

高等教育“十一五”规划教材

公共课教材系列

音乐鉴赏

Yin Yue Jian Shang

谭 君 主编

科学出版社

www.sciencep.com

J605/43

2008

高等教育“十一五”规划教材

公共课教材系列

音乐鉴赏

谭 君 主 编

唐绚丽 副主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书内容力求以“必需、够用”为度,主要包括音乐理论基础、中国民族音乐、欧洲经典音乐、通俗音乐等四部分。第一编音乐理论基础,着重介绍基本的乐理知识,培养“音乐的耳朵”;第二编中国民族音乐,内容包括民歌、民族器乐、戏曲、曲艺、新民歌;第三编欧洲经典音乐,是在时代流变及文化脉络中介绍音乐,可以使读者充分体会音乐审美的时代性、民族性、地域性特征;第四编通俗音乐,旨在培养读者的思考力、观察力,使“真、善、美”这个人类永恒的精神主题真正深入人心。

本书既可以作为本科、高职学生文化素质教育、艺术审美教育的教学读本,亦可作为热爱音乐艺术但苦于没有任何基础的青年人提高音乐文化修养和鉴赏审美能力的自学读物。

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/谭君主编. —北京:科学出版社, 2008
(高等教育“十一五”规划教材·公共课教材系列)

ISBN 978-7-03-021244-3

I. 音… II. 谭… 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(2008)第028310号

责任编辑:王彦/责任校对:耿耘

责任印制:吕春珉/封面设计:张玉娟

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印务有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008年3月第一版 开本:787×1092 1/16

2008年3月第一次印刷 印张:22 1/4

印数:1—4 000 字数:513 000

定价:36.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

销售部电话 010-62136131 编辑部电话 010-62135763-8208

版权所有,侵权必究

举报电话:010-64030229; 010-64034315; 13501151303

前 言

高等职业教育作为我国高等教育的一支重要的生力军,目前正处于新一轮的改革时期,艺术教育作为文化素质教育的一部分已成为当前高校教育改革的“热点”。著名科学家李政道先生就有经验之谈:“科学和艺术是不可分割的,就像一枚硬币的两面。他们共同的基础是人类的创造力。”因此,为了顺应当前我国高职高专教育的发展形势,更好地实现高职高专人才培养目标,推动高等职业教育持续、健康发展,造就适应未来社会需求、有良好道德、完善人格、有创造力、有生活气息和发展潜力的专业技能型人才,其知识结构已不单单体现在专业技术方面,更要加强包括音乐艺术教育在内的人文素质的培养。如今,随着音乐的发展、时代的进步,欣赏音乐已经成为人们文化生活中不可或缺的一部分。音乐鉴赏不仅是音乐专业学生的一门必修课,也是普通高校学生艺术修养课中的必修部分。

本书是以教育部 2006 年 13 号令《关于普通高等学校公共艺术课程指导方案》的通知要求及《高职高专教育基础课程教学基本要求》为依据,从实际出发,以音乐审美为核心,以培养学生兴趣爱好为动力,秉着重视音乐实践、提倡学科综合、弘扬民族文化的原则整合编写的。其编排体例,除因袭一般同类教程的分类方法外,还试图从文化内涵、地域特色等多种角度,全面地、深层次地展现出音乐作品的精神特质,在每一门类下,分别设有概述、审美特征、名人名作赏析、课外名曲欣赏建议、名词解释、音乐素养练习、历史图片、诗意画、音乐趣事、网站推荐等内容。在增加趣味性和通俗性的同时,不脱离作品本身的专业性,让读者在提高阅读效率的同时,获得更多的审美感受、想象空间和人文熏陶,从而提升读者的艺术修养。音乐是神奇的,却不是神秘的,让我们一起走近音乐,去体验音乐世界里丰富的情感,去探寻音乐世界里积淀的丰厚的文化底蕴……

本书由谭君任主编,唐绚丽任副主编,此外,参加本书编写的还有曹英、梁馨文、汪焱军。本书的出版很荣幸地得到了蔡际洲教授、胡宗惠教授、王燕琴教授的指点,得到了丁丹老师、关红梅老师以及科学出版社王彦老师的大力支持与帮助,在此表示衷心的感谢。

教材编写是一件繁难的事情,本书一定存在不少的缺憾,恳请专家及广大音乐爱好者提出宝贵意见。愿此书能为同学们学习音乐、感受音乐以切实的帮助。

目 录

前言

第一编 音乐理论基础

第一章 音乐基础知识(一)——音乐的语言要素	3
第一节 初识乐音	3
第二节 记谱法	5
第三节 音程、和弦	20
第四节 音阶、调试、调性	25
第五节 常用音乐表情术语	31
第二章 音乐基础知识(二)——歌唱的入门	32
第一节 歌唱的姿势及呼吸	33
第二节 歌唱时的咬字和吐字	35
第三节 歌唱的艺术表现	35

第二编 中国民族音乐

第三章 中国民歌	43
第一节 什么是民歌	43
第二节 中国民歌的社会功用	44
第三节 民歌分类及赏析	47
第四章 意味深远的民族器乐	110
第一节 综述	110
第二节 合奏器乐赏析	112
第三节 独奏器乐赏析	123
第五章 “南腔北调”——戏曲音乐	151
第一节 戏曲概括	151
第二节 全国性剧种	155
第三节 北方主要剧种	163
第四节 南方主要剧种	167
第六章 说唱音乐	180
第一节 概述	180

第二节 鼓词类——京韵大鼓、湖北大鼓	182
第三节 走唱类——“二人转”	185
第七章 充满活力的“新音乐”——西乐东渐	189
第一节 学堂乐歌	189
第二节 “五四”运动以后至新中国成立前音乐	192
第三节 新中国成立以后的音乐	204
第三编 欧洲经典音乐	
第八章 概述巴洛克以前的音乐(古代到 1600 年以前)	213
第一节 走向遥远的起点——古代音乐	213
第二节 十字架下的呼声——中世纪音乐(公元 476 年西罗马灭亡到 1453 年东 罗马帝国灭亡)	216
第三节 摆脱宗教的枷锁——文艺复兴时期的音乐(1430 年前后~1600 年 前后)	218
第九章 理性世界的激情——巴洛克时期音乐(1600~1750 年)	221
第一节 简介巴洛克时期音乐	222
第二节 名家及作品赏析	224
第十章 音乐巨人造就的辉煌年代——古典主义时期音乐(18 世纪中叶~19 世纪 20 年代)	235
第一节 简介古典主义时期音乐	235
第二节 音乐名家及作品赏析	238
第十一章 个性突显的时代——浪漫主义时期的音乐(1825~1910 年)	262
第一节 概述	262
第二节 早期浪漫主义音乐名家名作	264
第三节 中期浪漫主义音乐名家名作(上)	270
第四节 中期浪漫主义音乐名家名作(下)	278
第五节 后期浪漫主义音乐名家名作	301
第十二章 浪漫主义时期的民族乐派	305
第一节 音乐文化概述	305
第二节 音乐名家及作品赏析	306
第十三章 印象主义时期音乐(19 世纪与 20 世纪之交的音乐)	313
第一节 概述	313

第二节 音乐名家及作品赏析315

第四编 通俗音乐

第十四章 爵士音乐简介及欣赏326

第一节 概述326

第二节 爵士音乐的分支(1900年以后)327

第十五章 摇滚乐简介及赏析330

第一节 概述330

第二节 名人名曲331

第十六章 国内流行歌曲简介339

附录 古典音乐会礼义345

主要参考文献346

初识音乐

终其一生，
不要失去美的信仰！

第一编 音乐理论基础

文学以智性的方式触及我们，
油画唤起我们活生生的情感，
而音乐则唤起我们心灵的全部激情。

音乐是人类创造的众多文化成果之一,是艺术门类中的一个品种。绘画是运用色彩和线条创造艺术形象,舞蹈是运用人自身的形体动作和韵律来反映现实生活和思想感情,而音乐则是以乐音为基础材料进行有机的结合,通过表演成为具体的音响,从而引起人们各种情绪反应和情感体验的一种艺术。正如费第斯所说:“音乐是凭音的配列,用以感动人类感情的艺术”。

如今,随着广播、电影、电视等传播手段的发展,音乐已渗透到人们的日常生活、学习和工作之中。生理节奏与音乐的相关性证实了音乐对人类的行为确实有影响作用。书刊、杂志、唱片、影碟使音乐有效地走上了国际化的大舞台,而在大、中、小学普及音乐教育,已为全世界所认可,成为素质教育不可缺少的重要组成部分。

音乐作为人类最古老、最具普遍性和感染力的艺术形式之一,是人类思想情感的艺术再现,古今中外每一件优秀的音乐作品,从短小的歌曲到大型的交响乐,都是情真意切的心灵在闪光。这种心灵的艺术已经成为人类精神生活的有机组成部分,对音乐作品的表现和鉴赏既是美的感受、又是精神力量的获得。同时,它作为人类文化的重要形态和载体,也蕴涵着丰富的文化和历史内涵,在素质教育中,发挥了巨大的作用。

第一章 音乐基础知识(一)

——音乐的语言要素

在日常生活中,常听到有人说自己没有“音乐细胞”,不会欣赏音乐,或是笑指他人“五音不全”,其实是指一些人缺乏对音乐美的感受力和接受力。音乐的美指的是什么?音乐的美主要体现在旋律、和声、色彩、结构、风格、形式、内容……之中。那么,为何会缺乏对音乐美的感受力和接受力?

马克思有句名言:“对于非音乐的耳朵,最美的音乐也没有意义。”可见,拥有一对“音乐的耳朵”,对于学习和欣赏音乐是必不可少的。其实,对任何艺术的认识和理解都是有条件的,尤其是希望欣赏更高层次的作品的时候。例如,读诗歌、看小说,最起码的就是要“识字”。比如,对文艺的鉴赏鲁迅就曾说:“首先是识字,其次是有普通的大体的知识,而思想和情感,也须达到相当的水平。否则,和文艺就不能发生关系……”

如此可知,要欣赏音乐,也要从“识字”开始,即要具备最起码的音乐理论知识,了解音乐的语言要素:旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等,使最初对音乐的感性认识与之后的理性了解相结合。只要主动投入、悉心学习、反复领悟,音乐的才能会在“不知不觉中形成的”(霍夫曼)。

第一节 初识乐音

一、音乐的起源

音乐的起源,是一个看似复杂而神秘的问题。古代人对音乐起源无从理解,多认为音乐是一种神的艺术,因此,一些美丽动人的故事便应运而生。例如,在古希腊神话传说中,就有很多与音乐有关的动人故事:

故事1:传说在柏耳那索斯山上住着九位美丽的女神通称缪斯,是神话中的文艺女神。她们开辟了峡谷和山洞,游走于溪流两岸。当她们听到了山谷的回响、芦苇的呼啸、徐徐的流水声时,便心旷神怡,诗兴大发,于是创造了音乐来与自然界的音响比美。希腊人相信,现在的“音乐”(music)一词即源出于女神缪斯(Muse)。

故事2:阿波罗爱上女神达佛涅,达佛涅为了逃避阿波罗的追求,请河神把她变成了一棵月桂树。阿波罗十分伤心,为了纪念达佛涅,就指定月桂树为诗人和音乐家的圣物。它的树叶将永不枯萎,并用它的枝叶编成帽子,供优秀艺术家佩戴。现在“桂冠”一词,即来源于此。

故事3:奥菲欧是阿波罗和一位女神生的孩子,是神话中最著名的诗人和歌手。奥菲欧的歌声,可使高山低头,顽石移步,海不扬波,野兽驯服。他曾参加忒萨利亚王子雅拙的远航去寻找金毛羊,一路上,他弹起阿波罗赐给他的金弦诗琴,克服了许多磨难,还用无比动人的音乐压倒了海妖塞壬的诱惑歌声。他的妻子幽丽狄斯被毒蛇咬死后,他弹着金弦诗琴到阴间去寻找妻子,用音乐和歌声感动了冥王,冥后和复仇三女神答应他将妻子领回人间,但嘱咐他在路上不能回头看她。将出冥界时,幽丽狄斯因脚痛落在后面,奥菲

士忍不住回头看她,结果幽丽狄丝又回到了阴间。

这些虽然是神话,但神话也是现实的一种折射。我们可以从神话中了解到那时人的音乐观,也可以知道人们早已从远古开始就认识到了音乐的巨大力量,似乎可以抗拒魔力。

事实上,根据历史学家的研究,世界上的文明古国:中国、波斯、埃及、希伯莱、印度等国,关于音乐的起源都有自己的传说,由于没有文献或确实的文物来证明,因此这个谜只能靠学者们根据一些迹象、零散文物、神秘传说等来进行研究推论,因此,各学者众说不一。但可以肯定的是,至少在数千年前,人类便有了音乐,而且是在世界上许多不同地域、不同民族间,同时朝多元化发展。

1. 模仿自然说

此说法认为:音乐起源于模仿自然现象,或是受到自然的暗示。他们认为人类是从模仿鸟叫、虫子叫、水声或风声,领悟了发声的方法。

2. 信号说(德国的心理学者修顿普佛)

修顿普佛在其《音乐的起源》中提到:原始时期人们为了与远处的人联络,互相叫喊时要发出声音,声音若保持了一定的时间,则成为了音乐。

3. 异性吸引说(达尔文提出)

此说法认为:动物往往以鸣叫追求异性,为了吸引异性,就会产生优美的姿态和赋予魅力的歌声。这种欲望,就成了制造欲望艺术和音乐的动机,一直发展到歌颂爱情的歌曲。

4. 巫术说

古代巫术盛行,先人在进行巫术时,常会伴以身体的跳跃和口中念念有词。因此,巫术说认为音乐产生于神话和巫术。

5. 劳动起源说

此学说被大多数人认可:音乐产生于劳动和节奏。语言起源于劳动。人类在劳动过程中发出的简单而有节奏的“杭育,杭育”声,就是语言的起源。在原始社会的集体劳动中,人们在劳动时为了求得统一和效率就产生了一种天然的节奏,即音乐的起源。

专家认为人类早期的乐器大都是由劳动工具演化而来。据考古学家分析,我国的古代乐器就起源于劳动工具,如磬和石刀,琴和弓弦,钟和犁铧等就有着亲近的“血缘”关系。

除了以上的起源说,还有其他的说法,不再一一列举。《乐记》所言:“感于物而动,故形于声。”音乐起源问题虽不可定论,但音乐是人类表情达意的艺术手段,其产生与人类生活紧密相关,为人们所共识。

小幽默

如此简单

周日,莉莎去参加歌唱比赛,凭着她出色的表现顺利通过初试进入了复试。

复试的第一题是唱“音阶”,莉莎欣喜万分。心想:如此简单,一定要好好“秀”一下。于是,莉莎深吸一口气,对着考官大声喊到:“音——阶——!”顿时,全体评委木然。

二、乐音

1. 什么是音

音是由于物体震动产生的,是一种物理现象。

2. 乐音与噪声

广义的讲,我们把音按一定的规律组织起来,使人听之产生美感的艺术就叫音乐。音乐是声音的艺术。

生活中的噪声与音乐中的噪音意义是不同的。音乐中的音可分为乐音和噪音。

人耳能辨别出音高的音的范围是有界限的,我们把这种物体震动有规律的、人耳能听出来且有一定高度的音,叫做“乐音”。音乐中使用的主要是乐音,如小提琴、二胡、钢琴等乐器发出的音。相反的,我们把那种物体震动无规律的且人耳辨不出来高度的音,叫做“噪声”。例如风声或雨声,与我们生活中所讲的噪声是不同的。但是噪音在音乐表现中必不可少,如锣、腰鼓、三角铁、木鱼等发出的声响就称为噪音,这些音对于艺术气氛的烘托也是不可缺少的。

3. 音的性质

我们一般将音的性质分为4种:高低、长短、强弱、音色。

音的高低是由发音体在一定时间内振动的频率决定的。振动次数多,音则高,振动次数少,音则低。如钢琴,属于击弦乐器,其声音的高低是琴身里面钢丝弦的粗细决定的。琴弦越粗,振动的次数就越少,声音就越低沉,反之,则越高。

音的长短是音的延续时间的不同决定的。音的延续时间长,音则长,音的延续时间短,音则短。

音的强弱是由发音体振幅的大小决定的。振幅大,音则强;振幅小,音则弱。

音色是由发音体的材料(如木质、铜质等)、形状等决定。

素养练习

1. 请用生活中与音乐中的音响来说明乐音和噪音的不同特点。
2. 请用不同材料的乐器来区分音的4种物理属性。
3. 听觉训练:辨别音色、音的位置。

第二节 记 谱 法

乐谱知识是学习音乐的基础。乐谱没有产生之前,音乐只能通过口头传授来传播,这样很不方便,又容易出错。于是,人们就想到了用文字或符号来记录音乐。

1. 乐理

汇集记谱法上的各种规则原理,即称为“乐理”,也就是说乐理是诠释音乐文法的。

2. 音乐的记录方法

记录谱子的方法叫记谱法。

音乐是时间的艺术,其特点是连续的演奏,如果要凭借记忆去流传,必定会受到很大

的限制。在没有发明录音设备之前,人们不断的设计记录方法,他们创造乐谱并利用乐谱记录下音乐,这种记录的方法,就称为记谱法或乐谱法。乐谱记载得越详细,则作品就越能表达出作曲家思想。

在我国1000多年以前,就曾用律吕字谱和宫商字谱来记录宫廷祭奠的音乐。在民间也流传着各种记谱法,比如用文字来记写的文字谱有:减字谱(古琴专用谱)、工尺谱(是用“上、尺、工、凡、六、五、乙”7个汉字来记录音的高低)。工尺谱是我国特有的记谱方法,在民间流传甚广。

在西方,曾使用的记谱方法有:文字谱(如希腊字母谱、拉丁字母谱等)、纽姆乐谱、五线谱、简谱等。古希腊的字母谱,也是属于文字记录谱子的方式,即把音的高度,加上字母的音名排列而成,但缺点是音的长度无法表现。到基督教圣歌时代,出现了纽姆谱,即在歌词的上方,加上各种形状的点,以表示音的上下。后来发展为用一条横线记录的纽姆谱(纽姆符号的乐谱),演变成用4条平行的横线来记录乐谱的方法,且出现了能表达长度的音符。11世纪时,意大利音乐理论家圭多发明了五线谱。直至16世纪时,才确立了五线谱的形态。

目前,最常用的记谱表是五线谱和简谱。

五线谱的特点:五线谱是一种符号乐谱。它可以使用加线以及高音、中音、低音等谱号,这样不仅能适应各种不同音区记谱的需要,而且谱面清晰,便于辨认。

简谱的特点:简谱用阿拉伯数字记录音的高低,在数字后面或下面加上横线来表示音的长短。这种记谱法简单明了,容易记忆。

一、五线谱

1. 五线谱谱表

把高度不同的音,在五条平行线上表现出来所形成的谱表为“五线谱表”。五线谱有5条线和4个间。谱表由下以第一线、第一间的名称方式依次向上进行,在五条线之间,可记下9个音。音越在上方,就表示音越高。

五线谱谱表

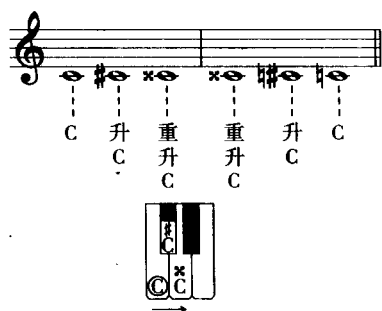
2. 加线与加间

如果要在谱表上记下更多的音,就必须在五线之外,补加一些临时的短线。这种短线,称为“加线”,由此产生的间,称为“加间”。

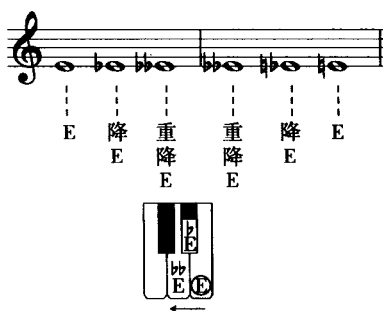

这里需要注意两点:

“上加线”和“下加线”根据音符只需要画一条短线,不需要很长。够表示音符就可以了。

a. 升记号图例

b. 降记号图例

3. 常用谱号 (通常在乐谱的开头处)

(1) G 谱号:

高音谱号写法

把第二线当作G音,即为G谱号。根据这个谱号的确定,其他音的位置就确定了来。因为是多用于小提琴、曼多林和长笛等高音乐器的乐谱,故又称“高音谱号”。标有高音谱号的谱表,就叫做“高音谱表”或“G谱表”。

(2) F 谱号:

低音谱号写法

记录低音时,可使用低音谱表。即在第四线上,写下代表F音的F谱号。F谱号常使用于男低音、大提琴、伸缩喇叭、低音提琴等低音乐器的乐谱上。其谱表,就称为“低音谱表”或“F谱表”。

(3) C 谱号:

中音谱表与同音高的高音谱表

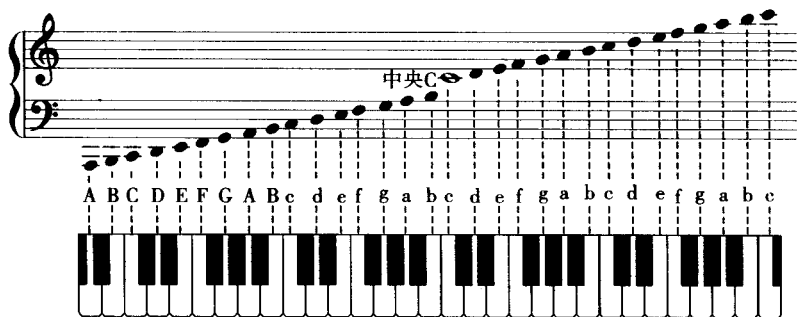
以中央C音来决定DO的位置的谱号,称为“中音谱号”,其谱表称为C谱表或中

音谱表。C谱号与G谱号和F谱号不同,它没有固定的位置,而是看实际情况来确定C的位置。

(4) 大谱表

在众多乐器中,有的乐器音域非常广,如钢琴与风琴,如果要全部记录下同时或连续弹奏大跨度旋律时,只用一行谱表是不够的,如果使用许多加线加间,不仅不容易

写,看着也比较麻烦,因此可以选择能上下同时使用高音与低音的谱表,即大谱表。

大谱表谱例

素养练习

如何进行音高训练?

基本音高训练:音高的概念比较抽象,必须下大力气练习和巩固。

练习者练习音高有两个重要的训练方法,一是唱音阶,而音阶的基础是音程;另一个就是把自己熟悉的歌曲乐谱唱出来,最好能背唱。第一种方法较枯燥,但很重要;第二种则比较容易被自学者接受,许多音乐爱好者就是这样学会识谱的。

自学步骤:①初学者多做点唱、模唱单音练习,即模仿音高练习,给个正确的高度,练习者进行模仿。②稍高级点的练习则是同步跟唱,如跟电子琴或钢琴练习唱、放磁带或CD同时练唱。③最难的就是学习者先唱,然后再听标准的答案,能过这一关,音准基本上就可以过关了。

(二) 表示音的长短的记号

1. 音符名称

音符是画在谱表上,用以表示音高与音长的符号。音的高低由它在谱表的位置高低来决定的。而音符名称(即音符的时值),是由音符的符头、符杆、附加的符尾数来决定的。

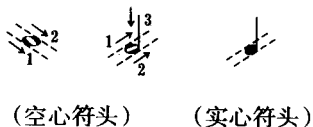

常见音符名称

2. 音符的画法

(1) 符头

符头分空心音符(白音符)及实心音符(黑音符)两种。

(空心符头)

(实心符头)

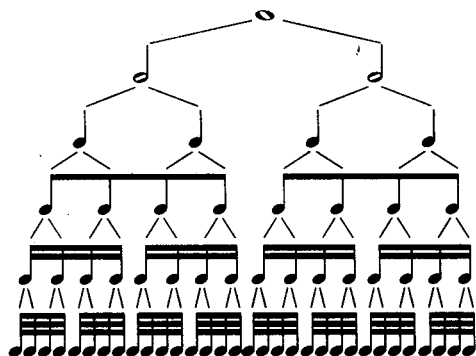

* 表示可上可下

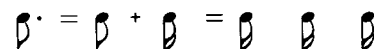
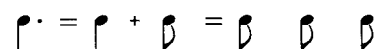
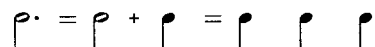
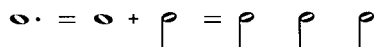
符杆例图

符尾例图

音符的关系

附点音符

(2) 符杆

符杆的位置有上下之分。当符头在五线谱第三线以上时,符杆就由左边往下画;如果在第三线以下时,就从符头的右边向上画;如果在中间,可根据前后音符高度来决定其上下的方向。

(3) 符尾

记录单音时,不论符杆方向如何,符尾都记在符杆的右端;多音时,要按照节拍的规律,把符尾连接起来,也叫符杠。通常以1拍为一个连接单位。

(4) 音符的关系

每个最近的相邻音之间的音值关系都是2:1。

(5) 附点音符

在音符符头的右侧带点的音符,叫做附点音符。附点的实值永远是前面一个音符实值的一半。