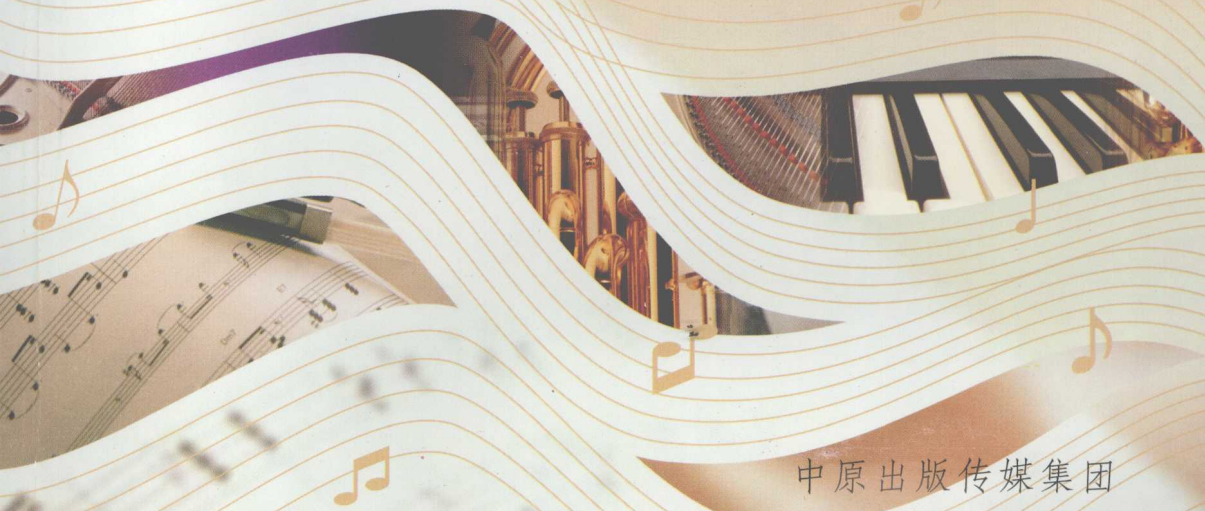

教育部师范教育发展项目改革课题JG063号科研成果
21世纪普通高等院校规划教材

MUSIC
APPRECIATION

音乐 鉴赏

■ 主编 何虹卫

中原出版传媒集团

教育部师范教育发展项目改革课题 JG063 号科研成果
21 世纪普通高等院校规划教材

音乐鉴赏

主 编 何虹卫

中原出版传媒集团

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/何虹卫主编. —郑州:中原农民出版社,
2008.1

(21世纪普通高等院校规划教材)

ISBN 978-7-80739-111-1

I. 音… II. 何… 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 192489 号

出版:中原出版传媒集团 中原农民出版社

(地址:郑州市经五路 66 号 电话:0371—65751257

邮政编码:450002)

发行:河南省新华书店

承印:河南地质彩色印刷厂

开本:710mm×1010mm

1/16

印张:15.5

字数:266 千字

版次:2008 年 1 月第 1 版

印次:2008 年 1 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-80739-111-1

定价:28.00 元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

本书编辑委员会

顾 问 崔慕岳
编 审 肖 生

主 编 何虹卫
副主编 李 端 袁冬梅 徐大珂
编 委 (按姓氏笔画排序)

马晓丹	王亚奇	王晓露	孙祯意
李 端	何虹卫	陈家宁	徐大珂
徐 琦	袁冬梅	陶璟瑜	裴照亮

序 言

音乐是人类精神生活的挚友。由于它最易于和人们的心灵相通,所以人的一生一直和音乐相随,从婴儿时期的摇篮曲到童年时期的欢歌笑语,从青年时期花前月下的浪漫爱情曲到步入中老年时期的炉前幻想沉思曲,一直陪伴到人生最后的哀乐。音乐以其特有的魅力,越来越为年轻的大学生所青睐。他们随口哼唱熟悉的流行歌曲,他们渴望欣赏自己喜欢的音乐,他们希望参与音乐活动,他们要求系统学习音乐知识,这部《音乐鉴赏》正是为适应这种渴求的产物。《音乐鉴赏》内容十分丰富,有音乐修养基础知识,包括音乐欣赏基础知识、声乐艺术基础知识、器乐艺术基础知识和音乐种类及流派知识,有中外声乐、器乐的名作欣赏,还有合唱指挥基本常识,等等,涵盖了音乐基本知识的最主要部分。相信它会受到大学生们的欢迎,它将会引领学生从最初的喜爱到走进音乐王国。为《音乐鉴赏》的问世,为大学生的音乐生活里又添加了本实用、有效的教程而击节庆贺吧!

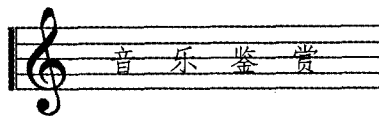
武汉音乐学院 陈国权

前 言

这套高等院校美育课程教材,是原国家教委下达的世界银行贷款“师范教育发展项目”改革课题《高师美育课程改革方案及教材建设研究》的主要子项目。这个课题是根据中央和我省关于加强高等院校美育与艺术教育的一系列规定,以及我校专业教育改革与发展的实际需要,于1993年11月提出申请的,1994年9月获得批准立硕和六万美元贷款,并于当年正式启动。开始阶段进行得比较顺利,到1995年春季基本完成省内外院校美育课程教学状况的调查,编写完成了《河南大学师范专业美育课程改革实施方案》及相应的研究论文,并开始购置教研器材和参考资料,为组织教材编写和进行教学实验做了一定准备。后来,由于实行五天教学工作制等方面的原因,原定的方案暂时无法实施。为避免无效劳动,这套教材的编写只好停顿待命,转入理论研究。直到今年春季,在学校领导和主管部门领导下,统一按上级有关规定和本方案意见改革美育课程,才使这套教材重新编写。近年来,在原有的课程教材和理论研究的基础上,经过各位主编、本校及兄弟院校参编人员的辛勤耕耘,终于在这年末岁尾结出了几朵美育教育教材的新花,使这个项目总算诞生了一批研究成果。

我们所承担的这个世界银行贷款项目,就是努力建设一套适用于师范院校及普通高校的美育教材,以及一套与之相适应的美育课程教学计划和教学大纲,锻炼出一批热爱美育事业的教师队伍,并辅之一套教学研究设备,形成完整的独立的教学体系,以便使美育能正式纳入到师范专业及普通高校教学计划中去。也使中央到地方多年来一再强调要加强高校特别是师范院校美育工作的指示能得到落实。

为了编好这套美育教材,首先要进一步明确美育的目的和任务。美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段,也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。因此,美育成为教育特别是学校教育的重要途径,成为高等学校特别是师范院校培养学生政治、业务素质和文化素质的重要内容。原国家教委主任何东昌指出:“没有美育的教育是不完善的教育。”就是因为美育对培养学生

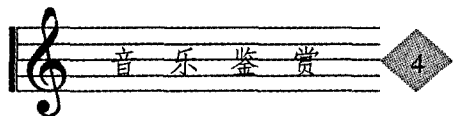
健康的审美观念和审美能力,陶冶学生的品德情操,对加强学校精神文明建设,培养面向现代化、面向世界、面向未来的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义新一代具有其他学科所不能替代的作用。全国高教学会美育研究会会长仇春霖教授认为:美育的教育意义和特殊功能是“通过生动、具体、可感的形象,激发和净化人的情感,以美导真,以美导善,潜移默化地起到陶养作用,使人达到完美的境界”。他提出美育的“根本任务”或“终极目标”,就是提高人的审美能力和创造的能力,从而塑造人的心灵和品格,使受教育者的精神世界向至善至美的高度飞跃,使学生的人格在理性的高度上得到和谐统一的发展。所以美育不单是知识、技能教育,而且是一种以陶冶情感和心灵为特征的素质教育。这就决定了美育的途径是非常广阔的,是多方面的,不应仅仅局限在艺术审美领域。艺术教育是学校实施美育的主要途径,但不是唯一的途径,文学审美、科学审美、社会审美、自然审美等也是重要的途径,不过都是全面提高学生文化素质,促进校园精神文明建设不可缺少的内容。特别是高等师范院校担负着培养面向 21 世纪中小学新型师资的任务。根据我国经济建设和社会发展必须转向依靠科学技术和提高劳动者素质的战略要求,我国的基础教育也必须由升学教育转向素质教育,而实现这一战略转移的突破口,就是要加强学校的美育和艺术教育。培养新型高等专门人才当然要适应基础教育转轨的要求,进一步加强美育和艺术教育工作,培养学生具备较高的审美能力和艺术修养以及从事中小学艺术教育活动的的能力。为此,我们编写这一套教材的首要原则,就是要处理好美育和艺术教育的关系,做到理论与实际相结合。

实施美育离不开艺术教育,但艺术教育不等于美育,它只是美育的重要手段和途径。高等学校的艺术教育分专业性艺术教育和普及性艺术教育两方面。专业性艺术教育的目的在于培养艺术人才,只对少量学习艺术专业的学生传授专门的知识和技艺,使之获得表演或创作的艺术才能。普及性艺术教育,主要是作为美育的途径和手段,运用美育的各门艺术的理论知识和艺术技能知识进行教学,并通过多种文艺活动的实践锻炼,培养广大非艺术专业的学生增强艺术素质,提高文化修养,树立正确的审美观念,能自觉地运用理论知识和技能标准去发现美、鉴赏美、创造美,全面提高自己的审美能力。当然美育不单是审美理论教育,也不能只满足于学生的艺术鉴赏活动。一般文、理科类的大学生,具有较高的文化水平和较强的抽象思维能力,他们往往要追求探源,进行求索,并要亲身体验尝试,希望在文化活动中一显身手。因为他们是年轻人,爱美、求美、表现美是其共性。美学大师朱光潜先生强调学习美学首要的条件是“不通一艺莫谈

艺,实践实感是真凭”。所以,理论教学的最终目的还是为了实践,只有通过审美实践和审美创造活动,才能发挥美育理论和艺术知识的指导、育人作用。我们这套教材的体系,就是根据这一原则并本着师范教育的培养目标,特别是原国家教委制定的统一的师范专业学生的艺术素质要求,兼顾非师范专业的美育需要,既进行美学和艺术理论的教学,又进行美育工作的和一定艺术门类的专业基础知识和基本技能的教学,以便既能提高他们自身的审美素质和文化修养,又能使其具有组织,指导中小学生学习开展审美艺术活动的的能力。

这个项目共进行了 13 门美育和艺术教育课程的编写研究。其中,第一类是师范专业公共必修课《高师美育学》。这是一门导论性质的基础理论课,其目的在于使专业学生普遍掌握美育、美学基础知识,明确学校美育的目的、任务、途径和方法,树立马克思主义的审美观和艺术观,养成健康高尚的审美情趣,为深入学习美学和艺术理论,全面提高审美素质和文化修养,为从事审美实践活动和审美教育工作打下基础。第二类是各专业公共限选课,包括《音乐鉴赏》、《美术欣赏基础》、《书法欣赏基础》、《演讲欣赏基础》、《影视艺术基础》等五门艺术理论和基础知识课程。这些课都是指在提高大学生审美鉴赏能力和艺术修养的素质教育课程,也是适应美育工作所需要的专业知识和职业技能课。其内容包括各门艺术学科的基础理论,基本知识,技能要求和鉴赏范例,以及对中小学生学习开展有关艺术活动的美育知识。以上两类课程基本是按照教育部《关于加强普通高等学校艺术教育的通知》等文件的规定和我校现有美育课程的基础上开设的。第三类是选修课,其中分为两组:第一组是《高等院校美育学》的后续课,包括《应用文艺美学》、《实用科技美学》、《实用旅游美学》,这三门课程反映了当前国内高校美育教学的发展趋势,在美学原理方面相对加深、加宽,在美学应用方面又各有侧重,分别在艺术审美、社会审美、自然审美和科学审美领域进行比较系统的探讨,从而解决部分同学希望多学点美学知识,而又便于按文、理科分别选课或交叉选课的要求。第二组属于培养审美创作能力和艺术表现技能的职业素质课,包括现已开设的《舞蹈艺术基础》、《摄影艺术基础》、《国画艺术基础》、《根雕艺术基础》以及计划开设的《戏曲艺术基础》、《工艺美术基础》等。这些课程都是学生应该具备的知识技能选修课,选学其中的一门,可以具体地掌握艺术知识和表现技能,以便更好地提高自己的审美能力和艺术修养。这些课一直都很受欢迎,有的每期选课学生多达数百人;有的还很具个性,如《根雕艺术》就是介于专业雕塑和中小学手工艺课之间的一门民族艺术课,它的教学内容解决了如何在普通高校普及雕塑和中小学手工艺课之间的一门民族艺术课,所以受

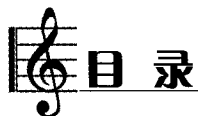
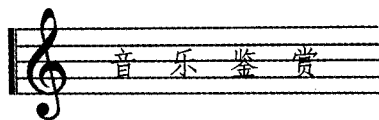
到《中国教育报》等报刊的肯定和大力宣传。

这个项目启动以来,得到了校内外许多领导和同事的支持,聘请到的十几位教材主编,大多是我多年的朋友或学生,他们一请即来,慨然应允,不计报酬,不计条件,牺牲业余时间,暑假也未休息,甚至带病工作,可以说都体现出一种为美育事业无私奉献的高尚师德和敬美精神。对此,我除了表示由衷的钦敬和感激之外,更感到友情之美是何等的珍贵!同时,对于省、校主管领导和贷款办的同志们的关怀与支持,也于此表示衷心的感谢。

限于我们的水平和精力,在这样短的时间内主持完成这套教材,其体系和内容难免错误和疏漏,故请使用这套教材的师生和美育战线的同仁们给予批评指正!

课题主持人 李公健

2000年11月于河南大学教育科学研究所

第一单元 音乐修养基础知识 / 1

第一章 音乐欣赏基础知识 / 1

第一节 音乐欣赏的审美功能 / 1

- 一、能够培养敏锐的审美感知能力 / 3
- 二、能够培养丰富而高尚的情感 / 3
- 三、能够培养丰富的审美想象力 / 4
- 四、能够培养深刻的审美理解能力 / 4

第二节 音乐欣赏的实用功能 / 5

- 一、音乐治疗 / 5
- 二、音乐欣赏在工业中的运用 / 8
- 三、音乐欣赏在商业中的运用 / 9
- 四、音乐欣赏在农业中的运用 / 9

第三节 怎样欣赏音乐 / 10

- 一、欣赏音乐的三个层次 / 10
- 二、欣赏音乐必须具备和掌握的知识 / 11

第二章 声乐艺术基础知识 / 14

第一节 演唱形式 / 14

第二节 声部类型 / 15

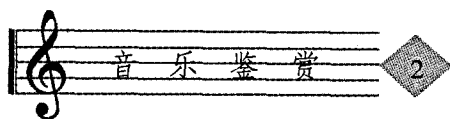
第三节 唱法类别 / 15

第四节 声乐作品体裁 / 16

- 一、民歌体裁 / 16
- 二、创作歌曲体裁 / 18
- 三、其他体裁形式 / 18

第三章 器乐艺术基础知识 / 20

第一节 演奏形式 / 20

第二节 乐队类别 / 22

第三节 作品体裁 / 25

第四节 曲式结构 / 29

第四章 音乐的种类及流派 / 31

第一节 音乐的种类 / 31

第二节 音乐流派 / 32

第二单元 声乐名作欣赏 / 35

第一章 中外民歌欣赏 / 35

第一节 中国民歌欣赏 / 35

一、《打硪歌》(湖南) / 35

二、《蓝花花》(陕北) / 36

三、《上去高山望平川》(青海) / 37

四、《槐花几时开》(四川) / 38

五、《牧歌》(内蒙古) / 39

六、《放马山歌》(云南) / 40

七、《茉莉花》(江苏) / 40

八、《绣荷包》(山西) / 41

九、《五哥牧羊》(山西) / 42

十、《小河淌水》(云南) / 45

十一、《康定情歌》(四川) / 46

十二、《阿拉木罕》(新疆) / 46

十三、《小白菜》(河北和北方) / 47

十四、《摇篮曲》(东北) / 47

第二节 外国民歌欣赏 / 49

一、《三套车》(俄罗斯) / 49

二、《红河谷》(美国) / 50

三、《樱花》(日本) / 51

四、《星星索》(印度尼西亚) / 52

五、《阿里郎》(朝鲜) / 54

六、《桑塔·露琪亚》(意大利) / 54

七、《我的太阳》(意大利) / 55

八、《深深的海洋》(南斯拉夫) / 56

第二章 中外艺术歌曲欣赏 / 58

第一节 中国歌曲欣赏 / 58

一、《教我如何不想他》 / 58

二、《送别》 / 60

三、《铁蹄下的歌女》 / 62

四、《卖报歌》 / 64

五、《义勇军进行曲》 / 65

六、《阳关三叠》 / 67

七、《满江红》 / 69

八、《在太行山上》 / 70

九、《游击队歌》 / 73

十、《让我们荡起双桨》 / 75

十一、《歌唱祖国》 / 76

十二、《我爱你, 中国》 / 78

第二节 外国歌曲欣赏 / 80

一、《国际歌》 / 80

二、《鳟鱼》 / 82

三、《魔王》 / 85

四、《小夜曲》 / 88

五、《跳蚤之歌》 / 89

六、《喀秋莎》 / 93

七、《莫斯科郊外的晚上》 / 94

八、《乘着歌声的翅膀》 / 96

第三章 中外大型声乐作品及歌剧选曲 / 97

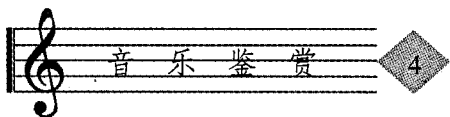
第一节 中国作品 / 97

一、《黄河大合唱》 / 97

二、《长征组歌》 / 105

三、《北风吹》(选自歌剧《白毛女》) / 110

四、《洪湖水, 浪打浪》(选自歌剧《洪湖赤卫队》) / 112

五、《红梅赞》(歌剧《江姐》选曲) / 114

第二节 外国作品 / 116

一、《菩提树》(选自声乐套曲《冬之旅》) / 116

二、《月亮颂》(选自歌剧《水仙女》) / 117

三、《今夜无人入睡》(选自歌剧《图兰多》) / 119

四、《安东尼达的浪漫曲》(选自歌剧《伊万·苏萨宁》) / 121

五、《当晴朗的一天》(选自歌剧《蝴蝶夫人》) / 123

第三单元 器乐作品欣赏 / 126

第一章 民族器乐曲 / 126

第一节 吹管乐器 / 126

一、《喜相逢》 / 126

二、《姑苏行》 / 128

三、《百鸟朝凤》 / 129

第二节 弓弦乐器 / 132

一、《光明行》 / 132

二、《二泉映月》 / 134

三、《赛马》 / 136

第三节 弹拨乐器 / 138

一、《流水》 / 138

二、《渔舟唱晚》 / 140

三、《战台风》 / 141

四、《十面埋伏》 / 142

五、《彝族舞曲》 / 144

第四节 民族器乐合奏 / 146

一、《春江花月夜》(丝竹合奏) / 146

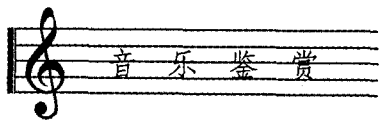
二、《金蛇狂舞》 / 149

三、《步步高》 / 151

四、《赛龙夺锦》 / 153

第二章 西洋器乐曲 / 154

第一节 独奏曲 / 154

- 一、《思乡曲》 / 154
- 二、《牧童短笛》 / 155
- 三、《土耳其进行曲》 / 157
- 四、《致爱丽丝》 / 158
- 五、《梦幻曲》 / 160

第二节 室内乐 / 162

- 一、《G 大调弦乐小夜曲》 / 162
- 二、《如歌的行板》(第一弦乐四重奏第二乐章) / 165

第三节 序曲 / 168

- 一、《春节序曲》 / 168
- 二、《卡门序曲》 / 170
- 三、《1812 年序曲》 / 172

第四节 组曲 / 174

- 一、《天鹅湖》组曲 / 174
- 二、《天方夜谭》组曲 / 179
- 三、《培尔·金特》第一组曲 / 182

第五节 交响诗、交响音画 / 185

- 一、《彼得与狼》 / 185
- 二、《嘎达梅林》 / 189
- 三、《在中亚细亚草原上》 / 191
- 四、《牧神午后前奏曲》 / 193

第六节 圆舞曲 / 195

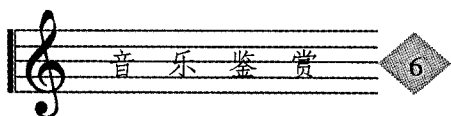
- 一、《蓝色多瑙河》 / 195

第七节 协奏曲 / 199

- 一、《梁山伯与祝英台》 / 199
- 二、《降 b 小调第一钢琴协奏曲》 / 204

第八节 交响曲 / 207

- 一、《第五交响曲》 / 207
- 二、《第九交响曲》 / 209
- 三、《第六交响曲》 / 212
- 四、《蓝色狂想曲》 / 215

第四单元 合唱指挥 / 219

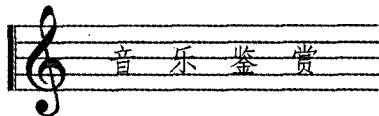
第一章 合唱部分 / 219

第二章 指挥部分 / 223

参考文献 / 228

附 录 / 230

编 后 语 / 232

第一单元 音乐修养基础知识

第一章 音乐欣赏基础知识

人类的音乐实践活动是由创作——表演——欣赏几个基本环节组成的,这几个环节具有相互依存、相互促进的密切关系。有了创作的音乐作品,人们才能表演,也只有通过表演才能欣赏;音乐欣赏仅作用于音乐创作,欣赏好的音乐作品有利于学习创作。通过欣赏,音乐创作者和表演者能真正了解到自己的音乐创作所产生的社会效果,并根据这种效果不断调整、提高自己的音乐创作;通过欣赏,表演者能够充分把握作品,更深刻理解作品思想,从而提高表演水平。音乐实践活动的最终目的就是供人们欣赏。音乐是声音的艺术,作曲家写下的谱子,只是音乐的一种设想,只有通过表演才能把这种设想变成声音的现实。音乐欣赏是作为音乐创作和表演活动的接受环节而存在的,它并不是可有可无的,如果没有音乐欣赏,音乐的创作和表演也就失去了存在的意义。欣赏者从音乐中获得美的享受、精神的愉悦和理性的满足,从这个方面上讲,他们是音乐创作和表演的接受者、消费者;然而,从另一方面讲,音乐欣赏又是音乐创作和音乐表演的检验者、鉴定者。

音乐欣赏是人们感知、体验和理解音乐艺术的一项实践活动,欣赏的过程往往是从创作背景、标题、主题思想、曲式结构到作品表现的具体内容,欣赏的心理途径是从感性的认知到理性思维。

第一节 音乐欣赏的审美功能

音乐欣赏的功能,是多元而又整合的,诸如审美的、科学的、道德的、哲学的、政治的、经济的以及生活的,总之,涉及人类生活的各个层面和人文社会的各个领域。根据音乐欣赏的性质,可以把其功能分为两大类:一类是审美功能,一类是非审美功能。在实践活动中审美功能与非审美功能这两类功能是不可分离

的,始终是融合在一起的,就是说非审美功能始终通过审美功能来实现,始终通过意象来传达表现,总是具有非概念确定性、模糊性而意味深长。

音乐欣赏的非审美功能,涉及人生的诸多方面,如情爱的、科学的、伦理的、政治的,等等,着重给予生活的满足、认知和教化,这种重功利的功能,尽管是采取想象的方式,却可以在心灵中发生影响和作用。音乐欣赏的非审美功能所导致的效应是非常明显的,也是容易理解的,如给人以知识,给人以理想,给人以教育,使社会文明与进步,与德育、智育所给予的是一样的;由于其融通于审美之中而又带有情感性、形象性,因而感染力、吸引力、渗透力似乎更强一些,其感性、模糊性、无确定性,正好与德育、智育的理性、明确性、确定性互补。音乐欣赏的审美功能,亦即通过审美对照满足(适合)审美需要而引起的审美(自由超越)快乐所具有的功能,所导致的直接效应主要在于:通过审美对照(领悟、把玩、操作)提高审美能力,即自由把握和创造形式的的能力,以及感官与心灵对意象的感悟与品味能力;感受和体验审美快乐,即超越性快乐、自由快乐,可以陶冶、塑造、提升人生境界,走向不断超越功利意识而逐步取得自由的审美境界,从而完善人性和文化心理结构,使之自由和谐地全面发展。进而,发生延伸效应,使身体、心性走向健康、自由、创造的发展之路。

可以肯定,音乐欣赏的审美效应落实在个体身体、心理能力与境界方面,与非审美效应落实在个体知识经验、理念价值和实践操作方面共同构成个体素质的全面发展。音乐欣赏效应远不限于个体素质的培养和陶冶,对群体素质的建构和培养作用也是巨大的。音乐欣赏以其自由、超越的审美快乐使人们的情欲受到规范、节制和净化,从而陶冶和塑造了人们一种超越的人生境界,赋予人们一种超脱的精神,一种旷达的人生态度。如果社会中人人都或多或少地具有这种超脱精神、审美态度,对待生活就可能不会时刻为追求个人情欲与实际功利所困扰,就会减少乃至消除由追求情欲和功利而带来的烦恼、焦虑、痛苦。对待别人,就会摆脱因计较利害关系而引起的人际关系的纠葛、矛盾、冲突以及诸多不和谐。对待工作,就会以工作本身为需要和目的,执著于工作本身的兴趣和乐趣,从而取得更大的绩效与成就。对待困难、艰险甚至不幸与灾难,就会不计利害得失,从容而自由选择自己的意志行为,奋勇前行,显示一种无私无畏的精神。假如这种超脱精神、审美情怀融入群体道德意识和道德行为,可以净化行为中感性冲动的盲目性,与理性融合而自由自在,随之而来的是群体行为的和谐、有序和自由。审美绝非对群体道德行为的干扰、破坏,而是对道德行为走向有序自由的一种催化与推动。超脱精神、审美情怀融入群体活动、组织行为、制度运作以