

圣才考研网

www.100exam.com

【圣才考研】——考研考博专业课辅导中国第一品牌

专业硕士考试辅导系列

在职艺术硕士（十月联考） 《艺术学基础知识》

笔记和典型题（含历年真题）详解

主编：圣才考研网

www.100exam.com

赠 140元大礼包

100元网授班 + 20元真题模考 + 20元圣才学习卡

详情登录：圣才考研网首页的【购书大礼包专区】，刮开本书所贴防伪标的密码享受购书大礼包增值服务。

特别推荐：在职艺术硕士（MFA）《艺术学基础知识》【名师讲堂、e书、题库】

中国石化出版社

HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM

教·育·出·版·中·心

专业硕士考试辅导系列

在职艺术硕士(十月联考)
《艺术学基础知识》笔记和典型题
(含历年真题)详解

主编：圣才考研网

www.100exam.com

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是针对在职艺术硕士(MFA)考试而编写的复习资料,严格遵循“艺术硕士(MFA)专业学位研究生入学资格(十月联考)考试大纲及指南”的要求,按照王次炤《艺术学基础知识》的章目编排,分为音乐、戏剧、戏曲、电影、广播电视、舞蹈、美术和艺术设计8编,每编包含若干章,每章由两部分组成:第一部分为复习笔记,总结本章的重难点内容;第二部分为典型题(含历年真题)详解,精选详析了艺术硕士(MFA)近年的考试真题,并针对该教材的重难点相应整理了典型题。

圣才考研网(www.100exam.com)提供在职艺术硕士(MFA)(十月联考)网授精讲班【教材精讲+真题串讲】、多媒体e书、多媒体题库(详细介绍参见本书书前彩页)。随书赠送大礼包增值服务【100元网授班+20元真题模考+20元圣才学习卡】。本书及在职艺术硕士(MFA)《艺术学基础知识》网授精讲班、多媒体e书、多媒体题库特别适用于参加在职艺术硕士(MFA)(十月联考)的考生,也可供各大院校艺术专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

在职艺术硕士(十月联考)《艺术学基础知识》笔记
和典型题(含历年真题)详解/圣才学习网主编. —北
京:中国石化出版社,2014.6

(在职艺术硕士(MFA)考试辅导系列)

ISBN 978-7-5114-2830-1

I. ①社… II. ①圣… III. ①艺术学-研究生-入学
考试-自学参考资料 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第098117号

未经本社书面授权,本书任何部分不得被复制、抄袭,或者
以任何形式或任何方式传播。版权所有,侵权必究。

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街58号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

http://www.sinopec-press.com

E-mail:press@sinopec.com

北京东运印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092毫米16开本22.25印张4彩页557千字

2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

定价:46.00元

《专业硕士考试辅导系列》

编 委 会

主编：圣才考研网(www.100exam.com)

编委：蒋珊珊 邱亚辉 肖娟 王巍 娄旭海
赵立亭 肖萌 郑炳 孙念 段瑞权
黄前海 倪彦辉 张宝霞 成会云 王慧
刘海燕 李俊玲 黄文静 孙长宏 黄顺

序 言

艺术硕士(MFA)是国务院学位委员会于2005年新设置的一种专业学位,在职艺术硕士(MFA)专业学位研究生入学资格考试力求反映艺术硕士(MFA)专业学位的特点,科学、准确、规范地测评考生的艺术修养、基本素质和综合能力,具体考察考生对音乐、戏剧、戏曲、电影、广播电视、舞蹈、美术和艺术设计八大艺术门类的掌握与运用,为国家培养具有良好职业道德和职业素养、具有较强分析问题与解决问题能力的高层次、应用型、复合型的艺术专业人才。

为了帮助参加在职艺术硕士(MFA)专业学位研究生入学考试的考生深入地把握考点,提高专业课成绩,我们根据全国艺术硕士专业学位论证专家工作组编写的“《艺术硕士(MFA)专业学位研究生入学资格考试全国联考考试大纲及指南》(增订本,中央音乐学院出版社)”以及王次炤主编的《艺术学基础知识》编写了这本在职艺术硕士(MFA)考试辅导用书。

本书严格按照王次炤《艺术学基础知识》的章目编排,分为音乐、戏剧、戏曲、电影、广播电视、舞蹈、美术和艺术设计8编,每编包含若干章,每章由两部分组成:第一部分为复习笔记,依据考试大纲和参考教材,对每章的重点、难点进行了整理,涵盖考试全部考点,便于读者复习;第二部分为典型题(含历年真题)详解,精选详析了在职艺术硕士(MFA)近年的考试真题,并根据考题的命题规律和最新考试动向,精选并详解了一些典型习题,习题覆盖了大纲范围内的所有知识点,基本体现了各个章节的考点和难点。

与本书相配套,圣才考研网提供在职艺术硕士(MFA)《艺术学基础知识》网授精讲班【教材精讲+真题串讲】、多媒体e书、多媒体题库(详细介绍参见本书书前彩页)。

要深深牢记:考研不同于一般考试,概念题(名词解释)要当作简答题来回答,简答题要当作论述题来解答,而论述题的答案要像是论文,多答不扣分。有的论述题的答案简直就是一份优秀的论文(其实很多考研真题就是选自一篇专题论文),完全需要当作论文来回答!

圣才考研网(www.100exam.com)是圣才学习网旗下的考研考博专业网站,提供全国所有院校各个专业的考研考博辅导班【网授保过班、师兄师姐一对一辅导(网授)、网授精讲班、真题解析班(网授)等】、圣才e书(题库)(免费下载,送手机版)、全套资料(免费下载,送手机版)、艺术类国内外经典教材名师讲堂、考研教辅图书等。购书享受大礼包增值服务【100元网授班+20元真题模考+20元圣才学习卡】。

考研辅导: www.100exam.com(圣才考研网)

资格考试: www.100xuexi.com(圣才学习网)

圣才学习网编辑部

目 录

音乐编

第1章 概 述	(1)
1.1 复习笔记	(1)
1.2 典型题(含历年真题)详解	(4)
第2章 音乐构成的物质材料和形式要素	(7)
2.1 复习笔记	(7)
2.2 典型题(含历年真题)详解	(9)
第3章 音乐艺术发展的历史线索	(12)
3.1 复习笔记	(12)
3.2 典型题(含历年真题)详解	(17)
第4章 音乐体裁	(22)
4.1 复习笔记	(22)
4.2 典型题(含历年真题)详解	(31)
第5章 中外音乐名家名作	(35)
5.1 复习笔记	(35)
5.2 典型题(含历年真题)详解	(44)

戏剧编

第1章 概 述	(49)
1.1 复习笔记	(49)
1.2 典型题(含历年真题)详解	(50)
第2章 戏剧的特性	(52)
2.1 复习笔记	(52)
2.2 典型题(含历年真题)详解	(53)
第3章 戏剧的审美特征	(57)
3.1 复习笔记	(57)
3.2 典型题(含历年真题)详解	(59)
第4章 戏剧的体裁与戏剧创作的基本技巧	(61)
4.1 复习笔记	(61)
4.2 典型题(含历年真题)详解	(65)
第5章 戏剧发展的历史线索	(69)
5.1 复习笔记	(69)

5.2 典型题(含历年真题)详解	(79)
------------------	------

戏曲编

第1章 一种独特的戏剧文化	(86)
1.1 复习笔记	(86)
1.2 典型题(含历年真题)详解	(87)
第2章 中国戏曲史	(90)
2.1 复习笔记	(90)
2.2 典型题(含历年真题)详解	(98)
第3章 戏曲声腔剧种	(103)
3.1 复习笔记	(103)
3.2 典型题(含历年真题)详解	(104)
第4章 戏曲文学	(107)
4.1 复习笔记	(107)
4.2 典型题(含历年真题)详解	(113)
第5章 戏曲音乐	(116)
5.1 复习笔记	(116)
5.2 典型题(含历年真题)详解	(118)
第6章 戏曲表演	(120)
6.1 复习笔记	(120)
6.2 典型题(含历年真题)详解	(126)
第7章 戏曲舞台美术	(129)
7.1 复习笔记	(129)
7.2 典型题(含历年真题)详解	(131)

电影编

第1章 电影基本概念	(133)
1.1 复习笔记	(133)
1.2 典型题(含历年真题)详解	(141)
第2章 电影构成的物质材料和形式要素	(143)
2.1 复习笔记	(143)
2.2 典型题(含历年真题)详解	(150)
第3章 电影艺术发展的历史线索	(153)
3.1 复习笔记	(153)
3.2 典型题(含历年真题)详解	(170)
第4章 电影的类型与体裁	(174)
4.1 复习笔记	(174)
4.2 典型题(含历年真题)详解	(178)

第5章 中外电影名家名作	(181)
5.1 复习笔记	(181)
5.2 典型题(含历年真题)详解	(192)

广播电视艺术编

第1章 概 说	(195)
1.1 复习笔记	(195)
1.2 典型题(含历年真题)详解	(199)
第2章 广播电视的艺术要素及艺术技巧	(201)
2.1 复习笔记	(201)
2.2 典型题(含历年真题)详解	(208)
第3章 广播电视文艺的基本类型	(212)
3.1 复习笔记	(212)
3.2 典型题(含历年真题)详解	(216)
第4章 节目、栏目及作品举要	(218)
4.1 复习笔记	(218)
4.2 典型题(含历年真题)详解	(225)

舞蹈编

第1章 舞蹈的定义	(227)
1.1 复习笔记	(227)
1.2 典型题(含历年真题)详解	(227)
第2章 舞蹈的起源	(229)
2.1 复习笔记	(229)
2.2 典型题(含历年真题)详解	(230)
第3章 舞蹈的种类、作品与舞人	(232)
3.1 复习笔记	(232)
3.2 典型题(含历年真题)详解	(240)
第4章 舞蹈基础知识	(245)
4.1 复习笔记	(245)
4.2 典型题(含历年真题)详解	(247)

美术编

第1章 概 述	(249)
1.1 复习笔记	(249)
1.2 典型题(含历年真题)详解	(254)
第2章 美术作品构成的要素	(258)

2.1	复习笔记	(258)
2.2	典型题(含历年真题)详解	(263)
第3章	美术发展的历史线索	(265)
3.1	复习笔记	(265)
3.2	典型题(含历年真题)详解	(268)
第4章	美术批评与鉴赏	(273)
4.1	复习笔记	(273)
4.2	典型题(含历年真题)详解	(275)
第5章	中外美术名家名作及风格流派	(277)
5.1	复习笔记	(277)
5.2	典型题(含历年真题)详解	(291)

艺术设计编

第1章	艺术设计的属性与特征	(294)
1.1	复习笔记	(294)
1.2	典型题(含历年真题)详解	(301)
第2章	艺术设计的领域与分类	(303)
2.1	复习笔记	(303)
2.2	典型题(含历年真题)详解	(312)
第3章	中国工艺美术发展线索	(316)
3.1	复习笔记	(316)
3.2	典型题(含历年真题)详解	(334)
第4章	国外现代艺术设计线索	(337)
4.1	复习笔记	(337)
4.2	典型题(含历年真题)详解	(342)

第1章 概述

1.1 复习笔记

一、音乐的特性

1. “音乐”的内涵

《中国大百科全书音乐·舞蹈卷》中对“音乐”条目的解释：“音乐是凭借声波振动而存在、在时间中展现、通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。”

2. 音乐的特征

- (1) 音乐艺术具有非语义性特征；
- (2) 音乐艺术具有非描绘性特征；
- (3) 音乐艺术注重严谨的形式与结构。

二、人类社会发 展进程中的音乐

1. 原始社会中的音乐艺术

(1) 实用性居于主导地位

音乐在人类的原始时代，甚至在有严格意义的语言出现前就萌生了。这些处于萌芽状态的音乐已经有了相对固定的音高和或长或短的节奏，足以成为原始人类相互交流感情和协同行动的有效手段。处于萌芽状态的音乐的实用性远远大于审美性。

(2) 音乐艺术具有混生性

就音乐的起源而言，它是人类多种活动的结果，也是一个混合的过程。其中劳动、战斗、宗教、求偶和信息传递等实用需求对不同地域人类的音乐产生均起到不容忽视的作用，其结果必然使得早期阶段的音乐具有很强的混生性，如其包括音乐、舞蹈、诗歌、美术等因素。

2. 奴隶社会中的音乐艺术

(1) 音乐成为奴隶主阶级的统治工具

音乐文化中的重要部分为奴隶主阶级所垄断，他们掌握的这部分音乐成为了“礼”（等级制度）的一部分。乐舞变成了统治者显示权威的工具，乐器成为王权与财富的象征。

(2) 音乐的娱乐性和道德教化功能的加强

随着生产力的发展，乐器的制作工艺越来越精细，音乐演奏演唱所要求的职业化程度也相应提高，音乐的娱乐性功能得到加强。同时统治者也极力强调音乐的道德教化功能，无论是中国的孔夫子还是古希腊的柏拉图对此都有大量精辟的论述。

(3) 音乐文化逐步丰富

统治阶级和民众在劳动生活中创造了丰富多样的音乐文化，例如《诗经》中的“国风”就是春秋时代北方十五国的民歌。

3. 封建社会的音乐艺术

(1) 帝王和贵族的娱乐需求间接提升了音乐艺术

以帝王和贵族为代表的统治者在享用豪华的物质生活的同时，更加追求精神上的娱乐消遣，其中一些人甚至在音乐艺术上有着突出的成就。以宫廷和诸侯为中心聚集了所统治疆域内的各民族优秀音乐家进行创作和表演，这无疑促进了音乐各门类分工的细化、彼此的交流与融合，从而极大地提升了艺术水平。

(2) 商业的繁荣促使音乐体裁和作品多样化

随着不同地域间的商业往来日益活跃，城镇中以自由职业者身份从事专业音乐活动的音乐家和专门进行音乐表演场所的数量剧增，原来分布在乡村的民间艺人纷纷流向城市。这种趋向促进了音乐生活的繁荣，音乐体裁和作品的多样化。

(3) 宗教仪式音乐风格的形成

宗教信仰由多神趋向一神，使寺庙、教堂成为培育和发展各种宗教音乐的中心。由于它们的特殊社会地位以及传播宗教的需要，各种类型的音乐被吸收到宗教仪式中并形成了独特的风格和体裁。

(4) 广大民众是封建时代音乐的创作主体

在农业社会中农民和手工业者占人口的绝大多数，他们是封建时代音乐文化的主要创造者，无论是今天依然流传的各种类型的民间音乐，还是留存下来的那个时代的专业音乐都有他们创作的印记。

4. 工业文明时代的音乐艺术

(1) 工业时代的音乐艺术达到了前所未有的水平

摆脱神权、尊崇人道和个性解放成为包括音乐在内的艺术创作的重要特征。无论是音乐的表现手段、乐器的制作工艺、音乐理论的研究与系统化，还是音乐记录与传播的方式都达到了前人无法想象的精确与细密程度。被压迫阶级与民族在争取解放的斗争中涌现了大量富有战斗精神的作品，成为人类精神文明建设的重要组成部分。

(2) 音乐艺术的异化

在飞速发展的工业文明催迫下，受其他艺术门类的影响，20世纪出现了音乐的异化现象。一些以新技术和新实验为特点的作品从根本上颠覆了以往音乐创作的基本规律和人类的传统审美思维。这些革新固然可以开拓更丰富的音乐表现的可能性，但也使广大的音乐受众陷于迷茫与困惑。

(3) 音乐的全球化与多元化

科学技术的进步，特别是录音与电子技术的飞跃式发展，使得音乐的传播范围几乎覆盖了全球的各个角落。唱片业所带来的音乐物化和工业化生产，推动了音乐的进一步商品化，其带来的结果是通俗音乐文化空前繁荣。

三、音乐的社会功能

1. 音乐社会功能的内涵

音乐的社会功能是指人们在听到某种音乐之后，会产生各种各样的生理反应和心理活动，从而对情绪、理智、思想意识产生影响，并在一定程度上影响到人们的行为方式，最终有形无形地影响到社会。

2. 音乐社会功能的分类

(1) 音乐的认识功能

人们通过音乐进行认识的过程大致包括两个阶段：

①认识作为客观存在的音响运动。当听者在音乐中捕捉到与现实世界的某一事物的音响特征相类似的音型时，会通过联想去“认识”自然界的某种现象或某一生活场景。

②认识音乐的民族特点、时代风格、体裁样式以及创作者想表现的某种情绪或情感。由于音乐是一种非语义性和非造型性的艺术，它只能通过音响的运动，以象征、模拟、暗示、抽象、概括的方法间接地显现现实世界，因此其认识功能与其他艺术相比要弱。

(2) 音乐的教育功能

音乐的教育功能一般是通过乐曲所表现的情感和情绪感染听者而实现的，这种功能的强弱因体裁、样式不同会产生一定的差异，表现为：①无标题音乐使人们潜移默化地得到教化；②标题音乐的教育目的与功能更明显；③激越音乐教育作用发挥的现时性。

(3) 音乐的美育功能

音乐的美育功能是指音乐可以使人感到身心愉悦，进而达到陶冶性情，提高人的审美能力与趣味的效果。无论是在古代的中国还是在希腊，音乐的美育功能都受到先哲们的高度重视。

(4) 音乐的实用功能

音乐的实用功能以人的听觉感受能协调和引起人的另一种生理反应，或促使人的心理产生变化为基础，主要应用于集体劳动、工业、商业和医疗等领域。

四、音乐与其他艺术门类的联系

1. 音乐与语言艺术

(1) 音乐与语言艺术的共生性联系

音乐与语言艺术有着天然的共生性联系，两者都以人的声带为发声手段。语言艺术讲究字调的抑扬顿挫和音节的长短组合，这种美学追求与音乐的审美原则是一致的。为了把语言的情感意蕴充分表现出来，需要歌者运用音调与节奏的起伏疾缓，嗓音的强弱和音色变化来进一步加以体现。音乐与语言的不同结合方式造就了众多的音乐体裁：与诗歌相结合形成了歌曲；与叙事性的韵文相结合形成长歌、叙事歌或说唱性音乐。

(2) 音乐与语言艺术结合方式的变化

如今，音乐从语言性艺术中独立出来，产生了单纯的器乐（即纯音乐）。特别在标题音乐中出现了“音诗”、“音画”这类音乐与语言艺术相结合的新样式，用丰富的乐器技术和音色展现文学作品所描写的内容，让欣赏者在聆听音乐的过程中，随着乐曲的展开，自由联想其所熟悉的文学、戏剧作品的有关人物、场景和情节，并对其产生情感上的共鸣。

2. 音乐与舞蹈

(1) 古代舞蹈总是伴有歌唱和节奏的敲打，节奏成为联结音乐与舞蹈这两门孪生艺术的纽带。

(2) 民间舞蹈通常都有节奏性很强的旋律和乐器伴奏助节，从集体舞、双人舞、独舞一直到舞剧，舞蹈与音乐的结合越来越紧密。

(3) 抒情性和戏剧性的舞蹈不再满足于音乐提供周期性的律动，而要求音乐通过刚柔起伏参与舞蹈人物的性格造型、感情的变化和戏剧情节的展开。

(4) 反过来音乐也借助于舞蹈的外显式动作展示其难以单纯用音响表现的内容，在音乐教育中，舞蹈性的肢体语言成为帮助受教育者理解和掌握音乐这门抽象艺术的重要手段。

3. 音乐与戏剧

(1) 戏剧和音乐都是时间艺术。在中国的戏曲和西洋的歌剧中, 音乐不仅与语言结合, 而且与人物的各种舞蹈性动作相配合, 直接支配剧情展开的节奏。

(2) 音乐与戏曲联系的一种较为自由的方式是配乐, 它对渲染情绪、烘托气氛和增强剧情的感染力具有独特的作用。这种结合方式普遍运用于现代话剧、电影、电视剧和广播剧中, 一些优秀的话剧和电影配乐已经成为经常上演的经典名曲。

1.2 典型题(含历年真题)详解

一、单项选择填空题

1. 《乐记》是我国古代( )家音乐思想之集大成。[2010年真题]

- A. 道   B. 儒   C. 墨   D. 法

【答案】B

【解析】《乐记》作为先秦儒家美学思想的集大成者, 其对两千多年来古典音乐的发展有着深刻的影响, 并在世界音乐思想史上占有重要的地位。

2. 歌曲《松花江上》的词曲作者是( )。[2009年真题]

- A. 张寒晖   B. 麦新   C. 聂耳   D. 冼星海

【答案】A

【解析】《松花江上》作于1936年, 由张寒晖作词作曲。该乐曲为二部结构, 并用呼喊般的尾声将音乐推向高潮。在民族危急关头, 这首含悲歌性质的作品具有特殊的感染力和震撼力。

3. ( )又名《跑马溜溜的山上》, 它是流行于我国西南地区的情歌。[2009年真题]

- A. 《小河淌水》   B. 《康定情歌》   C. 《茉莉花》   D. 《小白菜》

【答案】B

【解析】《康定情歌》又名《跑马溜溜的山上》, 旋律由三乐句构成, 穿插有多个衬词, 使音乐得以扩展, 更加富有情趣。抗日战争期间经国立音乐院江定仙教授改编, 流传全国, 国外音乐团体来华演出也经常演唱这首歌。

4. 音乐是一门( )的艺术。

- A. 声音   B. 语义性   C. 描绘性   D. 造型

【答案】A

【解析】音乐是一门声音艺术, 其采用的声音材料具有非语义性的特征。

5. 音乐与语言的不同结合方式造就了众多的音乐体裁, 如与诗歌相结合形成了( )。

- A. 歌曲   B. 长歌   C. 叙事歌   D. 说唱性音乐

【答案】A

【解析】音乐与语言的不同结合方式造就了众多的音乐体裁: ①与诗歌相结合形成了歌曲; ②与叙事性的韵文相结合形成长歌、叙事歌或说唱性音乐。

6. 受其他艺术门类的影响, ( )世纪出现了音乐的异化现象, 一些以新技术和新实验为特点的作曲从根本上颠覆了以往音乐创作的基本规律和人类的传统审美思维。

- A. 18   B. 19   C. 20   D. 21

【答案】C

7. ( )是最重要的艺术歌曲的发源地。

- A. 印度   B. 巴西   C. 古巴   D. 德奥

【答案】D

【解析】德奥是艺术歌曲的发源地。艺术歌曲随着 19 世纪中产阶级的兴起而获得广泛传播和普及，一般是指具有较高艺术情趣，在歌词、旋律或伴奏方面不同于民歌或群体大众的歌曲，它往往代表着较高知识阶层的审美要求。

8. 《马赛曲》、《国际歌》和《义勇军进行曲》等歌曲在革命斗争和抵御外敌入侵的战争中都显现出难以估量的( )功能。

- A. 认识   B. 教育激励   C. 美育   D. 实用

【答案】B

【解析】音乐的教育功能一般是通过乐曲所表现的情感和情绪感染听者而实现的，人们在欣赏音乐的过程中逐渐潜移默化地得到道德情操方面的教化，增强他们对美好理想的向往，激励为此奋斗的决心。《马赛曲》、《国际歌》和《义勇军进行曲》等歌曲在革命斗争和抵御外敌入侵的战争中都显现出难以估量的教育激励功能。

9. 无论是中国的孔夫子还是古希腊的柏拉图都极力强调音乐的( )功能。

- A. 审美   B. 道德教化   C. 认识   D. 娱乐

【答案】B

二、多项选择填空题

1. 音乐的社会功能包括( )。[2012 年真题]

- A. 认识功能   B. 教育功能   C. 实用功能   D. 运动功能
E. 美育功能

【答案】ABCE

2. 与文学和绘画等艺术相比，音乐艺术更注重严谨的( )。

- A. 意境   B. 肌理   C. 内容   D. 形式
E. 结构

【答案】DE

【解析】音乐是一门非描述性的艺术，不能描写生活中具体事物和场景，而是通过感官的刺激来直接激发和呼唤听者的情绪、情感和意志。与文学和绘画等艺术相比，音乐艺术更注重严谨的形式和结构，因此有人称其为形式的艺术。

三、论述题

1. 简述音乐的社会功能。[2013 年真题]

答：参见本章复习笔记。

2. 如何理解音乐是表现的艺术？

答：(1)表现艺术的含义

表现艺术是指将来源于客观生活的思想感情直接表现出来的艺术形式。

(2)音乐艺术的表现性

①音乐的音响是感情的直接载体

音乐音响没有语义性，音乐的铺陈没有可视性。人们从音乐音响中直接获得相应感受的同时，会生发种种想象，这想象可能浮现为具体的“画面”、“图景”、“情境”等。生动、活跃的形象，反过来可以强化听众的音乐感受，但音乐自身没有、也不可能提供任何实实在在的可视的形象。即便在“描绘性”较强的作品中，人们感受到的也只能是某种象征意义的

形象。

②音乐艺术的表现性并不排斥再现因素的再现性

表现艺术的表现性与再现艺术的再现性，不是互相隔绝的。同样，作为表现艺术的音乐，从来也不排斥对再现因素的借助。不论是作为创作“契机”的自白，还是帮助人们理解乐曲的“导向”性提示，都表明音乐艺术中融合着形象借寓的因素。艺术家也好，欣赏者也好，人们的感情并不凭空地源于心灵世界，而终归来自于生活的体验和感受。因此，“借景移情”、“状物抒怀”，对所有的艺术都是通用的。

总之，音乐是一种表现艺术，不倾注深挚的情感与性格提炼就不可能创作出真正的、有价值的音乐作品，而且越是要表现深刻的生活内容、重大的思想主题，就越是要在感情化、性格化的形象刻画上下工夫。

3. 简述音乐的审美特征。

答：作为一种表情艺术，音乐除具有表情艺术的审美特征外，还有着自身独特的审美特征，具体表现为：

(1) 音乐是声音的艺术

音乐的声音是人类在漫长的社会实践中，经过反反复复的选择而留下来，并经过多方面加工组织起来的一些特殊的声音，他们源于自然界和社会生活，但又超越了自然客体的属性。音乐的情感形象都是用声音来塑造的，音响是音乐艺术的生命，没有音响作为中介，音乐是无法完成的。

(2) 音乐是时间的艺术

音乐必须在一定的时间中展开、发展、呈现自己。音乐的素材是声音，它们在时间的运动中表现为连绵不断、翻腾变化着的音响泉流。音乐的音响与节奏的种种规律及内在的情感特征正是随着时间的流逝，以变化的音响而逐步展现出来，同时刻画出生动的艺术形象。可以说音乐形象是一个过程，它是在时间的推移、音响的发展过程中形成和丰富起来的。

(3) 音乐是表现的艺术

音乐形象不是一种具体的形象，它是音乐音响作用于人们的听觉，而后经过联想形成于人们头脑中的艺术形象，是感情化、性格化的形象。音乐艺术是典型的表现艺术，涵载着感情内容的音乐，给人的感受是直观的，人们在直接感受音乐涵载的感情的同时，会生发种种联想，可能浮现为具体的画面、场景、情境等，这些联想反过来又能进一步强化人们的音乐感受。

(4) 音乐是再创造的艺术

音乐的表现既有稳定性的一面，又有演绎性的一面。把用符号记载的音乐变为实际音响的音乐，需要经过演唱、演奏，即“二度创作”。没有创造就没有艺术，再创造饱含着艺术家对作品的理解，对创作者艺术表现意图的再领会和技术、艺术上的再处理、再发挥。正是基于此特点，音乐艺术在演绎过程中不断有新的智慧与才华注入其间，因而具有永不凋谢的生机。

第2章 音乐构成的物质材料和形式要素

2.1 复习笔记

一、音乐的声音材料

1. 乐音——音乐最主要的物质材料

(1) 乐音的内涵

乐音是有规律振动的声音，是人类有意识创造出来的声音。自然界的声响很少具有乐音那种清晰的音高，音乐正是建立于这种特殊的声响上。

(2) 非乐音因素逐步加入音乐

随着时代和社会的发展，音乐的概念被拓展。在一些新的音乐中，非乐音的自然声响，如敲击、拍手声，甚至水流、人的呼叫声等被越来越多地纳入到音乐中。

2. 音乐声音材料的来源

(1) 人类的天然器官——嗓音

“嗓音”即人声的歌唱。人的歌唱有很丰富的音色变化，如男声、女声、童声。同一种声音类型依据音域，还可以划分为高、中、低音，如女高音、男低音等。

(2) 乐器

音乐声音材料来自于器乐，即人创造的器物发出的乐声。不同民族和地区有不同的乐器，如中国的传统乐器有琴、筝、琵琶、二胡、笛、箫等；欧洲的乐器有钢琴、各种提琴、小号、圆号、长笛、单簧管等。各种各样的乐器根据各自的不同特点又有不同的发声原理，如拉、弹、拨、吹奏等，它们构成了丰富多彩的音响世界。

(3) 新的声音材料的出现

除以上传统的乐音材料外，近代科学技术的发展，使音乐获取新的声音材料有了新的可能性，计算机、电子合成器以及新的录音、放音技术的问世，为音乐的未来发展提供了难以估测的广阔空间。

二、节奏、速度与旋律

1. 节奏是音乐的生命

(1) 音乐是时间的艺术，其时间通过节奏体现，节奏构成了音乐的生命。任何音乐，无论是庞大的交响乐，肃穆的宗教歌唱，还是简朴的乡村民歌，都具有节奏。

(2) 音乐最大的特点是周期性的有规律延续，强拍和弱拍循环往复、不断交替。

(3) 音乐的奥秘之一在于这种周期性律动的无限多样性：二拍子、三拍子和四拍子各有不同的强拍弱拍循环周期，它们构成了音乐的不同格调。

2. 速度决定音乐的性格

音乐的节奏和速度是紧密联系在一起，不同的速度直接影响着音乐的性格，一首慢速的悲哀曲调如果快速演奏，其效果完全不同。

3. 多声部旋律是音乐的根本

(1)音高和节奏构成了音乐的最基本要素，几个不同高度的乐音和某种样式的节奏组合在一起，即获得了最简单和最具有生命力的音乐形式——旋律。对于传统的音乐观念来说，旋律是音乐的根本，音乐的感染力常常是通过旋律传达的。

(2)在音乐艺术中，单声部的旋律线条是不够的，必须有多声部的音乐现象伴随其发展。“多声部”即在音乐进行过程中，同时出现一个以上的不同声部。它既是一种别具一格的审美体验，也包含着比较复杂的艺术手段。

三、复调与主调音乐

在多声部音乐中，存在着两种不同的样式，即复调和主调。复调和主调主要是从欧洲音乐发展出来的，但如今已被广泛采用，成为艺术音乐的两种最主要形式。

1. 复调音乐

复调音乐是一种多线条的音乐，几个独立的旋律声部同时奏出，交错重叠，常常包含着作曲家缜密的构思和严密的思维逻辑。

2. 主调音乐

主调音乐是一种多声思维，它构成多声部音乐的另一种织体形态。与复调音乐不同，主调音乐突出一个主要的旋律曲调，其他的声部作为和声背景，起陪衬的作用。

四、曲式

1. 乐段

曲式的最小完整单位称为“乐段”，它是相对完整的乐思陈述，相当于文字语言中句号所体现的段落意义，一个乐段内部可以包含若干乐句。

2. 曲式的分类

(1)二部曲式

二部曲式由两个明显的乐段组成，前后两段互相对称或对比，其通常图式为A+B。这是乐曲的基本形式之一。

(2)三部曲式

三部曲式是音乐中最常见的曲式，它形成一种A+B+A的结构样式。聆听音乐的最基本的心理过程是听到一个引起注意的曲调，然后离开它，最后又回顾原来那个曾经熟悉的曲调，希望它再次出现，三部曲式最符合人的这种审美期待心理。

(3)变奏曲式

变奏曲是同一主题旋律的不断反复，先奏出一自成段落的主题，然后以一系列的主题变形(即变奏)，使主题通过多次不同的变奏而得到多方面的发挥。其图式为：主题-变奏1-变奏2-变奏3……，少则三五次，多则数十次。

(4)回旋曲式

回旋曲式的基本结构特点是：有一个不变的主要主题材料不断反复出现，其图式为：A(基本主题)+B(第一插段)+A+C(第二插段)+A…。在主题之间插入各种不同的对比性段落，形成主要主题材料不断循环再现的效果。

(5)奏鸣曲式

奏鸣曲式是最复杂的一种曲式，总的框架仍然是三部性结构，即“呈示部——展开部——再现部”，但每一部分的内部又有比较复杂的构成。