

音乐欣赏知识

# 21世纪文体 百科知识丛书

21SHIJI WENTI BAIKEZHISHI CONGSHU

[主 编: 白雨峰]

内蒙古人民出版社

21 世纪文体百科知识丛书

# 音乐欣赏知识

白雨峰 编

内蒙古人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

21 世纪文体百科知识/白雨峰 编. —呼和浩特:内蒙古人民出版社, 2006. 5

ISBN 978-7-204-08445-6 (2008 重印)

I. 2... II. 白... III. ①艺术-通俗读物 ②体育-通俗读物 IV. ①J-49②G8-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 051177 号

## 21 世纪文体百科知识丛书

白雨峰 主编

---

**责任编辑:**王继雄

**封面设计:**烽火视觉

**出版发行:**内蒙古人民出版社

**地 址:**呼和浩特市新城区新华东街祥泰大厦

**印 制:**北京海德伟业印务有限公司

**经 销:**新华书店

**开 本:**850×1168 1/32

**印 张:**154

**字 数:**1160 千字

**版 次:**2006 年 7 月第 1 版

**印 次:**2008 年 1 月第 2 次印刷

**印 数:**1—5000(套)

**书 号:**ISBN 978-7-204-08445-6/G·2150

**定 价:**560 元(全 28 册)

---

如出现印装质量问题,请与我社联系。

联系电话:(0471) 4971562 4971659

# 前 言

音乐自古就是人们生活的重要组成部分,好的音乐可以陶冶性情,激人奋进,提高人们的文化素养和审美情趣。

随着物质生活水平的提高,人们对文化的需求越来越高。音乐欣赏是文化生活的一部分,为满足广大读者对音乐欣赏知识的需求,我们编写了《音乐欣赏知识》一书。本书以介绍基本的乐理知识为主,旨在使您入门。同时,本书又介绍了数十首中外名曲及其作者,使读者在入门后能初步培养起对音乐的欣赏能力。

诚望爱好音乐的朋友们学有所获,生活充实!

编 者

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 音乐与人类 .....            | 1  |
| 音乐的本质 .....            | 1  |
| 音乐的产生 .....            | 2  |
| 音乐的构成要素 .....          | 2  |
| 音乐的表现内容 .....          | 4  |
| 音乐与人类文明 .....          | 4  |
| 常见歌曲、乐曲的体裁与特点 .....    | 8  |
| 声乐作品的体裁与特点 .....       | 8  |
| 器乐作品的体裁与特点 .....       | 10 |
| 常见声乐与器乐作品的曲式           |    |
| 结构类型 .....             | 13 |
| 常见声乐作品的曲式结构类型 .....    | 13 |
| 常见器乐作品的曲式结构类型 .....    | 15 |
| 我国传统与近现代声乐艺术           |    |
| 的发展概况 .....            | 17 |
| 我国传统与近现代器乐艺术           |    |
| 的发展概况 .....            | 20 |
| 历史概况 .....             | 20 |
| 我国民族器乐的主要种类与演奏形式 ..... | 21 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 欧洲音乐的发展概况与流派划分 .....  | 25 |
| 音乐作品欣赏的方法与步骤 .....    | 30 |
| 古琴曲《梅花三弄》 .....       | 35 |
| 琵琶曲《十面埋伏》 .....       | 38 |
| 二胡曲《光明行》 .....        | 41 |
| 二胡曲《二泉映月》 .....       | 44 |
| 钢琴曲《牧童短笛》 .....       | 46 |
| 管弦乐曲《森吉德玛》 .....      | 49 |
| 管弦乐曲《春节序曲》 .....      | 52 |
| 管弦乐曲《陕北组曲》 .....      | 56 |
| 唢呐曲《百鸟朝凤》 .....       | 60 |
| 交响诗《嘎达梅林》 .....       | 63 |
| 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》 ..... | 68 |
| 室内乐《小夜曲》 .....        | 75 |
| 钢琴曲《土耳其进行曲》 .....     | 78 |
| 室内乐《G 大调弦乐小夜曲》 .....  | 80 |
| 管弦乐曲《第 40 交响曲》 .....  | 86 |

## 音乐与人类

### 音乐的本质

音乐是一种通过声音来表达人们思想情感的艺术。具有区别于其他艺术的时间性与流动性的特点。在大自然中，存在两大类声音：一种是发音物体受振动后产生出有规律、在固定音高的音，即通常人们所说的乐音。乐音悦耳，好听。还有一种是物体受振动后产生出无规律、无固定音高的音，称其为噪音。噪音刺耳，不好听。在音乐创作中，乐音的使用最多，但像锣、钹、沙槌等这些打击乐器，虽然没有固定音高，可在乐队中却少不了它们。尤其在我国的民族音乐，包括现代音乐的表现中，噪音的使用是有很强的表现能力。把这些乐音与噪音按照音的高低、长短、快慢、强弱关系，及按照调的关系有机地构成不同的节奏与律动特点的声乐、器乐作品，创造出不同风格的音乐形象，来反映人类社会、美化人生，这就是音乐。正因为音乐是声音的艺术，或者说是流动的艺术，时间的艺术，它有靠听觉领悟的欣赏性，而没有戏剧、美术、舞蹈、电影、电视的观赏性。我国古代音乐论著《乐记》中，对音乐艺

术早有过这样的论述：“凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声，声成文谓之音。”

## 音乐的产生

关于艺术的产生，达尔文的进化论的观点认为：有了人类便有了音乐艺术。但更多的学者认为：劳动是产生音乐艺术的主要因素。人类的祖先，在尚无语言的原始群体狩猎与劳动中，仍须要有感情上的交流及某种劳动方式所需要的呼唤音调，以体现他们某种行动或某种意志。所以逐渐形成了节奏性很强的劳动号子。他们在分享某种快乐或庆典、祭祀活动中，又情不自禁地手舞足蹈。习而常之，便产生了原始的、歌舞一体的音乐艺术。从其艺术的发展轨迹来看，也不难看到，随着人类社会的进步，生产方式的逐步机械化、电气化，音乐艺术的内容、手法也在随之发展变化，随之提高。所以，音乐艺术同其他种类艺术一样，随着人类的产生而产生，又随着人类社会的发展而发展。

## 音乐的构成要素

构成音乐的基本要素，也可以说是构成音乐语言的基本成分。一首歌曲或乐曲，离不开节奏、旋律、和声、音色、拍子、速度、力度，乃至复调、调性、调式等等。其中以节奏、旋律、和声、音色为最基本的构成要素。

## 旋 律

也叫曲调。它好比音乐作品的灵魂。把高低不同的音按着音乐情感发展的需要，遵循一定的节拍要求有机地组织起来，形成有特色的流动的音的线条，称为旋律。旋律线条的流向有不同的形态：

(1) 直线条的，也叫同音反复。如：

5   5 5 | 5   — | 5   5   5 | 5   — ||

(2) 由低向高的线条，也叫上行的曲调。如：

1   2 3 | 5 · 6 | 5   6 7 |  $\dot{1}$    — ||

(3) 由高向低的线条，也叫下行曲调。如：

$\dot{1}$    7 6 | 5   ·   4 | 3 0   2 0 | 1   — ||

## 节 奏

是塑造音乐形象的基本手段，是曲调的支架。它本身没有高低，是把音乐按照长短、强弱关系构成有组织的时值结构或形态。节奏有各种形态。如：

x   x   x |  $\dot{x}$    — || xxxx   xx | x   0. ||

## 和 声

是音乐要素中比较复杂的部分。如果说旋律是横线条的话，和声则是竖线条，它是由两个或两个以上的三度音或非三度音叠置起来而构成，属于多声部。因此，如果把多声部的和声有机地配置在旋律的下方，便可使音乐的表现力更加丰满、充实。

## 音 色

即音的色彩性。好比绘画中所使用的颜色。人的声音

的音色不一样，各种乐器的音色也各不相同。比如铜管乐器与木管乐器，键盘乐器与弦乐器的音色不相同；在民族乐器中，二胡和笛子，箫和笙的音色等等都是不相同的。作曲家在写作时，可根据特定的音乐情绪或内容，来选用不相同的人声或乐器，使作品产生不同的韵味与内涵。

## 音乐的表现内容

音乐艺术同其他姊妹艺术一样，是现实生活的反映，作曲家的创作，只不过是把在生活中摄取的素材进行精心加工而已。其成果必然是源于生活，又高于生活。因此，人类创造了音乐艺术，音乐艺术也必须是人类生活的反映。翻开历代音乐家的不朽之作，我们从中可了解到古今中外的英雄人物、文化古迹、民俗、自然风光、爱情生活等等。总之，音乐在反映着不同历史时期的社会风貌与政治倾向。漫长而纷繁的人类历史，赋予音乐表现的领域与空间是博大的。在某种程度上，音乐是人类文明发展史的记录。但是，不同阶段与时代，对音乐作品的审美标准与价值取向是有本质区别的。

## 音乐与人类文明

### 音乐的娱乐性

随着历史的发展，特别是改革开放以来，人民生活水

平在不断提高，家庭电气化、文化娱乐设施日趋高档化，对每个家庭成员，特别是广大青少年朋友们的审美层次也在逐渐升华。人们愿在流动的音乐美感中激荡情感，陶冶情操，唤起心灵上的某种共鸣。比如听上一首抒情优雅的歌，会使你在轻松愉悦中，消除忙碌一天的疲劳；听上一首喜庆祝福的歌，会使你感到欢乐与幸福，等等。正如《乐记》中所记载的那样：“夫乐者乐也。”我们的先人是这样，如今美好的现实生活更是这样。人们欣赏音乐，首先为了娱乐，为了追求美的享受。所以音乐艺术美已成为人们生活中不可缺少的精神食粮。

### 音乐的教育性

人们欣赏音乐，虽然是一种娱乐，但在毫无强制的愉悦中极易入心入脑，在潜移默化中受到教育，这是音乐的一种特有功能。如低幼儿歌曲《小鸡你别看》的歌中唱道：“小鸡小鸡你别看，我已改了坏习惯，不掉菜，不撒饭……”等等。孩子们在学唱过程中受到教育，从而培养孩子养成良好习惯。人们在唱《学习雷锋好榜样》这首歌时，就会产生一种敬佩的情感。雷锋那种忠于革命、忠于党，助人为乐的崇高品质，感染着一代又一代的人们，呼唤着一代又一代青年，成为一种巨大的精神力量。

### 音乐的陶冶性

高雅的音乐美，不仅使人们在美的享受中受到良好的教育，还会使人们在良好的美的教育中受到陶冶，提高道德素质。正如人们所说“移风易俗，莫善于乐。”我国音乐

冼星海这样说：“音乐，是人生最大的快乐；音乐，是生活中的一股清泉；音乐，是陶冶性情的熔炉。”

### 音乐的启发性

现代科学技术的不断发展，揭开了人的大脑两半球的生理机制与功能互为互补的关系的奥秘。美国神经生理学家罗杰·斯佩里发现人的右半脑的功能属形象思维，具有音乐、绘画等艺术方面的潜力；而人的左半脑功能则属抽象思维，具有逻辑、分析等能力，两者的潜力均应开发，使其更好的发挥互为互补的作用。基于音乐艺术的特点，要完成演唱或演奏一首音乐作品，必须调动视觉、听觉、触觉的多器官同步动作，这复杂的工序的完成，有利于人的大脑的动用、思维能力的开发和五官四肢的灵敏性的锻炼，从而极大地促进人的智力开发与综合素质的提高。中外科学家、作家从音乐中获得启迪而导致发明创造者不乏其人。如中国古代的孔子，他既是一个思想家、教育家，又是一个音乐家。著名科学家钱学森有仅在航天等科技领域有很大贡献，而且他又是一位卓有见识的音乐爱好者。著名地质学家李四光，还是一位小提琴手。俄国的鲍罗丁不仅是一位化学教授，还是俄国音乐界著名“五人强力集团”的主要成员。他的音乐作品《在中亚细亚草原上》名扬世界。他们往往在音乐美中受到启迪而产生灵感，激发创造与发明的欲望。正如闻名于世的大科学家爱因斯坦所说：“想象比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着前进，而且是知识进化的源

泉。”“我的科学上的成就，很多是由音乐启发的。”所以，音乐启迪作用力决不可忽视，特别是要从小抓好审美教育，唱唱歌，弹弹琴等，都会极大地诱发或促进智力的全面开发。

## 常见歌曲、乐曲的体裁与特点

### 声乐作品的体裁与特点

#### 体 裁

##### 颂歌

包括国歌、颂歌、悼歌、社团歌等。特点是比较庄严、激动、稳健。如国歌——《义勇军进行曲》、《祖国颂》、《延安颂》等。

##### 进行曲

包括队列歌曲等。特点是节奏鲜明、简练。节拍为偶数(2/4、4/4等),如《毕业歌》、《中国人民解放军军歌》、《志愿军战歌》等等。

##### 劳动歌曲

包括劳动号子和与劳动相联系的歌曲。特点是节奏规则、有力,曲调简练明确。如《码头工人歌》、《伏尔加船夫曲》、《川江号子》等。

##### 抒情歌曲

包括山歌、情歌、牧歌、摇篮曲、小夜曲以及抒情性的歌曲等,特点是节奏徐缓,旋律优美、舒展,比较细腻,速度多

变。如《我爱你，中国》、《太阳岛上》、《信天游》、《睡吧，宝贝》等。

### 叙事歌曲

包括叙事歌曲、说唱歌曲、诙谐与讽刺歌曲等。特点是有情节、有人物、有场面，曲调富于诵唱性，结构比较自由。如《老房东查铺》、《一壶水》、《八月十五月儿明》、《歌唱二小放牛郎》、《有位姑娘最会笑》等。

体裁的划分并非绝对，有些体裁的歌曲彼此之间互为性也很突出。有的颂歌如《歌唱祖国》尚有进行曲的特点；《北京颂歌》是颂歌体裁，但又十分抒情，《松花江上》是抒情歌曲，又带鲜明的叙事性等。划分是相对的，关键是要抓主要特点。

### 表现形式

#### 独唱

即由一个人来演唱。

#### 重唱

包括二重唱，三、四重唱。由两个以上的不同声部结合在一起，每一声部由一人演唱。对唱

起码由两个人或两伙人演唱。常常是一问一答式的，中间或用合唱连在一起。

#### 齐唱

许多人同时演唱一个曲调。

#### 轮唱

一条曲调由第一声部先唱（往往早两拍起），第二声部再唱，若有更多声部则依此类推。结尾时，注意先起的声部要

以延长音或重复末尾句子与后起的声部合拢一起结束。

#### 说唱歌曲

有说又有唱,曲调简单、节奏简明。如三弦弹唱,京韵大鼓等。

#### 组歌

一个主歌,多侧面的描写,以领唱、合唱、齐唱等多种形式组合成一个作品。如《长征组歌》、《运动员组歌》等。

#### 大合唱

是多乐章的声乐套曲。在各乐章中,常用领唱、独唱、重唱、对唱、合唱等形式,有时候根据内容需要还要加上朗诵。大合唱善于表现历史或重大现实题材,内容富于史诗性、戏剧性,一般用较大乐队伴奏。如《黄河大合唱》等。

#### 无伴奏合唱

不用乐器伴奏,强调发挥人声特性的复调风格的合唱,讲究整体效果,因此它是合唱艺术的最高形式。如《半个月亮爬上来》等。

### 器乐作品的体裁与特点

#### 进行曲

它常用于列队行进之中,是随步伐前进的音乐。拍子多为偶数。曲调鲜明有力。

#### 小夜曲

小夜曲有两种不同类型的体裁:一种是独唱或独奏的小夜曲,是年轻人在黄昏或晚间演唱或演奏的情歌,其结构短

小,情调缠绵,伴奏多用吉它或小提琴等。另一种是指 18 世纪下半叶流行于欧洲宫廷的重奏套曲。一般为四个乐章的奏鸣套曲结构形式,多用弦乐演奏,有的加入木管乐器。

### 圆舞曲

圆舞曲又叫华尔兹,它起源于奥地利民间舞曲。18 世纪后传入城市的社交舞会上,两人双双起舞。这种舞曲分快与慢两类,基本特点是三拍子,节奏清晰、轻快,曲调热情而流畅。此种体裁各国均有并各具特色。

### 叙事曲

原指十二三世纪时游吟歌手演唱的一种歌曲,常伴以舞蹈。肖邦首次将这种体裁用于钢琴曲创作中。如他的《g 小调叙事曲》等。

### 序曲

原指歌剧或清唱剧等的开场音乐。19 世纪后,贝多芬等音乐家则把它写成独立的器乐曲,结构多为奏鸣曲式,有的还加上标题。如贝多芬的《科里奥兰序曲》、柴可夫斯基《1812 年序曲》等。

### 标题音乐

用文字或标题来揭示乐曲内容的器乐作品,叫做标题音乐。它源于 16 世纪,但盛行于 19 世纪的浪漫乐派时期。如贝多芬的《命运交响曲》、《田园交响曲》,柏辽兹的《幻想交响曲》,柴可夫斯基的《睡美人》、《胡桃夹子》等。

### 交响诗

它是标题音乐的一种,与交响诗、交响音画、交响童话等类同,均属单乐章的具有描写性、叙事性、抒情或戏剧性的管