

音乐知识与鉴赏

YINYUE ZHISHI YU JIANSHANG

(第二版)

— 吴 晶 主编 —

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

国家大学生文化素质教育基地建设成果
安徽省高等学校“十二五”省级规划教材

音乐知识与鉴赏

(第二版)

主 编 吴 晶

副主编 袁 媛 洪 晔 冯 伟

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐知识与鉴赏/吴晶主编.—2版.—合肥:合肥工业大学出版社,2016.1
ISBN 978-7-5650-2637-9

I. 音… II. 吴… III. 音乐欣赏—高等学校—教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 010467 号

音乐知识与鉴赏

吴 晶 主编

责任编辑 章 建 张 燕

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 合肥市屯溪路 193 号
邮 编 230009
电 话 总 编 室:0551-62903038
市场营销部:0551-62903198
网 址 www.hfutpress.com.cn
E-mail hfutpress@163.com

版 次 2008 年 9 月第 1 版
2016 年 1 月第 2 版
印 次 2016 年 2 月第 4 次印刷
开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张 19.5 字 数 380 千字
印 刷 合肥学苑印务有限公司
发 行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-2637-9

定价:35.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

目 录

第一章 绪论	(001)
第一节 音乐的特征	(001)
第二节 音乐欣赏的过程	(005)
第三节 音乐的社会功能	(008)
第二章 乐理基础知识	(013)
第一节 音的属性	(013)
第二节 音的标记方法	(017)
第三节 节拍 拍子 拍号	(024)
第四节 音乐记号及音乐术语	(027)
第五节 音程	(036)
第三章 音乐语言的构成要素	(043)
第一节 旋律	(043)
第二节 节奏与节拍	(045)
第三节 速度	(047)
第四节 力度	(048)
第五节 音区与音色	(048)
第六节 调式与调性	(049)
第七节 和声	(050)
第八节 复调	(052)
第四章 音乐作品的结构形式	(054)
第一节 音乐主题与音乐形象	(054)
第二节 音乐主题的发展	(056)

第三节	动机、乐句与乐段	(060)
第四节	曲式	(061)
第五章	器乐体裁	(075)
第一节	进行曲体裁	(075)
第二节	舞曲体裁	(077)
第三节	套曲体裁	(087)
第四节	单乐章交响音乐体裁	(094)
第五节	其他器乐小品体裁	(096)
第六节	交响乐队	(099)
第六章	中国民族器乐	(107)
第一节	民族器乐的概述	(107)
第二节	主要独奏乐器的介绍与作品赏析	(111)
第三节	民族合奏类器乐曲	(125)
附:	中国传统名曲简介	(134)
第七章	中国民歌	(140)
第一节	民歌的起源与发展	(140)
第二节	汉族民歌的体裁形式	(141)
第三节	少数民族歌曲	(152)
第八章	巴洛克时期的音乐	(163)
第一节	巴洛克音乐概述	(163)
第二节	巴洛克音乐的风格与特点	(164)
第三节	巴洛克时期音乐的代表人物及作品赏析	(165)
第九章	古典主义时期的音乐	(173)
第一节	古典主义概述	(173)
第二节	古典主义音乐的风格与特点	(174)
第三节	古典主义音乐的代表人物及作品赏析	(174)
第十章	浪漫主义时期的音乐	(189)
第一节	浪漫主义概述	(189)

第二节 浪漫主义音乐的风格与特点·····	(190)
第三节 浪漫主义音乐的代表人物及作品赏析·····	(192)
第十一章 民族乐派·····	(213)
第一节 民族乐派概述·····	(213)
第二节 民族乐派音乐的风格与特点·····	(213)
第三节 民族乐派的代表人物及作品赏析·····	(215)
第十二章 印象主义音乐·····	(226)
第一节 印象主义音乐概述·····	(226)
第二节 印象主义音乐的风格与特点·····	(226)
第三节 印象主义音乐的代表人物及作品赏析·····	(227)
第十三章 20 世纪音乐 ·····	(231)
第一节 20 世纪音乐概述 ·····	(231)
第二节 表现主义音乐·····	(234)
第三节 原始主义与新古典主义·····	(239)
第四节 1945 年后的分流 ·····	(240)
第十四章 歌剧鉴赏·····	(247)
第一节 歌剧的发展轨迹·····	(247)
第二节 歌剧艺术的特征·····	(251)
第三节 歌剧艺术的结构·····	(253)
第四节 歌剧中的声乐·····	(254)
第五节 歌剧中的器乐·····	(258)
第六节 歌剧的美感·····	(262)
附:歌曲的演唱形式类别 ·····	(266)
第十五章 电影音乐·····	(270)
第十六章 音乐治疗·····	(275)
第一节 音乐治疗的概述·····	(275)
第二节 音乐治疗的基本要素·····	(277)
第三节 音乐治疗的方法·····	(282)

第十七章 安徽地方音乐·····	(290)
第一节 安徽省历史文化概述·····	(290)
第二节 安徽民歌·····	(291)
第三节 安徽戏曲·····	(296)
参考书目·····	(301)
第二版后记·····	(303)

第一章 绪 论

音乐是由有组织的乐音所创造的艺术形象,通过演唱或演奏所形成的音响,表达人们的思想感情,反映社会现实生活的一种时间艺术。

音乐是社会现实生活的反映,同时,音乐的内容又充满情感与意志。音乐所反映的社会生活,既表现了人们对客观事物的理解,又显示了人们主观上的追求和愿望、意志和憧憬。它承担着传递社会信息与交流情感体验的职能,起着组织与协调人们意志行为的作用。

001

第一节 音乐的特征

从总体上把握音乐的特点,在鉴赏音乐中具有重要的意义,这是提高鉴赏音乐能力的基础。音乐与其他艺术门类相比,有其独具的特征,一般概括为:声音的艺术,时间的艺术,情感的艺术。

一、声音的艺术

任何一种艺术门类的性质,都是以其物质材料的性质为依据的。像文学运用文字,美术运用线条、色彩,电影、电视运用画面一样,音乐用声音来作为自己的表现材料和表现手段。音乐凭借声波的振动,在时间中展开,通过听觉器官接受,各种乐汇所唤起的联想是从情感激发中自由展开的。音响作为音乐的物质媒介,是经过选择、加工、概括、美化的声音,它不同于自然的声音,任何一部音乐作品,它的声音都是经过人们选择、构思、创造出来的。构成音乐形象的声音,是一种有组织、有规律的和谐的声音。音乐的声音主要是乐音,乐音有高低、长短、强弱、音色等特性,这些特性为音乐具有丰富多彩的艺术表现力奠定了基础。

二、时间的艺术

按照不同艺术的存在方式,人们把艺术分为空间艺术、时间艺术、舞台艺术和构成艺术。音乐与建筑艺术、美术等在空间展现上有所不同,音乐的音响必须呈流动状态,在一定的时间中展开和完成,所以,音乐又被称为时间的艺术。当然,说音乐是时间的艺术,是与绘画、雕塑等占有空间的艺术相对而言的。空间

特性在音乐中也会起一定的作用，如在不同的空间位置听音乐，感觉也会不同，由于空间差别形成立体感，能使鉴赏者产生一种身临其境的感觉。但时间毕竟是音乐最主要的特征。音乐不是一个单一的静止的声音，而是在运动中不断发展变化的声音。不同音高的声音一个接一个地相继出现，形成运动变化的旋律线条。无论是表演还是鉴赏，都需要时间，离开了时间，音乐也就不存在了。音乐的音响与节奏的种种规律及内在情感特征正是随着时间的流逝，以变化着的音响而逐步展现出来的。鉴赏音乐时，必须按照时间的先后顺序一句一句、一段一段地听下去，从头到尾连贯地听完，才能有完整的印象。因此，音乐美的完整性，是包含在乐曲进行的整个过程之中的，它在动态中展示自己的美。如管弦乐曲《春江花月夜》由十个乐段组成。先是琵琶奏出引子，把听众带进一种的静谧、优美的月夜境界中；然后分八个乐章逐步展示，加深音乐形象；而尾声，由近而远，若断若续，余味无穷。整个乐曲，就像一轴逐步展开的淡墨山水画卷，微妙的情绪，典雅的意境，贯穿在运动着的无形旋律中。可以说，音乐形象是一个过程，它是在时间的推移、音乐的发展过程中形成和丰满起来的。另外，音乐还可以通过乐音在时间上的运动，和乐音之间的紧张度的变化，间接地“叙述”客观事物矛盾冲突的发展和变化，以及音乐中的情绪变化、心理活动等等。同时，每一个具体的音乐形象，又总是与特定的速度和时间连在一起。如钢琴协奏曲《黄河》，同样是《保卫黄河》的一个片段，用进行曲的速度演奏，生动地表现了中国人民昂扬豪迈的抗日激情；用慢速度演奏，悠扬的旋律在宽广的时间中展开，形象地表现了崇山峻岭之中抗日烽火风起云涌的壮阔画面。可见，时间在音乐的表现中具有重要的意义。因此，德国诗人海涅说：“音乐是一种需要时间加以衡量的精神。”

三、情感的艺术

音乐的内容与文学、戏剧、绘画等描绘生活中的具体事物情景的艺术门类不同，它特别擅长抒发人们的内心情感，擅长于用有组织的乐音去扣人心弦，感人肺腑。因此，音乐又是情感的艺术。

音乐所直接呼唤、激发的是情感与意志。音乐以其音响形态所构成的艺术形象不在于描绘，而是运用特定的音响变化与感情变化的复杂对应关系，由感情体验出发，引起人们的想象和联想，唤起听者在情感上的呼应和共鸣，从而表达人的情感。无论是宏伟博大的英雄气概，还是细致微妙的情感波澜；无论是振奋的激情，还是断肠的哀愁、深刻的哲理，都可以用音乐艺术形式表现得淋漓尽致。很多用语无法表达的感受，用文字难以阐明的哲理，均可用赏心悦目的音乐来描绘。音乐运用特定的音响变化与感情变化的复杂对应关系，由情感体验出发，唤起人们内心一定的情感意象。所以音乐虽不能像文字那样具有准确的含义，也不能像美术那样具有具体可感的形象，但它却能比视觉形象更能迅速、直接地引起人的情

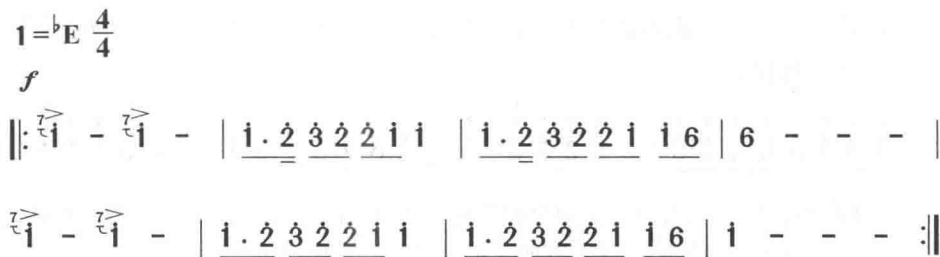
感反映,表达出语言或文字所不能表达的“心灵状态”。正如柴可夫斯基所说:“当语言不能表达某种情感时,更雄辩的语言——音乐便全副武装地登场了。”

例如:《北京喜讯到边寨》(郑路、马洪业作曲)是一首热情奔放的管弦乐曲,主要取材于苗族和彝族的民间音乐,以充满激情的笔触,生动地勾勒出1976年来自北京喜讯的电波传到边寨时,人们闻听喜讯后的狂欢场景。

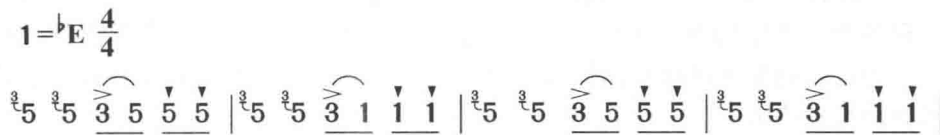
全曲共分三部分。第一部分是“群舞”场面。先用圆号模仿牛角号的声音,奏出号召性的引子:

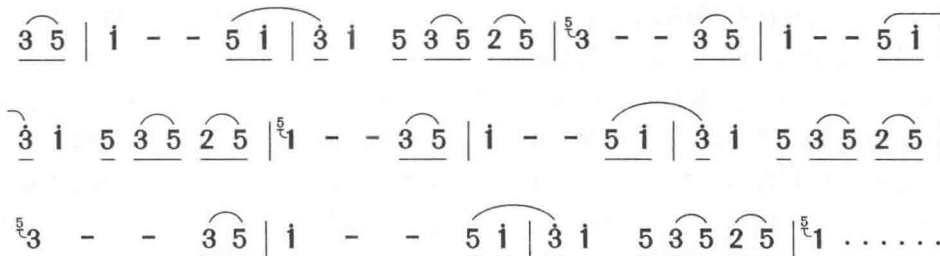
接着音乐展现出一幅炽热的群舞场面。其强烈的舞蹈节奏,引出了热情奔放、高亢矫健的第一主题旋律:

接着由双簧管领奏和乐队合奏,描写了姑娘们纵情欢跳的场景,脚脖子上的铃铛哗哗作响,歌声笑声此起彼伏:

小提琴、中提琴奏出富有彝族风味的抑扬流畅的旋律:

第二部分是“独舞”场面。乐曲突然轻了下来，双簧管奏出轻飘而富有苗族色彩的音调，像一位美丽的姑娘在独舞：

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

5 3 5 1 | 5 3 1 3 | 5 3 3 5 5 3 5 1 | 5 - - - |

5 3 5 1 | 5 1 5 1 3 2 | 1 5 3 5 5 1 1 3 | 1 - - - |

接着音乐由C调转到F调，长笛、双簧管、小提琴、圆号奏出优美的旋律，出现了一人领众人附和的场面。

第三部分是“对舞”场面。小号奏出粗犷奔放的旋律，小伙子跳起健美、雄壮的舞蹈：

1 1 5 1 1 5 | 1 - - 5 | 1 1 5 1 1 5 | 1 - - - |

姑娘们跟小伙子们对以轻快活泼的舞蹈，这里运用小提琴跳弓的演奏方法奏出了跳动的旋律：

3 5 2 5 3 5 1 5 | 3 5 2 5 5 3 | 3 5 2 5 3 5 1 5 | 3 5 2 5 5 1 |

这两个在性格和力度上具有鲜明对比的旋律，在不同的调性上重复三次，一次比一次热烈。最后，鼓乐齐鸣，以宏伟的音响再现了主题一，乐声辉煌灿烂，把万民欢腾的热烈情绪发展到了顶点。圆号又吹起了号角，象征着前途的光明。

这段音乐具有浓烈的感情色彩，使人们的脑海中形象地幻画出山寨人的形象和热烈的舞蹈场面。可以说，其他艺术是通过描写人物和情节来抒发感情的，而音乐则是通过抒发感情来表现人物和情节的，因此，音乐在抒发感情上具有独特的能力。

音乐可以运动的形式模仿人类情感的各种表现形态。其感情的表现力非常丰富，而这丰富的情感，正来自于声音的高低、长短、快慢、强弱所形成的语调上的变化。人类的情感活动，作为一种心理过程，有一定的结构形式或模式。如人在情绪激动的时候，常常表现为语速加快，语调升高。音乐上则会表现为节奏紧张、速度加快，音调上升。如钢琴协奏曲《黄河》第四乐章《保卫黄河》，就反映了中国人民激昂的抗日热情。而人在悲伤哭泣的时候，常表现为语调哽咽，速度缓慢，断断续续。因此，音乐在表现悲伤的感情时，大多用下行音调和舒缓的速度。如协奏曲《梁山伯与祝英台》中的哭坟片段，深刻地刻画了祝英台悲痛欲绝的感情。正是因为音乐的表情性，人们将音乐誉为感情艺术的皇冠。

综上所述,音乐确实是一门极为特殊的艺术。由于音乐音响的非具象、非明确语义的特性,决定了音乐的形式与它表现的对象之间的关系问题显得格外突出,也因而给音乐蒙上了一层神秘的色彩,它强烈地吸引着我们,使我们沉浸其中,让我们去思索、探寻。

第二节 音乐欣赏的过程

音乐艺术实践活动是由创作——表演——欣赏这三个基本环节组成的。音乐欣赏在整个音乐实践活动中,是作为音乐创作和表演活动的接受环节而存在的。如果没有音乐欣赏,音乐创作与表演也就从根本上失去了存在的意义。

音乐欣赏是指人们通过聆听音乐,从中获得美的享受、精神愉悦和理性满足的活动。它是一种特殊的精神活动,体现为一个由各种心理要素相互结合产生作用的动态过程,而在这种过程中,必然会出现某种阶段性。通常我们把音乐欣赏分为三个阶段:①音响感知阶段;②联想与想象阶段;③理解认识阶段。这三个阶段并非截然分开,在音乐欣赏过程中,它们往往相互联系、相互渗透,各种心理要素也以不同的结合方式在其中起作用,使整个欣赏活动呈现为一个完整的、复杂的、丰富多样的心理过程。

一、音响感知阶段

“感知”或“知觉”是指对客观事物表面现象外部联系的综合反映。这种反映是当时直接作用于我们感觉器官对象的各种特性的总和。音响感知,也就是指通过听觉达到对音乐音响及其结构形式的总体知觉。它是我们对音乐进行初步接触的阶段。音响感知包括两个方面:音乐音响的感受力和音乐音响的辨别力。音乐音响的感受力是指对音乐各个要素的综合感受力,欣赏者不是把听到的音乐音响作为一个个孤立的音,而是把它们作为具有表现意义的艺术综合体加以感知,包括旋律感、节奏感、调式感和乐曲结构形式的整体感知。在这一阶段中,欣赏者调动自己的听觉器官,接受音乐作品的音乐语言信息,并迅速地将这些综合为整体。当我们欣赏大合唱《怒吼吧,黄河》时,首先由我们的听觉去感知有组织的音响,即由节奏、调式、和声组织的旋律进行,进而在起伏变化的音响律动中获得激昂、壮美的整体情绪感受。音乐音响的辨别力是指对音乐的音高、节奏、音色、和弦等要素的辨别力。如果一位音乐听赏者分辨不出二拍子和三拍子,那么他就鉴别不出进行曲和圆舞曲的不同风格。

美国著名作曲家科普兰说:“如果你要更好地理解音乐,再没有比倾听音乐更重要的了。”所以,音乐一定要反复多听,听得越多,音响感知越清晰,音乐的体验也就越深刻。这一阶段可以说是音乐欣赏的前提和基础,在体验到音乐形

式美的同时，又会不断丰富我们对音乐的感受，激发我们的情感和想象力。

二、联想与想象阶段

音乐欣赏的过程同时也就是情感体验的过程。它既是欣赏者对音乐情感内涵进行体验的过程，也是欣赏者自己的感情和音乐中表现的感情相互交融、发生共鸣的过程。情感的体验首先表现为感性上的直接体验。这是建立在感觉基础上的带有类型化的情绪表达，如欣赏一首乐曲，对其所表现出来的是欢快的、忧伤的，还是激昂的、甜美的等等情感，听众不需要更多的思索，就可以凭借感性经验，自然地产生出一种直觉体验，抓住乐曲所表达的情感。但是这只是一个初步的体验。由于音乐不可能把现实生活中的具体形象和作者的思想观念以具体的音乐形式表达出来，这就要求音乐欣赏者通过想象和联想的心理活动，来补充和丰富音乐所不擅长直接表达的这些方面。

联想与想象是指在情感体验基础上的一种形象思维活动。当我们欣赏音乐的时候，我们总会想它表现了什么？而我们思考的过程就是调动自己的联想与想象能力的过程，我们的大脑会迅速地对我们以往的生活与感情经验来一个扫描，找出与音乐感受相应的形象，在音响所提供的律动中，创造出想象的艺术境界。如门德尔松的《春之歌》，那明亮、悠扬、欢快的旋律，使人联想到蓝天、白云、小鸟、绿草地以及春天明媚的阳光；在格罗菲的《日出》音乐中，让人联想起红日跃出云层，映红了天地的画面……这便是音乐欣赏中的联想与想象。

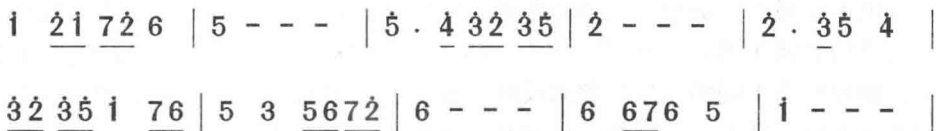
由于联想和想象是在每个人头脑中形成的，所以每个人脑海中所闪现的形象都是不一样的。对于声乐作品和标题音乐作品的欣赏来说是比较容易的，因为歌词和标题已为人们的理解认识勾勒了范围，指出了方向。而对于有些无标题的音乐作品，一般并没有对现实生活的形象描绘，或者是情节性的暗示，而主要是对现实生活的主观感受和情感体验的抒发。欣赏者只能凭借音响感知和情感体验自由地展开自己的想象，这种自由想象在不同的欣赏者那里会有很大的差异，如柴可夫斯基的《第一钢琴协奏曲》，是想象出灿烂的阳光，还是磅礴的大海；是感受青春的激情，还是昂扬的斗志……正如“一千个读者的心中有一千个哈姆雷特”一样，联想的天地是十分广阔的。有人用数学名词“空筐效应”来描绘音乐中的联想和想象，意思是说，音乐好比是一个空筐，每个人都可以把自己的联想和想象盛载其中，但这个筐又是有边的，所以，在特定的情感体验规范下，联想与想象不是漫无边际的胡思乱想。比如听《鸡雏的舞蹈》，会让人联想到小鸡、小鸟或者幻想中的小精灵，但是决不会想到狗熊、大象；听《轻骑兵序曲》，人们会联想到英雄、战斗，但决不会想到美少女。这是因为，人有多种感觉，如视觉、听觉、嗅觉、触觉等等。这些感觉相互之间的联系、沟通，也叫通感。比如，看到火和冰，人们很自然便会联想到热与冷，这便是视觉与触觉的通感在起作用。在人的各种感觉中，一般来说，对视觉的依赖性最强。因此其他的

感觉常常自然而然地与一定的视觉形象相联系。音乐是听觉艺术，音乐中的感情是通过相关音响表现出来的，而这音响又同生活中的现象紧密相连。因此，人们在欣赏音乐时，随着音乐所唤起的情感体验，便会产生相应的视觉联想。

三、理解认识阶段

理解与认识是指运用理性思维对音乐作品进行审美认识和评价的心理活动。它是音乐欣赏的高级阶段，欣赏者在丰富的感性体验基础上，加上理解认识的参与，使音响感知、情感体验和想象联想向更深刻、更清晰的记忆阶段发展，是在理性认识的指引下对音乐音响的艺术组合及其形式结构完整的感受和欣赏。一方面，是通过对乐理、和声学、曲式学、配器法等音乐技术理论知识的掌握来进行的；另一方面，又由于对乐曲产生的时代背景、艺术风格、作者生平、创造情况和意图以及作品结构、手法等的深入了解，从而对乐曲所表现的内容和社会意义有了进一步的认识和理解。这种理解和认识，将推动音乐欣赏时的情感体验更加深刻强烈，使音乐欣赏达到更深刻、更高级的阶段。例如管弦乐曲《红旗颂》是作曲家吕其明于1965年创作的一首管弦乐序曲，这是一首赞美革命红旗的颂歌。乐曲开始，小号奏出以国歌为素材的引子，紧接着，弦乐奏出舒展、优美的颂歌主题：

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

这个主题引发了人们的联想：1949年10月1日，天安门广场升起了第一面五星红旗——新中国诞生了！人们仰望红旗，心潮澎湃。听到这段音乐我们会感到一种不由自主的激动，我们能够直觉地感到，它表现的是一种崇高的感情，是一种音乐的礼赞。而作品的名字《红旗颂》则使我们的感情有所依附，它使我们从音乐中感受到了更多的东西。随着音乐的起伏跌宕，人们便会很自然地联想到胜利，联想到中国革命艰苦卓绝的战斗历程，联想到胜利后人们面对红旗的百感交集……伴随着美的音乐，伴随着情感的激荡，人们的认识也在不断地升华。而这种不断升华的认识，又推动了对音乐进一步的感受。这就是理解与认识所带来的联想与想象的活跃。在理解与认识的推动下，感情与音乐产生了强烈的共鸣，我们深深地被音乐所打动。这便是人们常说的，音乐欣赏的最高阶段：理解与感情的欣赏。

音乐欣赏的三个阶段并不是孤立的，它们是一个逐步提高的过程，每一个阶段都有相互融合的地方。在欣赏的初级阶段，也包含着理性的认识，而欣赏的高

级阶段也自始至终都脱离不开感性的体验。在音乐欣赏的审美过程中,内心体验与认知活动是紧密结合的。欣赏者只要经过努力,积极地去聆听音乐,就可以不断由初级阶段向高级阶段发展,加深对音乐的理解,文化素养也会不断地提高。

第三节 音乐的社会功能

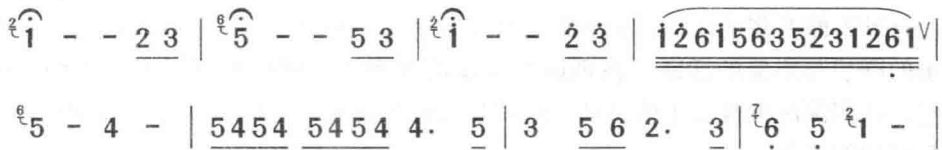
音乐是通过有组织的、在时间上流动着的音响所形成的艺术形象,来表达人们的情感。音乐中的情感表现形式承担着传达与交流人们情感体验的职能,使音乐常能在某种具体的实践活动中,或具体的社会交往场合发挥某种带有实用效益的功能。音乐之所以能作用于人的心理、生理状态,是因为声波对听觉器官的刺激能引起人体内的生理反应以及动作和情绪反应。按一定的结构组织起来的乐音则以其形态样式的整体对应于社会生活的情景、民族心理的特质、阶级意识的显现等,因而能把这类反应导入意志行为和社会情感的轨道,并最终导入人格、情操范畴等。音乐反映社会生活,又给予社会以深刻的影响,音乐的审美、教育、娱乐以及保健的功能对社会有着深远的作用。

一、审美功能

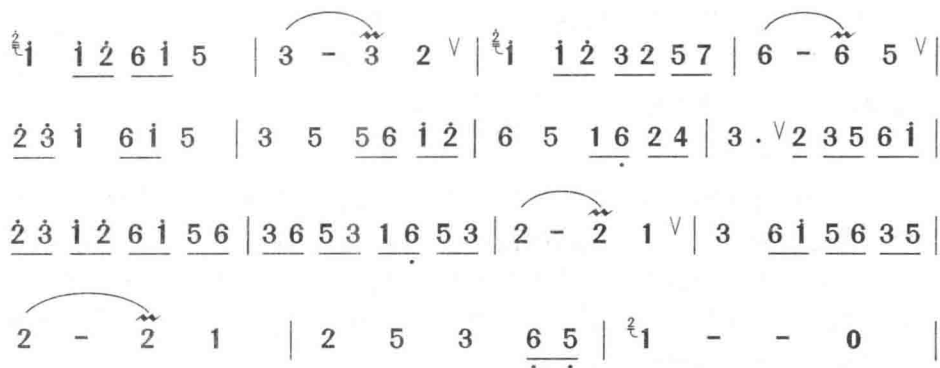
音乐欣赏是一种审美活动。音乐是美的,但是音乐的美不是脱离现实生活的美,也不是脱离人类思想感情的单纯音响的美。音乐的美是现实生活的反映,是人的思想感情美的声音体现。音乐利用声波这种特殊的物质材料,按照美的规律,通过塑造不同的音乐形象来反映作者对生活美丑属性的审美意识,以激发欣赏者的美感,从而引导欣赏主体提高审美能力,陶冶情操、净化心灵。这种审美功能主要表现在音乐艺术对人的情绪、情感有着巨大的诱发和感染力。

如笛子独奏曲《姑苏行》是江先渭先生根据昆曲改编的。这首乐曲委婉悠扬,表现了我国历史古城苏州的秀丽风光。曲调在音色表现上十分纯净幽雅,加上运用了韵味十足的古老昆曲音调,使人获得了一种古色古香、典雅愉悦的美感享受,乐曲是带引子的三部曲式。静谧的引子是散板节奏,旋律缓慢而从容,起伏较大,仿佛向人们展示出一幅楼台亭阁隐现在郁郁葱葱之中的画面,令人神往。

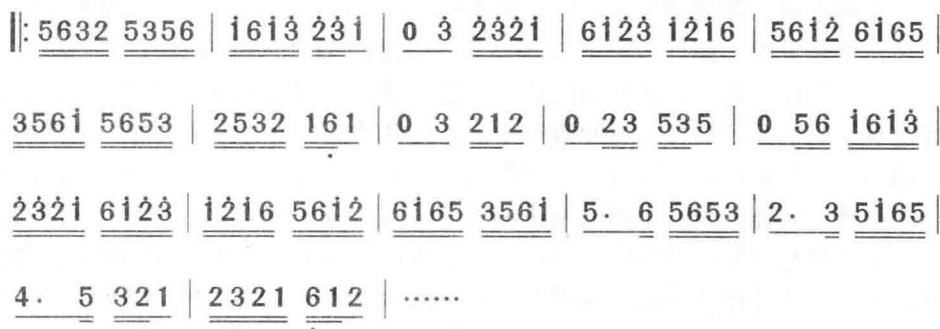
1=G

第一段的行板旋律,展现柔美如歌的主题,具有昆曲风格:

第二段是小快板，旋律流畅，不时被切分节奏所中断，使音乐具有抑扬顿挫的效果（转入热情的），别有趣趣；生动地表现了人们游园登山，兴致盎然的情态：

第三段是第一段旋律的变化再现，速度较慢，音乐更加委婉动听，似乎又回到了宁静的画面之中，特别是在对比之后重新再现，令人产生一种艺术上的满足之感。

它犹如一股清泉从人们心田流过，具有沁人心脾的艺术魅力。

再如马思聪的《思乡曲》，整首乐曲以它深沉、缠绵、略带哀伤美的音调唤醒了海外游子对祖国的眷恋。《国际歌》《义勇军进行曲》《游击队歌》以其雄壮崇高之美鼓舞了热血儿女为了革命理想奋斗，在历史上写下光辉的篇章。可见，音乐艺术作为人类社会的精神产品有着语言不可比拟的力量，能焕发出其独特的艺术感染力。音乐就是在“随风潜入夜，润物细无声”的美的意境中，培养和提高人们的音乐审美能力，陶冶思想情操，建立正确的、健全的审美观。

音乐的审美功能还具有“双向性”，好的作品可以给人带来积极健康的作用，而格调低下、趣味庸俗的音乐则会对人的精神生活产生消极影响和腐蚀作用。不健康、萎靡、粗俗的音乐可导致精神生活贫乏、低级。

综上所述，注重音乐的美育功能，对于培养和发展音乐的感受和表现能力，

从中不断地实践、体验和鉴赏其美感，培养正确的审美观，其意义是深远的。它能促使人们在审美过程中去伪存真、扬善弃恶、褒美贬丑，沿着良性的轨道健康地发展，在美的浸润下成为全面发展的新人。

二、教育功能

音乐的教育功能对社会的影响最为深远。由于音乐能把高度发展的社会理性凝聚呈现为直观、灵活、多姿的感性形式，因此它在提高审美感受能力的同时就给人以教育，不仅对智力开发给予有力的促进，而且对非智力因素（如自制力、毅力、细心、专注等）的培养，以及性格、情操、品德等方面良好素质的塑造，都具有深远持久、潜移默化的作用。

音乐的教育作用，一方面体现在一切好的、有价值的作品都是作曲家对现实生活思考的产物，里面凝结着人类优秀的思想、智慧和高尚的道德情感，而这一切又是通过美感的形式表现出来的。在欣赏音乐的同时，人们也就接触到了作曲家伟大的心灵、深刻的思想，感受到他倾吐的一切，潜移默化，不知不觉地陶冶性情，雕铸灵魂。如贝多芬的《命运》交响曲，在引子中运用了富于动力的音型，贝多芬把它喻为命运的敲门声，整首乐曲具有激昂有力、勇往直前的气势，作品展示的是人的精神世界的激烈斗争和获得灵魂自由的胜利欢悦。它揭示了人类精神历程的艰难和战胜苦难的崇高之美，可以激发学生同命运抗争、同困难抗争的精神，并体会到音乐催人奋进的力量，使人面对困难不屈不挠。另一方面，音乐中的教育功能必须与广泛的社会因素结合在一起，只有在相应的社会思想基础之上，音乐才能从政治、宗教等方面产生深远的影响。如《毕业歌》（田汉词，聂耳曲）作于1934年，表现了当时的中国青年学生面对国土沦丧日益高涨的抗战激情和担负起天下兴亡重任的决心。歌曲为进行曲风格，分为四段，第一段是号召性的曲调；第二段是宣誓性的，表现了青年学生的志向和抱负；第三段节奏拉开，音调高亢，显示了宏伟的气势；最后一段具有概括力，把全曲推向高潮。虽然这首歌曲的年代已经十分久远，但其中的爱国主义精神和神圣的社会使命感依然激励着年轻的一代。

毕 业 歌

影片《桃李劫》主题曲

田汉 词
聂耳 曲

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

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

同 学 们 ， 大 家 起 来 ， 担 负 起 天 下 的 兴