

大学素质教育丛书

非音乐类各专业适用

大学

第四版
音乐

张友刚
尹红
编著

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

DAXUE
YINYUE

大学音乐

DAXUE YINYUE

张友刚 尹红 编著

非音乐类专业适用
第四版

大学素质教育丛书

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

大学音乐/ 张友刚,尹红编著. —4 版. —重庆:
西南师范大学出版社, 2011. 10
ISBN 978-7-5621-1578-6

I. ①大… II. ①张…②尹 III. ①音乐—高等学校—教材 IV. ①J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 193018 号

大学素质教育丛书

大学音乐 (第四版)

张友刚 尹 红 编著

责任编辑:王 菱

封面设计:王 煤

责任照排:贝 岚

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路 2 号

网址:www.xscbs.com

邮编:400715

经 销:新华书店

印 刷:重庆升光电力印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:12

版 次:2011 年 12 月 第 4 版

印 次:2011 年 12 月 第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-1578-6

定 价:28.00 元(随书附赠光盘)

本书部分选用作品,因未能联系上作者其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村 78 号国际商会大厦 10 楼

电话:023—67708230 67708231

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸 正文选用特制淡黄色胶版纸

封底贴有激光防伪标志

前言

QIAN YAN

为了进一步贯彻落实教育部颁布的《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》精神,促进普通高等院校公共音乐课的开设,配合普通高等院校加强大学生音乐文化素质教育,我们再次全面修订了这本《大学音乐》教材。

本教材自1996年问世以来,连续15年重印至今,得到使用此教材的广大高校师生的肯定。期间随着时代的发展以及教学的需要,我们于2003年对全书进行了一次较大的修改,8年之后,在出版社的一再敦促之下,我们现今再次对全书进行修订。在了解到现在国内外新创音乐作品争奇斗艳,受广大青年学生喜闻乐听的音乐精品层出不穷;又考虑到普通高等院校的大学生所处时空的变化,以及高尚审美情趣的需要等诸多因素,我们在修订此书时,在保持全书原有基本结构框架的基础上,主要针对其中的音乐作品进行了较大调整,力求所选音乐作品能充分地体现其时代性、思想性、审美性、教育性及娱乐性等,使教材更加贴近当代青年学生。为了感谢广大师生十多年来对《大学音乐》教材的厚爱,我们仍然沿用了《大学音乐》名称。

该教材着眼于培养新时期大学生的音乐审美素质和艺术思维能力,以音乐鉴赏教学为主线,在突出音乐审美,帮助大学生建立正确的审美观的同时,还注意将新音乐相关文化知识融于其中,因而有利于大学生了解中外优秀音乐作品,拓展音乐文化视野,提高人文素养,陶冶高尚情操,为大学生音乐文化素养的发展奠定基础。

本书第一章由张友刚、尹红编写;第二章由尹红、李艳芳编写;第三章由张友刚、税雪编写;第四章由张友刚、尹红、吴丹、谭文心编写。附录由张友刚、尹红合编。本书初版的编写曾得到陈肇荣先生、薛世民先生及吴灵峰同志等的关心和帮助,同时,也深受音乐教育界前辈及同行专家论著的启迪,在此一并致谢。

这次教材修订过程中,得到了西南师范大学出版社的大力支持,还有西南师范大学出版社编辑王菱女士的协助,在此也一并致谢。

本书在这次修改后,仍可能会有不少错漏和缺憾,我们真诚地恭请读者提出宝贵意见。

目 录

MU LU

第一章 音乐艺术与审美鉴赏	(1)
第一节 音乐艺术	(1)
一、音乐艺术	(1)
二、音乐功能	(3)
第二节 音乐审美鉴赏	(4)
一、音乐的审美因素	(8)
二、音乐鉴赏的审美实践	(10)
第二章 词曲交融的歌曲精品	(14)
第一节 民歌歌曲	(14)
一、中国民歌	(15)
二、外国民歌	(21)
第二节 艺术歌曲	(24)
一、中国艺术歌曲	(25)
二、外国艺术歌曲	(37)
第三节 通俗歌曲	(44)
一、中国通俗歌曲	(44)
二、外国通俗歌曲	(48)
第三章 风格各异的器乐作品	(53)
第一节 中国器乐作品	(53)
一、中国古代音乐	(53)
二、中国近代音乐	(60)
三、中国现代音乐	(63)
第二节 外国器乐作品	(71)
一、古典乐派音乐	(72)
二、浪漫乐派音乐	(78)
三、民族乐派音乐	(87)
四、现代乐派音乐	(95)

第四章 缤纷多彩的综合艺术	(101)
第一节 歌剧、音乐剧音乐	(101)
一、欧洲歌剧	(101)
二、中国歌剧	(105)
三、音乐剧	(110)
第二节 舞剧音乐	(113)
一、外国舞剧	(113)
二、中国舞剧	(114)
第三节 说唱、戏曲音乐	(115)
一、说唱音乐	(115)
二、戏曲音乐	(119)
第四节 影视音乐	(126)
一、电影音乐	(126)
二、电视剧音乐	(131)

附录

第一部分 音乐常识简介	(134)
第一节 乐理常识	(134)
第二节 曲式常识	(145)
第三节 体裁常识	(149)
第四节 乐器常识	(155)
第二部分 视唱与歌曲	(161)
第一节 视唱	(161)
第二节 歌曲	(165)
本书参考书目	(184)

第一章 音乐艺术与审美鉴赏

音

乐,是人类社会历史发展长河中的一种文化现象,是艺术门类中的一个品种。

音乐,给人类开辟了一个多彩的艺术王国,在这个王国里,蕴藏着浩瀚绚丽的音乐经典,珍藏着精美绝伦的音乐瑰宝。这是人类智慧的结晶,是人类精神的产物。这些音乐珍品,有时代的写照,也有历史的见证;有情感的流露,也有心灵的倾诉;有理性的探索,也有哲学的思考;有高山的诗情,也有流水的画意;有现实的模拟,也有事物的象征;有独特的风格,也有迥异的派别。在这个王国里,乐音被艺术地组合成优美悦耳的音响,不同音调的协调与对抗,追逐与遇合,飞跃与消逝——这些因素以自由的形式,构成最美的和谐,呈现在我们直观的心灵面前,并以其特有的艺术魅力,使人们感到美的愉悦,显示出音乐艺术美的价值。在这个王国里,音乐给人以智慧,给人以美感,给人以激励,给人以启示,使人们以高尚的审美意识对待生活,对待世界,对待正在从事的伟大事业。

第一节 音乐艺术

一、音乐艺术

音乐是乐音(噪音)有机的组织,并由演唱(奏)变为具体的音响,引起人们各种情绪反应和情感体验的一种艺术。

例 1

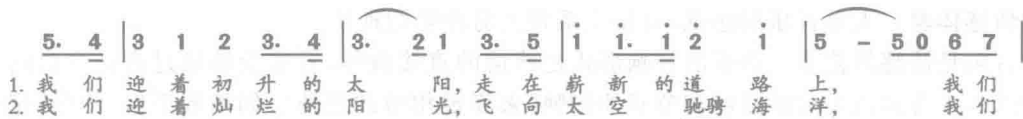
走向复兴

(混声合唱主旋律)

1=^bE $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 116$ 行进速度

李维福 词
印 青 曲

$\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\underline{\dot{6}}$ | $\underline{5.}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ 3^y $\underline{1}$ $\underline{2}$ | 3 $\underline{\dot{6}.}$ $\underline{\dot{6}}$ $\underline{5}$ $\underline{4.}$ $\underline{3}$ | $2 - 2$ 0 $\underline{5.}$ $\underline{4}$ |
 是 优 秀 的 的 中 华 儿 女, 谱 写 时 代 的 新 篇 章。 我 们
 是 英 雄 的 中 华 儿 女, 古 老 文 明 的 焕 发 新 光 芒。 我 们

3 1 2 $\underline{3}$ $\underline{4}$ | $3.$ $\underline{2}$ 1 $\underline{3}$ $\underline{5}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\underline{\dot{1.}}$ $\underline{\dot{1}}$ $\underline{\dot{2}}$ | $6 - -$ $\underline{6}$ $\underline{7}$ |
 迎 着 风 雨 向 前 方, 万 众 一 心 挽 起 臂 膀, 我 们
 迎 着 风 雨 向 前 方, 振 兴 中 华 是 我 们 理 想, 我 们

$\dot{1.}$ $\underline{\dot{1}}$ $\underline{7}$ $\underline{\dot{6.}}$ $\underline{\dot{6}}$ | $5 - 3^y$ $\underline{1}$ $\underline{2}$ | 3 $\underline{\dot{6}}$ $\underline{5.}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ | $1 - -$ 5 |
 要 把 亲 爱 的 祖 国 变 得 更 加 美 丽 富 强。 前
 迈 着 坚 定 的 步 伐, 中 国 屹 立 在 世 界 东 方。 前

$\dot{1.}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{2.}$ $\underline{\dot{1}}$ | $5 - -$ $\underline{\dot{6.}}$ $\underline{7}$ | $\dot{1}$ 3 $\underline{2.}$ $\underline{2}$ $\underline{6}$ | $5 - -^y$ 5 |
 进, 前 进, 向 前 进! 挺 起 胸 膛 何 惧 风 浪; 前
 进, 前 进, 向 前 进! 排 山 倒 海 不 可 阻 挡; 前

$\dot{1.}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{2.}$ $\underline{\dot{1}}$ | $6 - -$ $\underline{5.}$ $\underline{5}$ | 6 $\underline{\dot{1.}}$ $\underline{\dot{1}}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ | $\dot{1} - -$ $(5 :||$
 进, 前 进, 向 前 进! 肩 负 民 族 的 希 望。
 进, 前 进, 向 前 进! 走 向 复 兴 的 创 造 辉

12. 结束句
 $\dot{1} - -$ 5 || $\dot{1} - - -$ | $3.$ $\underline{4}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ | $\underline{6.}$ $\underline{7}$ $\underline{\dot{1}}$ $\underline{\dot{1}}$ |
 煌! 前 D.S. 煌! 走 向 复 兴, 走 向 复 兴,

0 $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{\dot{1}}$ | $\underline{2}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $-$ | $\dot{1} - - -$ | $\dot{1} - - -$ | $\dot{1} 0$ $(\dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} 0) ||$
 走 向 复 兴 创 造 辉 煌!

走向复兴,实现中华民族的伟大复兴,这是我国各族人民的共同心愿,这首合唱歌曲恰当地表达了当代中国人民的这个意愿。由于这首歌曲具有很强的思想性和很高的艺术性,歌曲一经问世,便不胫而走,获得全国人民的喜爱和传唱。歌曲由二段式加补充乐句构成,第一段是四乐句结构的复乐段,旋律采用一字一音的词曲结合,流畅明快,加之进行曲风格特征,使歌声充满自豪与自信。第二段带副歌性质,两个平行的乐句加补充乐句构成,节奏铿锵有力,音调跳进跌宕,使歌声显得明朗而坚定,并逐步将歌曲推向高潮,充分表现出新时期中华儿女为振兴中华创造辉煌的坚强信心与决心。

音乐是声音的艺术。音乐是以经过选择的声音作为物质材料的艺术。音乐中主要是使用的乐音,其具有音高、音值、强弱和音色四方面的物理属性。

音乐是时间的艺术。音乐是用时间来陈述的,乐音的长短是音乐中的重要因素,速度、节奏等因素更是时间上的概念。离开了时间,音乐就不复存在了。另外,确定的时间也是音乐作品的固有特性,音乐时间的改变可使乐曲的风格、感情迥然不同。

音乐是听觉的艺术。从人的生理接受途径来看,音乐传入人的听觉器官,引起人的情感反应和情感体验。人对音乐的感觉,直接关系到人对音乐的理解。

音乐是情感的艺术。音乐的音响形式是感情的直接载体,音乐能够通过声音在时间中的运动以及声音运动力度的强弱和节奏的张弛,来表现相应的感情。创作音乐需要把情感升华为音乐语言;表演音乐需要把情感融于音乐之中;欣赏音乐需要体验音乐的情感。

音乐总的可分为声乐和器乐两大类。

声乐:指由人声演唱的音乐。

人声常分为女声、男声、童声三类。根据音域高低、音色差异以及不同表现特点,女声可分为女高音(抒情女高音、花腔女高音、戏剧女高音)、女中音、女低音;男声可分为男高音(抒情男高音、戏剧男高音)、男中音和男低音。

演唱形式主要有独唱、对唱、齐唱、重唱、轮唱、领唱、合唱等。

器乐:指由器乐所表现的(演奏的)音乐。

中外乐器品种繁多,常见的中国民族乐器分为吹管乐器、拉弦乐器、弹拨乐器和打击乐器,人们常称为“吹、拉、弹、打”;常见的外国乐器分为弦乐器、管乐器、打击乐器、键盘乐器(见本教材附录第一部分第四节)。

演奏形式主要有独奏、重奏、齐奏、合奏等。

二、音乐功能

音乐的审美功能。音乐的美存在于音乐的形式与内容的高度统一之中。音乐的旋律美、音色美、音韵美以及多声部的和谐之美或变化之美等,可使人们的情感、意识与之共鸣,产生审美感动,在给人以美的享受的同时,使人们不断积累审美经验,提高审美能力,养成健康向上的审美情趣,从而净化人们的心灵,陶冶人们的情操。

音乐的教育功能。音乐可以引导人们追求崇高的理想,培育人们高尚的道德、完美的人格。音乐也可以给人们以积极向上、奋发进取的精神力量。音乐对人们的这些教育和影响,是需要长期熏陶感染、潜移默化的。音乐也有利于人的智力开发,启迪智慧,发展人的非智力因素,提高人们的素质。

音乐的认识功能。音乐作为人类文化的一种重要形态和载体,蕴涵着丰富的文化和历史内涵,并从不同的程度和角度反映社会生活。不同时期的音乐,往往都会带有不同历史时代的烙印以及深厚的文化积淀。人们通过音乐可以认识社会,从多元音乐文化中汲取营养,增进对不同文化的理解,提高人们的文化修养。

音乐的娱乐功能。音乐的娱乐功能主要体现在对人的愉悦养性、怡情健身。人们在音乐活动中,通过美的享受来调节情感、积蓄精神的素养和活力,使人们的生活更加充实和美好。

保卫黄河

——钢琴协奏曲《黄河》选曲

冼星海曲

殷承宗、储望华

盛礼洪、刘庄改编

例2 引子主题:

1=C $\frac{4}{4}$

0 5 | 1̣. 7̣ 6̣ 5̣ 0̣ 0̣ 5̣ | 3̣. 2̣ 2̣ 1̣ 0̣ 0̣ 5̣ | $\frac{2}{2}$ 5̣ - 5̣ 6̣ | 2̣ - - 3̣ | 4̣ - 4̣ 2̣ | 5̣ 5̣ - - |

例3 主部主题:

1=A $\frac{2}{4}$

钢琴协奏曲《黄河》作于1969年,是根据冼星海的《黄河大合唱》(详见本教材第二章第二节)改编创作而成。全曲由四个乐章组成:

第一乐章:黄河船夫曲

第二乐章:黄河颂

第三乐章:黄河愤

第四乐章:保卫黄河

《保卫黄河》采用自由变奏曲式,管弦乐队首先奏出的引子主题极具号角性和战斗性,引子华彩段落,钢琴奏出的主部主题音调铿锵有力。作品主要通过主部主题的不断变奏,把音乐逐步推向高潮。全曲以黄河象征中华民族,显示了中华民族的不屈不挠、英勇抗争精神和伟大气魄。

第二节 音乐审美鉴赏

音乐审美鉴赏,是指欣赏者以审美态度对作为审美对象(即音乐作品)并凭借审美知觉达到对音乐美的感受、发现、判断,以实现音乐艺术作品的审美价值和获得审美享受的一种特殊心理活动。

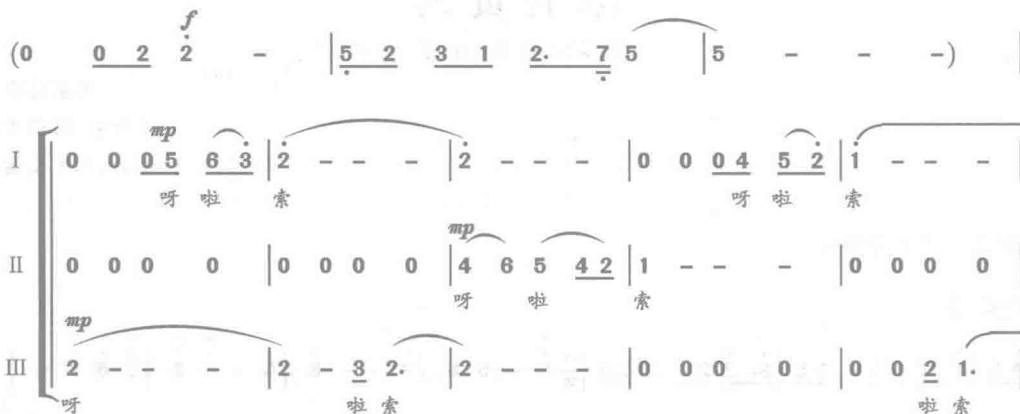
例4

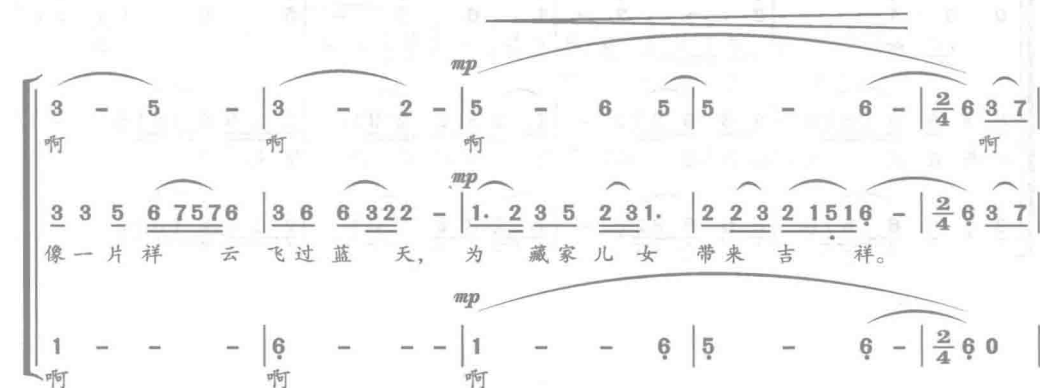
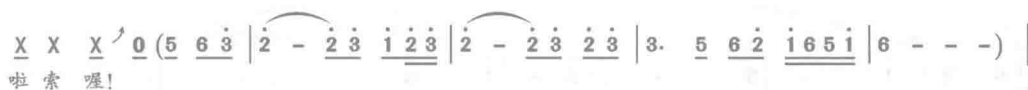
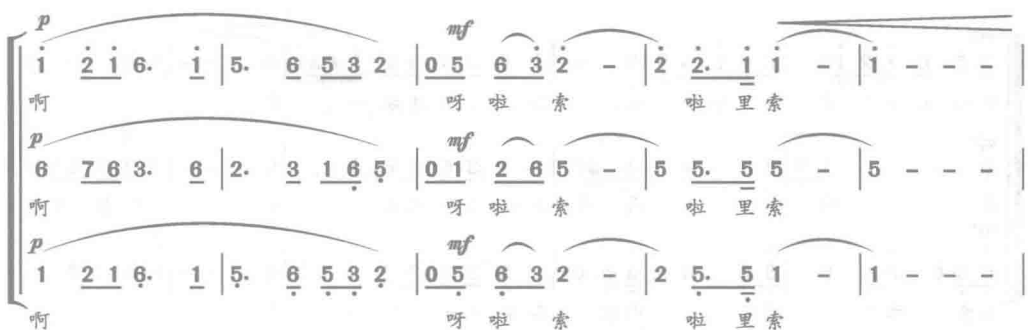
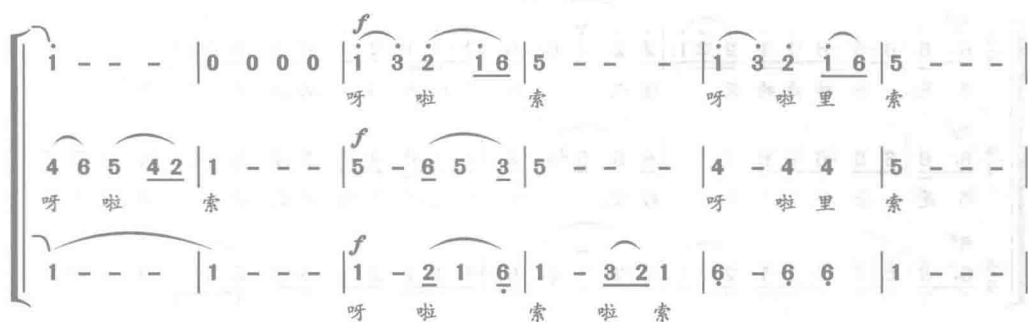
天 路

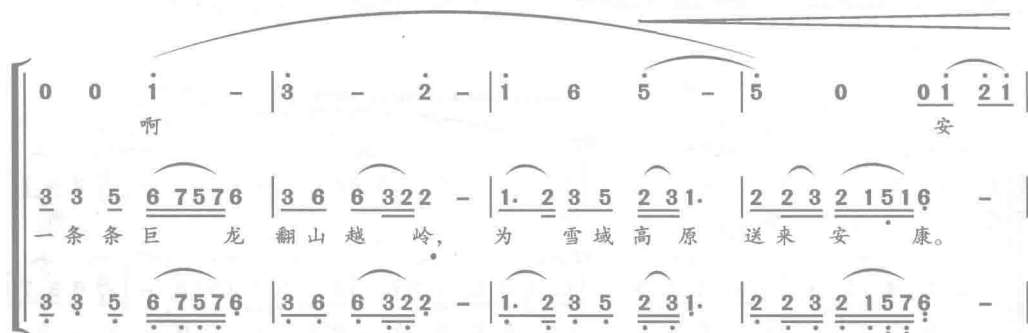
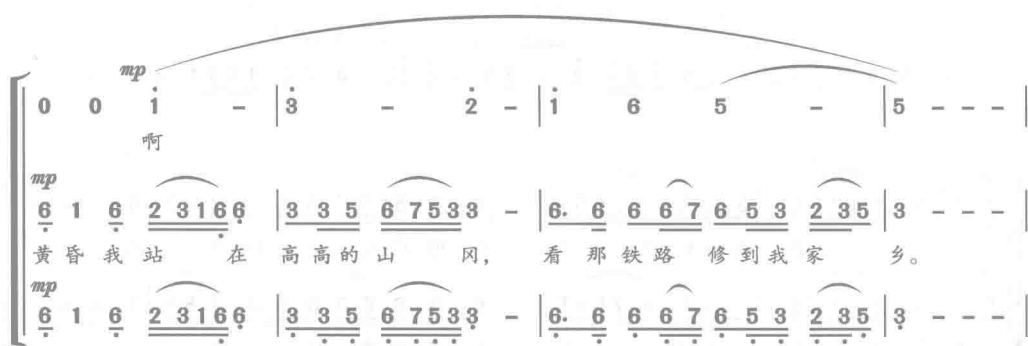
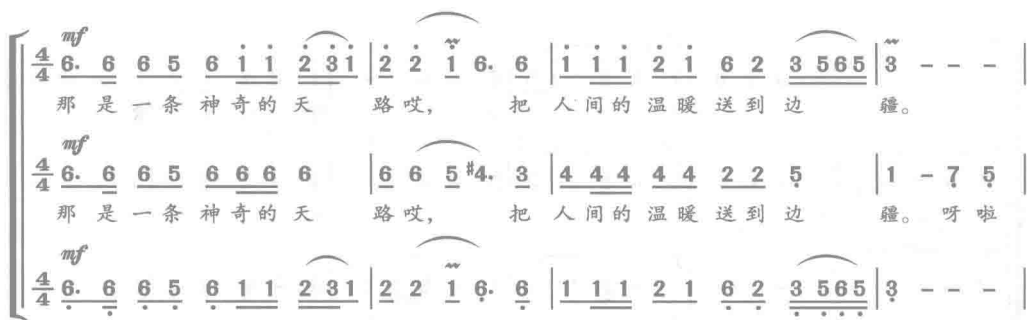
(男声合唱)

1=F $\frac{4}{4}$

♩=62

屈塬 词
印青 曲

$\frac{2}{4}$ 6 3 7 | $\frac{4}{4}$ mf 6. 6 6 5 6 $\dot{1}$ $\dot{1}$ 2 3 $\dot{1}$ | 2 2 $\dot{1}$ 6 - | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 2 $\dot{1}$ 6 2 3 5 6 5 | 3 - - - |

康。啊 那是一条神奇的天路哎， 带我们走进人间天堂。

$\frac{2}{4}$ 0 3 7 | $\frac{4}{4}$ mf 6. 6 6 5 6 6 6 6 | 6 6 5 $\sharp 4$ - | 4 4 4 4 5 2 2 2 | 1 - 7 5 |

那是一条神奇的天路哎， 带我们走进人间天堂。呀啦

$\frac{2}{4}$ 0 0 | $\frac{4}{4}$ mf 6. 6 6 5 6 $\dot{1}$ $\dot{1}$ 2 3 $\dot{1}$ | 2 2 $\dot{1}$ 6 - | 4 4 4 4 5 6 2 3 5 6 5 | 3 - - - |

mp 3 5 6 $\dot{1}$ 2 $\dot{1}$ 6. 6 | 5 6 $\dot{1}$ 6 5 3 2 - | 1 1 2 3 5 6 2 $\dot{1}$ 6 5 $\dot{1}$ | 6 - - - |

青稞酒酥油茶会更加香甜， 幸福的歌声传遍四方。

mp 6 - - 1 2 | 3 - 4. 5 6 | 1 1 2 3 5 6 6 5 | 3 - - - |

索 啊 香甜 幸福的歌声传遍四方。

mp 6 6 0 6 6 0 | 6 6 0 6 5 0 | 1 1 2 3 3 2 2 1 | 6 - - - |

啦索 啦索 啦索 啦索

转1=G(前6=后5)

f 6. 6 6 5 | 6 $\dot{1}$ $\dot{1}$ 2 3 $\dot{1}$ | 2 2 - $\dot{1}$ | 6 - - - | 6 6 6 2 $\dot{1}$ |

那是一条神奇的天路哎， 带我们走进

f 6. 6 6 5 | 6 6 6 6 - | 6 6 - - | 6 - - - | 6 6 6 6 6 |

那是一条神奇的天路哎， 带我们走进

f 6. 6 6 5 | 6 1 1 2 3 1 | 2 2 - 1 | 6 - - - | 1 1 1 2 1 |

6 7 $\dot{1}$ 3 | 2 - - - | $\frac{2}{4}$ 2 - | $\frac{4}{4}$ p 3 5 6 $\dot{1}$ 2 $\dot{1}$ 6. 6 | 5 6 $\dot{1}$ 6 5 3 2 - |

人间天堂。 青稞酒酥油茶会更加香甜，

6 2 3. 5 6 5 | 4 - - - | $\frac{2}{4}$ 4 - | $\frac{4}{4}$ p 3 3 3 3 2 1 3. 3 | 3 3 3 6 - |

人间天堂。 青稞酒酥油茶会更加香甜，

6 7 $\dot{1}$ 3 | 2 - - - | $\frac{2}{4}$ 2 - | $\frac{4}{4}$ p 6 1 1 2 3 2 1. 1 | 1 1 1 2 - |

mp
 $\underline{1} \ \underline{1} \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 \ \dot{2} \ \underline{\dot{1} \ 6 \ 5 \ \dot{1}} \mid 6 - - - \mid \overset{mf}{\underline{1} \ \underline{1} \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 \ \dot{2}} \mid \overset{?}{\dot{2}} - - 0 \mid$
 幸福的歌声传遍四方。幸福的歌声传遍

mp
 $\underline{1} \ \underline{1} \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 \ 6 \ \underline{5 \ 3 \ 2 \ 5} \mid 3 - - - \mid \overset{mf}{\underline{1} \ \underline{1} \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 \ 6} \mid \overset{?}{6} - - 0 \mid$
 幸福的歌声传遍四方。幸福的歌声传遍

mp
 $\underline{1} \ \underline{1} \ 2 \ 3 \ 3 \ 2 \ 2 \ \underline{\dot{1} \ 6 \ 5 \ \dot{1}} \mid 6 - - - \mid \overset{mf}{\underline{1} \ \underline{1} \ 2 \ 3 \ 5 \ 2 \ 2} \mid \overset{?}{2} - - 0 \mid$

p
 $\dot{1} \ 6 \ 5 \ \dot{1} \mid \frac{2}{4} \dot{1} - \mid \frac{4}{4} \dot{2} - - - \mid \dot{3} - - - \mid \dot{3} - - - \parallel$
 四 方。

p
 $5 - - - \mid \frac{2}{4} 5 - \mid \frac{4}{4} 7 - - - \mid \dot{1} - - - \mid 6 - - - \parallel$

p
 $1 \ 6 \ 5 \ 1 \mid \frac{2}{4} 1 - \mid \frac{4}{4} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \mid 0 \ 0 \ 0 \ 0 \mid \overset{pp}{1} - - - \parallel$
 四 方。

《天路》

歌曲是我国著名作曲家印青、词作家屈塬 2001 年到青藏铁路施工现场采风谱写的。两位词曲作家在对铁路工人、藏族群众采访中发现,只要谈起青藏铁路,人们都非常激动,他们把青藏铁路形象地称为“天路”。

这首歌曲最初是一首女声独唱曲,音乐选用了藏族音调素材,同时融入了现代抒情歌曲的特点,旋律婉转优美,并具有舞蹈韵律感,音乐既写景又抒情,描绘出西藏美丽的风光和藏民淳朴的品质。由于其风格独特,具有非凡艺术魄力而为人们喜爱,后改编为男声三声部合唱歌曲,合唱曲极大地增强了作品的表现力和感染力。合唱开始的引子,是较为自由地由弱到强的哼唱,低声部陪衬长音之后,高声部采用原独唱引子的音调动机进行展衍变化,表现出由远到近的情境。合唱主体由两个部分构成,第一部分是原独唱歌曲的主旋律加上合唱声部的变化陪衬,第二部分是对歌曲第二乐段音乐提高二度转调的扩展重复,加上不断的强弱力度变化,将情感的表现推向了高潮。相信通过对比欣赏女声独唱与男声合唱的《天路》,你更能体验到不同演唱形式带给你的不同音乐审美情趣。

一、音乐的审美因素

音乐鉴赏是一种审美的认识活动,欣赏者要想发展和提高对音乐艺术的审美鉴赏力,就不能离开对音乐的具体感知,就必须加强对审美对象(即音乐作品)的感知,深入到音乐艺术中去,主动去探寻音乐艺术的奥秘,在音乐学习、欣赏实践过程中,逐步培养并确立对音乐高尚的审美情趣和正确的审美观念。

音乐的审美鉴赏力,首先体现在感知音乐语言的美上,按照一定的规律进行组合和运动形成音乐语言的美,构成音乐语言美的要素主要有旋律的美、节奏的美、音色的美、和声的美、复调的美和曲式的美。

（一）音乐旋律的美

音乐的主要魅力来自旋律。

旋律即是曲调,通过一定的节奏有秩序地组织起来所形成的高低起伏的音调就称为旋律。

旋律进行有以下主要特点:

旋律按音程关系进行大致可分为级进、跳进和同音反复。

旋律按进行方向大致可分为上行、下行和平行(即横向进行)。

旋律常被某种调式所制约。如大调式、小调式、我国的五声调式等。

旋律中最能起作用的是动机,即具有一定节奏型并具有特殊旋法的音型小结构。当动机发展形成了具有一定特征和一定完整性的片断,并具有呈示意义时,就可称为主题。主题是音乐作品发展的重要基础,也是音乐作品的核心。

旋律的美体现为音调进行的曲折流畅,起伏平衡以及主题的完整对称。

音乐审美鉴赏时,善于感知旋律的美,从其进行的特点来分析旋律或旋律风格,进而感知音乐内涵的美是非常重要的。

（二）音乐节奏的美

节奏常被喻为音乐的骨架,通过节奏才能把音乐组织起来。

音乐节奏是指各音进行时的长短强弱的关系。音乐中的节奏在其复杂的分解组合中,往往要服从于一定的节拍律动,节奏、节拍、速度有机地结合在一起,才使各具音高的音长短有序、强弱有序,使之进入运动的状态,使音乐充满生命力。

音乐中各具特征的节奏,往往反映出所表现的事物、情感运动特征,形成不同的风格。节奏既是获得音乐美感的重要方面,也是感知音乐的重要因素。

音乐节奏的美体现为时值长短有序、张弛有致的韵律的美。

（三）音乐音色的美

音色是人声或乐器发音振动时,基音和泛音同时融合所产生的音感效果。人声和乐器声音的音色都与发声体的质地、发声的方法、泛音的成分、传播声音的环境等有关。每个人、每件乐器都有自己独特的音色,例如人声歌唱中,一般花腔女高音的音色清脆明亮、女中音的音色宽厚深沉、抒情男高音的音色优美明亮、男中音的音色深厚结实;西洋铜管乐器中,圆号音色圆润柔和、小号音色尖锐嘹亮、长号音色响亮辉煌、大号音色隆重低沉。人声或乐器声音通过不同组合、不同编配,可形成丰富而多彩的音色,显示出音色的变化之美、丰富之美。

在音乐审美中,对音色的听觉感知,在判断喜爱与否方面,常常会因人而异,也会因其对音色知觉判断的参与而产生多种审美效果。

（四）音乐和声的美

和声是丰富旋律的手段之一。

和声包括和弦及其进行,和弦是指两个以上的音按一定规律同时发响,和弦的横向组织即形成和声。和声以丰满的音响、不同的色彩和力度来丰富音乐的表现力。广义来说,只要出现了多声部音乐,就有了和声。但真正的和声是指以主调音乐为主的,附属于旋律,又与它同时出现的其他声部所产生的协和或不协和的音响,以增强音乐的立体感。

和声的美体现为多声部音响丰满的美以及和弦从不稳定到稳定的协调的美和色彩的美。

（五）音乐复调的美

复调是两个或两个以上独立旋律的同时结合,它除了形成同时出现的不同旋律运动以外,也因同时发声而造成具有和声关系的音响进行,因此,复调与和声本身就是纵横交错、相辅相

成。复调与和声的发展,意味着为音乐语言的主体化和复杂化提供了更多的可能性。总的来讲,复调是最富于理性思维的,复调对位法意味着旋律与旋律之间必须具有合理的关系,既服从于协和的原则又要影响制约旋律本身的进行。复调手法可以造成同时并存的多重线条,显示出矛盾冲突,或多样的统一。

复调的美就体现为各声部独立对比而又协调统一的美。

(六) 音乐曲式的美

音乐中旋律的不断运动,形成了一定结构,就构成了曲式。因此,曲式是指音乐作品的结构布局。音乐结构的目的是使音乐作品成为一个有机的整体,从而有力地内容为内容服务。在整体结构上,音乐具有行动的特征,即开始——运动——终止的过程,这样就形成了起(呈示)——开(发展)——合(结束)的基本模式,起——开——合只是一个总的规律,具体体现在作品中是极为多样化的,并且可以根据内容的需要,经主观安排造成各种不同的具体布局,反映出各种形式要素的组合,从而体现出形式美的变通原则。

二、音乐鉴赏的审美实践

音乐鉴赏是在音乐欣赏基础上的音乐审美活动。音乐欣赏的基本意义是从中获得音乐的审美体验。一般音乐欣赏是从音响感知入手,然后进入感情体验、唤起想象与联想,直至通过理解认识来领悟音乐的生活意境,从而获得美的享受。音乐鉴赏在以上基础上,其往往兼及感性和理性,又带有品鉴的意思,是比欣赏更多些主观成分的一种审美态度。

(一) 音乐欣赏中的音响感知

音乐欣赏中的音响感知是人们通过听觉达到对音乐音响的感受及其结构形式的总体知觉。人们习惯于把音乐欣赏叫做“听音乐”,这是因为音乐是用声音作为表现手段的艺术。因此,要欣赏音乐,就要仔细倾听,感知其音响,这是音乐欣赏的前提和基础。

音响感知包括以下三个方面:

1. 对音乐音响的辨别

对音乐音响的辨别是指对音乐的音高、节奏、力度、音色等基本要素的辨别。它是音响感知的基础。因此,在音乐欣赏的实践过程中,必须注意培养自己对音乐音响的辨别力,这是音响感知中的首要问题。

2. 对音乐音响的感受

对音乐音响的感受是指对音乐音响及其结构形式的综合感受,它包括旋律感、节奏感、多声部的音乐感以及对乐曲结构的整体感知。其中旋律感具有最重要的意义,通过对旋律进行特点的感受,从中判断它们所表现的情绪和风格,才能达到对旋律美和其中蕴含的感情内容的体验。节奏感是音乐音响感受力的另一个重要方面,它对音乐的情绪表现和风格特征起重要的作用。多声部音乐感是指对包括和声、复调在内的整个多声部音乐的感受,它包括领会音乐作品中各声部是怎样组合的,和声和复调的运用产生了什么样的音乐效果,乐队各种乐器是怎样配合的,音色有什么变化,等等。对乐曲结构形式的整体感知,在音响感知中起合成的作用,即指按照音乐本身的结构规律,把音乐语言的各种要素合成为主题、旋律、乐段、曲式结构,直至完整乐曲的感知活动。在这个感知过程中,欣赏者使自己的听觉紧紧跟随音乐的发展,以达到对整个乐曲的音响感知。

上述旋律感、节奏感、多声部音乐感以及对乐曲结构形式的整体感知,在音乐欣赏过程中

相互交织,同时进行。

3. 对音乐的注意和记忆

音乐是时间的艺术,乐音随时间运动转瞬即逝。在音乐欣赏过程中欣赏者应随着乐曲的起伏变化,把高度的注意力始终集中在被欣赏的乐曲上,从而获得对完整乐曲的整体感知。由于音乐的时间性特点,记忆力在欣赏中也具有很重要的作用。对同一部作品中依次出现的主题必须反复倾听加强记忆,让不同的主题在自己的脑子里扎下根,感受到它们既统一又形成对比的内在联系,在乐曲的进行中找出它们的发展规律,以便于领会音乐作品所要表达的思想内容。音乐注意力和记忆力的培养有助于提高对音乐的敏感性,随着音乐经验的不断丰富与欣赏范围的不断扩大,逐步培养和发展自己的音响感知能力。

(二) 音乐欣赏中的感情体验

音乐是一种善于表现和激发感情的艺术。因此,音乐欣赏中感情体验的重要性是自不待言的。音乐欣赏的过程也是感情体验的过程,它既是欣赏者对音乐的感情内涵进行体验的过程,同时也是欣赏者自己感情与音乐中表现的感情相互交融、产生共鸣的过程。

感情体验的基本方式有三种:

1. 感性上的直接体验

伴随着音乐感知而自然产生的感情体验叫做感情上的直接体验。比如,当听到一段快速而活跃的音乐时,我们就会自然地体会到一种喜悦快乐的情绪;当听到一段缓慢、低沉、如泣如诉的音乐时,一种悲苦凄凉的感情会不由自主地在我们心头涌起。这种凭直感的体验叫感性的或者说直感的感情体验。

2. 根据标题和文字提示来体验

这里主要对标题音乐和有文字说明的音乐而言。欣赏这类音乐作品可以文字提示作依据,在一定范围内体验作品的感情内涵。例如在声乐作品中可以在歌词和戏剧剧本中找到依据;在标题音乐中可以在标题和文字说明中找到依据。

欣赏无标题音乐作品,一方面要求欣赏者反复倾听音乐,准确、细致地体验作品的感情;另一方面要求欣赏者具备必备的音乐知识和文史知识,如了解乐曲产生的社会环境,作曲家的生活经历、创作意图、艺术风格等,以便正确地把握作品所表达的感情内涵。

3. 紧密结合欣赏者自身的生活经历去体验

在进行音乐欣赏时,欣赏者要根据乐曲所表达的感情,结合自身的生活经历去加以体验(直接或间接的体验),与乐曲所表达的感情交融为一体,产生强烈的感情共鸣,以达到如临其境、如闻其声、如见其景的审美效果。因此,要求欣赏者应随时注意观察生活,使自己成为一个具有丰富、深刻的感情内涵的人,这也是音乐欣赏必备的条件。

(三) 音乐欣赏中的想象、联想

音乐欣赏中的想象与联想,一般是指由音乐感知和感情体验唤起的对相关生活形象和意境的想象与联想。这里所说的“联想”,是指把由描绘性或情节性音乐所引起的对相关生活形象和意境的想象称作“联想”;而把欣赏抒情性、特别是非标题音乐中音响感知与感情体验所引起的自由想象称作“想象”。

想象和联想在各种艺术欣赏活动中都起重要的作用。音乐欣赏中的想象和联想是使欣赏者把音乐与现实生活联系起来的中介环节,它有助于欣赏者更具体、更形象地感受和理解音乐艺术。

在音乐欣赏过程中,欣赏者要发挥主观的再创造能力,驰骋丰富的想象力,把音乐与现实