音则指振动不规则，振动时频率不固定，没有周期性，听起来刺耳的音。

音的性质也可称音的特性与音的要素，它是音的物理属性在我们感觉上的反映，它包括：音高、音值、音量和音色。

1. 音高

音的高低，决定于音的振动频率。单位时间内振动的次数多，音越高；反之，音越低。人类听觉能感受16~20 000次/秒（约计）的音高差别，音乐中主要使用16~7 000次/秒（约计）范围内的音。发音体体积越小、质越坚，越能发出较高的音；反之，发音体体积越大、质越松，则发出的音越低。

2. 音值

音值决定于振动持续的时间，物体振动持续的时间长，音值则长；持续时间短，音值则短。音乐中用拍数来计算音值的长短。

3. 音量

音量（也叫音强）决定于物体振动时振幅的大小，振幅大，音量则大；振幅小，音量则小。

4. 音色

声音在音响上的色彩特性叫音色。音色决定于发音体的性质、形状及泛音的多少。