

21
世纪大学生文化素质教育丛书

音乐欣赏

主编 张旭
主审 罗天全

重庆大学出版社

21世纪大学生文化素质教育丛书

音乐赏

主 编 张 旭
副主编 何 帆
撰 稿 王 雄 朱名燕 刘滢滢 孙 刚
杨晓琳 杨树莉 胡 松 熊 旭
何 帆 张 旭

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏/张旭主编. —重庆:重庆大学出版社,
2001. 7
(21 世纪大学生文化素质教育丛书)
ISBN 7-5624-2393-8

I. 音... II. 张... III. 音乐欣赏—青年读物

IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 049775 号

21 世纪大学生文化素质教育丛书

音乐欣赏

主 编 张 旭
责任编辑 周 晓
出版发行 重庆大学出版社
经 销 新华书店
印 刷 重庆电力印刷厂
封面印刷 重庆迪美彩印厂
开 本 890 × 1240 1/32
印 张 9
插 页 2
字 数 242 千
版 次 2001 年 7 月第 1 版
印 次 2001 年 7 月第 1 次印刷
印 数 1 - 5000
书 号 ISBN 7-5624-2393-8/J · 33
定 价 全套定价 120.00 元(每册定价:15.00 元)

21世纪大学文化素质教育丛书

编委会

21SHIJI DAXUESHENG WENHUA SUZHIXIAOYU CONGSHU

BIAN WEI HUI

- 主任** 冯天瑜 武汉大学教授、博导
张道一 国务院学位委员会艺术学科评议组召集人
东南大学教授、博导
- 副主任** 唐一科 教育部高校文化素质教育指导委员会委员
重庆大学教授、副校长
唐登学 四川大学教授、党委副书记
汪 流 北京电影学院教授、博导
重庆大学美视电影学院副院长
- 委员** (按姓氏笔画排列)
- 冯宪光 四川大学教授、博导
刘访华 重庆大学副教授
刘义东 宁夏大学副教授
刘建生 重庆广播电视大学副教授
伍 韧 西南财经大学教授
陈廷湘 四川大学教授
杨天怡 重庆大学教授
张淑芳 西南师范大学副教授
张春新 重庆大学教授
张 旭 电子科技大学副教授
张金岭 四川师范大学副教授
周晓风 重庆师范学院教授
罗天全 四川音乐学院副教授
赵中颀 西南政法大学教授
敖依昌 重庆大学副教授
黄 琳 四川大学副教授
谢 放 四川大学教授、博导
薛世民 西南师范大学教授

总策划 周 晓 彭 宁

21世纪大学生文化素质教育丛书 编写单位
21SHIJIDAXUESHENGWENHUASUZHIJIAOYUCONGSHU
BIAN XIE DAN WEI

四川大学	重庆大学
宁夏大学	内蒙古大学
西南师范大学	西南交通大学
西南财经大学	西南政法大学
电子科技大学	昆明理工大学
四川省社科院	重庆电视台
重庆医科大学	四川师范大学
四川美术学院	四川省影协
重庆师范学院	成都理工大学
重庆工学院	解放军后勤工程学院
四川外语学院	重庆邮电学院
陕西渭南师范学院	重庆教育学院
渝州大学	重庆三峡学院
成都教育学院	重庆社会大学
成都大学	乐山师范专科学校
四川烹饪专科学校	泸州医学院
重庆广播电视大学	福建泉州师范学院

实施素质教育,按照《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中所说,“就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就‘有理想、有道德、有文化、有纪律’的,德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。”由此可见,实施素质教育是一项科学性很强的系统性教育工程。实施素质教育应当贯穿于幼儿教育、中小学教育、职业教育、成人教育、高等教育等各级各类教育,应当贯穿于学校教育、家庭教育和社会教育等各个方面。实施素质教育还必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中,相互渗透,协调发展,形成一个不可分割的整体。显然,大学生的文化素质教育则可以说是它的一个重要组成部分,我十分赞成将文化素质作为大学生素质的基础来抓。求木之长,固其根本,欲流之远,浚其源泉。

大学教育是专门教育,我们必须使素质教育这一观念深深渗透到专门教育中去,“随风潜入夜,润物细无声”。大学生正处于求知欲强、思想和知识逐渐成熟定型的关键时期。因此,如何在高等学校加强文化素质教育,还需要积极探索,积累经验,摸索其中的规律。早在1995年,原国家教委为了进一步贯彻党的教育方针,提高大学生的整体素质,开始有计划、有组织地在高等学校开展加强大学生文化素质教育工作。这项工作主要是通过对大学生加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学和自然科学方面的教育,以提高全体大学生的文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质,加强文化素质教育的工作最初在北京大学、清华大学、华中理工大学、重庆大学等52所高等学校进行试点。各试点学校采取确定大学生必读书目、加强课堂教学、开设有关课程、举办文化素质教育讲座,以及组织学生开展有益于提高文化素质的各种活动等,积极开展工作,取得了可喜的成绩。在此基础上,教育部1998年经第一次全国普通高等学校教学工作会议讨论,印发了《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》,把大学生文化素质教育作为高等学校教育教学改革的一项重要内容确定下来,并进一步明确了加强大学生文化素质教育的内涵、要求及途径。经教育部批准,还成立了教育部高等学校文化素质教育指导委员会,对高等学校文化素质教育工作进行研究、咨询和指导。与此同时,还建立了一批国家大学生文化素质教育基地,从而使我国高校文化素质教育工作进入了一个新的阶段。

党中央关于西部大开发的战略决策为西部地区高等教育的改革与发展提供了“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的千载难逢的大好机遇。正是在这样的背景下，重庆大学出版社瞩目高远，组织西部地区有关高校的专家学者，编写了这套《21 世纪大学生文化素质教育丛书》。

该丛书有以下特点：

(1)知识性与导向性相结合，使知识教育与价值观教育融合一体。在拓宽学生知识面的同时，使大学生获得对人生和社会的正确认识，学会如何做人，如何处理人和自然、人与社会、人与人的关系，树立正确的世界观、人生观和价值观。

(2)民族性和国际性相结合。既弘扬中华民族悠久灿烂的传统文化，激发学生的爱国主义情感，又吸收人类优秀的文明成果，培养 21 世纪需要的高质量人才。

(3)理论性和针对性相结合。不仅在理论层面上给人以启迪，而且针对大学生的人文教育偏弱的现状，理论联系实际。坚持“少而精”的原则，讲求实效。

(4)正确解决好文化素质教育与“两课”教育、专业教育；重点院校文化素质教育 and 一般院校文化素质教育的关系，突出重点和特色，使“丛书”的框架、体系和内容真正起到提高大学生文化素质的目的。

(5)力求做到体系、内容上的科学性、准确性和先进性，使其符合时代的要求，同时注重生动性和可读性，做到深入浅出，生动活泼，真正吸引读者。

该丛书的出版既是对大学生文化素质教育的推进所做出的切实的努力，也是为西部大开发献上的一份厚礼！同时我坚信，我们的专家学者一定会高瞻远瞩，坚持邓小平同志提出的“三个面向”，江泽民同志提出的“四个相统一”，不断总结经验，深入探索大学生文化素质教育的规律，编写出更多更好的适合于大学生素质教育的教材来，为“科教兴国”的伟大事业作出更大的贡献！

中国科学院院士
国务院学位委员会委员 杨叔子
教育部高校文化素质教育指导委员会主任

QIAN YAN

前言

音乐欣赏

对大学生进行文化素质教育是高等学校教育的一个重要内容,是社会和时代的需要。在普通理工科大学开设《音乐欣赏》课,已被广大大学生认同,并成为校园中很受欢迎的一门课。面对学生的热情,我们在普通高校从事音乐欣赏教学工作的教师深感可供普通理工科大学教学使用的教材不多。此次,在重庆大学出版社精心策划下,我们组织了西部地区十余所高校多年从事音乐欣赏教学的专业教师,结合他们上课的内容,以及大学生喜爱的名曲,编写了这本《音乐欣赏》,期望给广大从事音乐欣赏教学的教师和选修这门课的学生,提供一本较适用的教材。在此书编写时也充分考虑到社会读者的需求,内容选择上我们尽可能使知识性和易读性二者兼顾,力求使本书能有一定的价值。

据调查,普通大学音乐欣赏一般开设一个学期,大约 30~40 节课,为方便教学,我们把它编成了十章,平均每章 3~4 学时。第八章、第九章涉及到欧洲音乐流派的主要代表作曲家及作品,可以多用些课时来讲授,第二章音乐的结构——曲式,书中没有谱例,只有理论上的简述,其目的主要是想给教师教学时更多的空间和灵活性。社会读者想进一步了解曲式,可购买专门的曲式书籍学习。

如果学习了《音乐欣赏》这本书,读者对音乐的基本表现手段(音乐语言)、中外乐器、西方主要音乐流派、重要作曲家、常见音乐体裁和书中所介绍的作品能多一些了解,就达到了我们的初衷。由于篇幅的限制,还有很多作曲家、著名的乐曲没有机会编进本书,甚至挂一漏十,这都是因为我们水平有所至。尽管如此,我们的编写方案尽量避免把《音乐欣赏》编成一本音乐专业的教科书,我们把音乐史、体裁、人物介绍、乐曲介绍、音乐常识等有机地结合起来,尽可能使读者对传统音乐有较全面的了解。

本书编写上定有许多不足之处,甚至错误也难免,我们敬请读者提出宝贵意见,以便再版时修订。

编者
2001 年 3 月

MULU

目录

音乐欣赏

绪 论

第一章 音乐的基本知识

- 8 第一节 旋 律
- 12 第二节 调式与和声
- 22 第三节 节奏与节拍
- 27 第四节 织体与音色

第二章 音乐的结构——曲式

- 42 第一节 音乐的基本结构原则
- 45 第二节 一、二部曲式及其组成部分
- 47 第三节 三部性曲式

第三章 中国乐器及器乐

- 53 第一节 中国乐器
- 64 第二节 中国民间器乐合奏常见乐种
- 68 第三节 中国民族器乐曲欣赏

第四章 西洋乐器及乐队

- 89 第一节 西洋乐器
- 105 第二节 西洋乐队的常见编制
- 107 第三节 几种常见重奏形式的乐曲欣赏

第五章 音乐作品的体裁(一)

114	第一节	进行曲	舞 曲
121	第二节	小夜曲	夜 曲
125	第三节	船 歌	摇篮曲
130	第四节	前奏曲	序 曲
135	第五节	随想曲	狂想曲 幻想曲

第六章 音乐作品的体裁(二)

143	第一节	组 曲
153	第二节	交响曲
158	第三节	交响诗
162	第四节	协奏曲

第七章 音乐作品的体裁(三)

171	第一节	歌 剧
185	第二节	舞 剧

第八章 西方音乐家及作品(一)

194	第一节	巴洛克时期(1600—1750)
199	第二节	维也纳古典乐派(1750—1820)
208	第三节	浪漫乐派(1820—1900)

第九章 西方音乐家及作品(二)

- 236 第一节 俄罗斯民族乐派
- 250 第二节 捷克民族乐派
- 254 第三节 北欧民族乐派
- 259 第四节 东欧民族乐派

第十章 19 世纪末至 20 世纪的音乐

- 265 第一节 印象主义音乐
- 268 第二节 新古典主义音乐
- 273 第三节 表现主义音乐
- 275 第四节 序列主义音乐
- 277 第五节 偶然主义音乐

279 参考文献

绪
XU

论
LUN

一 大学生为什么要学一点音乐知识

国家教委在《关于加强全国普通高等学校艺术教育的意见》中提出：“美育是学校教育的重要组成部分。美育对于培养学生健康的审美能力，陶冶道德情操，培养全面发展的人，具有其他学科所不能替代的重要作用。”没有美育的教育是不完全的教育。加强美育是青年自身素质发展的要求，也是教育客观规律的需要。“艺术教育是学校实施美育的主要内容和途径”，健康的艺术教育对于进一步加强社会主义精神文明建设，提高青年学生的文化素质、艺术修养和审美能力，为 21 世纪培养德、智、体、美、劳全面发展的一代新人都有着不容低估的重要意义。

音乐不仅是一门艺术，也是一门通过艺术形式表现人类文明的人文科学。健康、高尚、优美的音乐能激发我们热爱祖国和人民，热爱大自然，热爱生活，开阔眼界，增加知识，提高审美能力和振奋精神、增强信心和勇气，为创造更加美好的生活而努力工作。

当代大学生是跨世纪的一代，他们将肩负起建设社会主义国家的伟大任务。随着社会的飞跃发展与巨大变化，对于人才的需求标准也越来越高。我国培养、教育的是德、智、体、美、劳全面发展跨世纪的有用人才，所以，大学生们有必要学一点音乐知识。在学习音乐知识中可以得到艺术美的享受，并在追求美、创造美的过程中不断得到自身发展和完善。音乐能陶冶人的情操，音乐能塑造美的灵魂、美的形象，是真、善、美的和谐统一。音乐对于净化人的灵魂，塑造人的形象具有潜移默化的作用。高尚的道德情操与道德行为同追求美的理想往往是一致的，因此，通过音乐艺术的学习，可以培养学生良好的品德、志向，树立健康向上的人生价值观。

学习音乐知识有助于大学生知识的丰富。在学习中，大学生们将了解一大批优秀的国外国内音乐家，并通过音乐家及他们的作品了解到社会发展一定时期的状况，可以说，每一位音乐家便是一部故事，每一部作品便是某一时代的历史见证。

学习音乐知识有助于开发大学生的潜能和抽象思维。音乐在

画家的笔中是色彩；音乐在建筑师手中是线条；音乐在物理学家眼里是声波和频率。在倾听音乐中，可以丰富学生的想象力，高山、流水、万马奔腾、金戈铁马，历史的场面无不历历在目，抽象思维也就随之得到培养和锻炼。

二 欣赏音乐需要什么条件

一切艺术都是为了满足比一般的消遣与娱乐的欲望更进一层的人类社会的需要。艺术的目的是帮助人们去认识自己与自己周围的世界，激励人们为实现更美好的生活去从事工作和斗争。

音乐和其他艺术一样，也是与现实生活紧密相联系的，它通过有组织的乐音所创造出来的艺术形象，表现人们的思想感情，反映社会的现实生活。优秀的音乐作品，有强大的感染力，可以鼓舞斗志，振奋精神，培养人们的高尚情操，同时还可以给我们以艺术美的享受。所以欣赏音乐，既可调节精神，又可受到教育，是一种高尚而有益身心的文化生活。

欣赏音乐是一种审美活动。美的标准是由一定时代，一定民族，一定社会阶级和阶层的审美趣味所决定的。形式美只是艺术美的一个方面，更重要的是艺术作品的内容美。所以，我们说欣赏音乐有三个阶段：官能的欣赏；感情的欣赏；理智的欣赏。官能的欣赏主要满足于悦耳，是比较肤浅的。要对一个音乐作品进行较全面的领略，从而获得完美的艺术享受，除了官能的欣赏以外，还必须进入感情的欣赏和理智的欣赏。为此，应具备以下几方面的知识：

(1) 作品的时代背景。一首音乐作品，总是表现了作曲家对现实生活的感受，反映了一定的时代特征。因此，要比较深刻地领会作品的思想内容，就必须了解作品产生的时代背景。

(2) 作品的民族特征。一切音乐作品都植根于民族民间音乐。不同的地域和民族，其民间音乐具有各自不同的风格和特征。好的音乐作品不仅具有强烈的时代气息，同时也有鲜明的民族特征。

(3) 作曲家的创作思想和个性。不同的作曲家由于生活时代、经历、素养和艺术趣味的不同，表现出各自不同的创作思想和个

性,这就使得作品具有不同的思想内容和艺术风格。另一方面,作曲家的创作思想和创作个性也会随着其本人的经历而发展变化。

(4)音乐的表现体系。作曲家创作乐曲,如同文学家写诗歌、小说一样,有一套表情达意的表现体系或手法,那就是音乐语言。对这些要素的了解大大有助于鉴赏音乐。音乐语言包括很多要素:旋律、节奏、力度、音区、音色、和声、调式、复调、织体等等。一部音乐作品的思想内容和艺术美,必须通过这些要素的有机结合才能表现出来。

(5)曲式和体裁。曲式指乐曲的机构和布局,也就是音乐材料组织、排列的样式。曲式有乐段、二部曲式、三部曲式、变奏曲式、奏鸣曲式、回旋曲式和各种套曲形式。体裁指音乐的品种,是在各时代、各民族、各阶级和阶层的社会文化生活中形成的。各种不同的体裁,如歌曲、舞曲、进行曲、幻想曲、叙事曲、夜曲、奏鸣曲、序曲、协奏曲、组曲、交响曲等等,各有其不同的特点,适合于表现不同的题材内容,这也是欣赏音乐作品时必须了解的。

三 如何提高音乐欣赏水平

欣赏音乐并不难,只要掌握一定的方法和知识,多进行实践,每个真正爱好并愿意学习的人,都是能够很好欣赏和“听懂”音乐的。为此,必须注意以下几方面,以便提高自己的音乐欣赏水平:

(1)细心倾听音乐的音响效果。我们要学会倾听音乐,就要培养自己对音乐的几个基本要素——音高、节奏、力度、音色等听辨能力。但是在音乐作品中,这些基本要素又不是孤立地发挥作用的,它们总是综合起来,遵循一定的规律组成为旋律;旋律的发展,又形成一定的乐曲结构;在多声部音乐中,各声部之间又会形成不同的和声、复调和织体效果。我们要很好地欣赏音乐,就要培养自己对旋律、旋律发展所形成的曲式结构以及多声部音乐效果的整体感受能力。对音乐的整体感受,比起对于音乐的个别要素的听辨更深入了一步。实际上,这两者常常是相互交织,甚至是同时发生的。由于音乐是时间的艺术,乐音随时间推移转瞬即逝,因而对乐

音的记忆力在音乐欣赏中具有重要作用。这种记忆力不仅对于一首音乐作品的欣赏有重要的作用,而且还关系到整个音乐欣赏能力的提高。如果我们在自己的记忆中储存了相当数量的不同风格、不同类别、不同作曲家的音乐主题、作品片段等,那么在欣赏一首新的乐曲时,就会通过对各种不同作品的比较,更好地感受、理解这个新作品。

(2)深入体会乐曲所表现的情感内容。音乐是一种善于表现和激发感情的艺术。古今中外许多优秀的音乐作品,往往都表现了作曲家在一定社会生活中产生的不同情感体验。因此,我们在欣赏音乐时,首先就要力求准确地把握音乐作品本身所表现的情感内容,并把对作品情感的体会与自己在生活中所体验过的感情密切结合起来,融为一体,变成切身的感受,这样就能更深入地理解作品的情感内容。在《琵琶行》一诗中,唐代诗人白居易,因与琵琶女“同是天涯沦落人”有着共同的遭遇,所以对琵琶女所演奏的乐曲感受尤深,共鸣最强烈,以至“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿”。不过,由于欣赏能力、生活经历不同,人们对同一首音乐作品会产生不完全相同的情感体验。如果这种情感体验基本上符合作品的原意,只是对乐曲有一些具体的、细致的不同体验,那也是完全合理的、正常的。

(3)唤起对音乐的想象和联想。想象和联想在各种艺术欣赏活动中都起着重要的作用。音乐擅长表现感情,然而却在直接地表现具体形象、叙事和表现作者的思想观念等方面存在着局限性,因此,在欣赏音乐的过程中,通过自己的想象和联想来补充音乐所不能直接表达的这些方面,就可以使自己对作品的感受更加丰富、深刻。有些音乐作品与文学、戏剧或民间传说有一定的联系,具有一定的情节性,例如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》等。我们在欣赏这类音乐作品时,最好先了解与他们有关的文学、戏剧的题材内容与基本情节,再去倾听音乐,就可以根据音乐的表现特点,结合原著情节、内容进行比较合理的想象和联想。在音乐作品中,有许多不具有描述性,而主要是表达作曲家对现实生活的感受,抒发其内心的感情。虽然作曲家当时都有比较明确的创作构思,但却往往很

少或完全不为人们所知。我们欣赏这类作品时,在努力去体验作品的感情内容的同时,可以充分发挥自己的想象力,对音乐进行自由想象,这种自由想象可以带有非常随意的性质,并且因人而异。如:可以是某种情绪、某些画面、某个生活片断,甚至是有关故事等等。不过,这种自由想象也不应该毫无根据,应该努力使自己的想象和音乐的情调、意境相接近或一致,使自己的想象在音乐所提供的范围内自由飞翔。

(4)理解音乐作品所表现的思想内容。音乐作品是社会生活在作曲家头脑中的产物,古今中外许多杰出的音乐家都写出了具有深刻内容与重大社会意义的作品。因此,努力理解音乐作品所表现的思想内容,便成为音乐欣赏中一个极为重要的问题。在声乐作品中,由于有歌词的帮助,“理解”的问题较好解决,而对于器乐作品(尤其是无标题音乐作品)就困难得多。这时,我们要通过反复欣赏,加深对乐曲的体会,同时也要在可能的条件下,阅读一些有关文字资料,如了解乐曲产生的时代背景以及作曲家的生活、思想、创作意图;学习前人或专家对乐曲内容的研究成果等。值得一提的是,加强各方面的文化艺术修养,对我们理解音乐作品的思想内容是大有帮助的,因为,各个时代,各个民族的音乐文化总是与其他的文化艺术紧密相连的。

音乐欣赏为我们提供了美的享受,同时,它又具有纯净、美化人的心灵,培养人们高尚情操的潜移默化作用。养成认真聆听音乐的习惯,把我们的耳朵逐渐培养成为“音乐的耳朵”。使我们不断提高欣赏和鉴别音乐的能力,在美好、广阔的音乐天地里尽情地遨游吧!