

函授教学
文字讲义

音乐欣赏入门

上海文艺出版社
中小学音乐教学有声辅导函授班

函授教学
文字讲义

音乐欣赏入门

第一讲、第二讲

上海文艺出版社

中小学音乐教学有声辅导函授班

目 录

开班前言

第一讲：声音艺术..... (3)

第二讲：表现功能(一)..... (8)

欣赏与分析

1. 在钟表店里..... (12)

2. 动物狂欢节..... (15)

3. 小青蛙..... (22)

4. 云雀..... (26)

5. 苗岭的早晨..... (29)

6. 我是人民的小骑兵..... (32)

7. 斑鸠调..... (35)

8. 前奏曲(雨滴)..... (39)

9. 渔舟唱晚..... (45)

10. 太平洋“231”..... (47)

11. 百鸟朝凤..... (50)

12. 夜莺..... (54)

13. 野蜂飞舞..... (58)

盒式磁带使用与保管注意事项 .. (61)

开班前言

世界的音乐浩如烟海，音乐的世界广阔无垠。从中华古国到希腊、罗马，从非洲沙漠到美洲大陆，从海南椰乡到天山南北，从巴赫、亨德尔到莫扎特、贝多芬，从《马赛曲》到《国际歌》，音乐总是伴随着人民的生活显出其蓬勃的生命力，为人类的艺术宝殿增添光辉。音乐是历史的见证，心灵的写照，是传播美的使者，是文明之神凌空飞腾的一翼。用音乐开发智力，培养美德，陶冶性情，增强素养，使青少年在认识音乐历史、赏析艺术珍品的过程中，以高尚的审美眼光对待生活、学习，对待我们正在从事的伟大事业，这正是音乐教师们作为音乐世界导游者的神圣使命。

为此，当然需要充实我们自己。诸如音乐语言的特殊性、音乐的构成要素与表现功能、音乐的体裁形式、标题音乐与非标题音乐、从古典派到浪漫派直至现代音乐流派的风格特征、我国民族民间音乐的奇特风貌以及当代音乐生活中经常碰到的轻音乐、流行音乐等许多问题，都有待我们作深入的学习和思索。

本期函授辅导拟根据教育部颁发的中小学音乐教学大纲的要求，充实现行教材内容，抓住音乐教学中经常涉及的知识性问题，增补中外古今作品实例，进行专题性解说。在考虑到为中小学音乐教育服务的同时，又让它能适应广大青年、部队战士、文艺爱好者和文化馆、部队俱乐部、广播室的需要。函

授班分发的十册教本、十盒立体声音乐磁带(精选的古今中外优秀的音乐作品)可直接供开展群众文娱活动和播放使用,也可供基层文化干事进修、培训和开展群众性音乐欣赏讲座使用。它是一种简便有效、丰富生动的“音乐欣赏入门”。

我们希望函授班学员能认真阅读课文,依据文字介绍仔细赏析有关音响,用笔记回答思考题,以便将课本内容化为自己的语言运用于实践。同时,我们将以音乐知识问答作为函授的辅助形式,学员可将学习过程中遇到的问题和不解之处来信告诉我们,经归纳后将统一进行答复。

愿函授班成为中小学音乐教师和音乐爱好者的益友。

注:来信请寄上海市绍兴路74号上海文艺出版社音乐函授班。

第一讲 声音艺术

声 音

世界上，无论是荒无人烟的沙漠，一望无边的大海，高耸入云的雪山，迷雾笼罩的森林，还是小桥流水的村庄，高楼密集的都市，抑或独辟幽径的小巷，处处时时都有声音。风声、雨声、雷声、飞沙走石声、滚滚波涛声、猛兽咆哮声、树叶飘动声、潺潺流水声、虫鸟鸣叫声、机器马达声、辘辘车轮声、呜呜汽笛声、物体碰击摩擦声、人们的说话声、读书声、笑声、哭声、喊声……，声音是世界的组成部分，无声即不成世界。

声音由物体的振动而产生。其音波通过空气传入耳内，振动鼓膜，经听觉神经传给大脑，便引起声音的感觉。声音有时使人愉悦，树上鸟的婉转啼鸣，田野牧童的优雅笛声，春风杨柳时节绵绵细雨的淅沥之声，都是很有一番诗情画意的；声音有时使人振作，“山头鼓角相闻”，任凭敌军重重围困，“我自岿然不动”；死一般的沉寂有时使人胆怯，夜半孤身行路，除他那衣衫下摆的沙沙声和鞋底擦地之声而外，别无动静，总觉有人妖尾随，竟使他不寒而栗，急盼抵达灯明人喧之地。诚然，有时此处无声胜有声，则是在探测自己内心的声音，也许表示着一阵惊雷即要爆发，无声是相对的，有声是绝对的。声音

对情绪的影响每每显得非常直接，假如当你正悠悠然欣赏肖邦夜曲的时候，突然间，炮声夹着闪电雷鸣铺天盖地而来，耳边刹时又响起门窗玻璃的破裂声，纷乱的脚步声，尖锐的呼喊声，汽笛的呜咽声，那就必定引起极端刺耳的憎恶之感。可见，不同的声音所造成的心理感受是很不一样的。小鸟的啁啾之所以令人喜爱，是由于鸟语的振动波形比较稳定规则，虽无曲调，却清脆悦耳；钢锉磨擦声、玻璃碎裂声、马达隆隆声等等，则因物体振动波形极不规则，没有一定的频率，而自然令人生厌，此谓之噪音。有时我们收听无线电广播，音乐美妙得很，但是喇叭里却同时隐隐发出另一电台音调夸张的广告节目，干扰着正常的欣赏，这乃是杂音。此刻，它与噪音仅是程度上的不同，也不受欢迎。

乐 音

构成音乐的物质材料是声音，但并非任何声音均能造成音乐。用以表现乐思和音乐形象的基本音响素材不是噪音，而是乐音。

乐音是通过歌喉或乐器，按一定的振动频率所产生的声音。振动次数愈多，音愈高，振动次数愈少，音愈低。人们的听觉所能感受的音高，约在每秒钟振动十六至二万次这样的范围内。在音乐中，能明显表示音高的音，约在每秒钟振动十六至四千次之间。由于人的歌喉所能达到的音域有限，因而歌唱中使用的音高范围更为狭小，大约每秒钟频率为六十至一千次。一些没有固定音高的乐器如大鼓、小军鼓、钹、铃、三角铁、木鱼等，尽管在乐队中发挥着节奏、色彩等积极作用，但毕

竟不同于小提琴、二胡、笛子、单簧管等具有一定乐音振动规律的乐器,故而不能滥用,更不可替代乐音的表现功能。离开乐音的音乐,如打击乐,往往能渲染气氛,十分热闹,倘若无休止地闹下去,过多地造成噪音效果,或是纯粹的噪音,人们的音乐听觉也是难以接受的。当然,非洲有些民族以击鼓传递信息、交流感情,其迷人之处主要不在音高,而在于节奏,是一种独特的语言,称为“鼓语”,与一般概念的乐音组合形式是不同的。

1939年在英国伦敦曾举行过一次国际会议,确定 a^1 (即钢琴上小字一组的 La)的标准振动数为每秒钟440赫兹(次),由此按不同的振动数确定其它各音的标准音高。现代的钢琴有八十八个不同音高的键,其中白键五十二个,黑键三十六个。由最低音到最高音这一宽广的音域中又可分成若干个音组。按唱名排列: $La_2 \rightarrow Si_2$ 两音为大字二组, $Do_1 \rightarrow Si_1$ 为大字一组, $Do \rightarrow Si$ 为大字组, $do \rightarrow si$ 为小字组, do^1 (即中央 c) $\rightarrow si^1$ 为小字一组, $do^2 \rightarrow si^2$ 为小字二组, $do^3 \rightarrow si^3$ 为小字三组, $do^4 \rightarrow si^4$ 为小字四组, do^5 为小字五组。如果我们从 do^1 音开始,按音高次序排列一个音列,直到 do^1 的八度音 do^2 ,那么 do^1 、 re^1 、 mi^1 、 fa^1 、 sol^1 、 la^1 、 si^1 、 do^2 即成为一种音阶(自然大调);倘若按半音(小二度)关系顺次排列一个音列,则成为半音音阶,一个八度之内包括了十二个音。音乐作品通常总离不开这十二个音,它们的音程相等,均为半音关系,各相邻两音之间的振动数之比是完全相等的,亦即 $\sqrt[12]{2} = 1.05946$,这便是近现代音乐中被广泛采用的十二平均律。

然而,音乐作为声音的艺术毕竟不同于物理、数学。它需要准确的音高,需要良好的音质,更需要将各个孤立的乐音有机地组合起来,使其流动,显示出生命的活力。什么叫音乐?

音乐就是通过有组织的乐音反映生活、表达思想、传递感情的一种艺术。不可想象,一个不懂作曲的人,纵有多少激情,多大的耐心,能够使琴键发出动人心魄的声音吗?尽管所使用的都是乐音,终究没有条理,不成章法。如何巧妙地组织乐音,形成艺术形象,这是一门学问,并非轻易可得的。

要 素

音乐创作也好,音乐欣赏也罢,均需了解音乐的基本要素,亦即主要表现手段。构成音乐的因素很多,归纳起来主要有以下几个方面:

一、**旋律** 它是乐音的有组织的进行状态,表示着任何单一线条中的节奏、音高关系。它是音乐的灵魂,表现作用最鲜明,最动人,最吸引人。人们的音乐记忆以旋律最为深刻,音乐作品的可听性往往主要体现在成功的旋律上。在多声部作品中,旋律通常在高音部,有时在低声部,也可出现或隐伏于内声部。旋律的类型很多,有舞蹈性的旋律,抒情性的旋律,说唱性的旋律,戏剧性的旋律,其中还有声乐性与器乐性的旋律之分。音乐作品中,旋律有时完整展现,有时以短小的核心音调或动机的方式出现。音乐作品的主题音调是乐思发展的基础,不要放过最初呈示的主题或核心音调。旋律往往具有一定的民族或时代的特征,形成风格上的差异。同样的旋律,如果节奏、速度、力度、调式、调性、音区、音色等发生变化,就可能引起音乐情绪或性格的变化。

二、**节奏** 它是音乐的原动力,音乐的脉搏。它以时间持续的方式,体现音响运动的轻重缓急,包含着时值、重音、速

度、拍子等成分。作品的结构,小自动机、乐节、乐句、乐段,大至奏鸣曲、交响曲的曲式,是松散拖沓还是集中紧凑,是零乱还是完整,都有一个节奏的问题。音乐体裁不同,节奏形态也有所差别。进行曲多用 $\frac{2}{4}$ 拍或 $\frac{4}{4}$ 拍,节奏规整,多带附点;圆舞曲用三拍子,突出第一拍重音,节奏明确,多带律动感;诙谐曲也用三拍子,节奏活跃,速度较快,常出现突发的强弱对比;民歌中的山歌音调高亢,节奏自由,气息宽广,……如此等等,都与节奏直接有关。

三、和声 指音乐进行中多音有规律地同时发响的方式,它可使音乐形象更为丰满多彩。和声的功能与调式、调性的功能密切相关,同时对多层次音乐线条以不同方式出现的复调音乐有重大影响。欣赏音乐作品,不仅要抓住旋律,而且要培养多声部的听觉。钢琴曲、合唱曲、重奏曲、交响音乐等等都不是单线条进行,而是多声部、立体化地发展乐思,要善于感受和声效果。

四、音响 音乐既然是一种声音的艺术,便要求以尽可能动听的音响去展示内容和形式的美。所谓“建筑是凝固的音乐,音乐是流动的建筑”之说,不仅表明音乐的纵、横结构应讲究建筑艺术似的和谐协调,而且作为时间的艺术必然要在流动之中充分调动音色(尤其是配器)、力度、织体(声部组合形态)等多种因素的能动作用,让人们领略音响建筑的宏伟、秀丽、精致。

思考题

1. 试举例说明乐音与噪音的区别。
2. 参听音响资料,分辨不同类型的旋律及其节奏特点。

第二讲 表现功能(一)

特 殊 性

我们习惯于“音乐语言”这样的用词,其实它的涵义与“语言文字”是很不一样的。语言文字是代表具体事物或抽象概念的符号。“这个小孩今年九岁”,“我们的学校由此左转弯,向前走,再右转弯,穿过一条胡同,见十字路,朝南的大门便是”,“我们要在本世纪末实现四个现代化”,“实践是检验真理的唯一标准”……,一说就明白。如果这些语言用音乐来表达,实在是无能为力的。构成音乐的物质材料——乐音十分有限,纵令你高低起伏、喋喋不休,总兜不出十二个音符,你能以 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ \dot{1}\ \dot{2}$ 表示九岁吗?你能以上滑音代表向左,下滑音代表向右吗?小胡同、十字路又如何表达呢?怎样的音调可以表示“本世纪末”,哪几个音代表“四化”呢?至于哲学命题就更加难以捉摸了。因为音乐并不具备语言文字那样明确的语义性,所以也不必要求音乐发出的声音象语言文字那样具体、确定。我们知道,作曲家的创作灵感来自生活,来自对现实世界或人类历史中某一事物的深切感受和特殊兴趣,为某种特定的思想感情所激发,并不是无对象的纯音符的堆砌,然而在作品中往往只是某种精神面貌、感情状态的表

现,不可能象语言文字那样详尽描绘事物巨细、事件始末以及人物模样等等容易看明白的形象和状态。这是音乐的抽象性的一面。

人们对音乐的感受是通过音调、节奏等手段造成的特定音响作为媒介,引起某种联想而达到的。又由于各人生活经历、文化修养、音乐素质等许多方面的不同而对同一作品产生不同的联想,作出不同理解,引起不同的反应,这便是音乐欣赏中很强的主观性的一面。你对贝多芬所处的时代,他的生活创作经历,他那坎坷崎岖的人生道路等等一无所知,听他的《第五(命运)交响曲》却可以感受到一种向前冲击的力量,至于你是否具体联想贝多芬因耳聋而写下遗书打算自杀,后又克服初念,勇敢地迎战命运的袭击,并且联想到1789年法国资产阶级革命对他的积极影响,等等,这就很难要求了。倘若听此作品,给了你巨大的精神鼓舞,使你振奋,鼓起勇气向困难斗争,这也就达到了欣赏的初步要求,其中已经渗入了你的主观想象的因素。当然艺术想象决不是胡思乱想,你如果把第一乐章“命运的叩门声”联想为一个人在玩花灯,吃巧克力,那就错了,说明主观联想与作品的精神是风马牛不相及的。从而,听音乐的“懂”与“不懂”在此就有了区别。“懂”,并不意味着象理解语言文字一般地确定、具体,把握了乐曲的基本情绪,也许可以认为是大致上懂了,要深刻理解曲意却是不容易的;所谓“不懂”,也不是语言文字意义上的不懂,而是指基本上没有听出乐曲的感情特质,作出了错误的理解。如果我们并不满足于在音乐中寻求感官刺激,而希望对作品有更深一层的认识,从感性欣赏升华到理性欣赏,进入美的境界,那就需要对作家所处时代,作家的生活创作道路,民族的风土人情和民间音调,作品产生的政治、哲学、艺术思潮的背景等诸

方面有一番了解,并掌握一些基本的音乐常识,多听、多思、多比较,培养判断和评论音乐作品的能力,欣赏水平当会有较大的提高。

模 拟、象 征

音乐虽不象语言那样具有确定的语义性,但音乐作为一种动态的时间艺术,却在音符的变化运动之中提供了较之文学、绘画、戏剧、雕塑等艺术更为广阔的联想天地。它不仅擅于抒情,而且有时也能借助于某种特殊音响发挥“造型”的功能。这不是指戏剧、绘画、雕塑的视觉意义上的造型,而是通过一定的声音作媒介所给予人们的形象联想。一是对自然界和社会生活中某种音响,类似鸟鸣、机器声、车轮转动声、刀剑击碰声、雷雨等等声音的模拟,如《百鸟朝凤》、《云雀》、《太平洋 231》、《阿尔卑斯山:雷雨》等;二是以象征性手法表示事物的势态,静态有如月光、夜、黎明、沉睡等写意方式,如《月光》、《苗岭的早晨》等;动态有如马蹄急驰、流水、海涛、行军等,如《马刀舞》、《大海》、《降 A 大调波兰舞曲》等抑或借用某一既定音调象征某种形象等等。音乐的造型性是为表现性服务的,拟人落脚于人,借景依附于情,尽可能通过生动的形象将人们带入艺术之境,去感受它的美,它的真情实感,这便是造型的意义之所在。一味模拟,有时也十分动人,可得一时快感,但稍纵即逝,较少给人以回味的余地;一味强调故事情节,将音乐的表情意义丢之一旁,势必成为一种图解,还不如让人们读小说、看电影。黑格尔曾引用康德的一段话来说明仿本不如自然蓝本,仿本愈酷肖自然的蓝本,艺术的乐趣便愈稀

薄、愈冰淡、愈使人腻味、嫌厌的道理：“我们对于模仿夜莺的歌声完全逼真的人——确有这样的人——很快地就感到腻味，因为一发现唱的是人，这种歌声马上就显得讨厌。我们在那里面所认识到的既不是自然的自由流露，又不是艺术作品，而只是一种巧戏法。”他认为夜莺的歌声只有在酷似人的情感的声音时，才能使人感到兴趣。同样的道理，即使是标题音乐，也并不拘泥于某文学、戏剧、诗歌、绘画的每个细节的描写，而是着力于诗意的和戏剧性的表现，没有抹煞人们的艺术想象，决不要将音乐的可解性当作图解性对待。

音响信息

《娃娃的歌》、《世界 儿童歌曲选》已经出版

为了丰富广大少年儿童的文化生活，帮助年轻的爸爸、妈妈培养孩子，开发智力，上海音像公司最近出版了《娃娃的歌》、《世界儿童歌曲选》等两套盒式音带。《娃娃的歌》选了少年儿童“百灵鸟歌曲比赛”获奖歌曲三十三首。《世界儿童歌曲选》选了阿根廷歌曲《飞机先生》、日本歌曲《吹笛的孩子》、美国歌曲《欢迎她到山里来》、奥地利歌曲《渴望春天》等。

欣赏与分析

“欣赏与分析”的曲目是按《音乐欣赏入门》音响资料编码程序延续编排的。其内容穿插在二十讲文字讲义之中。为了便于音乐教师教学使用，我们将在最后排出适合各个年级学生欣赏曲目的索引。

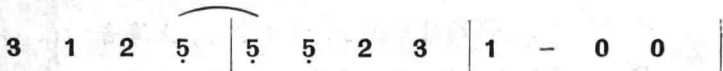
音响资料(一)

A 面—1

在钟表店里

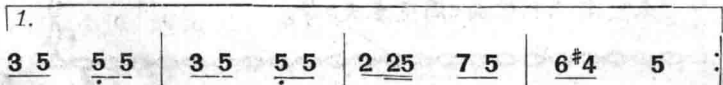
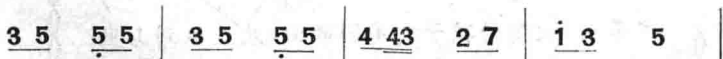
这首乐曲运用卡戏般的表现手法来模拟钟表店里时钟的声音，是一首通俗易懂的轻音乐作品。它描写了在琳琅满目的钟表店里，店员们在清脆的钟表声中愉快工作的情景。

乐曲一开始“嘀嗒嘀嗒”的钟表声响，把你带进了钟表店。接着大自鸣钟响起了庄重而宏亮的音乐声：

这是乐曲的引子，好象告诉人们一天的劳动开始了。

接着出现乐曲的主题，它模拟钟表嘀嗒嘀嗒的摆动声 3 5 5 5，这欢快跳跃的曲调表现了人们紧张而愉快的劳动象钟摆那样有节奏：

II.

3 5 5 5 | 4 $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ 3 4 2 | 1 -

3 5 5 5 | 4 5 5 5 | 5 $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ 5

$\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ | $\dot{6}$ $\dot{5}$ 4 4 | $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\dot{2}$ 7 5

3 5 5 5 | 4 5 5 5 | 5 $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ 5

$\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ | 7 $\sharp$ 4 $\sharp$ 2 4 | $\sharp$ 1 $\sharp$ 4 1 4 | 7 0

3 5 5 5 | 3 5 5 5 | 4 43 2 7 | $\dot{1}$ 3 5

3 5 5 5 | 3 5 5 5 | 2 25 7 5 | 6 $\sharp$ 4 5

3 5 5 5 | 3 5 5 5 | 4 43 2 7 | $\dot{1}$ 3 5

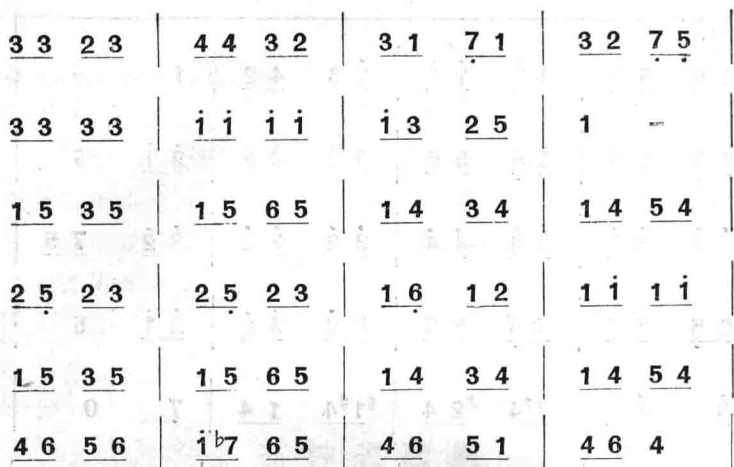
3 5 5 5 | 4 $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | (杜鹃报时钟响了 $\dot{3}$ $\dot{1}$ 0 $\dot{3}$ $\dot{1}$ 0,

时钟打了三下 X X | X 0) | 5 3 4 2 | 1 1 1 0 ||

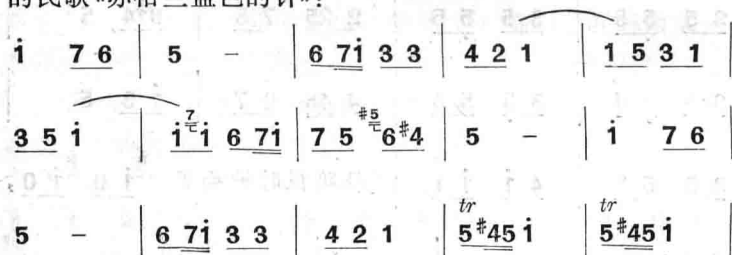
接着闹钟“嘀铃铃”响了,仿佛告诉人们:该休息了。这时音乐奏出另一段轻快的旋律,象征各种钟表在欢快地走着:

$\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | 4 4 $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ | $\dot{3}$ $\dot{2}$ 7 5 ||

$\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{6}$ $\dot{5}$ 7 $\dot{6}$ | $\dot{5}$ 5 $\dot{5}$ 5 | $\dot{5}$ 5 $\dot{5}$ 5 ||

乐曲中间出现了一段如歌的慢板，这是一首苏格兰古老的民歌《苏格兰蓝色的钟》：

店员们看着自己辛勤劳动的成果，感到无比的高兴。

主题再现前音乐声止，却出现了给钟上发条的声音，这表示有的钟停止了摆动，该给它上发条了。主题音乐再现时，情绪更为热烈，似乎告诉我们，钟表店门前越来越热闹了，这时杜鹃报时钟又叫了几声，自鸣钟也响了，乐曲在时钟报四时正的钟声结束。

作者奥尔都(1850~1893)生于德国。《在钟表店里》在美