

新世纪

新世纪高职高专
基础类课程规划教材

音乐鉴赏

新世纪高职高专教材编审委员会组编

主编 张国廷 张艳 苏京

whispering behind the sound of the waves.

It seems like just yesterday.

You held my arm in the sunset.

and filled me with such warmth.

Nothing could take that feeling away.

The sound of seabirds in the distance.

mimicking the gentle laughter of lovers.

The scent of flowers in your hair, and the beauty...

Festival.....

in the mid-30's.

It became a very specific idea

大连理工大学出版社

新世纪高职高专基础类课程规划教材

音乐鉴赏

新世纪高职高专教材编审委员会组编

主 编 张国廷 张 艳 苏 京 副主编 孟 俊 孙亚飞

YINYUE JIANSANG

大连理工大学出版社

DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/张国廷,张艳,苏京主编. —大连:大连理工大学出版社,2008.8

新世纪高职高专基础类课程规划教材

ISBN 978-7-5611-4152-6

I. 音… II. ①张…②张…③苏… III. 音乐欣赏—高等学校:技术学校—教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 126717 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail:dutp@dutp.cn URL:http://www.dutp.cn

大连华伟印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:185mm×260mm	印张:19	字数:438 千字
2008 年 8 月第 1 版	2008 年 8 月第 1 次印刷	

责任编辑:雷春雨	欧阳碧蕾	责任校对:谢春燕
封面设计:张莹		

ISBN 978-7-5611-4152-6

定 价:32.00 元

我们已经进入了一个新的充满机遇与挑战的时代,我们已经跨入了21世纪的门槛。

20世纪与21世纪之交的中国,高等教育体制正经历着一场缓慢而深刻的革命,我们正在对传统的普通高等教育的培养目标与社会发展的现实需要不相适应的现状作历史性的反思与变革的尝试。

20世纪最后的几年里,高等职业教育的迅速崛起,是影响高等教育体制变革的一件大事。在短短的几年时间里,普通中专教育、普通高专教育全面转轨,以高等职业教育为主导的各种形式的培养应用型人才的教育发展到与普通高等教育等量齐观的地步,其来势之迅猛,发人深思。

无论是正在缓慢变革着的普通高等教育,还是迅速推进着的培养应用型人才的高职教育,都向我们提出了一个同样的严肃问题:中国的高等教育为谁服务,是为教育发展自身,还是为包括教育在内的大千社会?答案肯定而且唯一,那就是教育也置身其中的现实社会。

由此又引发出高等教育的目的问题。既然教育必须服务于社会,它就必须按照不同领域的社会需要来完成自己的教育过程。换言之,教育资源必须按照社会划分的各个专业(行业)领域(岗位群)的需要实施配置,这就是我们长期以来明乎其理而疏于力行的学以致用问题,这就是我们长期以来未能给予足够关注的教育目的问题。

如所周知,整个社会由其发展所需要的不同部门构成,包括公共管理部门如国家机构、基础建设部门如教育研究机构和各种实业部门如工业部门、商业部门,等等。每一个部门又可作更为具体的划分,直至同它所需要的各种专门人才相对应。教育如果不能按照实际需要完成各种专门人才培养的目标,就不能很好地完成社会分工所赋予它的使命,而教育作为社会分工的一种独立存在就应受到质疑(在市场经济条件下尤其如此)。可以断言,按照社会的各种不同需要培养各种直接有用人才,是教育体制变革的终极目的。

随着教育体制变革的进一步深入,高等院校的设置是否会同社会对人才类型的不同需要一一对应,我们姑且不论。

但高等教育走应用型人才培养的道路和走研究型(也是一种特殊应用)人才培养的道路,学生们根据自己的偏好各取所需,始终是一个理性运行的社会状态下高等教育正常发展的途径。

高等职业教育的崛起,既是高等教育体制变革的结果,也是高等教育体制变革的一个阶段性表征。它的进一步发展,必将极大地推进中国教育体制变革的进程。作为一种应用型人才培养的教育,它从专科层次起步,进而应用本科教育、应用硕士教育、应用博士教育……当应用型人才培养的渠道贯通之时,也许就是我们迎接中国教育体制变革的成功之日。从这一意义上说,高等职业教育的崛起,正是在为必然会取得最后成功的教育体制变革奠基。

高等职业教育还刚刚开始自己发展道路的探索过程,它要全面达到应用型人才培养的正常理性发展状态,直至可以和现存的(同时也正处在变革分化过程中的)研究型人才培养的教育并驾齐驱,还需要假以时日;还需要政府教育主管部门的大力推进,需要人才需求市场的进一步完善发育,尤其需要高职教学单位及其直接相关部门肯于做长期的坚忍不拔的努力。新世纪高职高专教材编审委员会就是由全国100余所高职高专院校和出版单位组成的旨在以推动高职高专教材建设来推进高等职业教育这一变革过程的联盟共同体。

在宏观层面上,这个联盟始终会以推动高职高专教材的特色建设为己任,始终会从高职高专教学单位实际教学需要出发,以其对高职教育发展的前瞻性的总体把握,以其纵览全国高职高专教材市场需求的广阔视野,以其创新的理念与创新的运作模式,通过不断深化的教材建设过程,总结高职高专教学成果,探索高职高专教材建设规律。

在微观层面上,我们将充分依托众多高职高专院校联盟的互补优势和丰裕的人才资源优势,从每一个专业领域、每一种教材入手,突破传统的片面追求理论体系严整性的意识限制,努力凸现高职教育职业能力培养的本质特征,在不断构建特色教材建设体系的过程中,逐步形成自己的品牌优势。

新世纪高职高专教材编审委员会在推进高职高专教材建设事业的过程中,始终得到了各级教育主管部门以及各相关院校相关部门的热忱支持和积极参与,对此我们谨致深深谢意,也希望一切关注、参与高职教育发展的同道朋友,在共同推动高职教育发展、进而推动高等教育体制变革的进程中,和我们携手并肩,共同担负起这一具有开拓性挑战意义的历史重任。

新世纪高职高专教材编审委员会

2001年8月18日

前 言

《音乐鉴赏》是新世纪高职高专教材编审委员会组编的基础类课程规划教材之一。

随着社会的发展、时代的进步,音乐鉴赏已成为人们文化生活中不可缺少的一部分。音乐鉴赏不仅是音乐专业学生的一门必修课,也是各专业学生艺术修养课中的必修部分。音乐鉴赏可以使学生广泛接触各类音乐作品,在音乐实践中感受音乐、理解音乐;可以使学生积累中外音乐曲目,增长音乐知识;同时,也是开阔学生艺术视野,提高艺术素养的重要途径之一。

本教材是根据目前大学生普遍的音乐基础状况,针对高职高专教育教学特点,结合教学实践,在广泛征求教师、学生意见基础上编写而成的。本教材主要包括四部分内容:第一篇音乐欣赏基础知识,从音乐的本质属性与欣赏心理开始讲解,讲解音乐鉴赏的过程及方法、音乐表现手段、音乐的曲式结构及不同时期音乐的风格和流派。第二篇声乐部分,从人声的分类、声乐演唱形式开始讲解,讲解常见声乐作品的体裁、民歌、创作歌曲、合唱与指挥及大型声乐套曲等内容。第三篇乐器与器乐曲,介绍了民族乐器、民族管弦乐队及西洋乐器和西洋管弦乐队,从中外优秀的器乐曲中领略音乐的魅力,另外还选取了一些奏鸣曲、协奏曲、交响乐等大型音乐体裁的乐曲欣赏。第四篇综合艺术形式,包含了歌剧、音乐剧、舞剧音乐、曲艺音乐及戏曲音乐。

为了更好地适应高职高专教育发展的要求,本教材在编写过程中特别突出以下特点:

1. 突出高职高专特色。目前,高职高专教学相对本科教学,尚处于探索之中,教学上模仿,教材上借用,难以突出高职高专教学特点。本教材采用中外优秀的传统文化结合世界先进的奥尔夫音乐教学体系,使教材编写更注重音乐学习的参与性,立足把师生互动贯穿始终,更多地运用音乐教育的特殊手段培养学生的学习兴趣,陶冶学生的情操,激发学生热情、健康向上的思想,达到提高学生综合文化修养的目的。

2. 内容丰富而又简明扼要。重视培养学生对音响与音乐表现的感知能力,既有理论介绍,又有技能训练,学以致用,

使学生在学习过程中理解音乐、感知音乐。

3. 避免交叉,分类讲解,循序渐进,由浅入深。

本教材由张国廷、张艳、苏京任主编,孟俊、孙亚飞任副主编,田中瑞、李江歌、闫璐、杨成虎、王丽、李静、王寅参与了教材的编写。具体编写分工如下:王丽编写第一章;孟俊编写第二章;张国廷编写第三章、第四章、第五章;王寅编写第六章;苏京编写第七章、第八章;张艳编写第九章、第十章;杨成虎编写第十一章;闫璐编写第十二章;田中瑞编写第十三章;李江歌编写第十四章;孙亚飞编写第十五章;李静编写第十六章。

在本教材编写过程中,我们力求有所突破、独具特色,但因编者水平有限,难免存在错误和不当之处,恳请有关专家及读者批评指正,并将意见反馈给我们,以便于进一步修订、完善。

所有意见和建议请发往:gzjckfb@163.com

欢迎访问我们的网站:www.dutpgz.cn

联系电话:0411—84707492 0411—84706104

编 者

2008年8月

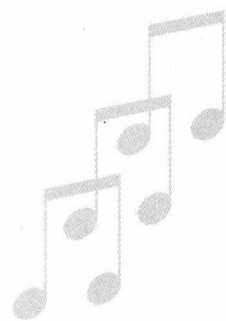
第一篇 音乐欣赏基础知识	1
第一章 音乐表现的基本特征	3
第一节 绪论	3
第二节 音乐的表现特征	8
第三节 音乐的表现要素和手段	10
第二章 如何欣赏音乐	14
第一节 音乐欣赏的本质	14
第二节 音乐欣赏应具备的基本知识与基本素质	15
第三节 音乐欣赏的方式	24
第四节 如何欣赏音乐	27
第二篇 声乐部分	31
第三章 人声的分类与声乐演唱形式	33
第一节 人声的类别	33
第二节 人声的组合	35
第三节 声乐的演唱方法与风格	36
第四章 常见声乐作品的体裁	41
第一节 颂歌	41
第二节 抒情歌曲	43
第三节 叙事歌曲和表演唱	45
第四节 诙谐歌曲与讽刺歌曲	46
第五节 进行曲和舞蹈歌曲	47
第六节 摇篮曲与船歌	48
第七节 艺术歌曲和浪漫曲	49
第五章 民歌	51
第一节 民歌概述	51
第二节 民歌的分类	54
第三节 汉族民歌	60
第四节 少数民族民歌	63
第五节 外国民歌	69

第六章 现代创作歌曲	78
第一节 概述	78
第二节 现代著名创作歌曲欣赏	80
第七章 合唱指挥	92
第一节 指挥及其基本动作	92
第二节 几种常用的指挥方法	96
第八章 大型声乐套曲	101
第一节 《黄河大合唱》	101
第二节 《长征组歌》	108
第三篇 乐器与器乐曲	117
第九章 中国民族乐器与民族器乐	119
第一节 中国民族乐器与独奏音乐	119
第二节 中国民族合奏类器乐曲	144
第十章 西方乐器	152
第一节 管弦乐队简介	152
第二节 管弦乐器简介	153
第十一章 大型器乐体裁与欣赏	169
第一节 序曲	169
第二节 交响诗	175
第三节 组曲	181
第四节 奏鸣曲	186
第五节 协奏曲	188
第六节 交响曲	194
第十二章 小型器乐体裁与欣赏	204
第一节 前奏曲	204
第二节 练习曲	205
第三节 即兴曲	205
第四节 谐谑曲	206
第五节 幽默曲	207
第六节 夜曲	207
第七节 小夜曲	208
第八节 无词歌	208
第九节 摇篮曲	209
第十节 船歌	210
第十一节 浪漫曲	210
第十二节 叙事曲	211

第十三节 幻想曲·····	211
第十四节 随想曲·····	213
第十五节 狂想曲·····	214
第十六节 舞曲·····	215
第十七节 进行曲·····	221
第十八节 室内乐·····	223
第四篇 综合艺术形式 ·····	225
第十三章 舞剧音乐 ·····	227
第一节 舞剧概述·····	227
第二节 外国舞剧音乐赏析·····	228
第三节 中国舞剧音乐赏析·····	237
第十四章 歌剧、音乐剧 ·····	243
第一节 歌剧艺术的特点·····	243
第二节 中外著名歌剧唱段赏析·····	247
第三节 音乐剧·····	257
第十五章 曲艺艺术 ·····	266
第一节 曲艺的由来及艺术特征·····	266
第二节 曲艺的种类及特点·····	267
第十六章 戏曲音乐 ·····	279
第一节 戏曲唱腔的特点·····	279
第二节 主要剧种唱腔音乐赏析·····	283
参考文献 ·····	293

第一篇

音乐欣赏基础知识

第一章

音乐表现的基本特征

.....

第一节 绪 论

一、音乐的起源

关于人类社会音乐的起源可以追溯到非常古老的洪荒时代。在人类还没有产生语言时,就已经知道利用声音的高低、强弱等来表达自己的意思和感情。随着人类劳动的发展,逐渐产生了统一劳动节奏的号子和相互间传递信息的呼喊,这便是最原始的音乐雏形;当人们庆贺收获和分享劳动成果时,往往敲打石器、木器以表达喜悦、欢乐之情,这便是原始乐器的雏形。

二、音乐的本质

关于音乐本质的问题,即音乐究竟表现什么的问题,自音乐产生以来便长久地困扰着人们,同时也吸引着人们为之探索,并导致了一门专门学科——音乐美学的诞生。

古今中外许多伟大的思想家、音乐理论家都曾孜孜以求,在音乐本质问题上耕耘播种,著书立说,形成众多的美学流派,这些流派在音乐艺术发展的各个时期产生着深刻的影响。然而迄今为止,仍找不到一种较为完善、普遍为世人所接受的权威理论。但是这些流派和学说的存在,对于音乐本质问题的探索无疑起着巨大的推动作用。不仅如此,对于我们从不同的角度窥探音乐王国的奥秘,进行音乐欣赏是大有好处的。以下介绍几种主要理论。

1. 造型说

造型说是音乐美学史上较早产生的一个美学流派。这个流派以古希腊哲学家柏拉图创立的“模拟论”为理论依据,认为音乐是对于客观现实中各种音响的模拟,它从属于现实,也依赖于现实;现实中的声音原形象是第一性的,根据现实中声音原形象而创造的音乐形象是第二性的。古典唯物主义者卡尔·卢克莱修在《论事物的本源》一书中写道:“人们在开始能够编出流畅的歌曲而给听觉以享受的很久以前,就学会了用口模拟鸟类嘹亮的鸣声。最早教会居民吹芦笛的,是西风在芦苇空茎中的哨声。”18世纪法国启蒙学者狄德罗也曾说“歌唱……是对自然的声音或激情的表现的模拟”。

造型说将音乐模拟客观现实中的音响作为其基本任务,认为音乐造型的最高目的是“模拟”。这一学说强调了音乐艺术的造型性特征,指明了音乐形象对现实生活的依赖性。但是,它忽视了音乐艺术的表情性实质。

2. 表情说

音乐美学中造型说的缺陷引起了表情说的出现,并与之相抗衡。表情说以感情论作为立论的根据,在德国的唯心主义和浪漫主义的观念中得到特别的发扬。它倾向于主要地、有时是绝对地把音乐的内容看做是人的感情和灵魂的“内在世界”的表现。德国唯心主义哲学家黑格尔认为音乐仅仅与具有完全直接性质的内在精神运动有关,可以说是与没有思想的

情绪的音响有关系。

表情说强调了音乐中最宝贵的东西——它的人的内容，阐明了音乐与人的情感之间的关系。在表情说各流派中有着各种不同的倾向，有的进步些，有的反动些。前者导向音乐情感的人类共同性、人性，后者则导向提倡极端的个人主义和神秘主义。

3. 快乐主义

快乐主义的音乐美学倾向在古代就已出现。该倾向认为，音乐不能模拟任何东西，不能影响人的精神生活。音乐的旋律和节奏因素具有纯形式的性质，而音乐所给予人的快感，类似于烹调艺术产品、吃饭和饮水带来的快感。

卢梭在《音乐辞典》中给音乐下定义时是这样开始的，“将声音组合成悦耳的东西的艺术”。快乐主义所强调的是音乐使人产生的悦耳的感官享受，即音乐影响人的心理生理活动及引起愉快或不愉快的感觉。它的主要缺陷是忽视了音乐的情感和思想形象内容，把音乐等同于食物、饮水、冷热之类纯物质动因，没有认识到音乐作为艺术，除了它的纯感性因素外，审美情感和丰富的理性内涵也是其艺术表现的主要特征。

4. 形式主义

形式主义的美学观点与快乐主义是对立的。快乐主义强调的是感性，而形式主义则是完全诉诸理性，但两者都否定音乐内容。

形式主义的美学观点也源于古代，可以从毕达哥拉斯的观念中找到根源。但是，直到19世纪奥地利音乐美学家汉斯立克的《论音乐的美》一书出版之后，其美学观点才得到广泛传播。汉斯立克认为，“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、音乐之外的思想领域都没有关系”；作曲家所描绘的思想，首先是“纯音乐的思想”；“音乐的内容即运动着的声音形式”，等等。

汉斯立克在《论音乐的美》一书中，写了名为“审美地接受音乐与病理地接受音乐之比”一章，专门谈音乐欣赏。他认为注重感情的欣赏是病理地接受音乐，而对音乐形式“纯粹观照”才是审美地接受音乐，从而完全排除了音乐欣赏中感情体验和想象理解等。

三、什么是音乐欣赏

音乐欣赏，顾名思义就是欣赏者通过听觉对音乐进行聆听，从音乐中获得美的享受、精神的愉悦和理性的满足的一种活动。因此，它具有以下性质和特点：

1. 音乐欣赏是对音乐的接受与反馈

从音乐实践的整体活动来看，音乐欣赏是音乐创作与表演的接受环节。无论是音乐创作还是表演，归根到底，都是为了供听众欣赏的；作曲家、演奏（唱）家的音乐活动也总是围绕着听众这个中心进行的。如果没有音乐欣赏，这些音乐创作和表演也就从根本上失去了意义。因此，音乐欣赏是作曲家和演奏（唱）家创作的出发点和归宿。

另一方面，音乐欣赏在音乐实践活动中，并不仅仅是作为音乐的接受环节而存在的，它同时还以反馈的方式影响音乐的创作和表演。音乐欣赏者不仅从音乐中得到愉悦，他们同时还是一个拥有无穷智慧和审美能量的群体。每一个作曲家和演奏（唱）家都可以从音乐欣赏者的反馈中切实了解自己艺术创作所产生的社会效果，并根据这种反馈来调整和改进自己的艺术创作。

2. 音乐欣赏是一种主体性与创造性的活动

音乐欣赏不仅是一种被动的接受行为，它同时还是一种积极的、具有主体性的创造活

动。随着对音乐审美实践研究的深入,现代音乐美学特别把目光转向音乐的接受环节,从崭新的角度把音乐的接受提高到与音乐创作、表演同等重要的程度来加以审视。音乐欣赏是欣赏者意象活动的产物。欣赏者在音乐欣赏过程中不可避免地要把自己的主体意识渗透到欣赏的对象中,从而通过自己的意识活动,填充和丰富音乐作品本身。由于欣赏者的生活阅历、思想情感、个性特征、艺术修养以及审美情趣的差异,就使得同一部音乐作品在不同的时代和不同的欣赏者那里显现出不同的面貌,如同“有一千个观众就有一千个哈姆雷特”一样。因此,音乐欣赏的主体性与创造性是建立在对音乐作品的体验和接受的基础上的。

3. 音乐欣赏是一种审美体验与综合效应的活动

音乐欣赏是一项音乐审美活动。它的基本意义是从音乐中获得审美体验,而音乐欣赏的综合效应,是指伴随审美体验所发生的其他效应。例如,通过欣赏一首昂扬的进行曲,在获得审美体验的同时,还会产生振奋精神的效应;通过欣赏高雅而健康的轻音乐,在获得审美体验的同时,还可以产生消除疲惫的效应。人们可以通过对具有高品位的音乐的欣赏,培养对真、善、美的热爱;通过对深刻表达各种情感的音乐的欣赏,培养丰富的情感世界。贝多芬说的“音乐应当使人类的精神爆发出火花”,“音乐可以给人比一切智慧、一切哲学更高的启示”,可以说是音乐欣赏的综合效应的最高体现;而综合效应的发生又丰富和扩大了音乐的审美效应,使音乐欣赏在给人以审美愉悦的同时,又能多方面地发挥作用。

四、音乐欣赏的功能

1. 音乐欣赏的功能

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,涉及人生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。而在实际活动中审美与非审美这两类功能是不可分离的,始终是融合在一起的,即非审美功能始终是通过审美功能来实现的,始终是通过意象来传达表现的。

总之,音乐欣赏犹如一种净化剂和催化剂,既可以使人变得更加高尚、更加聪明、更加健康,又可以促进人的性格全面发展,它是开启育人之门的一把金钥匙。

音乐欣赏的审美功能,可以从以下几个方面来加以总结:

(1) 能够培养敏锐的感知能力

敏锐的感知能力是培养和积累丰富的内在感情、生动的想象和审美理解力的重要基础。

这是因为,人的内在情感体验、想象和理解认识能力等是通过各种感觉器官对客观世界和各种艺术形式的感知而完成的。

人在出生以前,从母体内的同步节奏和体外声波的发送过程中,逐步开始具备对于声波,尤其是音乐声波的听觉功能。心理学家通过给孕妇播放音乐,监听胎儿的心音发现,音乐会使得胎儿心搏率发生变化,不同的音乐能引起不同类型的心跳。人出生以后,音乐对于他来说,便具有真正的心理上的意义。及时而适当地引导儿童参加音乐活动,使他们逐渐体验音乐艺术所特有的旋律、节奏、音色、和声等以及音乐中的对称、均衡、对比、和谐等美的体现模式,就能够培养他们良好的音响感知能力。

(2) 能够培养丰富而高尚的情感

音乐是一种以情感表现为主要特征的艺术。当丰富的情感内容以特有的音乐音响作用于人的听觉时,能够在欣赏者的心灵中激起强烈的感情共鸣。音乐使大脑的声波感受细胞

得到不断发展,对于各种音乐的性质具有一定的分辨和感受力。优秀音乐所具有的优美、高尚的情感信号对人有强烈的吸引力。例如,古典优秀音乐作品所表现出的感情性质,能够在很短的时间内吸引住婴儿的注意力,给其增加一种纯洁的“爱抚”,使其心情愉悦。在优秀音乐的长期熏陶下,人的感情内涵能够变得丰富而高尚。

(3)能够培养丰富的想象力

欣赏优秀的音乐具有特殊的启发人的想象力的功能,使欣赏者从音乐音响感知开始,再进入由变化无穷的音响世界和生动的情感体验所延伸出来的神秘想象世界。在这种幻想世界中,欣赏者能随时超越自我和现实,使心灵得到净化。不仅如此,音乐在推动欣赏者的思维发展上有着强大的力量。爱因斯坦在回顾自己的科学发现时说:“我首先是从直觉发现光学中的运动的,而音乐又是产生这种直觉的推动力量。音乐的感觉给我带来了新发现。”

根据对儿童音乐审美能力发展特点的研究发现,由于音乐美育的作用,儿童的想象联想能力得到很大发展。例如在欣赏“小鸟”音乐时,他们能够从长笛特有的响亮明朗的音色中,从跳跃的旋律和欢快的节奏中联想到小鸟或其他小动物的形象,并想象出小鸟在天空中飞翔,动物在游戏、奔跑、唱歌跳舞等;从“老爷爷”音乐中,感受到旋律的低沉、音色的粗重、节奏的宽松、速度的缓慢,联想到“老爷爷”、“大象”等形象,并进行自由的想象。

(4)能够培养深刻的审美理解力

审美理解力,是在对审美对象的感受基础上把握住对象的意义、内容或内涵意味的能力。审美理解力不是先天具备的,而是后天有意识的审美教育和无意识的文化熏陶的结果。

《流水》是一首著名的中国古代琴曲,如果让一个儿童来听这首曲子,是激不起他的兴趣的,因为他无法理解音乐的流动怎么会和流水结合起来,更不能领会到乐曲所表现的深刻意味。随着儿童的成长,他渐渐具备了一定的文化修养,对人生丰富的情感内涵和大自然的内在魅力有了亲身的体验。在具备了一定的音乐修养,又反复聆听了该曲之后,他便对乐曲的真正韵味有了领悟,才能为乐曲中所表现出来的由静而动、由徐而疾、由委婉缠绵到波浪起伏、由涓涓细流到浩浩荡荡的美的意境所叹服,才能领悟到乐曲中所充溢的生命的活力。

这种由不理解到理解的转变,是心理成熟和审美理解力增强的表现。其中音乐的审美教育起着重要的作用。因为,音乐是声音的艺术,没有经过无数次的音乐审美经验的积累,是不可能真正具备深刻的音乐理解力的。

2. 音乐欣赏的实用功能

20世纪以来,随着音乐理论研究和实践应用水平的不断发展和提高,以及音乐与广泛的外延学科发生联系的交叉性学科体系的建立和不断完善,音乐对于人类心理现象、特征、规律、行为模式等所具有的揭示和实践意义越来越为人们所认识和重视。尤其进入20世纪80年代后,在当代科学技术理论成果和手段,如控制论、信息加工理论和计算机科学的强烈影响下,音乐欣赏的应用领域和价值也在不断得到开发和体现,其在音乐治疗、现代工业、商业等广泛领域的作用已经有力地证明了这一点。

(1)音乐治疗

音乐欣赏是一种强有力的感觉刺激形式和多重感觉体验。音乐包含了可以听到的声音(听觉刺激)和可以感到的声波震动(触觉刺激),在观看现场演出时可以产生视觉刺激的体验,在音乐的背景下舞蹈或运动可以产生肌肉的动觉刺激的体验。另外音乐结构的体验可以长时间地吸引和保持人的注意力,促进人的注意力集中。不言而喻,以上各种体验都是伴

随着愉悦的快感进行的。

音乐治疗的过程一般包括四个主要步骤：①确定病人的问题所在(评估)；②制定治疗目标；③根据治疗目标制订与病人的生理、智力、音乐能力相适应的音乐活动计划；④实施音乐欣赏活动并评价病人的反应。各种不同的音乐活动可以帮助病人发展其听觉、视觉、运动、语言交流、社会认知以及自救的能力和技巧。同时音乐还可以帮助病人建立正确地表达自我情感的能力。

(2) 音乐欣赏在工业中的运用

在各种不同的工业环境中，音乐对于劳动所产生的作用已得到很好的证实。大量证据表明，音乐欣赏在工业中的恰当运用，对劳动者的工作态度、精神、行为以及劳动产量等起到了积极的作用。

音乐欣赏在现代工业中的广泛运用是从 20 世纪 30 年代开始的。工业学家们已证实，在一些工作种类中，厌烦是当工作进行到一半时最突出和强烈的情绪，这种情绪往往在工作得不到休息以及低效率的情况下表现出来。据观察，工人们试图通过唱歌、交谈和其他各种相应活动来抵消这种情绪。如果在工作期间间歇性地播放音乐，则发现，在音乐播放时间里，劳动产量由原来的 6.2% 增至 11.2%，日产量由 2.6% 增至 6%。

需要注意的是，音乐在工业中的运用并不是绝对有效的。很显然，如果在研究解决一个复杂的问题时，播放出来的音乐则往往会分散精力和注意力，特别是那些刺耳的演唱更会使人分心。另外，对于不同的劳动个体，音乐的作用也是不尽相同的。首先，每个人对于音乐的反应各不相同，并且，对于不同种类的音乐，如古典音乐、民间音乐、通俗音乐等，人们的反应和兴趣也不相同；其次，由于人们在不同的环境下从事着不同性质的工作，以至于很难对音乐所产生的作用进行明确的概括。但是，音乐在工业中的有益作用和影响已被证实，随着有关的研究工作不断走向深入，音乐在工业中的应用领域必将愈加广泛。

(3) 音乐欣赏在商业中的运用

快速发展的经济以及社会的商业化和工业化，使当今社会人们周围的生活环境发生了翻天覆地的变化。在传播媒介高度普及的今天，广播电视已成为人们日常生活中不可缺少的重要组成部分。然而，人们在通过这些媒介接收信息的同时，又不可避免地被“笼罩”在商业文化氛围中，各种各样的商业广告铺天盖地。其中，大部分的广告都会配以与广告相吻合的音乐。这类广告音乐绝非是提供给人们去进行短暂的欣赏，而是用以刺激听觉，吸引目光和注意，烘托气氛，以直接为商业宣传为己任。

在形形色色的购物商场，在琳琅满目的商品世界，经营者们早已抛弃那种单一死板的传统“买卖”观念，而是采纳和运用现代营销策略和手段，从社会文化、大众兴趣和环境生态等方面进行全方位设计，全力营造良好的购物环境，其中包括选择播放各类与购物环境相吻合的音乐。这些音乐或轻松愉快、欢畅活泼，或恬静悠扬、徐缓抒情，通过音量的控制，使人听而不闻，不会注意到它的存在，也不会刻意去欣赏它，但由于它的存在，确实又在不知不觉中调节着购物的环境，使人置身于怡人的氛围中，精神放松，步履徐缓，怡然自得地徜徉在商品之间，这就是背景音乐及其作用。背景音乐还广泛用于飞机、火车、电梯等交通工具和其他公共场所中。

如今，人们对改善生活环境提出了更高的要求，包括环境音乐在内的公共艺术不仅是高度物质文明的体现，而且也必然成为当代和未来建筑师、生态学家、环保学家、艺术家以及有