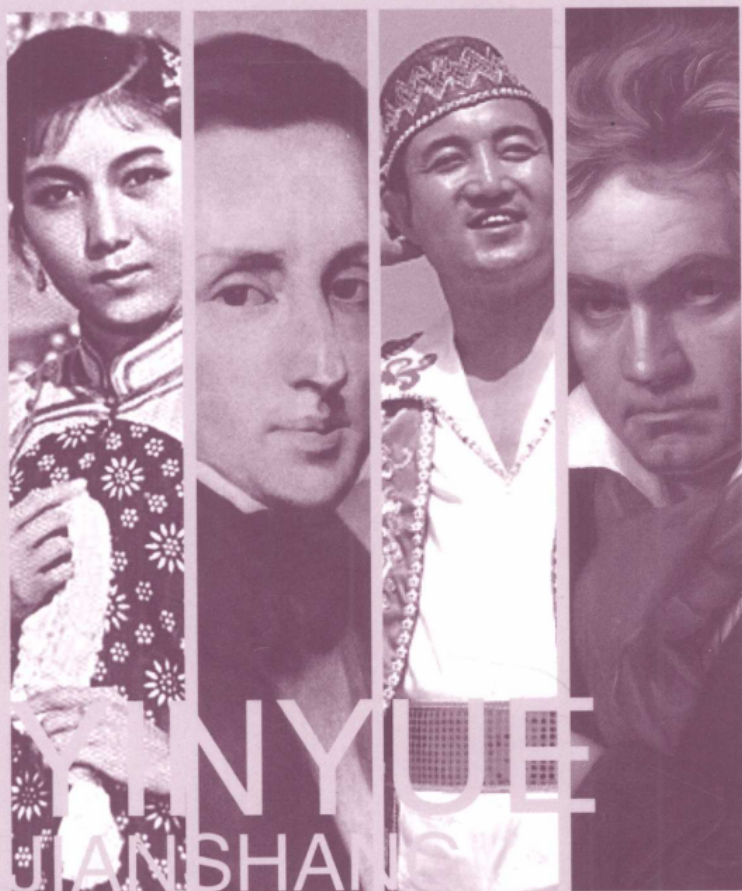

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

YINYUE
JIANSHANG
| 音 | 乐 | 鉴 | 赏 |

齐 易 马明杰 编著

河北美术出版社

策 划
责任编辑

曹宝泉
王国强

杜恩龙

李菁华

王淑芳

毛秋实

翰墨文化

天中集瑞

特约编辑
技术编辑
封面设计

美术鉴赏

音乐鉴赏

戏曲鉴赏

戏剧鉴赏

舞蹈鉴赏

书法鉴赏

影视鉴赏

艺术导论

作者简介

齐 易

河北大学艺术学院音乐系教授，音乐学硕士点第一学术带头人，
艺术学硕士生导师。著有《交响音乐欣赏》、《民族音乐概
论》、《音乐艺术教育》、《走进交响音乐圣殿》、《中国民族
民间音乐》等以及《陶行知与他创办的育才学校音乐组》、《陈
鹤琴及其儿童音乐教育思想》等论文六十余篇。

马明杰

河北大学艺术学院教师，艺术硕士。主要从事艺术理论、音乐
学、现代艺术等方面的研究和教学工作。

音乐鉴赏

ISBN 978-7-5310-3040-9

9 787531 030409 >

定价：20.00元

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

|音|乐|鉴|赏|

齐 易 马明杰 编著

河北美术出版社

策 划: 曹宝泉
责任编辑: 王国强 杜恩龙 李菁华
特约编辑: 王淑芳
技术编辑: 毛秋实
设计制作: 翰墨文化

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏 / 齐易, 马明杰编著. —石家庄: 河北美术出版社, 2009. 4
普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本
ISBN 978-7-5310-3040-9

I. 音… II. ①齐…②马… 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(2008)第029989号

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

音乐鉴赏

齐 易 马明杰 编著

出版发行: 河北美术出版社
地 址: 河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编: 050071
电 话: 0311-87041333
设计制版: 石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷: 河北新华印刷二厂
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 10.5
印 数: 1 ~ 2120
版次印次: 2009年4月第1版, 2009年4月第1次印刷

定价: 20.00元

前言

教育是科教兴国战略的基础，它关系到民族的复兴和国家的未来。在当代社会，伴随着信息技术的兴起和全球经济一体化进程，科技成果转化为生产力的周期不断缩短，产业结构调整的步伐不断加快，经济的竞争日趋激烈。经济的竞争归根结底是人才的竞争，是人的知识和智力的竞争。为适应这种形势、参与国际经济的循环和竞争，就要造就一代高素质的新人，培养出不仅有远大理想、高尚情操、强健体魄、坚定意志、积极乐观的人生态度，而且具备各行各业所需的技术和知识，有着开拓精神、解决实际问题能力及创新意识的人。

为此，教育不能单方面抓智育，而是要使属于智力的知识、科学、技术与属于人文的思想、信念、道德、审美、艺术渗透融合，构成人的素质的全面综合与发展。可以说，素质教育是教育的基本目标，人的素质的全面提高和发展是21世纪中国科教兴国的根本追求和指向。基于以上原因，党和国家一再反复强调要重视和加强素质教育。

为全面贯彻教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等学校公共艺术课程建设，促进普通高等学校艺术教育工作的健康开展，根据《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》精神和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的要求，教育部印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，作为普通高等学校非艺术类专业设置公共艺术课程、制订课程教学大纲的依据，2006年秋季开始在全国普通高等学校中实施。

《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》强调艺术教育公共课程的重要地位和作用：“公共艺术课程是培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美修养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程是高等学校艺术教育工作的中心环节。”

公共艺术教育作为大学生素质教育的重要组成部分、作为落实素质教育的重要形式，是由艺术教育的特点决定的。

艺术教育是以艺术（如音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视、文学、环境艺术、数字艺术等等）为媒介，由教师和学生共同参与的教育活动，这一活动

和艺术创造意象的心灵活动有关。艺术意象作为情感的形式、符号的存在，具有审美的超越性，决定着艺术教育具有审美功能。同时，艺术意象还包含、融合了非审美的情欲观念，如欲望、需要、焦虑、苦闷、情爱、科学、伦理、政治、宗教等等内容，又决定着艺术教育还具有带功利性的非审美功能。艺术教育的非审美功能和审美功能不可分割地融合在一起，非审美功能使审美功能具备了生命活力，审美功能（通过艺术意象）则成为传达、表现和实现非审美功能的媒介形式。

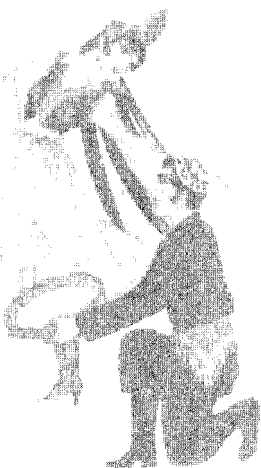
素质教育包括德、智、体、美、劳等多方面的内容，它们都有自己的独特功能，各司其职，不可取代，它们都可以通过艺术意象的形式进入艺术作品，这就使艺术教育涉及人的素质诸多方面，为提高人的全面素质提供生动的教育手段和教育内容。因此，艺术教育不但给人审美享受，而且还给人以知识、理想、教喻、身心健康、行动力量，激发个体对真善美的追求。由于其融合于审美之中而带有情感性、形象性，富有感染力、吸引力、渗透力，更易于受教者接受。

艺术教育属于人文学科的范畴，以人的情感、心态、理想、信仰、文化、价值等作为研究对象，不同于回答“是什么”的科学学科，它回答的是“应当是什么”的价值问题。因此，艺术教育不仅是目前片面强调功利性的智力教育的补充，而且它能够通过学生人文素质的提升，使个体素质得到陶冶和塑造，使个体素质走向全面、和谐、自由的发展，并落实在群体素质方面，使社会和谐、有序、自由地发展，从而促进社会文明的建设。

这套丛书根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的指导而编写，作为普通高等学校非艺术类专业艺术教育公共课教材，涉及到艺术的基础理论和艺术的主要门类，它将使学生在课程的学习实践中，通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养；使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化；发展学生的形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进学生的德、智、体、美、劳全面和谐发展，从而契合科教兴国战略的目标要求。

刘敬民

2008年4月3日

目 录

序 篇 音乐鉴赏知识介绍·····	1
一、音乐艺术的特点 ·····	1
二、音乐的表现手段 ·····	2
三、曲式知识简介 ·····	4
四、如何培养与提高音乐欣赏水平 ·····	5
第一讲 歌为民心声——中国民歌与古代歌曲鉴赏·····	9
概 述 ·····	9
音乐鉴赏 ·····	10
一、号子 ·····	10
二、山歌 ·····	11
三、小调 ·····	14
四、少数民族的民歌 ·····	16
五、古代歌曲·····	17
第二讲 说唱天下事——曲艺音乐鉴赏·····	19
概 述 ·····	19
音乐鉴赏 ·····	20
一、鼓词类代表性曲种——京韵大鼓、西河大鼓 ·····	20
二、弹词类代表性曲种——苏州弹词 ·····	22
三、牌子曲类代表性曲种——单弦 ·····	23
四、琴书类代表性曲种——北京琴书 ·····	24
第三讲 戏曲大舞台——戏曲音乐鉴赏·····	25
概 述 ·····	25
音乐鉴赏 ·····	26
一、昆腔代表性剧种——昆剧 ·····	26
二、高腔代表性剧种——川剧高腔 ·····	27

三、梆子腔代表性剧种——秦腔、河北梆子、豫剧·····	28
四、皮黄腔代表性剧种——京剧·····	30
五、近现代新兴剧种——越剧、评剧·····	33
第四讲 五洲乐不同——世界民族音乐鉴赏·····	35
概 述·····	35
音乐鉴赏·····	36
一、亚洲音乐·····	36
二、非洲音乐·····	39
三、美洲音乐·····	40
四、欧洲音乐·····	41
第五讲 声各有异彩——人声的分类与组合·····	43
概 述·····	43
音乐鉴赏·····	44
一、人声的分类·····	44
二、人声的组合·····	52
第六讲 歌曲万花筒（一）——常见中小型体裁歌曲鉴赏·····	55
概 述·····	55
音乐鉴赏·····	55
一、颂歌·····	55
二、抒情歌曲·····	56
三、叙事歌曲·····	58
四、诙谐歌曲·····	60
五、讽刺歌曲·····	61
六、舞蹈歌曲·····	62
第七讲 歌曲万花筒（二）——常见中小型体裁歌曲鉴赏·····	65
音乐鉴赏·····	65
七、进行曲·····	65
八、摇篮曲·····	67
九、艺术歌曲·····	68
十、群众歌曲·····	69
十一、通俗歌曲·····	70
十二、流行歌曲·····	71
十三、表演唱·····	71
第八讲 众口唱宏篇——清唱剧、大合唱、组歌作品鉴赏·····	73
概 述·····	73

音乐鉴赏	73
一、清唱剧作品鉴赏	73
二、大合唱作品鉴赏	77
三、组歌作品鉴赏	79
第九讲 国乐绽芳姿——中国民族乐器介绍与乐曲鉴赏	81
概述	81
音乐鉴赏	82
一、吹管乐器	82
二、拉弦乐器	84
三、弹弦乐器	86
第十讲 丝竹鼓钹喧	
——中国传统合奏形式介绍与合奏曲鉴赏	89
概述	89
音乐鉴赏	89
一、苏南十番锣鼓和苏南十番鼓	89
二、潮州锣鼓	90
三、陕西鼓乐	91
四、冀中音乐会	91
五、潮州弦诗乐	93
六、广东音乐（广东小曲）	93
七、江南丝竹乐	95
八、北方弦索乐	95
第十一讲 缪斯拨琴弦	
——西方管弦乐队乐器介绍与乐曲鉴赏	97
概述	97
音乐鉴赏	98
一、弦乐器	98
二、木管乐器	100
三、铜管乐器	102
四、打击乐器	102
第十二讲 器乐百花园（一）	
——常见器乐体裁介绍与乐曲鉴赏	107
音乐鉴赏	107
一、摇篮曲	107
二、进行曲	108

三、舞曲	108
四、谐谑曲	109
五、小夜曲	110
六、赋格曲	111
七、回旋曲	111
八、变奏曲	112
第十三讲 器乐百花园(二)	
——常见器乐体裁介绍与乐曲鉴赏	113
音乐鉴赏	113
九、叙事曲	113
十、奏鸣曲	116
十一、室内乐	117
十二、序曲	119
十三、组曲	120
十四、交响音画	121
第十四讲 协奏生妙韵——协奏曲鉴赏	123
概述	123
音乐鉴赏	123
一、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	123
二、钢琴协奏曲《黄河》	127
第十五讲 交响展华章——交响诗、交响曲鉴赏	131
概述	131
音乐鉴赏	132
一、交响诗《嘎达梅林》	132
二、《第五交响曲》	133
第十六讲 剧作鸣天籁——歌剧、舞剧音乐鉴赏	137
概述	137
音乐鉴赏	138
一、歌剧音乐鉴赏	138
二、舞剧音乐鉴赏	144
第十七讲 影视传佳音——影视音乐鉴赏	149
概述	149
音乐鉴赏	150
一、电影音乐鉴赏	150
二、电视音乐鉴赏	156

序 篇

音乐鉴赏知识介绍

一、音乐艺术的特点

（一）什么是音乐艺术？

音乐艺术是用有组织的音构成的音乐形象来表达人们的思想感情与社会现实生活的一种艺术形式。

音乐作品反映的内容是很广泛的。有表现社会现象和有重大社会意义事件的，有反映风俗习惯的，有描绘自然景色的，也有抒发人们的各种情感和生活感受的。

音乐反映社会生活，不是对社会生活的直接描绘，而是音乐家把自己从现实生活中得到的个人的丰富体验予以情感的概括，然后用有组织的音乐形式表现出来，它往往是通过表达情感来描绘引起这种情感的现实生活。

（二）音乐艺术的特点

1. 音乐是声音的艺术

任何一种艺术形式都有自己表情达意、塑造艺术意象的表现手段，比如舞蹈是通过身体动作、面部表情，绘画是通过线条、色彩、构图，文学是通过字、词、句、篇来塑造艺术意象。通常人们正是以表现手段的不同，来区分艺术的不同种类。

音乐是以声音为其表现手段的一种艺术形式，音乐意象的塑造，是以有组织的音为材料来完成的。因此，如同文学是语言的艺术一样，音乐是声音的艺术。这是音乐艺术的基本特征之一。

2. 音乐是听觉的艺术

音乐既然是声音的艺术，那么，它只能诉诸于人们的听觉，所以，音乐又是一种听觉的艺术。

3. 音乐是情感的艺术

在所有的艺术形式中，音乐是最擅长于抒发情感、最能拨动人的心弦的艺术形式，它借助声音这个媒介来真实地传达、表现和感受审美情感。

音乐为什么能够用有组织的声音来表达人的情感呢？一种理论认为，音乐的表情性来自于音乐对人的有表情性因素的语言的模仿；还有人认为，音乐的声音形态与人类情感之间存在着

相似性，具有某种“同构关系”，因此音乐能表达人的各种情感。

4. 音乐是时间的艺术

雕塑、绘画等艺术形式凝固在空间，使人一目了然。我们欣赏美术作品，首先看到美术作品的整体，然后，才去品味它的细节。而音乐则不同，音乐要在时间里展开，在时间里流动。我们欣赏音乐，首先从细节开始，从局部开始，直到全曲奏（唱）完，才会给我们留下整体印象。只听音乐作品中的个别片段，不可能获得完整的音乐意象。所以，音乐艺术又是一种时间艺术。

5. 音乐是表演的艺术

音乐作品不像文学或绘画那样，只要一经作者创作完成，创作过程结束，就可以直接供人们欣赏了。音乐作品必须通过表演这个中间环节，才能把作品传达给欣赏者，实现其艺术作品的审美价值。所以，音乐又是表演的艺术，是需要由表演进一步再创造的艺术。

综上所述，我们可以把音乐艺术的基本特性概括为：音乐艺术是以声音为基本表现手段，以情感为主要表现内容，通过表演在时间中展开，最终诉诸于人的听觉的艺术形式。

二、音乐的表现手段

我们知道，音乐是以声音作为基本的表现手段的，但就像文学作品不是文字的简单堆砌那样，音乐也不是声音的简单堆砌。音乐中的声音是将各种声音要素（音值、音高、音量、音色、速度等）用音乐的组织手段（旋律、节拍、调式、和声、复调、曲式、织体等）按音乐形式美的法则（和谐、比例、对称、调对比、整齐一律、多样统一等）组织在一起的。构成音乐的声音要素与组织手段，我们称之为“音乐语言”，或称之为音乐的表现因素。不了解音乐的表现因素，我们就很难真正理解音乐是如何来表情达意、塑造音乐形象的。

音乐的表现因素有哪些？它们有旋律、节奏、节拍、速度、力度、音色、音区、调式、转调、和声、复调等。下面我们分别加以介绍。

1. 旋律

旋律又叫曲调，它是由不同高低、不同长短的音组成的音的线条，或称“有组织的音的横的进行叫旋律”。旋律本身已包含了音高、节奏（音值）和节拍三种要素。旋律是最重要的音乐表现因素，我们听一首乐曲，给你印象最深的就是旋律。所以我们说，旋律是音乐的灵魂，是塑造音乐形象的最重要的手段。

不同的旋律具有不同的表现作用：

（1）上行旋律：由低音向高音进行的旋律，往往可以使音乐的情绪高涨，常带有渐强的意味。

（2）下行旋律：由高音向低音进行的旋律，往往可以使音乐的情绪趋于缓和、平静、低沉，常带有渐弱的意味。

（3）直行旋律：又叫同音重复。直行旋律由于音高无变化，节奏的表现作用变强了，它适于表现执著的、富于鼓动性的情绪。

(4) 波浪式旋律：起伏相间的旋律，给人以优美、舒展、委婉曲折之感，抒情性很强。

2. 节奏

将长短相同或不同的音按一定规律组织起来叫节奏。节奏是音乐的骨骼，是音乐中很重要的表现因素。旋律脱离不开节奏，而节奏却可以脱离旋律而独立起作用。

不同的节奏类型具有不同的表现作用：

(1) 紧凑的节奏：常常给音乐带来活泼、紧张、急促、兴奋、欢乐等不平静的情绪。

(2) 舒展的节奏：常常使音乐的旋律因素变得明显起来，适合于表现辽阔、平和、优美的情绪和意境。

(3) 行进的节奏：给人以坚定有力的感觉。

(4) 切分的节奏：这是一种打破正常强弱规律的节奏，动性较强。

3. 节拍

有重音及无重音的同样的时间片段按一定的规律反复出现，叫节拍。不同的节拍具有不同的表现作用，二拍子强弱分明，节奏清晰明快；三拍子动感强，给人活泼轻快之感；四拍子往往给人以稳健的感觉。

4. 速度

速度指乐曲在演奏或演唱时的快慢程度。速度大致可分为三类：快速、中速与慢速。一般来说，表现激动、兴奋、欢乐、活泼的情绪是与快速相配合的；田园风格的、比较抒情的则往往与中速相配合；而颂扬、赞扬、挽歌、沉痛的回忆等则与慢速度相配合。速度的表现作用也是不可忽视的，同样一个曲调，用不同的速度来演奏或演唱，会有不同的效果。如贺绿汀的管弦乐曲《森吉德玛》，开始的民歌曲调速度缓慢，描写辽阔的草原景色；后面还是这个曲调，只是速度加快了一倍，这时的音乐形象就变了，描写的是草原人民的幸福而愉快的生活。

5. 力度

力度指音乐的强弱程度。较强的力度往往给音乐带来雄浑、气势磅礴的效果；较弱的力度则善于表现细腻的情感。在一些音乐作品中，力度的渐强给人以由远走近的感觉，力度的渐弱给人以由近走远的感觉。如格里格的《奥塞之死》、鲍罗丁的《在中亚细亚草原上》都使用了这样的手法来表现队伍的行进。

6. 音色

音色指不同人声、不同乐器及不同的音响组合所发出的不同的声音色彩。不同的音色有各自不同的表现作用。在合奏、合唱等形式多声部音乐作品的写作中，作曲家非常注意将音色的变化和对比作为表情达意的重要手段。

7. 音区

音区是音域（一个人、一件乐器或一个乐队所能达到的最低音到最高音的范围）的一部分。一般将音域划分为高音区、中音区、低音区三个部分。高音区往往较明亮，中音区往往较平和，低音区往往较浑厚。在音乐的演唱演奏中，音区的变化往往带来音乐形象上的变化与对比。

8. 调式

按照一定关系结合在一起的许多音（一般不超过七个），以一个最稳定的音（这个音叫主音）为中心而构成一个音的体系，这个音的体系叫调式。不同的调式有不同的调式色彩和调式风格。现在我国音乐生活中常用的调式有欧洲的大、小调式和我国的民族五、六、七声调式。

调式之间的对比往往造成音乐情绪和音乐形象的变化，如：贝多芬《第五交响曲》（命运）中，第一、三乐章在暗淡柔和的c小调上，表现人与命运的抗争，人的憧憬、悲伤、思索，而第四乐章表现光明战胜黑暗，人民胜利狂欢的喜悦，则用的是明亮辉煌的C大调。

9. 转调

调是指曲调音的高度。音乐由一个调进行到另一个调，叫转调。转调是音乐发展的重要手段。在格里格的《培尔·金特》第一组曲中的《朝景》一曲里，就是用连续转调的方法来表现旭日初升、灿烂光芒照耀大地的瑰丽景色。

10. 和声

通俗地讲，音按一定规则的多声共响叫和声。和声可作曲调的背景衬托，能为曲调做伴奏，还能使曲调变得浓厚起来；除充当背景外，它自己还能在表现音乐内容和情绪上起色彩性作用，比如和谐的和声表现平和，不和谐的和声表现紧张等。因此，和声不仅是曲调的陪衬，而且它本身还能极大地丰富音乐的内容。

11. 复调

复调指两个以上各自独立的曲调的有机结合。复调手法可以表现一个音乐形象（音乐意象）的不同侧面，或两个以上不同音乐形象的结合。

三、曲式知识简介

“曲式”是乐曲的结构形式，它也是音乐的重要表现手段。曲调在发展过程中形成各种段落，根据这些段落形成的规律性，从中找出具有共性的结构格式，这便是曲式。

1. 乐段的结构及一段体（A）：乐段通常由两个以上的乐句构成。一首乐曲仅由一个乐段构成，称之为“一段体”或“一部曲式”。如《嘎达梅林》、《赶牲灵》（均由两个乐句构成），《茉莉花》、《槐花几时开》（均由四个乐句构成）等，都是一段体结构的歌曲，曲式标记为A。

2. 二段体（AB）：二段体又称二部曲式，它由两个明显的乐段组成，前后两段在曲调、节奏以及所表达的情绪等方面形成对比。如《年轻的朋友来相会》、《让我们荡起双桨》等都是二段体结构的歌曲，曲式标记为AB。

如果二段体每个段落的内部又可以分为若干小段，则称之为复二段体。

3. 三段体（ABA或ABC）：三段体又称三部曲式，它由三个段落组成。三段体有两种形式：第三段与第一段相同或基本相同，第二段与前后两段形成对比，这样的三段体叫再现式三段体，曲式标记为ABA或ABA₁。三个段落各不相同的三段体，叫并列式（或对比式）三段体，曲式标记为ABC。其中再现式三段体较为多见，如《歌唱祖国》、《听妈妈讲那过去的事情》

等都是ABA₁结构的再现式三段体。并列式三段体结构的乐曲,如冼星海的《怒吼吧!黄河》及《长征组歌》中的《告别》一曲。

如果三段体每个段落的内部又可以分为若干小段,则称之为复三段体。器乐曲中常采用此种曲式。

4. 变奏曲式:先奏出一个自成段落的主题音调,然后以各种各样的手法对这个主题进行变形处理(即变奏),使这个主题通过多次不同的变奏而得到多方面的发挥。其曲式标记为AA₁A₂A₃A₄……如本讲中冼星海的《保卫黄河》(AA₁A₂A₃)。

5. 回旋曲式:一个一再反复的基本主题与若干各不相同的“插段”交替出现,其曲式标记为ABACA……

6. 奏鸣曲式:它是各种大型器乐体裁中最常见的,也是最重要的一种曲式。大多数交响曲的第一乐章都运用“奏鸣曲式”写成。奏鸣曲式可以分为三大部分,即呈示部、展开部和再现部。其中呈示部又可以分为形成对比的主部和副部[主部前面可能有引子,主部和副部之间可能有连接部,副部后面可能有结束部(尾声)];展开部以呈示部出现过的音调为素材进行发展变化而构成;再现部则是将呈示部的音乐进行变化再现。

四、如何培养与提高音乐欣赏水平

(一) 多听与“精读”

音乐是一种听觉艺术,听是感受音乐作品的基本方式,音乐欣赏能力的形成与提高首先要靠多听,一回生,两回熟,听得多了,自然慢慢地就会听得懂的。所谓听得懂音乐是一个相对的过程,开始觉得音乐好听,可能只是一种比较朦胧的感受,如果再继续听下去,逐渐能够感受到音乐的变化和特点,比如能够辨别出不同的旋律、节奏和音色,同时对音乐所表达的感情、意境也有所领会,那么在一定程度上就可以说是听得懂音乐了。

在听音乐时,对一些有代表性的名作要“精读”,可采取分章分段听和完整听相结合的方式进行。在感情上熟悉它,跟踪音乐的信息,记忆它、分析它、思考它。还可以借助文字介绍或请人讲解这些辅助手段帮助和加深理解。分层次听,可感受旋律、伴奏声部、织体的进行等。最后,整体综合欣赏。通过反复欣赏,可使我们从音乐中感受“同中之异,异中之同”。立体地感受整部音乐作品,由表及里,逐步深入,才能逐步提高音乐审美能力。

多听,还包括这样一个非常重要的内容,那就是多听各种各样的音乐,不断扩大自己的欣赏面。有些音乐欣赏者的欣赏趣味非常之狭窄,他们只喜欢某一种类型的音乐,例如流行音乐,而对艺术性更高、内涵更为丰富的严肃音乐却不愿问津,这样就很难提高音乐欣赏能力。

(二) 熟悉音乐语言,掌握一些音乐知识

音乐艺术依靠它特有的各种表现手段,包括旋律、节奏、音色、力度、速度、织体、曲式、调式、调性等等要素,才能表情达意,塑造音乐形象。要熟悉构成音乐的音乐语言,就

应具备起码的音乐知识和修养，音乐的感受不可能一点也不依靠理论知识。如果有人对基本乐理一点也没接触过，那么欣赏起音乐来自然困难得多。尤其是我们称之为“严肃音乐”、“高雅音乐”（尽管这种称呼或许不恰当，但人们都知道它指的是什么）的一些音乐作品，特别是一些大型的、结构复杂的交响曲、协奏曲、歌剧等，我们在欣赏它们的时候，需要懂得些乐理方面的知识，即使是粗略地知道一些，也会有助于我们更好地感受和欣赏音乐。所以，我们在听音乐的同时要学习一些有关的音乐知识，并把理性的知识融会于感性的体验之中，这样才能使我们逐渐具备一双能听懂音乐的耳朵。

（三）了解所欣赏乐曲的背景知识

在欣赏音乐的时候了解一些所欣赏的乐曲的背景知识，如作品的时代背景、民族特征、作曲家生平、风格流派、创作个性以及创作意图等，这样才能更深刻地理解和领会音乐内容。

一首音乐作品，总是表现了作曲对现实生活的感受。因此，要比较深刻地领会作品的思想内容，就必须了解作品产生的时代背景和时代特点。例如贝多芬的第三和第五交响曲、《爱格蒙特》序曲等英雄性格的作品，是在法国资产阶级大革命的影响下产生的，反映了人民群众反抗专制暴政的斗争。他的第七交响曲和第九交响曲，则分别表现了他处于民族解放战争和梅特涅反动统治时期的精神状态和思想境界。柴可夫斯基的第四、五、六交响曲，《曼弗雷德》交响曲，反映了当时俄国资产阶级知识分子在亚历山大二世和亚历山大三世反动统治下苦闷彷徨的心情和渴望光明幸福的意愿。

俄国作曲家格林卡说：“创造音乐的是人民，作曲家不过把它编成曲子而已。”一切音乐作品都植根于民族民间音乐，因此都有各自的民族特征。有些作品概括地体现了民族音乐语言的某些特点，另一些作品则和具体的民族民间音调保持着密切的联系。例如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》的音乐语言，同我国北方民歌的音调有着密切的联系。表现人民英雄斗争的第一主题，吸收了陕北民歌《信天游》的某些音调；表现英雄们宽广胸襟的第二主题，吸收了山西民歌《高山上点灯》和《好八路》的某些音调，这个作品不仅有强烈的时代气息，同时也有鲜明的民族特征。

作曲家由于生活时代、环境、素养、经历和艺术趣味的不同，表现为各不相同的创作个性。贝多芬的《第九交响曲》和舒伯特的《未完成交响曲》是同一时期的作品，具有同样的时代背景，但创作个性迥异，作品的风格也不大一样。《第九交响曲》是一部悲壮宏伟的戏剧，而《未完成交响曲》则是哀婉动人的浪漫主义抒情诗。

（四）正确把握音乐艺术的特性

表情性、非具象性和不具备语言符号功能是音乐艺术在表现内容上的特征。表情性是指音乐艺术最能细腻地、淋漓尽致地表达人们的喜、怒、乐、哀等各种感情和情绪，在这方面音乐远远胜过其他艺术形式。李焕之的《春节序曲》中的欢乐喜悦，小提琴协奏曲《梁祝》中“楼台会”一段的悲凉，都是语言所难以描绘的。

非具象性是指音乐不具有空间造型能力，音乐也不像语言那样具有明确的语意，这决定了音乐艺术不能具体表现事物的具体形态、事件的发展细节和明确的概念性、逻辑性内容。如表现的话，那也要通过语言文字等其他手段的帮助。音乐艺术擅长表“情”，却不擅长表达形状与概念，如果要作曲家写一段音乐，来表现一个人的身高与体重是多少，那再高明的作曲家也会束手无策。所以我们在欣赏音乐时不能苛求音乐所不能表现的东西，不必非要从音乐中寻找诸如“某个人长的什么样子，他们在说什么”等这样一些音乐所表达不了的东西。

作曲家即使表现美术性、文学性的内容，也要靠音乐手段的模仿、象征、暗示等引起欣赏者对相关事物的联想。而这种联想，并不像直接欣赏美术、文学等艺术作品那样非常具体。对欣赏者来说，由听音乐引起的联想，又因每个人的经历、心态、体验的不同而有所不同，放一段音乐，让一百个人来说他联想到了什么，可能会有一百种答案。

有的音乐作品是有标题的，有的甚至是根据一定的故事情节写成的，这些文字的辅助手段有助于启发我们的联想和对音乐作品的理解。但我们在欣赏音乐时不要企图完全借助文字或语言的说明去解释这首音乐作品的全部意义和情感。法国著名作家雨果说：“音乐表达不能言又不能缄默的东西。”我们只有在反复的倾听中去领会音乐语言的美，在倾听中发挥艺术想象力，在倾听中唤起内心的感情，在倾听中去感受它的美。要理解音乐，什么也代替不了倾听音乐。

（五）提高文化修养，丰富人生体验

欣赏者的音乐欣赏水平不但受本人音乐知识水平的制约，还受欣赏者总的文化、艺术修养等多种因素的制约。一方面，我们说音乐欣赏是提高人的整体文化修养的一种重要方式；另一方面，人的整体文化修养的提高又会促进音乐欣赏水平的提高。一般地讲，一个人的音乐欣赏水平与他的整体文化艺术修养的水平是成正比的。同一部音乐作品，不同文化艺术修养的人对它的理解与领会的深度是有着层次上的区别的，正如同一个初中生眼中的《红楼梦》与一个红学家眼中的《红楼梦》不是同一个《红楼梦》一样。所以，无论在我国还是在外国，欣赏交响曲一类作品的人总是以知识分子居多，就是这个原因。

音乐与文学、美术等文化形式虽然在表现方式、手段上有所不同，但它们都属于艺术门类，有其相通之处，整体文化艺术水平的提高，有助于欣赏者对音乐作品内涵更深刻的领会和体验。

欣赏者自身的生活阅历、情感体验等也会对音乐欣赏水平的提高起着一定的辅助与制约作用。丰富的人生阅历与情感体验，对更深刻地体会类似贝多芬的交响曲这样哲理性强、内涵丰富的音乐作品有着很大的帮助。因此欣赏者丰富自己的生活阅历、提高思想情感的深刻程度，也是促进和提高音乐欣赏能力的一个重要方面。

（六）养成文明的欣赏习惯

这本来不属于有关提高音乐欣赏水平方面的问题，但作为一个合格的音乐会上的听众，又必须懂得有关这方面的“规矩”，所以在这里有谈一谈的必要。

在剧场中听音乐会是一种高尚的文明活动，应当衣着整齐，提前进入剧场后安静地就