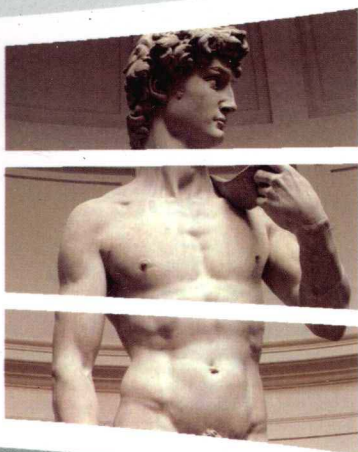

普通高等教育“十一五”规划教材

大学公共艺术 欣赏

DAXUE
GONGGONGYISHU
XINSHANG

王瑜 王燕 主编

 河南科学技术出版社

教育部審定 十二年級 藝術與人文

大學公共藝術 欣賞

教育部審定

教育部審定 十二年級 藝術與人文

教育部審定 十二年級 藝術與人文

教育部審定 十二年級 藝術與人文

教育部審定 十二年級 藝術與人文

普通高等教育“十一五”规划教材

大学公共艺术欣赏

王瑜 王燕 主编

河南科学技术出版社

·郑州·

内 容 提 要

本教材共分上、下两篇。上篇为音乐部分,分六章介绍了欣赏音乐的必备知识、声乐作品欣赏、器乐作品欣赏、舞蹈作品欣赏、戏曲作品欣赏和说唱音乐作品欣赏;下篇为美术部分,分八章介绍了绘画艺术欣赏、雕塑艺术欣赏、建筑艺术欣赏、园林艺术欣赏、工艺美术与现代设计欣赏、工艺美术与现代设计欣赏、摄影艺术欣赏、中国民间工艺美术欣赏和书法欣赏。内容丰富,章节设置合理,可作为普通高等院校推进素质教育的首选教材。

图书在版编目(CIP)数据

大学公共艺术欣赏/王瑜,王燕主编. —郑州:河南科学技术出版社,
2009.8

(普通高等教育“十一五”规划教材)

ISBN 978-7-5349-4256-3

I. 大… II. ①王…②王… III. 艺术-欣赏-高等学校-教材
IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 057271 号

出版发行:河南科学技术出版社

地址:郑州市经五路 66 号 邮编:450002

电话:(0371)65737028 65788613

网址:www.hnstp.cn

策划编辑:马国宝

责任编辑:张 培

责任校对:张小玲

封面设计:张 伟

版式设计:栾亚平

责任印制:张艳芳

印 刷:河南新丰印刷有限公司

经 销:全国新华书店

幅面尺寸:185 mm × 260 mm

印张:23.5 字数:528 千字

版 次:2009 年 8 月第 1 版

2009 年 8 月第 1 次印刷

定 价:42.80 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版社联系。

编写人员名单

主 编 王 瑜 王 燕
副主编 李 荣 张 健 赵 华 秦永杰
彭 莹
编 委 (排名不分先后)
王 莉 王莉菲 王 瑜 王 燕
田 钰 李 荣 李 磊 张 健
杨文姬 赵 华 秦永杰 耿 直
高岐奎 彭 莹 谭豫川

前言

《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》中指出,“美育不仅能陶冶情操、提高素养,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用……高等学校应要求学生选修一定学时的包括艺术在内的人文学科课程,开展丰富多彩的课外活动,增强学生的美感体验,培养学生欣赏美和创造美的能力。”鉴于此,我们编写了这本《大学公共艺术欣赏》素质教育教材,皆在大力推进校园文化建设,培养有时代特征和健康向上的新世纪高素质人才。

公共艺术教育作为素质教育内容之一,对提高大学生的自身修养和培养良好的行为规范有重要作用。面对现代社会对人才的多种需求,公共艺术教育成为培养人才的必备课程。为了使学生德、智、体、美、劳全面发展,更好地适应社会的需求,增强他们的社会竞争力和自信心,我们以大学生的生理和心理特点为导向,综合和参考了我国多种优秀的艺术欣赏教材,选编了中外著名的和大家喜闻乐见的作品,重新确立了新的艺术欣赏教学体系,注重知识和能力、兴趣和爱好、理论和实践三者的结合,以达到教育目的。本教材在内容结构上讲究科学性、规范性与实用性;在形式上讲究图文并茂,是一本概括面较广的公共艺术教育教材。

本书各章节具体编写分工如下:上篇由王瑜(周口职业技术学院)主编并编写第一章及第四章的第五节,李荣(周口职业技术学院)编写第二章的第一节、第六节和第七节及第三章的第五节和第六节,彭莹(周口职业技术学院)编写第二章的第二节、第三节、第四节、第五节和第四章的第四节,高岐奎(周口职业技术学院)编写第三章的第一节、第二节、第三节、第四节和第七节,田钰(周口职业技术学院)编写第四章的第一节、第二节和第八节,李磊(周口职业技术学院)编写第四章的第三节和第十节,王莉(周口职业技术学院)编写第四章的第七节,杨文姬(周口卫生学校)编写第四章的第九节,赵华(周口师范学院)编写第五章和第六章;下篇由王燕(新乡医学院)主编并编写第六章和第八章,张健(河南科技学院)编写第一章和第七章的第一节,耿直(周口职业技术学院)编写第二章,谭豫川(周口职业技术学院)编写第三章的第一节、第二节和第三节,王莉菲(周口职业技术学院)编写第三章的第四节和第五节,秦永杰(新乡医学院)编写第四章、第五章和第七章的第二节。

由于水平所限,书中若有不妥之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

2009年2月

目录

上篇 音乐部分

第一章	欣赏音乐的必备知识	2
第一节	什么是音乐欣赏	2
第二节	音乐欣赏的两个阶段	3
第三节	怎样欣赏音乐作品	3
第四节	音乐的基本表现要素	5
第二章	声乐作品欣赏	8
第一节	中国民歌欣赏	8
第二节	中国古代歌曲及近现代创作歌曲欣赏	11
第三节	中国歌剧欣赏	18
第四节	外国民歌与艺术歌曲欣赏	24
第五节	外国歌剧欣赏	28
第六节	中外大型声乐作品欣赏	38
第七节	中外流行歌曲欣赏	46
第三章	器乐作品欣赏	59
第一节	巴洛克音乐	59
第二节	维也纳古典音乐	63
第三节	浪漫主义音乐	69
第四节	民族乐派	80
第五节	印象主义音乐	84
第六节	20 世纪音乐	88
第七节	中国乐曲欣赏	94
第四章	舞蹈作品欣赏	106
第一节	舞蹈的产生和发展	106
第二节	舞蹈的分类及特征	108
第三节	舞蹈的构成要素	110
第四节	各舞种介绍	112

第五节	民族民间舞蹈作品欣赏	117
第六节	中国古典舞作品欣赏	137
第七节	中国现代舞作品欣赏	143
第八节	中国古典民族舞剧作品欣赏	151
第九节	芭蕾舞作品欣赏	156
第十节	踢踏舞作品欣赏	172

第五章 戏曲作品欣赏 181

第一节	戏曲作品概述	181
第二节	全国性剧种作品欣赏	184
第三节	南方主要剧种概述与作品欣赏	195
第四节	北方主要剧种概述与作品欣赏	199

第六章 说唱音乐作品欣赏 205

第一节	说唱音乐概述	205
第二节	说唱音乐作品欣赏	211

下篇 美术部分

第一章 绘画艺术欣赏 218

第一节	绘画概述	218
第二节	中国绘画作品欣赏	220
第三节	外国绘画作品欣赏	234

第二章 雕塑艺术欣赏 252

第一节	外国雕塑艺术欣赏	252
第二节	中国雕塑艺术欣赏	258

第三章 建筑艺术欣赏 268

第一节	建筑艺术概述	268
第二节	中国古代建筑艺术欣赏	270
第三节	新中国成立以来中国十大建筑欣赏	275
第四节	世界十大著名华丽宫殿欣赏	281
第五节	外国建筑艺术欣赏	284

第四章 园林艺术欣赏 297

第一节	中国古代园林艺术	297
第二节	外国古代园林艺术	300

第三节	现代环境艺术	304
第四节	现代设计艺术	309
第五章	工艺美术与现代设计欣赏	316
第一节	工艺美术与现代设计概述	316
第二节	中国工艺美术作品欣赏	318
第三节	外国工艺美术作品欣赏	323
第四节	现代工业设计作品欣赏	326
第六章	摄影艺术欣赏	330
第一节	摄影艺术概述	330
第二节	摄影艺术的表现形式和审美特性	332
第三节	中外摄影艺术作品欣赏	338
第七章	中国民间工艺美术欣赏	347
第一节	中国剪纸艺术概述与作品欣赏	347
第二节	中国年画艺术概述与作品欣赏	352
第八章	书法欣赏	356
第一节	书法美学概述	356
第二节	书法史学概述	362
第三节	当代书法简述	364
	参考文献	366

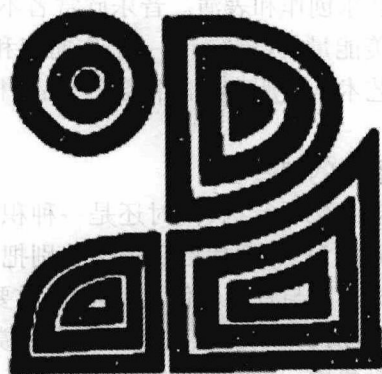

第一章

声乐部分

声乐部分

上篇 音乐部分

第一章

欣赏音乐的必备知识

第一节 什么是音乐欣赏

音乐欣赏,顾名思义就是欣赏者通过听觉对音乐进行聆听,从音乐中获得美的享受、精神的愉悦和理性的满足的一切活动。因此,它具有以下性质和特点:

1. 音乐欣赏是对音乐的接受与反馈

一方面,从音乐实践的整体活动来看,音乐欣赏是音乐创作与表演的接受环节。无论是音乐创作还是表演,归根结底,都是为了供听众欣赏的;作曲家、演奏家的音乐活动也总是围绕着听众这个中心进行的。如果没有音乐欣赏,这些音乐创作和表演也从根本上失去了意义。因此,音乐欣赏是作曲家和演奏(唱)家创作的出发点和归宿。

另一方面,音乐欣赏在音乐实践活动中,并不仅仅是作为音乐的接受环节而存在的,它同时还以反馈的方式影响音乐创作和表演。音乐欣赏者不仅从音乐中得到愉悦,同时还是一个拥有无穷智慧和审美能量的群体。每一个作曲家和演奏(唱)家可以从音乐欣赏者的反馈中切实了解自己艺术创作所产生的社会效果,并根据这种反馈来调整和改进自己的艺术创作。

2. 音乐欣赏是一种主体参与的创造性活动

音乐欣赏不仅是一种被动的接受行为,同时还是一种积极的、具有主体性的创造活动。随着对音乐审美实践研究的深入,现代音乐美学特别把目光转向音乐的接受环节,从崭新的角度把音乐的接受提高到与音乐创作、表演同等重要的程度来加以审视。

音乐欣赏是欣赏者意象活动的产物。欣赏者在音乐欣赏过程中不可避免地要把自己的主体意识渗透到欣赏的对象中,从而通过自己的意识活动,填充和丰富音乐作品本身。由于欣赏者的生活阅历、思想情感、个性特征、艺术修养以及审美情趣的差异,就使得同一部音乐作品在不同的时代和不同的欣赏者那里显现出不同的面貌,如同“有一千个观众就有一千个哈姆雷特”一样。因此,音乐欣赏的主体性与创造性是建立在对音乐作品的体验和接受的基础上的。

3. 音乐欣赏是审美体验与综合效应的活动

音乐欣赏是一项音乐审美活动。它的基本意义是从音乐中获得审美体验,而音乐欣赏的综合效应,是指伴随审美体验所产生的其他效应。例如,通过欣赏一首高昂、轻快的进行曲,在获得审美体验的同时,还会产生振奋精神的效应;通过欣赏高雅而健康的轻音乐,在获得审美体验的同时,还可以产生消除疲惫的效应。人们可以通过对具有高品位的音乐的欣赏,培养起对真、善、美的热爱;通过对深刻表达各种情感的音乐的欣赏,培养起丰富的情感世界。贝多芬说的“音乐应当使人类的精神爆发出火花”,“音乐可以给人比一切智慧、一切哲学更高的启示”,可以说是音乐欣赏的综合效应的充分体现;而综合

效应的产生又丰富和扩大了音乐的审美效应,使音乐欣赏在给人以审美愉悦的同时,又能多方面地发挥作用。

第二节 音乐欣赏的两个阶段

音乐欣赏的基本意义是从音乐中获得审美体验。音乐欣赏的实际过程是多种心理因素综合运动的过程,包括音响的感知、情感的体验、想象和联想、理解和判断,等等。由于个人的美学观点、欣赏习惯、兴趣爱好、文化修养等不同,音乐欣赏大体上可分为初级和高级这两个阶段。

音乐欣赏的初级阶段是对音乐的初步的“官能的欣赏”,或者叫“情趣”的欣赏阶段,是对音乐情感表现初步的、感性的体验。如听到欢快的乐曲,自己也情不自禁地快乐起来;听到忧伤的乐曲,自己的心里也不由自主地生出忧伤之情,至于这是一种什么样的快乐和忧伤,则无暇、也无力去深入思考和探究。这种层次的欣赏是处于初级阶段的欣赏活动,更多地带有感性认识的特点,属于感觉印象阶段。对于那些比较通俗、浅显易懂的小型乐曲和轻音乐,在一定程度上还可能达到对音乐美的欣赏;但对于那些结构庞大、手法复杂、内容深刻的乐曲,则是难以达到对音乐美的欣赏的。

音乐欣赏的高级阶段,是在丰富的感性体验的基础上,加上对音乐的认识和理解,使音响感知、情感体验和想象与联想向更深刻、更明晰的高级阶段发展。这时,对音乐形式的感知已不仅仅是一种感性的体验,而是在理性的指引下进入更深刻、更明晰的情感体验和想象与联想的阶段。欣赏者不仅对音乐作品所体现出来的音乐形象有较深刻的理解,而且对作品的主题思想、形式与风格、创作动机、表现手法等,都有较全面的认识。欣赏者一方面进入了音乐,另一方面又能超脱音乐,预感到音乐将要进行的方向和发展的层次。

从音乐欣赏的初级阶段进入高级阶段是一个逐步提高的过程。随着音乐知识的逐步丰富和欣赏经验的不断积累,就可以不断地由初级阶段向高级阶段发展。音乐欣赏的入门是不难的,“登堂入室”也是办得到的。

总之,只要不断地努力,进入到音乐欣赏的高级阶段不是一件可望而不可即的事。

第三节 怎样欣赏音乐作品

1. 悉心倾听音乐的音响效果

音乐是听觉的艺术。因为声音通过听觉传给大脑,从而使人们产生对音乐的感觉,因此,听觉是欣赏、理解、感受、体验音乐美的主要途径。要欣赏音乐,首先要训练“音乐的耳朵”。要学会倾听音乐,就必须具备一些基本的能力,如对音高、节奏、力度、音色的听辨能力,对音乐音响的整体感受能力等。

2. 注意培养对音乐音响的记忆能力

音乐是时间的艺术。它以动的形式为特征,看不见、摸不着、稍纵即逝、去而不返。在一首歌曲或乐曲中,作者往往会采用同一音乐素材的重复、变化或多种音乐素材的对

比、并置等手法。如果欣赏者缺乏对这些音响的记忆力,对前面出现过的音乐素材没有留下印象,那么,他也就难以很好地领会后面出现的音乐,就不能从音乐前后的对比和发展中获得整体的印象。

音乐音响的记忆力不仅对于一部作品的欣赏是重要的,而且还关系到整个欣赏能力的提高。如果欣赏者在自己的记忆中储存了相当数量的不同风格、不同类别、不同作品的音乐主题、音乐片段等,那么在欣赏一个新的音乐作品时,就会通过对各种不同作品的比较,触类旁通地来更好地感受和理解这个新作品。

3. 深入体会乐曲所表现的情感

音乐是一种善于表现和激发情感的艺术。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的社会生活影响下而产生的不同情感体验。如阿炳的《二泉映月》,那深情委婉、起伏跌宕的旋律,就真实而深刻地表现了阿炳的内心世界和他对生活的真切感受。著名指挥家小泽征尔听完这首乐曲后,泪流满面地说:“此音乐应跪下听。”

音乐的这一特点,决定了我们在欣赏音乐的过程中,必须深入体会音乐作品所表现出来的情感内容。那么,怎样才算体会到了音乐所表现出来的情感呢?

第一,要力求准确地体会音乐作品本身所表现的情感内容。音乐作品,特别是器乐作品,不像文学作品那样,能用具有明确概念的文字来具体描述某种情感,它只能通过高低、强弱、节奏等不同的音响进行概括性的表现。因此,我们在欣赏音乐时,首先须凭借自己对音乐的感受力,通过细心的体会,努力去感知作者在这一作品中究竟表现了一种什么样的情感。

第二,把对作品情感的体会与自己的生活体验密切结合,使自己不是纯客观地去体验音乐作品,而是把音乐作品所表现的情感和自己的情感,以及自己从生活中所体验的情感融为一体,变成切身感受,这样就能更深刻、更强烈地体会作品的情感。

4. 努力唤起对音乐的想象和联想

音乐擅长表现情感,然而,在表现现实生活的具体形象和作者的思想观念方面,又有其局限性。因此,在欣赏音乐的过程中,通过想象和联想来补充音乐所不能直接表达的这些方面,才能使自己对音乐的感受更加丰富、深刻。

音乐具有描述性和抒情性的特征,不少作曲家在乐曲中通过对生活中的音响加以模拟,以表现相关的生活景象。欣赏描述性的音乐,可以通过联想,把音乐的音响转变为自己头脑中映现出来的具体形象。如唢呐曲《百鸟朝凤》充分发挥了唢呐特有的演奏技巧,惟妙惟肖地表现了各种禽鸟的叫声,使人联想到旭日东升、百鸟和鸣、热闹喧腾、生机勃勃的山林景象。

有一些音乐作品不对具体的形象进行描绘或模仿,而是通过一定的情节性发展来表达某种艺术形象。如交响诗《嘎达梅林》、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》等。但是,音乐在表现这些情节时,不可能像文学、戏剧那样具体,只能通过情感的发展变化过程来表现一定的情节。因此,在欣赏这类作品时,就需要细心体会音乐所表现出来的各种不同的情感及其发展变化的过程,运用想象和联想把音乐作品特定的内容联系起来。事先了解作品的标题、文字说明和有关的内容情节,使我们在想象和联想时有一个比较客观的依据。

还有许多音乐作品,既不属于描述性的,也不带有特定的情节性,而是概括地表现作曲家对大自然或社会生活的感受,抒发作曲家内心的情感,如许多无标题作品。在欣赏这类作品时,欣赏者除了细心地体会音乐的节奏和旋律等表现出来的情感外,同时还需对乐曲的形象或意境展开自由的想象。但这种想象不是完全主观的胡猜乱想,而是要有一定根据的,这个根据就是音乐作品所提供的情感范围。只要我们在这个范围内,适当地发挥音乐欣赏中自由想象的作用,就能够帮助我们去生动形象、准确深入地体会音乐中所表现的情感内容。

以上分别谈了音乐欣赏中的几个问题,但在欣赏音乐的实际过程中,它们是综合起来共同发挥作用的。对于一部音乐作品,只有很好地倾听它,才有可能正确地理解它;只有当我们理解了音乐作品的内容后,才有可能更好地倾听它、感受它、欣赏它,并由此产生种种美好的想象和联想。

音乐为我们提供了美的享受,同时它又具有净化人的心灵、培养人的高尚情操等潜移默化作用,我们可以不断地提高音乐欣赏能力,让美好的音乐丰富我们美好的生活。

第四节 音乐的基本表现要素

音乐是依靠听觉来感受的音响艺术和时间艺术。它与其他艺术一样,也有自己的基本构成要素。作曲家通过运用这些音乐要素创作音乐作品,欣赏者在聆听他们的音乐作品时,听到的是使用这些基本要素后的综合效果。如果对这些基本要素缺乏具体的了解,势必影响我们从音乐中得到的审美享受。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。”因此,只有掌握了这些音乐的基本要素,欣赏者才能全身心地投入到艺术的审美体验中去,并从中获得更多、更深的艺术享受。音乐的基本表现要素主要有:

1. 旋律

旋律,也叫曲调,是表现音乐艺术形象的最主要手段,是音乐的灵魂。在任何一部音乐作品中,旋律都体现了音乐的全部思想或主要思想。它以鲜明的主题性格、思想内容、民族特征,成为欣赏者所能感受到的最为明显和直接的要素,最能唤起人们的心理共鸣。一首脍炙人口的乐曲,首先是在旋律上有动人心弦的艺术魅力。

旋律是由各种音程的连续进行构成的,它的进行是多种多样的。按旋律进行的音程关系,可以分级进和跳进两种。按旋律进行的方向,可以产生上行、下行、平行三种。旋律依靠自己的内部逻辑,将不同的进行方式综合在一部作品中。一般说来,级进的音程往往表现自然松弛的感受和相对安谧平稳的情绪。跳进的音程大多具有明显的力度感,一般多用来表现起伏较大的情绪。同样,上行的旋律,尤其是时间较长、音域较宽的上行,常用于表现情绪的高涨或亢奋;下行的旋律,常用于表现情绪的松弛或低落。

2. 节奏

音乐的节奏,就是组织起来的音的长短关系,是一种撇开音高关系的各种时值音的有序的运动。它是音乐的骨骼,是旋律发展的内在动力,并赋予音乐鲜明的性格特征,使音乐形象的塑造更加生动。不同的节奏有不同的表现作用。

例如:新疆维吾尔族的歌舞常用切分节奏型,而圆舞曲则常用3拍子的强—弱—弱的节奏型。

节奏包含了音的强弱和长短两层含义。强弱表现了音乐的力度,长短表现了音乐的速度。不同的节奏,如强弱快慢、急促舒缓,表达的情绪和内容也不同。同样一首乐曲,节奏的变化直接影响到音乐形象的改变。比如,一首欢快活泼的乐曲如改用慢速度来演奏,它就不再具有欢快活泼的情绪了。相反,如果把一首葬礼进行曲用比原速快两倍的速度来演奏,它也就不再具有沉痛哀悼的性质了。

3. 调式、调性

调式,是指将音乐中的音按一定的关系组织在一起的音高关系体系。在这个体系中,有的音具有稳定或比较稳定的性质,有的音具有活跃、不稳定的性质。从稳定到不稳定,又从不稳定到稳定,这种运动便构成了调式在音乐表现中的基础。在很大程度上,音乐的时代性、地区性、民族性,以及音乐的性格、气质都与调式有关。

调性,是指音乐中所体现的调式特性,即调式的高度。不同的调性对比能够造成各种色彩的对比和变化,为音乐的运动增加活力。

4. 和声

和声,是指两个以上的音按一定的规律同时发声。它是在调式的基础上产生的一种重要的表现要素。和声使音乐更富有色彩,极大地丰富了音乐的表现力。它能够根据需要,表现出各种不同的音响,对音乐具有强烈的渲染、烘托作用,其功能是什么表现要素都不可替代的。

5. 速度

速度,泛指音乐进行的快慢,是音乐运动的时间因素。它直接影响音乐情感的变化和音乐形象的刻画。音乐作品的表现内容丰富多样,要求有多种不同的演奏速度。一般而言,快的速度通常和激情、兴奋、活跃、欢快、紧张等情绪联系在一起,慢的速度则与宁静、安详、平和、沉思、忧郁等情绪相关。在音乐的陈述中,尤其是在一些篇幅较长的作品中,音乐不会自始至终都采用一种速度,而是随着作品思想情感的变化,速度也随之变化。适当的速度,有助于增强音乐的艺术表现力和感染力。但是,如果采用不恰当的速度,往往会破坏音乐的艺术形象。

6. 力度

力度,是指音乐中音响的强弱程度。它和乐曲形象的塑造、内容的表达有着密切的关系。在一般情况下,力度越大,越会增加人的紧张度;反之,力度减弱,则会降低人的紧张度。另外,力度的增大,往往伴随着音响的增强。在通常情况下,旋律上行时多伴随力度的增强,旋律下行时则多伴随力度的减弱。因此,音乐的高潮往往是在旋律不断上行中伴随力度的增强,使音乐的紧张度增加而形成的。

7. 音区

音区,通常是指音域中的某一部分。就人声或乐器而言,一般可相对划分出高音区、中音区、低音区三种。在不同的音区间,声音的色彩会给人不同的感受。高音区的音色明亮悦耳,常用于表现明媚的阳光、喜悦的心情。低音区的音色浑厚黯淡,常用于表现满天的乌云、惆怅的情绪。中音区的音色则往往比较坚实稳定,适宜表现平和的心绪、甜美

的意境等。

8. 音色

音色,是指声音的色彩和特性。它主要取决于发音体的物质材料及形状。由于音色不同,所以各种人声和乐器的表现能呈现出丰富多样的色彩和巨大的感染力。此外,音色的表现作用还体现在各民族歌唱者和器乐特有的民族色彩上,使音乐的民族风格更为鲜明。

9. 织体

织体,是指音乐中陈述音的组织的具体方式。织体可以分为单声部织体和多声部织体两类。所有单声部的曲调、单声部的歌曲和无伴奏的器乐独奏等,都是以单声部织体作为陈述形式的。

多声部织体可以分为主调和复调两类。

主调,即在织体中占主要地位的旋律。它可以在织体的上层、中层或下层声部中出现,也可以从一个声部换到另一个声部去,而其他的声部则都处于一种从属的或伴随的地位,起着烘托和陪衬主旋律的作用。

复调,是指两支以上的旋律,在不同的层次中同时进行,相互配合而又独立发展。

主调和复调织体在有些音乐作品中,往往是混合运用的。这种织体的运用,为多声部音乐形式带来了丰富多彩的表达陈述的途径,使音乐思维更开阔、内涵更深刻。

以上九种音乐的基本要素,无论在单声部还是在多声部音乐作品中,都不是孤立地起作用的;尽管在一些特定的表现内容上,这些要素的运用有主次之分,而且往往会有某种或某些要素起主导性作用,但就音乐形象的完整性而言,各种音乐要素的运用,构成了一个不可分割的整体;它们不是简单的、各部分的机械相加,而是一个具有艺术生命力的有机组合。

第二章 声乐作品欣赏

第一节 中国民歌欣赏

一、民歌概述

民歌,是广大人民群众在生活中为了表达情意通过口传心授、世代相传逐渐形成和发展起来的、与人民生活紧密联系着的歌曲艺术,是民间音乐和民间文学相结合的一种歌曲形式。它起源于人类劳动和生活,对人民生活有着广泛深入的影响。它是民族文化的精粹,集中体现了一个民族的民族精神、性格、气质、心理素质、风土人情、审美情趣等。民歌的音乐语言简明洗练,音乐形象鲜明生动、短小精悍、易于传唱,具有鲜明的民族特色和地方色彩。民歌倾注了人民的感情,表现了人民的生活习俗和喜怒哀乐,是人民群众生活中最重要的伴侣,是集体智慧的结晶。

我国的民歌有着悠久的历史,早在远古时代就已产生,伴随着人们摆脱了蒙昧,走向文明。《诗经》是我国最早的一部民歌词集,汇集了从西周到春秋中叶(前11世纪—前6世纪)500年间流行于北方黄河流域的15个诸侯国的民歌,它的鲜明特点是运用现实主义的艺术手法,真实地反映了当时的社会生活、阶级矛盾以及劳动人民多方面的生活。到了公元前4世纪,出现了另一部长江流域的民歌集《楚辞》,这是一部在长江中游古代巫歌的基础上经过伟大诗人屈原整理加工的歌词集。其中不少作品充满了爱国热情与幻想色彩,洋溢着浪漫主义精神。汉魏六朝时期(前206—589)的民歌,大部分保存在乐府里,汉乐府民歌实际上是淮河流域、长江下游、黄河中下游各地民歌的汇编。乐府民歌的突出特点是不仅文字部分经过整理,而且在音乐方面也得到当时汉代著名音乐家李延年的加工,配上丝竹乐器伴奏,称为相和歌。南北朝时期(420—589),在历史上这是我国各民族大融合时期,民歌明显地分为南朝民歌(南方民歌)与北朝民歌(北方民歌)两大部分。这一时期民歌的显著特点是多民族音乐文化的交流、融合。不管是北方民歌的粗犷、豪放,还是南方民歌的清新、细腻,都不是单一民族风格色彩。这种南北民歌的不同风格,在今天现存的南北民歌中仍然能分辨出其深远的影响。唐代(618—907)、宋代(960—1279)是中国封建时代文化兴盛时期,边疆民族的歌舞艺术大量传入中原,对中原的音乐产生了重大的影响,显然内外文化交流对音乐的发展有着极大的促进作用。元代(1206—1368)以“小令”闻名,小令是民歌的一种,现今西北地区的民歌仍有以“令”命名的山歌。元代的小令流传后世的很少,元代统治者视民间带有不满情绪与讽刺时事内容的民歌如洪水猛兽,严禁传唱。明代(1368—1644)、清代(1616—1911)是封建社会的末期,新兴的资本主义经济开始萌芽,中、小城镇市民阶层兴起,阶级矛盾与民族矛盾都十分尖锐。在这种历史背景下人民思想异常活跃,民歌特别兴盛,其数量之多、人民性之强烈都是前所未有的。这时已有半职业艺人演唱民歌小曲。到清代晚期(1848年以后)中

