

朱敬修 编著

雨鲁尔夫

Andante



# 音乐欣赏知识讲座



# 音乐欣赏知识讲座

朱敬修 编著

河南大学出版社

## **音乐欣赏知识讲座**

**朱敬修 编著**

**责任编辑 林 珑**

---

**河南大学出版社出版**

**(开封市明伦街85号)**

**河南省新华书店发行**

**河南省兰考县印刷厂印刷**

---

**开本：850×1168毫米 1/32 印张：14 字数：351千字**

**1991年2月第1版 1991年2月第1次印刷**

**印数：1—5500 定价：4.20元**

---

**ISBN 7-81018-443-1/J·6**

责任编辑：林 珑  
封面设计：王小本



# 音乐基础

## 第一讲 音乐欣赏基本知识

- 一 音乐艺术的表现特点 ..... ( 1 )
- 二 音乐的社会作用 ..... ( 4 )
- 三 音乐对人的情操的陶冶 ..... ( 7 )
- 四 怎样进行音乐欣赏 ..... ( 10 )
- 五 音乐形象与音乐形象的塑造 ..... ( 17 )
- 六 如何理解音乐的戏剧性与哲理性 ..... ( 27 )

## 第二讲 音乐表现手段的应用

- 一 旋律的表现意义 ..... ( 35 )
- 二 节奏、节拍的表现作用 ..... ( 43 )
- 三 音色的表现意义 ..... ( 53 )
- 四 调式、调性在音乐中的表现意义 ..... ( 58 )
- 五 和声的表现意义 ..... ( 64 )
- 六 复调手法在音乐中的表现作用 ..... ( 70 )
- 七 其它音乐表现手段的作用 ..... ( 78 )

## 第三讲 曲式的 表现意义

- 一 音乐动机与音乐主题 ..... ( 83 )
- 二 音调的发展手法 ..... ( 93 )
- 三 一部曲式、单二部曲式的表现特点 ..... ( 106 )
- 四 单三部曲式的基本特点 ..... ( 117 )
- 五 复三部曲式的特点 ..... ( 129 )

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| 六 | 变奏曲式的特点   | ( 135 ) |
| 七 | 回旋曲式的特点   | ( 140 ) |
| 八 | 什么是奏鸣曲式   | ( 147 ) |
| 九 | 什么是回旋奏鸣曲式 | ( 159 ) |
| 十 | 民族器乐曲的曲式  | ( 164 ) |

## 第四讲 声乐作品的基本分类与体裁

|    |               |         |
|----|---------------|---------|
| 一  | 歌曲的表现特点       | ( 172 ) |
| 二  | 怎样欣赏民歌        | ( 179 ) |
| 三  | 人声的分类与表现特点    | ( 195 ) |
| 四  | 怎样欣赏抒情歌曲      | ( 205 ) |
| 五  | 叙事歌曲的风格特点     | ( 216 ) |
| 六  | 歌舞性歌曲与表演唱的特点  | ( 226 ) |
| 七  | 诙谐歌曲与讽刺歌曲的特点  | ( 236 ) |
| 八  | 美声、民族、通俗唱法的区别 | ( 245 ) |
| 九  | 通俗歌曲的特点       | ( 249 ) |
| 十  | 合唱与大合唱的区别     | ( 254 ) |
| 十一 | 组歌的风格特点       | ( 262 ) |
| 十二 | 什么是清唱剧        | ( 268 ) |
| 十三 | 什么是咏叹调和宣叙调    | ( 277 ) |

## 第五讲 器乐作品的基本分类

|   |                |         |
|---|----------------|---------|
| 一 | 怎样欣赏标题音乐       | ( 284 ) |
| 二 | 如何欣赏无标题音乐      | ( 291 ) |
| 三 | 怎样欣赏室内乐        | ( 300 ) |
| 四 | 轻音乐的特点         | ( 307 ) |
| 五 | 民族管弦乐队的组成与表现特点 | ( 315 ) |
| 六 | 电声乐队常用的乐器及性能   | ( 322 ) |
| 七 | 交响乐队的组成与表现特点   | ( 328 ) |

## 第六讲 器乐作品的常见体裁

- 一 我国民间器乐的主要乐种 ..... ( 336 )
- 二 广东音乐的特点 ..... ( 339 )
- 三 什么是江南丝竹 ..... ( 343 )
- 四 常见的外国舞曲体裁 ..... ( 346 )
- 五 小夜曲和夜曲有何不同 ..... ( 353 )
- 六 船歌、摇篮曲的特点 ..... ( 362 )
- 七 序曲的分类与特点 ..... ( 367 )
- 八 古代组曲与现代组曲有何不同 ..... ( 374 )
- 九 什么是奏鸣曲 ..... ( 384 )
- 十 如何欣赏协奏曲 ..... ( 388 )
- 十一 什么是交响诗 ..... ( 394 )
- 十二 如何欣赏交响曲 ..... ( 400 )

## 第七讲 常见外国音乐流派的风格特点

- 一 欧洲古典乐派的风格特点 ..... ( 408 )
- 二 浪漫派音乐的特点 ..... ( 413 )
- 三 俄罗斯民族乐派与“强力集团” ..... ( 416 )
- 四 印象派的音乐特点 ..... ( 421 )
- 五 什么是爵士乐 ..... ( 425 )
- 六 现代音乐的主要流派简介 ..... ( 432 )
- 七 如何认识现代音乐 ..... ( 436 )

# 第一讲 音乐欣赏基本知识

## 一 音乐艺术的表现特点

我国古代音乐论著《乐记》中指出：“凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声，声成文谓之音。”又说：“乐者，音之所由生也，其本在人心之感于物也。”它精辟的告诉我们，音乐是一种通过声音而表达人类思想情感的艺术。

音乐是一种声音的艺术。自然界有许多美妙悦耳的声音，也有许多嘈杂刺耳的声响。这些悦耳的、有一定音高、有组织、有延展性的声音，叫做乐音。而无一定音高，即发声体振动不规律的声音，叫做噪音。人们都爱听悦耳的声音，即乐音。由乐音按照不同的节奏及一定的运动规律（也包括部分噪音，如有些打击乐器）有机地构成旋律音调，创造出各种不同的音乐形象，来表现人们的喜怒哀乐，反映社会，咏叹人生，这就是音乐。

关于音乐的产生有不同的说法，总的说，劳动是产生音乐的主要因素。人类的祖先原始集体劳动方式需要用某种声音讯号来统一他们的意志和步伐，就产生了节奏强烈的劳动号子。而在分配猎获物庆祝胜利之时，人们又情不自禁地又唱又跳，逐步形成了最原始的歌舞。从音乐的产生可以看出，音乐是伴随着人类的生产实践，而产生和发展的。

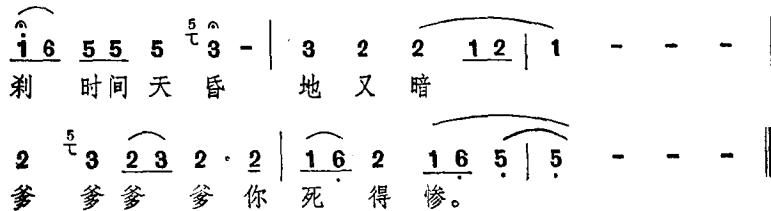
俄国大文豪托尔斯泰说过：“音乐是人类感情的速记。”也

有人说：“语言的尽头是音乐表现的地方。”人类表达感情最直接的工具是语言，而人们在生活中复杂的万千感受，有时用语言是难以表达尽的。比如，文学作品中常有“千思万绪涌上心头”的描写，这“千思万绪”又是一种什么样的感情体验呢？如果用语言来描述，岂不要用洋洋万言也述说不清的吗？那么，这正是音乐最擅长表现的地方。在歌剧《白毛女》中，有这样一个情节：大年初一早晨，当有着童稚心理的、满怀喜悦准备渡新年的喜儿，推开大门看见她爹爹惨死在雪地上时，这是一种什么样的感情啊？在歌剧中这一段音乐是这样处理的：

例1：《喜儿哭爹》

$\frac{5}{4} \frac{4}{4}$  1=A

无比悲愤 速度自由



歌声近似尖叫的哭喊声，从最高音和强力度开始，逐步下落，速度自由，力度渐弱，直至似气绝声竭的旋律的最低音。乐队则以全奏强力度的猛然一击，伴以弦乐器的持续震音，恰似噩耗击顶，晴天霹雳，形象地描绘出喜儿当时的内心感受。你能恰切地说出喜儿当时的心理吗？很难。但是，人们可以从音乐中领悟出此时此景喜儿难以言传的复杂感情，不禁为之感动而凄然泪下。因此说音乐是富于表情性的艺术。

人类的感情是复杂多样的，这给予音乐以十分广阔的表现领域。它可以描述繁杂的历史事件，也可以刻画塑造具体的人物形

象；也可以描绘大自然的风光，模拟自然界的音响，表达人们对大自然的挚爱，也可以刻画人的内心世界，讴歌美好的心灵。但是，每个人的内心感受各有不同，尽管作曲家以最简明的，人们最熟悉的音乐语言，力图塑造出鲜明、具体的音乐形象来，然而欣赏音乐的人都受着各自社会实践、文化层次等等的局限，以自己的体验去领悟、印证音乐所表现的情感，因此，同一段音乐对不同的人可能会有不同的理解感受。这是音乐有着确定性与不确定性的特征所致。

音乐又是一种听觉艺术，声音是表达感情的媒介，它不象视觉艺术那样直观。比如，表现一种愤怒的感情，在绘画中，人们可以直接看到具体人物的高矮胖瘦，可以看到紧锁的眉头，愤怒的眼神，绷紧的嘴唇，握紧的拳头等，从中体会出愤怒的情感。而音乐的描绘则可能是强烈的音响、浓重的和声、激动的旋律等等。相对而言，虽然也同样深刻，却抽象得多。正如有人比喻说，一个聋子和一个瞎子，两个人在生活中，哪一个更困难些？当然是瞎子更困难一些。说明视觉要比听觉更重要，更直观，更广阔，因此也证明听觉艺术本身的抽象性。

声乐作品，人们还可以借助歌词去了解作品的内容，体会歌曲所表达的感情。而在器乐作品中是怎样表现内容的呢？它不是十分抽象的吗？其实，不管声乐或器乐作品，都是用音乐语言所描绘的艺术形象来表达内容的。音乐本身有它自己的规律，有它自己特有的一套表情达意的表现手法。如果我们不熟悉它的表现手法，再好的音乐作品，也不可能收到应有的效果。正如马克思所说：“对于非音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义。”如果我们通过学习，逐步熟悉了音乐语言，掌握了音乐的表现手法，就可以从有一定抽象性的音乐作品中体会到具体而鲜明的音乐形象，正确领会作曲家的创作意图。

## 二 音乐的社会作用

音乐是人类精神生活中不可缺少的一部分，音乐对于社会的作用也是多方面的。贝多芬说过：“音乐应当使人类的精神爆发出火花。”我国著名作曲家冼星海说过：“音乐，是人生最大的快乐；音乐是生活中的一股清泉；音乐是陶冶性情的熔炉。”欣赏音乐首先是一种美的享受，可以调剂人们的生活，起到娱乐的作用。音乐可以传递感情，具有振奋精神、鼓舞斗志、增长知识、开发智力、陶冶情操等作用，主要表现在以下几个方面。

音乐的娱乐作用是显而易见的。《乐记》中指出：“夫乐者乐也。”就是说音乐即快乐是也。在现实生活中，人们听音乐的第一目的般不是为了学习，也不是为了受教育，而是为了娱乐。在紧张的工作之余，听一首轻松愉快的乐曲，在饮茶吃饭之时，伴以悠扬悦耳的音乐，不仅可以调剂生活，而且是一种美的享受，是一种娱乐。正是在这娱乐之中，人们松弛了工作中绷紧的神经，忘掉了生活中的烦恼，消除了工作中的疲劳，得到了休息。这是一种高雅的娱乐，也是一种积极的休息。

音乐可以娱人，也可以自娱。在劳动中产生、发展的民歌更明显的表现出这一点。在一些长时间的简单、重复性劳动中，比如插秧、采茶、摇船、车水等等，人们会唱起号子，减少单调和枯燥的感觉，相对地消除了疲劳。而在长时间的手工劳动、赶集上店的旅途中，如果人们唱起小调，就可以消除寂寞，带有明显的自娱性。

尽管一般人欣赏音乐的目的在于娱乐，但在娱乐过程中，人们又不知不觉的、潜移默化的受到了教育、陶冶了情操。所谓“寓教于乐”也是音乐的主要功能之一。

幼儿园的小朋友唱起了《我爱北京天安门》、《洗手帕》、

《五讲四美歌》等歌曲，他们并不完全理解歌曲中的意义，但却在幼小的心灵中不知不觉播下了热爱祖国、热爱劳动的种子，培养了讲卫生、有礼貌的良好习惯。青年朋友爱听爱唱《血染的风采》、《年轻的朋友来相会》、《在希望的田野上》等歌曲，他们在听或唱并陶醉于那轻快活泼、悠扬悦耳的音乐的同时，又可自然而然联想到祖国的伟大、边防战士的可敬、真挚友谊的珍贵等，受到了实际的教育。如果认真聆听张千一的《北方森林》、贝多芬的《命运交响乐》等乐曲，又可以感受到大自然的无穷魅力，体会出一些人生的哲理。

好的音乐可以振奋精神，鼓舞斗志，甚至可以起到战斗的作用。我国有一句“四面楚歌”的成语，说的是在楚汉相争时，韩信用十面埋伏之计，将楚霸王围于垓下。汉张良让军士在四面唱起了楚国的歌曲，从而勾起了被围楚国将士怀念家乡的满腹愁肠，涣散了军心，瓦解了士气，使汉军取得了决定性的胜利。这说明了音乐的战斗作用。在我国抗日战争时期所产生的《义勇军进行曲》、《大刀进行曲》、《游击队歌》、《太行山上》等歌曲，同样起到了十分重要的作用。许许多多热血男儿高唱战歌奔赴战场，与敌人浴血奋战，还有一些先烈在敌人的牢狱中、在刑场上高唱《国际歌》，视死如归，表现了革命者及共产党员的伟大气节和坚定的共产主义信念。波兰的爱国作曲家肖邦，曾以波兰民间舞曲玛祖卡的体裁，写出不少表达祖国人民在异族统治下的愤懑之情以及决心奋起抗争的乐曲，鼓舞了人民的斗志，统治者因此下令禁演。肖邦的“玛祖卡”被称做“藏在花丛中的大炮”，其战斗作用不是十分明显吗？

音乐创作本身侧重于形象思维，但在具体表现手法的运用及内容的表达等方面，又含有逻辑思维的成份。因此在学习音乐，欣赏音乐时，又能起到开发智力，发展智力的作用。

学习音乐，尤其是学习乐器，首先是一种技巧练习，但这种

练习不同一般的手工劳作。由于音乐的本质是一种听觉艺术、时间艺术，因此即使在纯技巧的练习中，要在时间迅速地流逝中，同时用眼看、用耳听、用手演奏，配合默契，是一种一心几用的练习。比如弹钢琴。首先两眼要同时看两行曲谱（同时弹奏二至八、九个音之多），脑子在迅速反应出音的高低、长短、音符的多寡、位置之后指挥十指，用正确的指法，按乐谱的要求弹奏出音响。两耳要在音响发出的同时辨别出音的位置是否准确，节奏是否正确，力度、音色是否合乎要求等等。这种视觉、触觉、听觉的同步动作，要在瞬间达到准确的结合，而且要持续的、快速的循环往复这种运动。这对于脑子的运用，思维能力的发展，五官、四肢的灵敏、协调，无疑是一种最好的锻炼。如果加上对乐曲内容的联想和情感表现，更是十分复杂的一种思维活动。

欣赏音乐同样可以促进智力的发展。人们在听音乐时，优美的旋律会给人以舒适、优雅的感觉，活泼的节奏会给人以轻松而向上的感觉，强烈的音响会使人激动，协和微弱的音响又会给人以恬淡、温柔的情感……，这些感觉和印象会促使人们结合自己的经历、知识，展开丰富的联想，而达到理解乐曲内容的目的。这种丰富的联想本身就是一种创造性的思维活动。著名科学家爱因斯坦说过：“想象比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，而且是知识进化的源泉。”想象力的增强，思维的活跃，使人们对于音乐以外的其它学科的感知能力也相应增强。因此，音乐欣赏对于从事任何工作的人都会有积极的作用。中外许多著名学者，有许多是音乐爱好者，如爱因斯坦、泰戈尔、巴尔扎克、高尔基和马克思……俄国化学家鲍罗丁同时又是著名的作曲家。爱因斯坦说过：“我的科学上的成就，很多是由音乐启发的。”

著名天文学家达尔文说：“……如果我能重新度过一生，我将为自己规定至少每周一次好好地读一些诗，听一些音乐。也许

通过这种经久的锻炼我得以使现在已衰退的那部分神经重获新生。丧失这些兴趣就等于丧失幸福，并可能影响智力，还更有可能在精神上造成损害。”近年来，我国一些年轻的父母，让孩子从小学习音乐，学弹钢琴、电子琴等，说明人们已认识到音乐有助于智力开发这一功能。

### 三 音乐对人的情操的陶冶

陶冶人的情操是音乐的主要社会职能之一。对于世界观尚未形成的青少年，对于初涉人生的年轻人，尤其显得重要。

情操，是指人的比较稳定的精神状态而言。这种精神状态的形成，而且能比较稳定（或曰成熟），是在其特定的社会条件下，每个人的不同家庭，不同环境，不同经历，接受教育（学校教育、社会教育、自我教育等）的程度等诸多因素的基础上，经过较长时间的磨练而形成的。音乐仅属于“接受教育程度”这一因素中之一项，因而不能视为决定性因素，更不是唯一的因素。但在同等条件下，音乐的陶冶显然有着重要的影响。

音乐可以培养人们热爱祖国，热爱人民的情感，可以增强人的民族自尊心。

音乐所表现的内容十分广泛，而歌颂祖国，歌唱新生活，对民族历史文化的讴歌是其重要题材之一。从幼儿开始，《我爱北京天安门》、《歌唱祖国》等歌曲，便会在幼小的心灵中刻下“北京”、“天安门”、“好”、“祖国”、“党”、“伟大”等印记。随着年龄的增长，理解能力的增强，听一曲《黄河船夫曲》，会被其粗犷、雄浑的气质所感染，会联想到中华民族勤劳、坚强、不屈的性格。豪放优美的《三峡情》，宽广激情的《长江之歌》，抒情柔美的《太湖美》，轻快明朗的《太阳岛上》……等，无形中会给人以这样的印象：祖国多么辽阔，山川何等秀丽，

——啊，这就是我的祖国！随着欣赏水平的提高，又能深刻地体会到《翠湖春晓》绮丽的风光，《阳关三叠》的古朴、深沉，《春江花月夜》的诗情画意，《旱天雷》、《雨打芭蕉》的轻柔明快……等，人们不仅为其动听的音乐，诗意的内涵所倾倒，同时还会为我国民族音乐的丰富多采，民族乐器优美的音色、丰富的表现力而赞叹不已，使民族的自尊和对祖国的热爱之情油然而生。

音乐还可以帮助人们广泛地接触社会，体验人生，领悟人生的哲理，识别真假、美丑、善恶，培养热爱生活，向往光明的高尚情操。

人们可以通过丰富的音乐表现，多层次、多角度，从感性到理性了解社会、认识社会。对于社会上的复杂现象有一个基本的善恶观念、美丑标准。音乐中有许多对人的美好心灵、高尚道德的赞扬；有许多对先进思想、新鲜事物的歌颂；有对历史事件的描绘；有对革命先烈的缅怀；也有对敌人的凶狠残暴行径的揭露、控诉；对丑恶事物的讽刺；对不良习俗的嘲笑等等。好的音乐作品将这些美与丑的事物，由表及里进行入微地刻画描绘，诱发出人们的心声，使人们发自内心的被作品中敌人的凶残而震怒，为英雄遭受挫折而悲伤，为人民的奋起而鼓舞，为正义的胜利而欢欣。作品中美好的人与物，无形中成为人们的楷模，作品中所鞭挞的丑恶事物，也无形中成为人们感情的渣滓而予以抛弃，达到与作品感情上的共鸣。

世界是复杂的，人生也是丰富多采的，生活中有欢乐也有痛苦，有幸福也有烦恼。无论哪一个人，都不可能亲身体验生活所发生的一切，都不可能全凭直接经验去认识问题、处理问题，人的知识更多地要从间接经验中获取。由于音乐内容的广泛性，人们可以从中获取大量的生活知识，又因为音乐是以感情表现为手段来展现思想内容的，因而更容易引起人们的感情共鸣。人们从音乐中所获取的生活经验，往往比单纯的说教更有力、更深刻。

爱情，几乎是人人都要接触到的。但是，对爱情的含义体会以及对恋爱婚姻的认识、处理却各不相同。例如：对在封建制度下包办婚姻的男女双方，能体会到爱情的含义吗？就是现代的青年人，由于各自经历不同，体会也各不相同。有的人在恋爱问题上可能一帆风顺，条件优越，充分品尝到爱情的甜蜜；而有的人则可能是屡受挫折，尝尽爱情的苦涩。对于不同条件，不同性格，不同机遇的人，爱情的体会也绝不相同。而对于单纯无邪、情窦初开的青年人来说，爱情也许只是一个彩色的谜。在音乐中，爱情几乎是一个永恒的题材。尤其是在通俗音乐中，对爱情的各种情况，各种角色，各种情感的表现应有尽有。如果我们善于欣赏音乐，就会从中受到启发，对于感情、爱情、婚姻有一个全面的了解和正确的认识，减少生活中的烦恼，树立起正确的恋爱观。

在音乐作品中，有不少表现人生，探索人生的题材。有对信仰的执着追求，有对事业的鼎力奋斗，有失败，有胜利，有挫折，有成功，从中可以领悟到人生的意义和价值。在欣赏交响诗《人民英雄纪念碑》时，我们就会被革命烈士的光辉业绩，为他们追求真理不怕牺牲的精神所感动；听了雄浑的《抗日战争交响乐》，就会被先辈们经过浴血奋战所换取的胜利而激动。如果我们认真领会了贝多芬《命运交响乐》的内涵，就会悟出一条哲理：人生，只有奋斗，扼住命运的咽喉才能取得成功，也一定能取得成功。据说在本世纪的一次海难事故中，当汹涌的海水涌进船舱时，人们惊惶万状。这时，轮船上的乐队队员自发地奏起了《命运交响曲》，当人们听到这激越的音响时，尽管面临死亡，情绪却镇定下来，直至轮船的沉没。音乐的力量是何等巨大！

我国现代的音乐作品，多数是表现美好的事物与生活中的欢乐，有着积极意义的蓬勃向上的作品。它可以培养人们热爱生活，热爱事业，热爱人生的坚定信念。尽管世界是复杂的，人生道路是曲折的，人们也会勇敢地面对生活，做生活中的强者。

欣赏音乐，还可以使我们增长知识，开阔视野，增强求知欲。对于人的个性和意志力的培养也有着重要的作用。

音乐有古今中外之分，题材涉及中外重大历史事件、神话传说、文学名著、天文地理、民风民俗等等。你要听懂《十面埋伏》，你就要先了解我国楚汉相争的历史，你要听懂《1812序曲》，你就要先了解拿破仑侵略俄国的历史。又如，《嘎达梅林交响诗》、《二泉映月》、《梁祝》、《罗密欧与朱丽叶》、《行星组曲》、《塔索》以及诸多的中外民间音乐等等均是如此。了解这些乐曲的内容、时代背景、风格表现等本身就是一种学习，而且由于艺术的魅力，还会使你深深陶醉，欲罢不能，一定要尽可能详细地了解这一切。当你被优美的乐曲所吸引，置身其中之时，自然会胸怀开阔，宠辱皆忘；当你被乐曲中敌人的暴行所愤怒，为人们英勇的斗争所激动之时，自然会激起无比的斗志。人们可以在音乐中忘却烦恼，获取力量。音乐也可以使人们向往未来，胸怀大志，树立起为事业而奋斗的坚定决心。

音乐艺术的特点就是悦耳动听，人们喜闻乐见。音乐的思想内容正是在娱乐场所，在人们的欢笑中，悄悄进入人的心田，起到潜移默化的作用。音乐虽然不是教育的万能灵药，但是人们通过音乐欣赏，在长期的感情积累之中，确能起到磨砺性格，冶炼情操的作用。

#### 四 怎样进行音乐欣赏

对于大多数人来说，听音乐只是为了娱乐。尤其是目前乐坛上众多的通俗歌曲、流行音乐，或轻快、或抒情，内容直浅，使人听后心神愉快，似无须去深究音乐形象、乐曲意境、内容表现等。实际上，这只是停留在音乐欣赏的最初阶段，即直觉的（感官的）欣赏阶段。但对于内涵更深邃的一些艺术歌曲、器乐曲乃