

乐动音符：音乐艺术鉴赏

刘佳月 著

电子科技大学出版社

乐动音符：音乐艺术鉴赏

刘佳月 著

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

乐动音符:音乐艺术鉴赏/刘佳月著. —成都:电子科技大学出版社,2017.6
ISBN 978-7-5647-4550-9

I. ①乐… II. ①刘… III. ①音乐欣赏 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 117108 号

乐动音符:音乐艺术鉴赏

YUEDONG YINFU YINYUE YISHU JIANSHANG

刘佳月 著

策划编辑: 刘 凡

责任编辑: 刘 凡

出版发行: 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九楼 邮编 610051

主 页: www.uestp.com.cn

服务电话: 028-83203399

邮购电话: 028-83201495

印 刷: 四川新恒川印务中心

成品尺寸: 180mm × 260mm

印 张: 14.5

字 数: 310 千字

版 次: 2017 年 6 月第一版

印 次: 2017 年 6 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-4550-9

定 价: 32.00 元

版权所有,侵权必究

前 言

音乐可以培养人的审美情趣,优化人的素质。音乐家爱德华·埃尔加说:“音乐存在于空气中,它就在我们周围,这个世界充满着音乐,它可以最大限度地满足我们的需求。”音乐艺术具有强烈的感染力,能打动欣赏者的心灵,在潜移默化中陶冶欣赏者的情操。相关实践证明,喜爱音乐、经常参加音乐活动的人思维敏捷、感情丰富、语言表达力强,兴趣爱好广泛,具有活跃、乐观、交际大方等特征。

本书在选择曲目时,力求做到两点:一是全面性,尽可能包括各类重要的音乐体裁和各种形式的音乐作品;二是经典性,所选取的均为脍炙人口、广泛流传、代表性强的经典作品。全书以赏析中国和西方的优秀音乐作品为基础,阐述中国各种体裁的音乐渊源和发展,按照音乐发展的历史脉络介绍西方各音乐流派。

本书体例新颖,信息量大,语言生动简洁,可作为音乐爱好者研习之用,更可为音乐艺术研究者提供一定的参考。

本书由刘佳月著。尽管作者在写作过程中始终坚持严谨认真、精益求精的态度,力求完美,但因水平所限,书中难免存在错漏之处,恳请读者指正。

著 者

2017年3月

目 录

第一章 音乐及音乐鉴赏	1
第一节 音乐溯源	1
第二节 音乐的主要表现手段	2
第三节 音乐的体裁形式	5
第四节 音乐鉴赏的基本知识	9
第二章 中国民歌鉴赏	13
第一节 中国民歌概述	13
第二节 中国民歌作品鉴赏	17
第三章 中国民族器乐鉴赏	36
第一节 中国民族器乐概述	36
第二节 中国民族独奏音乐鉴赏	41
第三节 中国民族合奏音乐鉴赏	57
第四章 中国戏曲与说唱音乐鉴赏	67
第一节 中国戏曲音乐概述及鉴赏	67
第二节 中国说唱音乐概述及鉴赏	77
第五章 中国新音乐鉴赏	82
第一节 中国新音乐——器乐创作	82
第二节 中国新音乐——声乐	89
第六章 巴洛克时期音乐鉴赏	107
第一节 巴洛克时期音乐概述	107
第二节 巴洛克时期音乐的代表人物及作品赏析	109
第七章 古典主义时期音乐鉴赏	121
第一节 古典主义时期音乐概述	121

第二节 古典主义时期音乐的代表人物及作品赏析	125
第八章 浪漫主义时期音乐鉴赏	151
第一节 浪漫主义时期音乐概述	151
第二节 浪漫主义时期音乐的代表人物及作品赏析	153
第九章 民族主义音乐鉴赏	189
第一节 民族主义音乐概述	189
第二节 民族主义音乐的代表人物及作品赏析	191
第十章 印象主义音乐鉴赏	215
第一节 印象主义音乐概述	215
第二节 印象主义音乐的代表人物及作品赏析	217
参考文献	225

第一章 音乐及音乐鉴赏

第一节 音乐溯源

《乐记》云：“乐者，音之所由生也，其本在人心之感于物也。”音乐，旨在感动心灵。

音乐家爱德华·埃尔加说：“音乐存在于空气中，它就在我们周围，这个世界充满着音乐，它可以最大限度地满足我们的需求。”音乐，无处不在。

一、音乐的概念

作为人类生产生活中最为亲密的伴侣之一，音乐是凭借声波振动而存在、在时间中展现，并通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。

一部优秀的音乐作品，能用其强大的感染力鼓舞人们的斗志，振奋人的精神，提高思想境界，并带给人们极大的美的享受。

二、音乐的起源

音乐是人类社会发展到一定阶段的产物，是一门历史悠久的艺术。

关于音乐的起源，说法不一，许多音乐学家、人类学家均对此作过深入的研究和精到的论述，其中影响较大的学说有以下几种。

(1) 劳动起源说。该学说认为音乐是人类在集体劳动的过程中产生的。

(2) 模仿起源说。该学说认为音乐是人类对大自然的一种模仿，并在此基础上进一步发展为模仿人类的性格与心情。

(3) 游戏起源说。该学说认为游戏是劳动的产物，人类的美感源于游戏中获得的自由快感，这也是音乐起源的基础。

(4)异性求爱起源说。该学说认为音乐起源于鸟鸣声,而这种鸟鸣声是鸟类追求异性的一个工具,因此被人类用来向异性求爱。

(5)语言起源说。该学说认为音乐是语言的一种扩展,当语言不足以表达感情而扩大音的范围时就成了歌。

(6)巫术起源说。该学说认为音乐产生于祭祀过程中。

(7)情感起源说。该学说长期主导中国艺术理论和实践,认为音乐起源于情感,这是由中国古代音乐至高无上的地位而产生的一个学说。

第二节 音乐的主要表现手段

一门艺术要塑造形象,必须有自己特定的表现手段:文学家运用文字表现自己的内心世界;画家运用线条、色彩宣泄自己的情感;作曲家用旋律、节奏、力度、速度、音色、调式、调性、和声和曲式等来表达自己的内心的感动。

一、旋律

作为在塑造音乐形象中起着重要作用的音乐主要表现手段之一,旋律是音高和节奏相结合而形成的音乐线条,是音乐的灵魂和基础,是音乐内容、风格、体裁、民族特征、时代特征的主要体现,又称曲调。旋律能将音乐的各种表现手段有机地结合起来,形成不可分割的完整统一体。一段好的旋律,经千百年流传,依然令人心神激荡,比如贝多芬的《命运交响曲》、小约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河圆舞曲》、舒伯特的《摇篮曲》,都因其精妙无比的旋律而流传千古。

旋律的进行方式是多种多样的,大致可以分为下行、平直和上行三种。比如,人们心情激动时,其说话的语调往往上扬,于是音乐也就多用上行的旋律来表现兴奋、激动的情绪;再比如,人们在生活中哭泣、悲叹时,声调是下行的,在音乐作品中也就多用下行的旋律来表现低沉、哀伤的情绪。

二、节奏

节奏与旋律密不可分,是音的长短与轻重关系的有机结合,是音乐活力的来源。作为获得音乐美感的重要方面,节奏感是人们在欣赏音乐时必须用与旋律感相同的注意力予以关注的音乐表现手段之一。

旋律离不开节奏,但是节奏却可以成为独立的乐曲,有一定的独立性,如某些打击乐曲就只有节奏,而没有旋律。在创作音乐作品时,人们会采用来自生活中的丰富多彩的节奏来表现自己的情感和思想。为了让自己塑造的音乐形象生动鲜明,也使作品易于被人感受和记忆,人们会赋予各种音乐作品的节奏以独特的特征。比如,宽广绵长的节奏一般用来表现庄重、深远、宁静的情绪;密集短促的节奏常用来表现欢快、活泼、紧张的情绪。

三、力度

音乐演奏过程中的音量变化就是音乐的力度。力度变化能传递出一种信息:表现人激动的情绪时,音乐的力度较大,强度高;互诉衷情时,音乐的力度较小,轻缓柔美。

乐谱中常用的意大利文的力度术语有:

- fortissimo(简写为 ff),很强;
- forte(简写为 f),强;
- mezzo forte(简写为 mf),中强;
- mezzo piano(简写为 mp),中弱;
- piano(简写为 p),弱;
- pianissimo(简写为 pp),很弱。

四、速度

音乐进行的快慢程度就是音乐的速度,它是节拍单位搏动的频率。音乐要表现的内容与其速度有很大的关系。比如一首很欢快的乐曲,其演奏总稳定在一个较快的速度上,使听者倍感内心愉悦。若将此乐曲速度降低一半去演奏,即有可能变成一首悲伤、哀婉的乐曲。速度一般用文字标在乐曲或各乐章的开始部分,乐谱中常用的意大利文的速度记号有:

- largo, 广板,表示速度宽广、徐缓;
- larghetto, 小广板,表示速度比 largo 略快;
- lento, 慢板,表示速度慢;
- andante, 行板,表示速度不匆忙;
- andantino, 小行板,表示速度比 andante 略快;

- moderato, 中板, 表示速度适中;
- allegro, 快板, 表示速度是快板, 愉快的;
- veloce, 快速地, 表示速度迅速;
- vivace, 活板, 表示速度快而活泼;
- presto, 急板, 表示速度是极板, 急速;
- prestissimo, 最急板, 表示速度非常快。

五、音色

音色是指人声或乐器的音质,是音乐主要表现手段中直接作用于人类听觉器官、最为感性的一个表现手段。

音色可以分为人声音色和乐器音色两种。人声音色种类繁多,除了不同的声型分类,如男高音、男中音、男低音、女高音、女中音、女低音以外,每一个演唱者的发声也具有不同的音色特征。乐器的音色也是丰富多彩的,不同的乐器有着不同的音色。

各异的音色适合表现不同的情感,塑造不同的艺术形象。比如,小提琴音色甜美纤柔,常用来表现细腻的情感;铜管乐器音色嘹亮粗犷,适于表现英雄气概;箫的音色绵长忧伤,多用来表现离愁别绪、哀婉心肠。

六、调式和调性

调式是指许多高低不同的乐音,围绕某个有稳定感的中心音,按照一定的音程关系而组织在一起的一个有机体,是人类在长期的音乐实践中所创立的乐音组织结构形式。

调式是音乐思维的基础,制约着乐曲曲调的发展、变化,其作用非常明显地表现在乐曲的起音和终止音上。当按照某一个调式来寻找主题时,其曲调的发展、变化必须在已经确定的调式范围内进行。根据调式的主音和其他音级的音程关系,调式大体可分为大调式和小调式两种色彩。大调式比较明朗,小调式较趋柔和。

调性是调式类别和主音的名称。一般而言,音列中的任何一个基本音级或变化音级都可以作为调式中的主音。调性由主音的名称和调式的类别两部分组成,按照唱名体系,有 Do 大调、Fa 大调和 Mi 大调等;按照字母体系,有 C 大调、E 大调和 F 大调等。

七、和声

和声是指若干音结合而成的和音及音的序列。在现代音乐理论中,和声是指两个以上的音按照一定的规律并置,并按一定的程序连接。三个以上不同高度的音同时出现,称为和弦。不同音高、不同调式、不同的连接方式和音色组成的和弦序列,能产生色彩各异和声效果和缤纷多彩的戏剧性效果。

八、曲式

音乐家舒曼说:“除非你已了解曲式,否则你永远不会了解音乐。”曲式是指音乐的结构形式,对音乐构成有着重要的作用。这是因为音乐艺术的曲式和内容是相互依存的,如果缺少曲式,就无法表现音乐的内容。音乐是时间的艺术,转瞬即逝,不易掌控。但如果有了曲式的知识,了解了它的段落结构,听音乐的时候就有了条理性。从这个意义上来说,音乐比其他艺术更需具备严格的结构形式。

音乐的曲式结构包括单一部曲式、单二部曲式、单三部曲式、复二部曲式、复三部曲式、回旋曲式、变奏曲式和奏鸣曲式等种类。

第三节 音乐的体裁形式

一、声乐

声乐是指由人声演唱的音乐,它在统一构思的基础上有机融合了音乐语言和文学语言,曲调与唱词相辅相成,相得益彰,共同组成完整的艺术机体。

声乐作品所表达的内容、感情、风格不同,其所采用的体裁形式也就不同。不同的体裁在音乐表现方面具有不同的特点。

(一)劳动歌曲

从其名称就可以看出,劳动歌曲与劳动有着十分密切的关系,一般直接表现人们的劳动生活,具有强烈的生活气息。劳动歌曲一般节奏鲜明,旋律精炼生动。

一般而言,劳动歌曲会采用生动活泼的“一领众合”演唱形式。

(二) 抒情歌曲

抒情歌曲是声乐作品中最主要的体裁之一,常用来抒发对祖国和生活的热爱,也用来抒发友谊和爱情。抒情歌曲一般节奏徐缓自由,旋律优美舒展,表达细腻,力度、速度变化多样,并灵活地运用各种技巧,充分揭示人的内心世界。

(三) 艺术歌曲

艺术歌曲原指源于德国的一种精致的独唱歌曲,现多指专业演唱者在音乐会上演唱的声乐技巧要求高、艺术性较强的声乐作品。艺术歌曲的歌词多采用著名诗歌,以求意境深邃,其旋律典雅,音乐形象准确,有着复杂的表现手法和作曲技法。伴奏对艺术歌曲来说,有着不容忽视的重要作用。

(四) 声乐套曲

声乐套曲是指由一组歌曲组成的、以同一诗人的诗为歌词的音乐统一体。一般而言,声乐套曲应全部演唱,但在特殊情况下可单独演唱其中的若干段。

(五) 康塔塔

康塔塔一词源于意大利语,原意为歌唱。在17世纪初期,为了区别于当时泛指所有器乐曲的奏鸣曲,康塔塔被用来专指人声演唱的声乐曲。康塔塔是一种多乐章的,包括独唱、重唱及合唱,并由管弦乐队伴奏的大型声乐套曲。康塔塔的内容多为歌颂或抒情性质的,各乐章具有一定的连贯性。

(六) 歌剧

歌剧产生于16世纪末17世纪初的文艺复兴时期,是综合了音乐、诗歌、舞蹈、舞台艺术等多种艺术,以歌唱为主的一种戏剧体裁,一般由咏叹调、宣叙调、重唱、合唱、序曲、间奏曲和舞曲组成。常见的歌剧有正歌剧、喜歌剧和轻歌剧等体裁。

(七) 清唱剧

清唱剧是一种介于歌剧和康塔塔之间的,包括独唱、重唱及合唱,并由管弦乐队伴奏的多乐章大型声乐套曲。相对于康塔塔而言,清唱剧各乐章的歌词在内容上更具连贯性;清唱剧篇幅较大,有着鲜明的戏剧结构和情节,更具史诗性和戏剧性。清唱剧一般在音乐会上演出,没有布景、服装和动作。

二、器乐

器乐就是用乐器演奏的音乐。因为没有歌词,所以器乐作品相比声乐作品缺乏一定的形象具体性,不易被人理解。但是,器乐作品因具备宽广的音域、丰

富的音色等优越条件,运用音乐的不同表现手段,照样能塑造出生动的音乐形象,表现多样的思想和情感。

因为所表达的内容、感情、风格、结构规模、类型和演奏场合等各方面因素不同,器乐作品形成了很多体裁形式。这些体裁已经成为特定的节拍、速度和表情性格的标志。

(一) 舞曲

舞曲是指根据舞蹈节奏写成的器乐曲和声乐曲,最开始是舞蹈的伴奏。因为时代、民族特点、功能及用途不同,舞曲也有不同的类型。一般来说,舞曲都有个性鲜明的节奏,一部分舞曲还要求必须由特殊乐器或唱法来演奏或演唱。区别舞曲的最重要的标志,就是在舞曲里贯穿始终的某种特定类型的节奏。舞曲主要有古典舞曲(如加沃特、小步舞曲)、民族舞曲(如桑巴、波尔卡)和社交舞曲(如圆舞曲、伦巴舞曲、探戈舞曲)等。

(二) 奏鸣曲

最初,奏鸣曲泛指所有的器乐曲,但从海顿、莫扎特的作品大量问世以后,特指由三四个乐章组成,用一件乐器独奏或一件乐器与钢琴合奏的乐曲。奏鸣曲的基本特点和形式是:第一乐章是快板,为奏鸣曲式;第二乐章是慢板,为奏鸣曲式或三部曲式;第三乐章(有些奏鸣曲没有第三乐章)是小步舞曲或谐谑曲,为复三部曲式;第四乐章是快板,为奏鸣曲式、回旋曲式或回旋奏鸣曲式。

(三) 序曲

序曲特指歌剧、舞剧、清唱剧、其他戏剧作品,以及声乐套曲和器乐套曲的开始曲。序曲的特点是预示剧情或概括人物性格的特点,在音乐情绪上感染听众或观众。早期的歌剧序曲有意大利序曲和法国序曲两种。其中,意大利序曲为主调风格的,包括快、慢、快三部分;法国序曲是复调风格的,包括慢、快、慢三部分。19世纪以后,作曲家们经常用序曲创作独立的音乐会序曲,其结构大部分都是奏鸣曲式的,而且还有标题。

(四) 协奏曲

由一件或多件独奏乐器与管弦乐队相互竞奏,并显示其个性与技巧的大型器乐套曲就是协奏曲。协奏曲主要有教堂协奏曲、大协奏曲、独奏协奏曲和协奏曲的变种(包括二重协奏曲和三重协奏曲)四种。

(五) 交响曲

交响曲是指由大型管弦乐队演奏的奏鸣曲,它充分发挥各种乐曲的功能和表现力,以成功地塑造音乐形象。海顿将古典交响曲确定为四个乐章,贝多芬继而将交响曲的形式和内容都发展到了最高峰,后由浪漫乐派作曲家继承。发展到现代,交响曲从形式到内容都有了一定发展,在器乐作品中占有重要的一席之地。

交响曲的四个乐章中,第一乐章最具戏剧性,多采用奏鸣曲式,所有音乐都建立在两个性格不同的主题对比和发展之上。第一乐章的音乐快速活泼,多表现人们的斗争和创造性的活动;第二乐章多采用二部曲式、三部曲式或变奏曲式,其音乐徐缓、抒情,多表现哲理性思考和人们对生活、事物的内心感受;第三乐章多描写日常生活的景象;第四乐章是交响曲的终曲,多用快板或急板,用回旋曲式、回旋奏鸣曲式,以表现热烈奔放的狂欢场面等。

(六) 交响诗

交响诗是由李斯特所创,他认为“标题能够赋予乐器以各种各样性格上的细微色彩,这种色彩几乎就与不同的诗歌形式所表现的一样”,因此他把交响音乐和诗联系在一起,称之为交响诗。交响诗多以绘画、诗歌、故事或其他文学作品为题材,内容极具诗意,乐曲形式多样,根据奏鸣曲的原则自由发展而成。

(七) 组曲

由几个乐章组成且各曲之间相对独立的器乐套曲即为组曲。早期的古典组曲一般包括四首舞曲,即阿勒曼德、库朗特、萨拉班德和吉格,这四首舞曲被同一个调性统一为一体,在速度、节拍等方面又形成了对比。有些情况下,可能会在四首舞曲之间加上一些其他的舞曲。现代的组合曲由若干个具有不同体裁、性格和调式的乐曲组合而成,大致包括集锦式组曲、独立的标题性组曲、特性曲组曲、民族风格组曲和仿古组曲五大类。

三、兼具声乐和器乐

(一) 谐谑曲

谐谑曲是指17世纪和18世纪上半叶流行的一种轻松活泼的声乐曲或器乐曲,一般而言,它比小步舞曲更为活泼。18世纪后半叶,奏鸣曲套曲的第三章多用谐谑曲。

(二)小夜曲

小夜曲最初是指中世纪游吟诗人于夜晚在情人窗下演唱的歌曲,现指拥有几个乐章的小乐队演奏的室内乐,其曲调轻快活泼,与爱情无关。

(三)叙事曲

叙事曲最初是指一种舞蹈歌曲,现指具有叙事性、戏剧性的独唱或独奏曲。叙事曲除了独唱和独奏叙事曲以外,还有为合唱和乐队而作的叙事曲。

(四)进行曲

进行曲源于16世纪的战争曲,原指军队中用于整齐步伐、壮大军威、鼓舞士气的队列音乐。进行曲多曲调整齐,节奏鲜明,有带有附点的音符。近代进行曲已不再拘泥于军队进行曲,还有用于婚丧节庆的进行曲和专供艺术欣赏用的进行曲。

(五)摇篮曲

摇篮曲最开始是指母亲在摇篮旁抚慰孩子入睡时所唱的歌曲,也叫催眠曲。摇篮曲的旋律甜美轻柔,节奏多模仿摇篮的摆动节奏。

第四节 音乐鉴赏的基本知识

音乐鉴赏是人类在接触音乐作品过程中所产生的一种特殊的精神活动和审美活动。音乐作品是艺术家在大量感性生活材料的基础上,经过形象思维和加工,融入艺术家的主观思想感情,再用具体生动可感的形象方式表现出来,成为鉴赏对象。因此,音乐鉴赏是鉴赏者通过了解音乐作品所表现的感性形象产生联想,同时调动艺术思维和审美情绪,具体认知艺术形象所反映的社会生活面貌和本质,体会艺术家的思想感情,与之产生共鸣,进而获得感情上的美的享受和审美愉悦的活动。

一、音乐鉴赏过程

音乐鉴赏属于一种复杂的精神活动,其过程大致可分为官能的鉴赏、感情的鉴赏和理智的鉴赏三个阶段。

(一)官能的鉴赏

所谓官能的鉴赏,是指鉴赏者对音乐音响的听觉体验,从感性直观上获得

音乐审美的愉悦。作为音乐鉴赏的初级阶段,官能的鉴赏阶段只追求旋律的优美、节奏的生动、和声的悦耳等。

(二)感情的鉴赏

所谓感情的鉴赏,是指鉴赏者对音乐的喜怒哀乐的体验,并想象音乐的艺术形象,认识调性、节奏、句法的表达,分清音的高低强弱在音乐中的不同作用,了解和声的表现形式和各种音色的区别。比如在鉴赏我国民间乐曲《山丹丹开花红艳艳》时,我们就能感受到一种欢愉、自豪的情绪。

(三)理智的鉴赏

理智的鉴赏是真正意义上的鉴赏,是鉴赏者情感和理智自然融合的一个阶段,在此阶段,鉴赏者能知其然,并知其所以然。在理智的鉴赏阶段,鉴赏者要熟悉音乐的曲式结构和作品的风格流派特点,并在对音乐形象的感受和理解过程中,联系自身的生活体验和情感体验,体会音乐作品所表现的人物的或创作者的思想感情,与创作者产生共鸣。这种音乐鉴赏者从音乐中所获得的审美体验,是鉴赏者对自己生命的客观化体验之一。在音乐中体悟到的音乐之声,恰恰是鉴赏者自己的心声,因此,鉴赏者将获得极大的审美愉悦。

对音乐的鉴赏,除了官能的鉴赏以外,鉴赏者还必须进入感情的鉴赏和理智的鉴赏。只有如此由浅入深、由表及里,对音乐作品进行全面的鉴赏,进而达到音乐鉴赏的最高层次,才能获得完美的艺术享受。

二、音乐鉴赏六细节

实际上,音乐鉴赏的过程就是倾听音乐音响的过程,而音乐鉴赏的依据就是艺术家们所创作的音乐作品。在进行音乐鉴赏时,必须注意以下六个细节的相关问题。

(一)认真倾听音响效果

声音是音乐这种特殊艺术的表现手段。要欣赏好音乐,就必须用耳朵认真倾听。就像只有认识汉字的人,才能最好地领会中国书法作品的神韵一样,只有学会认真倾听音乐的音响效果,才能对音乐进行客观到位的鉴赏。在倾听音乐时,要注意音高、节奏、力度、音色要素特征,并了解这些要素是按照怎样的规律组成的旋律、乐段、乐章,分析它们产生了怎样的和声、复调和配器效果。只有如此,鉴赏者才能更好地欣赏音乐。

(二) 增强整体感受力

在一部音乐作品中,音乐的几个主要表现手段并不是独立地发挥作用,而是组合在一起,按照音乐作品思想感情的需要,遵循一定的规律组成特定的旋律,旋律不断发展,就成为一定的乐曲结构。在多声部音乐作品中,各声部之间形成了不同的和声、复调、织体效果。要鉴赏好音乐作品,就必须增强自身对旋律、各声部音乐以及乐曲结构形式的整体感受力。相对于对音乐单个表现手段的听辨,对音乐影响的整体感受是更加深入的。实际上,在音乐欣赏过程中,二者一般都是相互交织,甚至同时进行的。

(三) 提高听辨能力

在欣赏音乐时,必须提高对旋律、节奏、力度、音色等几个主要表现手段的听辨能力,唯有如此,才能理解音乐所要表达的思想感情。如果鉴赏者无法分辨长拍子和短拍子,就很难分辨进行曲和圆舞曲的音乐效果有何不同。如果鉴赏者不能分辨各种乐器的不同音色,就无法很好地欣赏丰富多彩的管弦乐作品。

(四) 培养音乐记忆力

音乐是一种时间艺术,转瞬即逝。音乐的这一特性使音乐记忆在音乐鉴赏中具有非常重要的作用。在一部音乐作品中,创作者经常会对同一音乐素材采取重复、变化等手法,对多种音乐素材进行对比、并置。如果没有对音乐的记忆力,对音乐作品中前面出现过的素材没有记忆,就很难领会后面的音乐,无法从音乐的前后对比和发展中获得对音乐作品的整体印象。

(五) 体会音乐中的情感

一般来说,音乐作品都会体现创作者在一定的社会生活背景下的不同情感体验。要真正地欣赏一部音乐作品,必须领会该部音乐作品所表现的情感内容;应准确地体会音乐作品所表现的情感内容,将对作品情感的体会和自己的生活体验密切结合,做到身临其境、感同身受;要唤起对音乐的想象和联想,以补充音乐作品未能直接表达的内容,以对音乐有更丰富深刻的感受。

(六) 理解音乐的思想内容

音乐作品是作曲家头脑中对社会生活予以反映的产物。理解音乐作品所表现的思想内容,是音乐鉴赏的一个重要方面。在这方面,声乐作品比较好理