

大学公共艺术教育丛书

 赵淑云 主编

DAXUE
YINYUE

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

大学 音 乐

——大学公共艺术教育丛书

大学音乐

——大学生音乐鉴赏

主 编 赵淑云

高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学音乐/赵淑云主编. —北京: 高等教育出版社,
2005. 2

ISBN 7-04-016302-0

I. 大... II. 赵... III. 音乐—高等学校—教材
IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 019117 号

策划编辑 李桂云 **责任编辑** 熊雪芳 **封面设计** 吴 昊 **责任印制** 潘文瑞

书 名 大学音乐
主 编 赵淑云

出版发行 高等教育出版社

购书热线 010-64054588

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

021-56964871

邮政编码 100011

免费咨询 800-810-0598

总 机 010-82028899

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

传 真 021-56965341

<http://www.hep.com.cn>

<http://www.hepsh.com>

排版校对 南京理工排版校对有限公司

印 刷 江苏南洋印务集团

开 本 787×1092 1/16

版 次 2005 年 3 月第 1 版

印 张 23

印 次 2005 年 3 月第 1 次

字 数 545 000

定 价 29.80 元

凡购买高等教育出版社图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

编写人员

主 编 赵淑云

副 主 编 孙大鹏

洪丽华

参 编 人 员 周慧军

钱玲芝

石伟红

前 言

面对非艺术类高校的大学生,如何把他们引进音乐艺术的殿堂,提高他们的音乐修养,是高校从事公共艺术教育工作者共同关注并值得研究的课题。

针对目前高校音乐教育中学生普遍存在音乐基础知识和音乐欣赏水平参差不齐,而教学时间又短等现状,我们组织了部分高校的音乐教师编写了这本《大学音乐》,以满足教学的需要。编写中,我们尤为注重对学生兴趣的激发和培养,力求做到重点突出、有针对性、内容高而不玄、亲和实在,使教材具有可读性和实践操作性。

本书分为上、中、下三篇。上篇《歌唱艺术》以音乐艺术中最易被接受,也是大学生普遍喜爱的歌唱艺术为切入口,融知识、欣赏、实践、参与为一体,使同学们切身体验和感受到歌唱艺术之美,从而提高审美情趣和审美能力。中篇《器乐精品》是以中、外器乐作品的体裁为主线,以赏析经典的民族音乐作品和西洋音乐作品为主要内容,层层深入,为学生步入音乐精品长廊充当导游,从而开阔视野,启迪智慧,陶冶情操。下篇《简明音乐知识》,包括乐谱知识和欣赏知识两大部分,其内容可单独讲授,也可贯穿在前面的教学之中。此外,我们还将为本书配备光盘,集中书中的谱例及经典曲目,可供教师教学时使用。

本书是大学公共艺术教育综合性音乐类图书,书中各部分既统一又具有相对的独立性,便于教师在教学中根据各自不同的情况,选择使用。

本书内容丰富,通俗易懂,实用性强,我们希望它能成为大学生和音乐爱好者文化生活中一本较好的指导性读物。

编 者

2004.10

导 论

音乐的基本特征及社会功能

(一) 音乐的基本特征

音乐是声音的艺术,是凭借“声音”来塑造艺术形象,是一种音响感知或有规律的音响组合。它由声乐和器乐曲构成,直抒人类的情感,是一种愉悦、表达和概念相结合的综合体。是通过人类的听觉器官引起各种情绪反应和情感体验的艺术,“它发自内心,并朝着内心而去”。因此,在人类精神生活领域中,音乐有着无法替代的重要作用,它是人类文化生活的重要组成部分。与其他艺术门类相比,音乐是最具情感性和群众性的一种艺术。

音乐是通过乐音表达感情的艺术,其最终目的是通过旋律与节奏引起人们的各种情绪。由于音乐的律动起伏和情感的变化之间的必然联系,由于音乐的声音对于人的情感的强烈作用,使得音乐在表现人的心灵时就更纯粹、更内在、更集中。费尔巴哈指出:“音乐是感情的独白。”雨果说:“音乐表达不能言,又不能缄默的东西。”俗话说:“音可传情,曲能达意。”音乐正是以这种方法激发人们的情感,唤起情感共鸣。

音乐又是超越语言的。不同语言、不同种族、不同文化背景的人们都可以通过音乐来交流他们的思想感情。李斯特说:“音乐可以称作是人类的万能语言,人的感情用这种语言能够向任何心灵说话,被任何人理解。”所以,音乐更具群众性,普遍性。

(二) 音乐的社会功能

人类自古以来就非常重视音乐的社会功能。中国古代更是如此,孔子时代的教育是“礼乐并重”,与古希腊的“以音乐陶冶性情,以体育锻炼身体”,可以说是异曲同工,都认识到音乐的重要性而将它列入重要科目。

1. 音乐与人生

凡是有人类的地方,就有音乐。中外思想家、哲学家都认为音乐的作用有三种:道德教育、消遣娱乐和精神方面的享受。他们也一致认为音乐对整个社会和国家起着巨大的影响。

音乐作为感情艺术,潜移默化地影响着人们的思想情感。列宁说:“没有人的情感,就从来没有,也不可能有对真理的追求。”音乐中所含有的情感与理想,反映了不同历史时期的社会风貌。音乐是表现强烈情感的工具,所以情感因素蕴藏着音乐的真正生命。

音乐不仅影响人们的情感,而且也影响着人们的意志。音乐的特点在于直抒人们的心声,特别是在社会变革中,它能起着其他艺术形式所无法比拟的作用。中国历

代留传下来的“一曲解围”、“四面楚歌”等成语，就是用音乐战胜敌方的例子，前者弹奏胡笳打退匈奴兵马围困，后者一曲楚歌瓦解项羽十万兵，项王自刎乌江，这已成为我国人民家喻户晓的故事。

法国大革命的烈火熊熊燃起时，人们高唱《马赛曲》推翻了帝王统治，建立了共和国。我国作曲家聂耳在民族危亡之际，创作的《义勇军进行曲》，成为反抗侵略者的号召，呼唤人民行动起来参加救亡行列，直到今天听到它仍使人们精神振奋。这两首作品由于真切地反映了人们情感，均被作为民族的象征，定为各自的国歌。

再如贝多芬的《第三(英雄)交响曲》和冼星海的《黄河大合唱》都是反映社会变革和民族斗争的产物。贝多芬为法国大革命的“英雄”画像，冼星海为伟大的中国人民画像，两个不同世纪的作曲家都刻画了历史的群像和时代的精神风貌，流芳后世。苏联作曲家肖斯塔柯维奇的《列宁格勒交响曲》在炮火轰击声中写成，作品反映了纳粹德国进攻列宁格勒和苏联人民英勇击退侵略者的情形。对这一宏伟题材，作曲家既写了战争的残酷，更表现了人民不可战胜的意志。因此，这首交响曲成为著名的战争交响曲。

1871年巴黎公社失败后，公社战士鲍狄埃写出了《国际歌》，无产者们可以凭借《国际歌》的歌声在世界各地找到自己的同志，此曲被视为巴黎公社的精神流传至今。

由此可见，音乐可以激发人们对国家和民族的尊严，引导人们热爱自己的国家，热爱自己的生活。

2. 音乐与教育

音乐的教育作用，在于净化人的心灵，陶冶人的性情。重视音乐教育是中国的传统，中国的儒家一直推崇音乐的作用，列入学者必修课目。当今欧美各国幼儿开始就抓音乐教育，心理学家也一致认为音乐教育是培养青少年身心健康的重要手段，它不仅可以陶冶性情，开拓思维，还可以促进学习、工作效率的提高，这些已为中外学者在实践中所证实。

为了发挥音乐的作用，使音乐教育专业在社会的发展进程中找到自身的位置，美国于1967年7、8月间在唐哥伍德召开了音乐教育会议，并在会后发表了著名的唐哥伍德宣言。宣言认为“教育必须把生活的艺术、个性的建构和创造性的培养作为主要目的。鉴于学习音乐对实现这些目的具有重要的作用，特倡议把音乐置于学校课程的核心。”同时指出“艺术使人类历史上的美学传统得以延续。音乐与其他艺术从根本上讲大都是非语言的，它们在人对个性和自我实现的追求中接近人的社会、心理和生活的根基。”他们认为只有把音乐作为一种艺术而使其保持完整，才能最好地发挥其作用。

唐哥伍德宣言不仅使音乐教育专业在各界人士的心目中赢得了较高的地位，更重要的是它帮助建立了美国当代音乐教育的统一而综合的哲学基础，树立了美国当代音乐教育史上的一个里程碑，将美国的音乐教育推向新阶段。

中国自古有“兴于诗，立于礼，成于乐”的传统。孔子将音乐列为四行之一。中国传统思想是将“人品”与“乐品”放在同等地位的。在当今社会生活中，随着物质生活的提高，音乐已成为人们生活中不可缺少的精神食粮。经过一天紧张的工作之后，人们可以享受音乐之美来“调剂”一下精神疲劳，保持身心平衡，以便使自己有更充沛的精力，去迎接新的工作。

3. 音乐与科学

逻辑思维与形象思维是两种不同的思维方法。科学创造运用逻辑思维,艺术创造运用形象思维。艺术与科学虽是不同学科,但其相互影响是紧密的。许多著名的中外科学家、政治家、理论家又是有素养的音乐家。我国著名物理学家钱学森是位有音乐修养的科学家,著名的地质学家李四光是位小提琴手。波兰前总统帕德莱夫斯基是著名钢琴家。英国前首相希思是指挥家。西德前总理施密特也能弹一手好钢琴。世界著名的物理学家爱因斯坦从小就学小提琴和钢琴,在他成了赫赫有名的学者后,还经常参加演奏会为慈善事业募捐。天王星发现者威·赫歇尔也经常在巴黎圣母院举行音乐会。法国的启蒙思想家卢梭编著了音乐史上第一部音乐词典。

音乐能帮助科学家造成适合创造性思维的情绪。不少科学家往往因受到音乐陶醉而产生灵感,作出新的发明和发现。爱因斯坦说:“我的科学上的成就,很多是由音乐启发的。”1912年8月的一天,他突然对妻子说:“我有一个非常奇特的想法。”说完后就坐在钢琴边,边思考边弹琴,经过长时间思考后,便钻进顶楼的工作室,一星期后他走下楼来,手里拿的稿纸便是震惊世界的《广义相对论原理》。

现代科学技术的发达,揭开了人的大脑两半球的奥秘。美国加州理工学院神经生理学家罗杰·斯佩里研究证实了人的大脑左右两半球功能高度的专门化。根据他的新发现,左半球同抽象思维、象征性关系和对细节的逻辑分析有关,具有语言的观念,具有分析和连续计算的能力,在控制神经系统方面比较积极;右半球则与知觉、空间有关,具有音乐的、绘画的、综合的整体性和几何-空间的鉴别能力。两半球在功能上互相补充,各司其职,又互相配合。这两个类型不同的信息控制系统相辅相成,协调一致。

形象思维就是直觉、节奏、形象、想象、空间感、整体性之类右脑功能综合而成的创造性思维。斯佩里这一新发现,深刻地揭示了科学创造和艺术创造的生理机制,并且完善了巴甫洛夫学说。可以预言,随着右脑的功能的开发利用,将使人脑更好地和客观世界主体的对应起来,人类的艺术也将随之提高到一个新的层次,进入一个更为灿烂的时期。

4. 音乐与医疗

自古以来,音乐就被认为可以影响人们的身心。我国《礼记》中云:“乐者音之所由生也,其本在人心之感于物也。”音乐对人的影响,往往因其文化水平、兴趣爱好和音乐素养的不同而有所不同。专家认为音乐不仅可以教育人还有助于身心健康,古人称之为音乐治疗。目前不少国家建立了音乐医疗研究机构和医院,医院不给病人打针,也不服药,医疗设备只有收录机、电唱机之类的音响电器。病人坐在特殊设计的安乐椅上,听着婉转动听的音乐,闻着芬芳宜人的花香,以达到治病的目的。瑞士科学家发明的音乐床,每当失眠者躺在床上时,它便奏起轻柔的催眠曲,使患者很快进入梦乡。

音乐治疗学已成为一门新的学科,音乐院校也建立了音乐治疗专业。专家们根据治疗需要分类,有调节精神情欲的音乐,有治疗忧郁和内心病症的作品,也有平息愤怒、忧郁、亢奋、烦躁的乐曲。

根据有关部门对一些家庭进行的调查,发现音乐对家庭生活有着很大影响,爱听典雅、严肃音乐的家庭,全家总是和睦相处,彼此之间以礼相待,生活甜蜜。爱听热情、奔放音乐的家庭,全家思想活跃,充满朝气,富有创造力。总之,健康的音乐使人精神振奋,靡靡之音使人意志消沉,优美音乐给人以愉悦,现代摇滚乐则给人以刺激。

近年来我国一些医疗(研究)院所使用音乐进行临床治疗的结果验证,轻松愉快的乐曲有降低血压的作用。旋律流畅的乐曲对情绪欠佳,忧愁、焦虑的人有一定的缓解作用。节奏缓慢,风格典雅的乐曲则有安定情绪的功能。

以下是按病情分类选用的中国乐曲:

治疗情绪焦躁不安,选用乐曲有《塞上曲》、《春江花月夜》、《渔舟唱晚》等。

治疗忧郁症,选用的乐曲有《喜洋洋》、《步步高》、《欢乐的天山》、《送我一支玫瑰花》、《采茶舞曲》等。

治疗神经衰弱,选用的乐曲有《二泉映月》、《旱天雷》、《彩云追月》等。

治疗高血压,选用的乐曲有《平湖秋月》、《姑苏行》、《江南好》等。

治疗胃肠功能紊乱,选用的乐曲有《欢乐舞曲》、《花好月圆》、《京调》等。

美国某医疗中心,病人来看病,医生开出的处方是一份曲目单。以下这份曲目单(表0-1),是国外心理学专家向人们推荐的不同情绪状态选用的乐曲。

表 0-1 选用乐曲表

心 情	作 曲 者	曲 名
疲 乏	维瓦尔地	大协奏曲《四季》中的《春》
	亨德尔	组曲《水上音乐》
	德彪西	管弦乐组曲《大海》
不 安	巴 赫	《e小调幻想和赋格曲》
	圣 桑	交响诗《死神之舞》
	斯特拉文斯基	舞蹈组曲《火鸟》第一段
厌 世	亨德尔	清唱剧《弥赛亚》
	贝多芬	《c小调第五(命运)交响曲》
	柴科夫斯基	《b小调第六(悲怆)交响曲》第一乐章
忧 郁	莫扎特	《e小调第40交响曲》
	西贝柳斯	《忧郁圆舞曲》
	格什温	《蓝色狂想曲》第二部分
急躁和渴望	亨德尔	组曲《焰火音乐》
	罗西尼	歌剧《威廉·退尔》序曲中的《风暴》
	包罗廷	《鞑靼人的舞蹈》
希 望	巴 赫	《F大调意大利协奏曲》
	约翰·施特劳斯	《蓝色的多瑙河》圆舞曲
轻 快	比 才	歌剧《卡门》序曲
希 望	巴 赫	《G大调布兰登堡协奏曲(第三首)》
	格里格	组曲《培尔金特》中的《晨》
畅 快	门德尔松	《a小调第三(苏格兰)交响曲》

续表

心 情	作 曲 者	曲 名
增强信心	贝多芬	《降 E 大调第五(皇帝)钢琴协奏曲》
	瓦格纳	歌剧《汤豪舍》序曲
	奥涅格	管弦乐《太平洋 231》
催 眠	莫扎特	《摇篮曲》
	门德尔松	《仲夏夜之梦》序曲
	德彪西	钢琴奏鸣曲《梦》
增进食欲	泰勒曼	《餐桌音乐》
	莫索尔斯基	《展览会上的图画》(拉威尔配器)
	莫扎特	《嬉游曲》

5. 音乐与企业管理

音乐作为时间艺术,要求它在流动的有限时间内产生丰富的音乐意识,让听众感受到最丰满的音乐形象。

音乐也是美的艺术,感情的艺术。它除了具有欣赏的价值外,还能消除劳动所产生的疲劳。一定的音乐节奏对人们的中枢神经系统和血管系统产生刺激,起振奋精神的作用,因此一些工业发达的国家,已经开始用音乐来作为提高经济效益的手段。他们在大规模流水作业的车间播放一种“背景音乐”,效果十分明显。美国有几家“背景音乐”公司专门根据顾客的需要来编排音乐。这种“背景音乐”是按一定规律编排的一组组乐曲。据美国缪扎克公司调查的数据表明,恰当运用“背景音乐”可以提高工作效率 10%~30%。苏联科学家在生产车间播放“功能音乐”和“生产音乐”,同样能很快消除简单劳动的疲劳,使工人始终保持旺盛的工作精力。一些国家的超级市场利用柔和的“背景音乐”使顾客放慢步子,从而使销售量比平时增加 38%。在快餐厅里播放活泼的音乐,能加快就餐速度,从而加大客流量,增加了就餐者数量。总之,“背景音乐”和“功能音乐”,作为一种实用艺术,已进入企业管理领域。

音乐对农业生产的效用也被农业专家所验证。悠扬的音乐可以使得植物加速生长,温和的旋律可使鸡的产蛋量和牛的产奶量增多。杭州一养鸡场首先在国内试用音乐养鸡法,让鸡群在音乐声中产蛋。近两万只蛋鸡在《阳光三叠》、《彩云追月》、《梅花三弄》等美妙乐声中提高产蛋量。年增产鸡蛋 1.7 万余公斤,而同时饲料却减少了。这是因为舒缓的音乐声波能调节蛋鸡的心理平衡,促进了母鸡生殖系统功能的加强,达到促进母鸡多生蛋的作用。

目前国内外已有“植物专用”的音响制品上市。日本东北先锋公司也在研制“对植物、蔬菜弹琴法”,通过音乐使空气产生振动,来促使叶面的气孔放大,以加快蔬菜的生长。自然界万事万物都是有灵性,植物(包括蔬菜、瓜果)也不例外,它们同样能感受到音乐的美妙。

综上所述,音乐的作用将日益得到广泛的应用,越来越发挥其无与伦比的作用。

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010)82028899 转 6897 (010)82086060

传 真：(010)82086060

E - mail : dd@hep. com. cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务部

邮 编：100011

购书请拨打读者服务部电话：(010)64054588

导 论 音乐的基本特征及社会功能/1

上篇 歌唱艺术

第一讲 走进歌唱的世界/3

第二讲 探寻人声的奥秘/9

第三讲 感受演唱的风格/16

第四讲 追赶流行的步伐/22

第五讲 体验民歌的情趣/32

第六讲 聆听高雅的声音/57

第七讲 学习科学的发声/72

第八讲 实践歌唱的梦想/84

第九讲 享受合唱的经典/91

第十讲 成为合唱的一员/102

第十一讲 领略歌剧的精彩/114

第十二讲 提高欣赏的品位/148

中篇 器乐精品

第一讲 民族器乐及名曲欣赏/157

第二讲 吹打乐与丝竹乐/177

第三讲 协奏乐、重奏乐与民族管弦乐/182

- 第四讲 西洋器乐及名曲欣赏/187
- 第五讲 小型器乐曲(一)/207
- 第六讲 小型器乐曲(二)/225
- 第七讲 狂想曲与随想曲/234
- 第八讲 奏鸣曲与序曲/239
- 第九讲 交响诗与幻想曲/247
- 第十讲 室内乐与协奏曲/262
- 第十一讲 大型器乐作品/270
- 附 本篇所涉及的部分中外作曲家、演奏家简介/286

下篇 简明音乐知识

- 第一讲 简谱与五线谱/303
- 第二讲 音程/320
- 第三讲 调式/323
- 第四讲 和弦/327
- 第五讲 音乐的表现手段/331
- 第六讲 音乐的曲式结构/340
- 附 简谱、五线谱视唱练习/344

CONTENTS

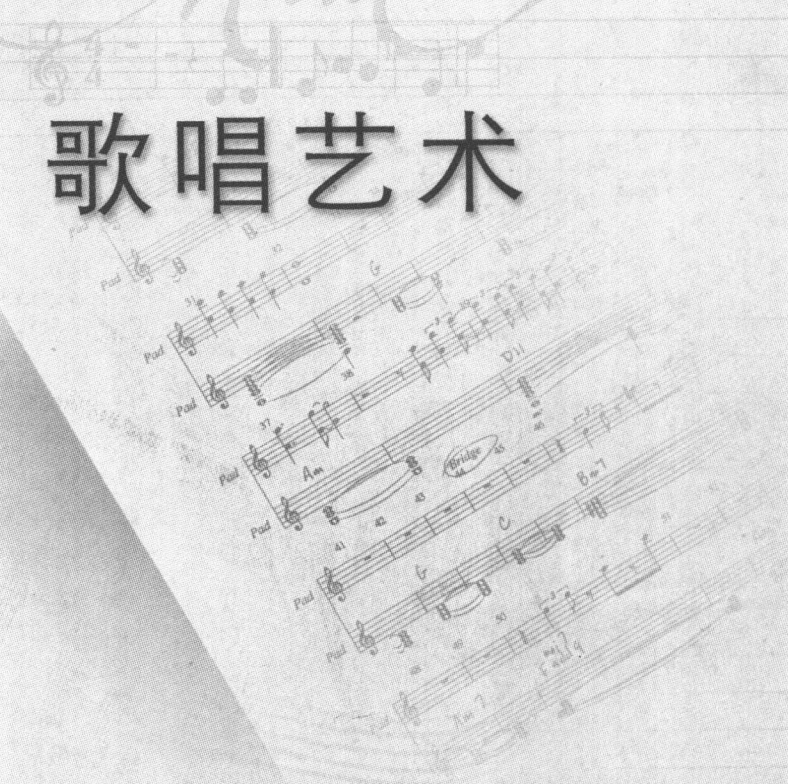
品 器 表 器 篇 中

- 1. 弦索乐器类
- 2. 弹拨乐器类
- 3. 吹奏乐器类

上篇

歌唱艺术

Music

第一讲

走进歌唱的世界

歌唱是人类最古老的艺术形式之一,也是人类最自然地表现思想感情的一种手段。从古至今,歌唱伴随着人们的生活和劳动代代相传,无论男女老少,无论什么职业,人们对于歌唱的热情从没有改变:人们在高兴时歌唱,在悲伤时歌唱,在愤怒时歌唱,在激动时歌唱……期间留下了多少动人的歌声、美丽的旋律,都成为人们的精神宝藏。

随着社会的进步、时代的发展,“歌唱艺术”这颗音乐艺术中的璀璨明珠已经越来越闪耀出她独特的光芒。可以说,没有什么艺术能像歌唱那样拥有如此众多的参与者:各级各类的歌唱比赛层出不穷,声乐爱好者和听众队伍不断扩大,优秀歌唱人才不断涌现……都足以说明歌唱艺术已经进入了一个新的纪元,歌唱成为人们生活中不可或缺的内容。人们热爱歌唱艺术,已不再只满足于娱乐的需要,提高歌唱欣赏能力和实践能力更被看作是提高自身全面素质的需要。

一、歌唱艺术的魅力

《乐记》中说:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。”说的是音乐发自人们的心灵,而人心的感动,则是由于受了外界事物的影响,“感于物而动,故形于声”。这声音主要指的就是歌唱。在音乐发展历史中,声乐先于器乐,最早的器乐多为声乐的模仿,经过相当长的演进过程才逐渐形成独立的器乐艺术。即使到了现代,不论器乐如何发达,人们对于声乐的爱好仍然是一种普遍现象。究竟歌唱艺术有着什么样的魅力能让我们心驰神往?

魅力之一:歌唱具有语言性

对比试听两段音乐:一段是某交响乐片段,一段是歌曲片段。在没有任何说明的情况下,更能听懂哪一个片段?结论是歌曲的片段,因为歌唱具有语言的功能。凡是乐器都能演奏出美妙的音乐来,但只有歌唱具有语言性。歌唱艺术是一门音乐与语言相结合的表演艺术,它通过美好的声音、清晰的语言来表达人们内心丰富的情感。由于它有音乐的语言功能,因此在传情达意上最直接、最准确、最易被人们所接受,也最富有感染力,最能引

起人们心灵的共鸣。

魅力之二：歌唱是情感抒发与共鸣的最佳选择

歌唱的便捷，带来了表演的随意性，想唱便唱，不想唱便不唱，歌唱就像是随身携带的音乐盒，成为了人们抒情、宣泄的最佳选择。人们往往在情之所使、兴之所至时歌唱，通过歌唱来抒发心灵的百般情感。不管歌唱的天赋如何，人们都热爱歌唱这种表情达意的方式：高考中榜了，我们用歌唱来表达心中的喜悦；申奥成功了，我们用歌唱来抒发对祖国的热爱；抗洪英雄牺牲了，我们用歌唱来缅怀烈士壮烈的爱国心和高尚的情怀……

歌唱不仅能抒发歌唱者自身的情感，也能引起每一个热爱生活的人的情感共鸣。黑格尔说过：“音乐所引起的只是一种朦胧的感情共鸣，听众情感很容易越出这种内容意蕴中朦胧的内心因素，把我们主体内心情况摆进去，达到物我同一状态。”所以，无论是投入歌唱还是用心欣赏，我们都会产生一种与作品同呼吸、共命运的情愫，这就是情感的共鸣。

魅力之三：歌唱的美感能引领真和善

歌德说过：“音乐占有理性接近不了的崇高一面，音乐能支配所有的东西放射出不可言喻的感化来。”伟大的作曲家柴可夫斯基也认为：“音乐的基本任务不在于反映客观事物，而在于反映出最内在的自我。耳朵一听到它，它就消失了，但声音的余韵只在灵魂最深处荡漾。”苏霍姆林斯基认为“感情的纯洁是形成高尚道德的基础，而这种感情正是音乐和歌曲培养出来的”，所以“音乐是影响青年心灵的一种无可取代的手段”。音乐能使人在感情上引起共鸣，音乐的感情就会变成人们心灵的营养。好的音乐能使人们的心灵得到陶冶、净化，并升华为高尚的情操品德与理想。音乐作为美的象征，其底蕴在于爱。一首温和细腻的摇篮曲，是朴实纯洁的母爱之声；一首庄严雄伟的祖国颂歌，唤起了我们对祖国大好河山的热爱之情；一首甜蜜的情歌，又把我们带入了美好的爱情之中……歌唱正是以崇高优美的音乐语言和不同的体裁风格去唤起人们的爱心，并以它独特的美感引领人们对真和善的追求，在潜移默化中提升修养，陶冶情操。

魅力之四：歌唱艺术具有丰富的表现力

声乐是音乐艺术中最富有表现力的一门艺术，声情并茂是歌唱艺术的表现精华。声，包括了科学而美妙的各种人声类别，丰富又多彩的表演形式；情，包括了人类所有的情感表达。例如《采蘑菇的小姑娘》、《滚滚长江东逝水》、《我爱你中国》、《常回家看看》，这四首歌曲的演唱者各具声、情魅力：有的音色甜美，有的音色浑厚；有的表现得亲切柔和，有的则天真烂漫；有的深情真挚，也有的大气磅礴。虽然是不一样的声音色彩和情感表达，却都带给了我们美好的享受，都具有强烈的艺术表现力。

因此，声乐丰富的艺术表现力，首先体现在对人声的挑战和丰富的表演形式上。由于歌唱充分地发挥了人声的优势和潜力，使得人们各不相同的嗓子成为了最富有表现力的乐器：女中音的磁性、浑厚、温和，男高音富有金属般的铮铮之声，女高音的抒情柔美等等，都足以令人陶醉。丰富多样的声乐演唱形式和各具特色的表演风格，又为这些声音的表现增添了绚丽的色彩，使歌唱艺术焕发出勃勃生机。

歌唱艺术的情感表达来自于生活，比如高兴时唱《今儿个真高兴》，伤心时唱《失意