

全国高职高专**公共基础课**规划教材

音乐欣赏

陈静梅 主 编

赠送
电子课件

清华大学出版社

全国高职高专公共基础课规划教材

音 乐 欣 赏

陈静梅 主 编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书为全国高职高专公共基础课规划教材之一。全书共分四章,从音乐多元化的角度出发,大量选用了体裁各异、风格多样的音乐作品,包括了民歌、民族器乐、戏曲、曲艺等中国传统音乐作品的赏析,同时也涵盖了大量的中外艺术歌曲、歌剧、舞曲、交响乐等大型音乐作品的赏析。

本书内容丰富,涉及广泛,除了可供高职高专学生作为音乐欣赏的教材之外,还可供广大音乐专业工作者和业余音乐爱好者参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏/陈静梅主编. —北京:清华大学出版社, 2010.2

(全国高职高专公共基础课规划教材)

ISBN 978-7-302-21678-0

I. 音… II. 陈… III. 音乐欣赏—高等学校:技术学校—教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 235410 号

责任编辑:刘天飞 桑任松

封面设计:山鹰工作室

版式设计:杨玉兰

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京市昌平环球印刷厂

装 订 者:北京国马印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:23.75 字 数:572 千字

版 次:2010 年 2 月第 1 版 印 次:2010 年 2 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:35.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:033862-01

前 言

音乐欣赏是艺术教育课程体系中重要的课程之一。通过欣赏音乐作品,使学生了解和吸收中外优秀的艺术成果,理解并尊重多元文化;提高学生审美素养,培养创新精神和实践能力;帮助学生树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养,塑造健全人格。

在本书编写过程中,从适应多样化教学的需要入手,着重更新观念,立足改革,力求正确把握课程改革方向;同时,也是为了更好地贯彻教育部办公厅关于《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的精神,努力使本书更加适用于课堂教学。

本书分为绪论、声乐作品欣赏、器乐作品欣赏、中国戏曲曲艺欣赏四部分。每一部分内容或以时代划分,或以体裁归类,介绍的都是中外各个时期的、著名代表人物的经典之作。针对教学的特点,由浅入深、由小至大、由简到繁。考虑到内容应该突出民族特色、弘扬民族文化的作用,在欣赏的顺序上先从中国的作品入手,让学生感到亲切易懂。

本书选择了大量的作品,教师在施教的过程中,可根据教学需要灵活选择。有些经典的剧目或曲目用不同的体裁形式来介绍,目的是要求学生从多角度来把握作品的内涵。因此,它不仅适合公共选修课的非专业学生学习,同时也适合音乐专业学生学习。建议课程开设1年,72学时。

本书参编人员为:付雪平(编写第四章的第一节概述、第二节戏曲、第三节曲艺部分)、陈思仰(编写第三章第二节中的钢琴作品《牧童短笛》至《月光》、第三章第四节室内乐概述、室内乐欣赏中的《如歌的行板》至《鳟鱼钢琴五重奏》)、唐慧霞(编写第一章的第一节和第二节、第二章第一节、第二节和第三节的序言、第三章第一节、第十二节的序言及作品欣赏中的《船歌》至《匈牙利狂想曲》)、孟繁(编写第二章第三节的民歌欣赏中的《一只小鸟仔》至《打支山歌过横排》)、陆铭(编写第三章第五节协奏曲概述、协奏曲欣赏中的《梁山伯与祝英台》、《第一钢琴协奏曲》至《第二勃兰登堡协奏曲》、第六节组曲概述、组曲欣赏中的《图画展览会》至《动物狂欢节》、第七节舞曲进行曲概述、舞曲进行曲欣赏中的《G大调小步舞曲》至《土耳其进行曲》、第九节交响音画及童话欣赏中的《在中亚细亚草原》至《彼得与狼》、第三章第十节交响诗概述、交响诗欣赏中的《沃尔塔瓦河》)、梁卫金(编写第二章第三节的民歌欣赏中的《盼红军》至《包楞调》、《小河淌水》至《送我一枝玫瑰花》,第四节艺术歌曲欣赏中的《教我如何不想她》至《嘉陵江上》、第三章第四节室内乐欣赏中的《小夜曲》)、南江(编写第二章第四节艺术歌曲欣赏中的《延安颂》至《我的太阳》、第五节通俗歌曲序、通俗歌曲欣赏中的《天涯歌女》至《我的中国心》、第七节歌剧序)、颜丽敏(编写第二章第六节合唱中的《黄河大合唱》至《哈利路亚》、第七节歌剧欣赏中的《白毛女》至《卡门》)、张红颖(编写第三

章第二节独奏欣赏中的《梅花三弄》至《吉卜赛之歌》、第三节中国管弦乐概述、中国管弦乐欣赏中的《春江花月夜》至《北京喜讯到边寨》、第五节协奏曲概述、协奏曲欣赏中的《长城随想》至《草原英雄小姐妹》、第十一节交响乐欣赏中的《新世界》)、郭程程(编写第三章第八节序曲概述以及序曲欣赏中的《春节序曲》至《1812 序曲》、第十节交响诗欣赏中的《嘎达梅林》、第十一节交响乐欣赏中的《第五交响曲》至《第九交响曲》)。编写人员大多是多年在教学一线工作的老师,对于大学生的欣赏需求和学习兴趣比较了解。

我们在编写过程中力求博采众长,但是水平有限,疏漏之处在所难免,恳请专家、同行批评指正。

编 者

本书编写人员

主 编 陈静梅

副主编 (以姓氏笔画排序)

付雪平 陆 铭 张红颖

南 江 唐慧霞 梁卫金

颜丽敏

编 委 (以姓氏笔画排序)

付雪平 张红颖 陈静梅

陈思仰 陆 铭 孟 繁

南 江 郭程程 唐慧霞

梁卫金 颜丽敏

目 录

第一章 绪论1

第一节 音乐欣赏1

第二节 音乐欣赏的本质和基本方式3

一、音乐欣赏的本质3

二、音乐欣赏的基本方式4

第二章 声乐作品欣赏6

第一节 概述6

一、歌曲7

二、歌曲类型7

三、唱法分类12

四、歌曲特点14

第二节 中国古代歌曲欣赏15

古代歌曲欣赏 1：阳关三叠15

古代歌曲欣赏 2：满江红17

第三节 中国民歌欣赏18

一、民歌18

二、中国民歌的词源18

三、民歌的分类19

民歌欣赏 1：盼红军19

民歌欣赏 2：包楞调20

民歌欣赏 3：一只小鸟仔22

民歌欣赏 4：猜调23

民歌欣赏 5：十大姐24

民歌欣赏 6：当红军的哥哥回来了26

民歌欣赏 7：横山里下来些游击队27

民歌欣赏 8：弥渡山歌28

民歌欣赏 9：绣金匾29

民歌欣赏 10：出嫁歌31

民歌欣赏 11：跑旱船32

民歌欣赏 12：天乌乌34

民歌欣赏 13：凤阳花鼓36

民歌欣赏 14：上去高山望平川 37

民歌欣赏 15：想亲亲 39

民歌欣赏 16：打支山歌过横排 39

民歌欣赏 17：小河淌水 40

民歌欣赏 18：马桑树儿搭灯台 42

民歌欣赏 19：放马山歌 42

民歌欣赏 20：三十里铺 44

民歌欣赏 21：黄杨扁担 45

民歌欣赏 22：拔根芦柴花 46

民歌欣赏 23：走西口 48

民歌欣赏 24：摇篮曲 49

民歌欣赏 25：五哥放羊 51

民歌欣赏 26：绣荷包 53

民歌欣赏 27：对花 55

民歌欣赏 28：孟姜女 57

民歌欣赏 29：回娘家 58

民歌欣赏 30：绣荷包 60

民歌欣赏 31：茉莉花 61

民歌欣赏 32：道拉基 62

民歌欣赏 33：赶牲灵 64

民歌欣赏 34：兰花花 64

民歌欣赏 35：牧歌 65

民歌欣赏 36：小白菜 66

民歌欣赏 37：沂蒙山好风光 67

民歌欣赏 38：康定情歌 68

民歌欣赏 39：太阳出来喜洋洋 69

民歌欣赏 40：槐花几时开 69

民歌欣赏 41：清江河 71

民歌欣赏 42：草原情歌 72

民歌欣赏 43：玛依拉 73

民歌欣赏 44：送我一枝玫瑰花 74

第四节 艺术歌曲欣赏 75

艺术歌曲欣赏 1: 教我如何不想她.....75	通俗歌曲欣赏 3:
艺术歌曲欣赏 2: 我住长江头.....78	月亮代表我的心..... 125
艺术歌曲欣赏 3: 大江东去.....80	通俗歌曲欣赏 4: 黄土高坡..... 127
艺术歌曲欣赏 4: 问.....83	通俗歌曲欣赏 5: 思念..... 128
艺术歌曲欣赏 5: 玫瑰三愿.....84	通俗歌曲欣赏 6: 军港之夜..... 129
艺术歌曲欣赏 6: 红豆词.....86	通俗歌曲欣赏 7: 橄榄树..... 130
艺术歌曲欣赏 7: 长城谣.....88	通俗歌曲欣赏 8: 龙的传人..... 131
艺术歌曲欣赏 8: 松花江上.....89	通俗歌曲欣赏 9: 我的中国心..... 133
艺术歌曲欣赏 9: 嘉陵江上.....91	第六节 合唱欣赏..... 134
艺术歌曲欣赏 10: 延安颂.....94	一、大合唱..... 134
艺术歌曲欣赏 11: 思乡曲.....96	二、无伴奏合唱..... 134
艺术歌曲欣赏 12:	三、套曲..... 134
吐鲁番的葡萄熟了.....98	四、清唱剧..... 134
艺术歌曲欣赏 13: 我爱你, 中国.....99	五、康塔塔..... 134
艺术歌曲欣赏 14: 祝酒歌.....101	合唱欣赏 1: 黄河大合唱..... 135
艺术歌曲欣赏 15:	合唱欣赏 2: 红军不怕远征难
在希望的田野上.....103	(长征组歌)..... 143
艺术歌曲欣赏 16: 菩提树.....104	合唱欣赏 3: 春天来临——
艺术歌曲欣赏 17: 摇篮曲.....105	(清唱剧《四季》选曲)..... 149
艺术歌曲欣赏 18: 跳蚤之歌.....106	合唱欣赏 4: 哈利路亚..... 152
艺术歌曲欣赏 19:	第七节 歌剧欣赏..... 155
今夜无人入睡.....108	一、歌剧音乐的构成要素..... 155
艺术歌曲欣赏 20: 鳟鱼.....109	二、歌剧中重要的声乐样式..... 155
艺术歌曲欣赏 21:	三、歌剧的体裁样式..... 156
重归苏莲托.....110	四、中国新歌剧的发展..... 157
艺术歌曲欣赏 22: 小夜曲.....111	歌剧欣赏 1: 白毛女..... 158
艺术歌曲欣赏 23: 魔王.....112	歌剧欣赏 2: 江姐..... 161
艺术歌曲欣赏 24: 我的太阳.....114	歌剧欣赏 3: 洪湖赤卫队..... 163
第五节 通俗歌曲欣赏.....115	歌剧欣赏 4: 刘胡兰..... 165
一、通俗音乐.....115	歌剧欣赏 5: 小二黑结婚..... 167
二、通俗音乐的体裁、类别.....115	歌剧欣赏 6: 伤逝..... 169
三、通俗音乐的题材内容.....116	歌剧欣赏 7: 图兰朵..... 173
四、通俗音乐的音乐特征.....116	歌剧欣赏 8: 唐·璜..... 175
五、通俗音乐唱法.....117	歌剧欣赏 9: 塞维尔的理发师..... 177
六、通俗音乐的风格.....120	歌剧欣赏 10: 弄臣..... 180
通俗歌曲欣赏 1: 天涯歌女.....123	歌剧欣赏 11: 茶花女..... 182
通俗歌曲欣赏 2: 小城故事.....124	歌剧欣赏 12: 卡门..... 185

第三章 器乐作品欣赏	189	二、协奏曲的变种	241
第一节 概述	189	协奏曲欣赏 1: 梁山伯与祝英台	242
一、各类器乐作品的题材及其		协奏曲欣赏 2: 长城随想	246
特征概述	189	协奏曲欣赏 3: 草原小姐妹	251
二、中国民族器乐	191	协奏曲欣赏 4: 第一钢琴协奏曲	255
第二节 独奏作品	192	协奏曲欣赏 5:	
独奏欣赏 1: 梅花三弄	192	D 大调小提琴协奏曲	258
独奏欣赏 2: 十面埋伏	194	协奏曲欣赏 6:	
独奏欣赏 3: 百鸟朝凤	197	第二《勃兰登堡》协奏曲	262
独奏欣赏 4: 二泉映月	198	第六节 组曲欣赏	264
独奏欣赏 5: 豫北叙事曲	201	一、组曲概述	264
独奏欣赏 6: 姑苏行	203	二、早期组曲	265
独奏欣赏 7: 思乡曲	205	三、古典组曲	265
独奏欣赏 8: 吉卜赛之歌	207	四、现代组曲	265
独奏欣赏 9: 牧童短笛	209	五、中国的近现代组曲	266
独奏欣赏 10: 月光奏鸣曲	210	组曲欣赏 1: 图画展览会	266
独奏欣赏 11: 热情奏鸣曲	213	组曲欣赏 2: 动物狂欢节	273
独奏欣赏 12: c 小调革命练习曲	216	第七节 舞曲和进行曲欣赏	277
独奏欣赏 13: 降 E 大调华丽		一、舞曲和进行曲	277
大圆舞曲	219	二、外国著名器乐曲中的舞曲的	
独奏欣赏 14: 月光	221	主要体裁	277
第三节 中国管弦乐欣赏	222	舞曲欣赏: G 大调小步舞曲	278
一、中国民族乐队	222	进行曲欣赏 1: 军队进行曲	279
二、协奏曲	222	进行曲欣赏 2: 婚礼进行曲	280
管弦乐欣赏 1: 春江花月夜	223	进行曲欣赏 3: 土耳其进行曲	281
管弦乐欣赏 2: 金蛇狂舞	226	第八节 序曲欣赏	282
管弦乐欣赏 3: 瑶族舞曲	227	序曲欣赏 1: 春节序曲	282
管弦乐欣赏 4: 北京喜讯到边寨	228	序曲欣赏 2: 罗马狂欢节序曲	284
第四节 室内乐欣赏	231	序曲欣赏 3: 1812 年序曲	286
室内乐欣赏 1: 如歌的行板	232	第九节 交响音画和童话欣赏	288
室内乐欣赏 2: G 大调弦乐		交响音画欣赏: 在中亚西亚草原	288
小夜曲	233	交响童话欣赏: 彼得与狼	290
室内乐欣赏 3: 鳟鱼钢琴五重奏	236	第十节 交响诗欣赏	293
室内乐欣赏 4: 小夜曲	238	交响诗欣赏 1: 沃尔塔瓦河	294
第五节 协奏曲欣赏	240	交响诗欣赏 2: 嘎达梅林	299
一、协奏曲概述	240	第十一节 交响乐欣赏	301
		一、古典音乐	301

二、浪漫主义音乐	302
三、民族乐派	302
四、强力集团	302
五、标题音乐	302
六、复调音乐	303
七、主调音乐	303
八、歌剧音乐	303
交响乐欣赏 1:	
第五交响曲(“命运”)	303
交响乐欣赏 2: 第九交响曲	308
交响乐欣赏 3: 新世界	321
第十二节 其他器乐体裁作品欣赏	326
其他体裁器乐欣赏 1: 船歌	328
其他体裁器乐欣赏 2: 春之歌	329
其他体裁器乐欣赏 3:	
G 大调浪漫曲	330
其他体裁器乐欣赏 4: g 小调第一	
叙事曲	331
其他体裁器乐欣赏 5:	
卡玛林斯卡亚幻想曲	332
其他体裁器乐欣赏 6:	
意大利随想曲	334

其他体裁器乐欣赏 7:

 匈牙利狂想曲(第二首)

335

第四章 中国戏曲和曲艺欣赏

338

第一节 概述

338

 一、戏曲音乐

338

 二、戏曲的形成与发展

338

 三、戏曲音乐的构成

339

 四、戏曲音乐的板式与角色行当

341

 五、曲艺音乐

341

 六、曲艺音乐的发展和曲种分类

342

 七、曲艺音乐的基本特征

344

第二节 戏曲欣赏

345

 一、京剧

345

 二、豫剧

348

 三、越剧

352

 四、黄梅戏

356

第三节 曲艺欣赏

357

 一、北方曲种

357

 二、南方曲种

363

参考文献

368

第一章 绪 论

第一节 音乐欣赏

音乐欣赏(Music Appreciation)是指以具体音乐作品为对象,通过聆听的方式及其他辅助手段,如阅读、分析乐谱和有关背景材料等来领悟音乐的真谛,从而得到精神愉悦的一种审美活动。

音乐欣赏与其他文艺欣赏基本上是相通的,但由于音乐艺术本身所具有的特殊性而带有自己的特点。通常可从两个方面来探讨。

(1) 如何正确理解、认识作为欣赏的客观对象的音乐本体。

(2) 如何正确理解、认识作为欣赏主体的听众在欣赏活动中所产生的各种反应及其个性差异。

由于这两方面的问题涉及音乐学的许多方面,如音乐美学、音乐技术理论、音乐史、音乐心理学、音乐社会学等,对音乐欣赏的理解存在着不同的认识。近年来,关于音乐欣赏有成为一门专门学科的趋势。

对音乐本体的认识,实际上是通过熟悉、掌握音乐艺术的过程而取得的,通常包括对音乐语言、音乐形式、音乐结构、音乐逻辑的把握等,即对音乐表现手段、手法的理解,进而对音乐体裁、样式与风格的了解等。由于对音乐的理解不同,在西方,尤其是否认音乐有内容的一些音乐家们,对音乐的欣赏只限于研究形式以及技巧方面的问题,否认音乐的社会内容,甚至否认音乐能表现感情。马克思的艺术观念是:音乐的内容是作曲家对现实的具体反映,带有其主观的情感色彩及特定内涵,它通过形式表现出来,因而是可以理解并掌握的;只是由于音乐难以直接用具体形象来反映,因而带有一定程度的确定性与不确定性的辩证统一。因此,在欣赏音乐时,除欣赏其形式美以外,还有必要结合各种非音乐的因素(例如时代背景、作曲家本人的情况等)来深入探讨其内容,以求正确掌握音乐的本质。近年来,西方有些音乐学家也在提倡音乐多层次论(包括音乐美学、音乐形态学、音乐创作等方面的著作),可作参考。

就听众欣赏的过程来分析,大抵可理解为一个极为错综复杂的综合体,由相互交织、难以分离的四种因素组成,即审美认知、审美创造、审美判断和审美享受,它们相互影响,彼此制约,形成一种主观能动的感知及认识活动。

1. 审美认知

审美认知基本上可以分为三个层次。

(1) 感知音响及音乐的具体外形。这主要是感受阶段,属于掌握音乐的前景。

(2) 理解、体验音乐的情感内涵。即通过音乐的形式产生联想、想象等心理活动,根

据自己的生活经历以及音乐经验等,使自己对作曲家所反映的现实及其情感态度等产生一定程度的理解和感情体验,并有所共鸣。这可称为体验音乐的中景。

(3) 通过对音乐背景材料的了解,回溯作曲家创作时的思想感情及其主观意图等。这可称为探求音乐的内景。

在这三个层次活动中,既有感性活动,又有理性活动;既有认识过程,又有情感体验。大体来说,最初以直觉的方式形成认知时,就含有各种复杂的心理活动,它实际上表现为听众以往的一切知识和修养的总和在瞬间的复杂心理反应。

2. 审美创造

由于音乐的欣赏带有主观能动的特点,听众在聆听音乐时,必须结合自己的主观经验,通过回忆、想象及联想加以丰富补充,因此,音乐欣赏可以算是一种个人的再创作;它会因人而异,但又不会脱离音乐所表现及规定的大范围。这个再创作的特点是:只有听众本人才能体验,难以用语言或文字等具体概念来明确表达。即所谓“意在言外”或“弦外之音”。这个特点虽在欣赏其他文艺作品时也会产生,但对音乐来说,最具特殊意义。

3. 审美判断

在欣赏音乐时,主要是对音乐形式及其所反映的内容是否合乎真、善、美的标准进行判断。在中国古代,道德判断列为审美判断的首要。形式美的审美判断,也是关键,包括对作曲家的艺术能力及其创作的形式美、演奏家的再创作的评价等。简言之,审美判断即是对作品中所表现的审美趣味、审美要求及审美理想,以及表现的能力及成果进行评价。这种评价通常也是直觉而不够具体的,如果化为语言文字,则属于音乐评论的范畴。

4. 审美享受

显然,如果上面三种审美要求都能得到满足,音乐欣赏就成为一种审美享受,使听众得到精神上的满足及愉悦感。

由此可知,在进行音乐欣赏时,对本体(即音乐)的感受、认识会因欣赏主体的变化而有所不同。影响主观变化的原因一般来说可分为两个方面,即共性的差异和个性的差异。共性的差异,指客观因素对听众所产生的带有普遍性的影响,包括历史条件、地理环境、民族习惯、社会影响等因素,即听众所接触的音乐传统所造成的音乐听觉习惯、音乐审美标准等。这在特定时代、特定历史条件下、特定民族之中大体相近,或可称为时代性与民族性的影响(在一定条件下还包括阶级性的影响)。在个性的差异方面,包括本人的音乐修养、知识结构、生活经历、个性性格以及欣赏趣味等,甚至欣赏时的心境等。因此对同一音乐作品会引起不同的理解和感受,其原因是极为复杂的,必须具体分析。

20世纪以来,在西方除专门论述音乐美学与音乐评论的著作外,介绍如何欣赏音乐的书籍也不少,近年来较受人注意的如斯托科夫斯基的《我们大家的音乐》、博伊登的《音乐引言》、科普兰的《在音乐中听些什么》、纽曼的《理解音乐》等,此外还有大量的普及读物。在中国,较早注意研究音乐欣赏的有黄自,他将音乐欣赏分为知觉的欣赏、情感的欣

赏与理性的欣赏三阶段,该理论为许多人所采纳、沿用,并在此基础上有所发展。中华人民共和国成立后,中国的专业音乐工作者极为重视音乐欣赏的宣传普及工作,对提高人民的音乐欣赏水平起了重要的作用。

第二节 音乐欣赏的本质和基本方式

一、音乐欣赏的本质

具体来讲,可以从以下几个方面理解音乐欣赏的本质。

1. 音乐欣赏是音乐实践的最终目的

无论是作曲家的创作还是表演家的表演,其最终目的都是希望人们能够感受到他们创作的作品或演奏的作品。无论哪个时代,作曲家的目的都是为了听众。现代派作曲家的作品容易被认为与听众格格不入,但该时期的重要代表,十二音体系的创立者勋伯格曾经说过:“十二音音乐,除为了使人易于理解外,没有其他任何目的。”虽然也有极个别先锋派作曲家声称他们的音乐不是为了给别人听,但这些作曲家至少也有一个听众,即他们自己。作曲家或表演家的自我欣赏,也是一种欣赏活动,只不过创作者与欣赏者是同一个人而已。因此,无论怎么说,音乐欣赏总是音乐实践的唯一目的。正如美国音乐家默塞尔所说:“音乐欣赏在一定意义上是音乐活动的基本形式,是作曲家和演奏家工作的出发点和归宿。”

2. 音乐欣赏是一项审美实践活动

音乐创作和音乐表演与音乐的审美判断有密切的关系,它们都可以说是在音乐审美判断支配下的实践活动。这种审美行为在音乐欣赏中比在创作和表演中占有更大的比重,甚至可以说,音乐欣赏本身就是一种音乐审美活动,它的主要意义在于对音乐美的判断和接受。音乐欣赏的方式虽然多种多样,但不论用什么方式去欣赏,它总是紧紧围绕审美活动而进行。不同的欣赏方式所获得的审美效果虽然不同,但作为一项实践活动来说,审美行为总是占主导地位。

3. 音乐欣赏是创造性的审美行为

音乐欣赏从表面看是一种被动的心理行为,似乎仅仅是在接受外界的音乐刺激以后做出的某种反应。但实际上,在欣赏的过程中必然伴随着一定程度的想象活动。不光是听觉表象的想象,还包括对音响含义的想象。当代美国著名音乐心理学家莫蒂默·卡斯曾说过:“一个完整的音乐体验应包括以下两部分:对音乐产生心理上的感情反应,产生能够揭示作品意图的逻辑认识过程。”欣赏者在体验这两个过程中所遇到的问题是,音乐本身并不能明确揭示作曲家的创作意图,而只能向听众揭示一个总体上精神的特征。所以,“揭示作品意图的逻辑认识过程”需要依靠欣赏者的想象力去完成,这实际上是一种创造性的

行为。

4. 音乐欣赏是推动时代音乐发展的主要力量

人们往往强调作曲家对于听众的影响，而较少注意到听众对作曲家的反影响。一个高水平的欣赏环境，往往会造就杰出的作曲家。艾伦·柯普兰说得对：“每个单个的聆听者的态度，尤其是有天赋的聆听者，是开发我们自己时代的音乐潜力的主要力量。”音乐欣赏决非一种简单的娱乐活动，它还包含着深刻的社会意义。所以，不但作曲家要对听众负责，为听众服务，而且听众也要对作曲家负责，对我们的时代的音乐发展负责，为时代音乐的发展创造一个良好的接受环境。

总之，音乐欣赏不仅是一项审美实践活动，还是一项创造性的审美活动；它既是音乐实践的最终目的，又是推动时代音乐发展的力量。

二、音乐欣赏的基本方式

音乐欣赏是一种含有主动性的心理活动，这种主动性不但体现在听众的想象方面，还体现在听众对音乐欣赏所采取的态度上，也就是他采取什么样的欣赏方式。不同的欣赏方式将会产生不同的欣赏效果，听众往往会根据自己欣赏的目的去进行选择。

听众对欣赏方式的选择是一种主动性行为，具体欣赏方式又可以分为主动式和被动式两种。被动式的听常常有两种情况，即刺激式和背景式。主动式的听也主要有两种情况，即纯音乐式和体验式。

刺激性的听纯粹是一种消遣，听者主要是为了从音乐中获取某种快感。在欣赏过程中，听者不带有任何主动性的想象和思考，任凭音响对听觉神经进行刺激而产生各种自然反应。

背景式欣赏方式的特点是，听者并不把音乐作为主要目的，而是把它作为某种活动的背景内容。比如，人们在看电视的时候，往往把注意力集中在画面上，视觉是主要的知觉活动；而对于那些伴随着画面的展开而出现的音乐，人们往往是在无意识中被动地接受的。音乐对于电视欣赏来说只是起到一种背景的作用。人们在观看话剧、欣赏自由体操和冰上运动以及观看魔术或杂技的时候，音乐对于观众的心理活动来说，都只是一种背景。

纯音乐欣赏方式的特点是，欣赏者把全部的注意力都集中在音乐音响结构展开的特点上，或者说欣赏者是以“理解作曲家的思路”为出发点，以感受音乐作品中形式因素为目的。具体地说，在欣赏过程中，听者把注意力集中在音乐的结构布局、多声部的写法、和声的效果以及乐器的色彩等技术问题上。这种欣赏方式往往只有部分具有较高音乐素养的专业音乐工作者才能完成，而他又往往带有一种学术性的目的。作曲家斯特拉文斯基曾经认为：“欣赏音乐的最好方法是了解音乐创作的真实过程，对他来说这是音乐欣赏的全部要素。”所以这种纯音乐式的欣赏也往往被一些称为形式主义的音乐家看做唯一应有的欣赏方式。事实上这种欣赏方式是相当困难的。一位才华横溢的作曲家曾这样表示过：“即使是天才加训练，一个人也不可能听清三部以上复调中各声部的线条。”可见，这种纯音乐式的欣赏方法充其量只能说是部分地感受到音乐中的结构特点。当然对于研究者来说，

可以通过反复聆听获得对音乐整体结构的了解。

体验式欣赏方式，是一种以情感体验为中心，配合着想象和联想的协同作用所进行的欣赏方式。听众在欣赏过程中，把注意力集中在对音乐中的情感因素的体味上，并通过想象活动进一步理解音乐中所包含的内容因素。这种体验活动包含某种创造性的成分。正如柯普兰所说：“音乐中每一个主体都能反映出一个不同的感情世界。”但欣赏者只能“在头脑中就这个主题得出一个感情的轮廓”，对于他们来说，“重要的是每个人对主题的表现特征有他自己的感受”。这里所谓的“自己的感受”就是音乐体验中的创造性特征。

听众虽然可以根据个人的兴趣和条件选择不同的欣赏方式，但在实际的欣赏过程中，各种方式会相互渗透，相互影响，它们之间并不是截然分开的。比如，当你选择以纯音乐的方式欣赏音乐时，虽然把注意力集中在音乐的结构上，但也很难完全脱离音响刺激带给你的某种快感，同样也不可能回避情感因素对你的袭击。因此，所谓不同的方式，只不过是某种方式为主的欣赏方式。

人们往往容易把不同的音乐类型和不同的欣赏方式联系起来。比如，把轻音乐看做一种背景式的音乐，把节奏性强的流行音乐看做刺激式的音乐，把标题音乐看做体验式的音乐等。这种分类法是不科学的。虽然不同的音乐类型在表现上会有自己的特点，比如，流行音乐往往外在的表露多一些，刺激性也多一些；交响乐往往内在的含义更深一些，需要人们用更多的体验去感受它，但并不能把作品类型归属于某一类欣赏方式。在流行音乐中，也有艺术性很高的作品，它需要人们付诸很多的感受才能体验到其含义。同样，一首流行音乐，对一般听众来说，其欣赏目的也许仅仅是从中获取愉悦和快感，但对于从事流行音乐研究的人来说，他往往会把注意力集中在对音乐音响结构的感受上。因此，对音乐欣赏方式的分类，更多的是理论上的认识；从实践意义上说，各种音乐欣赏方式之间往往协同合作，相互交融。

第二章 声乐作品欣赏

第一节 概 述

声乐(Vocal Music),是指用人声演唱的音乐形式。声乐包括美声唱法、民族唱法和通俗唱法,现在中国又出现了原生态唱法。通常声乐指美声唱法。

人声按音域的高低和音色的差异,可以分为女高音、女中音、女低音和男高音、男中音、男低音。每一种人声的音域,大约为两个八度。女高音的音域通常是从中央c即小字一组的c到小字三组的c。演唱女高音的歌手,由于音色、音域和演唱技巧的差别,又可以分为抒情、花腔和戏剧三类。抒情女高音的声音宽广而清朗,善于演唱歌唱性的曲调,抒发富于诗意的和内在的感情。冼星海的《黄河大合唱》中的《黄河怨》就是一首抒情女高音独唱曲。花腔女高音的音域比一般女高音还要高。声音轻巧灵活,色彩丰富,性质与长笛相似,善于演唱快速的音阶、顿音和装饰性的华丽曲调,表现欢乐的、热烈的情绪或抒发胸中的理想。例如意大利作曲家贝内狄克特的声乐变奏曲《威尼斯狂欢节》就是由花腔女高音独唱。戏剧女高音的声音坚强有力,能够表现强烈的、激动的、复杂的情绪,善于演唱戏剧性的宣叙调。意大利作曲家威尔第的歌剧《阿伊达》第一幕第一场中的《胜利归来》就是一首典型的戏剧女高音独唱曲。

女中音的音域和音色都在女高音和女低音之间。音域通常从中央c下面小字一组的a到小字二组的a。法国作曲家比才的歌剧《卡门》中的女主角卡门是一个放荡、泼辣的吉卜赛女郎,运用女中音演唱恰好表现了卡门的野性。

女低音是女声中最低的声部,音域通常从中央c下面小字一组的f到小字二组的f。音色不如女高音明亮,但比较丰满坚实。俄罗斯作曲家柴可夫斯基的歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》第一幕第一场的《奥尔伽的叙咏调》就是由女低音独唱。

男高音是男声的最高声部,音域通常从中央c下面小字一组的c到小字二组的c。按音色的特点可分为抒情和戏剧两类。抒情男高音也像抒情女高音一样明朗而富于诗意,善于演唱歌唱性的曲调。戏剧男高音的音色强劲有力,富于英雄气概,善于表现强烈的感情。柴可夫斯基的歌剧《黑桃皇后》中的男主人公格尔曼,就是典型的戏剧男高音。

男低音是男声的最低音。音域通常从大字组的E到小字一组的e。按音色的特点还可细分为抒情男低音和深厚男低音等。男低音的音色深沉浑厚,善于表现庄严雄伟和苍劲沉着的感情。马可等作曲的歌剧《白毛女》中的杨白劳就是男低音,浓重的歌声倾诉出心头的满腔悲愤。

男中音的音域和音色介乎男高音和男低音之间,在一定程度上兼有两者的特色。音域一般从大字组的降A到小字一组的降a。冼星海的《黄河大合唱》中的《黄河颂》,就是著名的男中音独唱曲。这首歌以宽厚的曲调、雄浑的气魄,展现了一幅气象万千的黄河的

壮丽图景，它象征着我们民族伟大而崇高的精神。

古典音乐中声乐体裁有清唱剧、歌剧、音乐剧、弥撒和安魂曲、合唱、齐唱与重唱、康塔塔、牧歌、声乐套曲和组歌、艺术歌曲和浪漫曲、小夜曲、摇篮曲和船歌、宣叙调和咏叹调等。为便于欣赏，将声乐作品分为歌曲、合唱和歌剧三大类，其中歌曲还可分为古代歌曲、民间歌曲、艺术歌曲、通俗歌曲等。

一、歌曲

歌曲是由歌词和音乐结合起来共同完成艺术表现任务的一种声乐体裁。它篇幅较短，易于流传。歌曲的音乐概括地表达歌词的意境，与歌词的内容、结构、语调、韵律相吻合。歌曲一般都有伴奏。

二、歌曲类型

歌曲有许多种类型，可以采取不同的划分方法对其进行分类。如按年代划分，可以分为古代歌曲、现代歌曲、当代歌曲等；按体裁划分，可以分为民歌、群众歌曲、艺术歌曲、流行歌曲、声乐套曲等；按内容划分，可以分为抒情歌曲、叙事歌曲等；按演唱形式划分，可以分为独唱歌曲、重唱歌曲、合唱歌曲等，重唱歌曲又可以按多少声部进一步划分为二重唱歌曲、三重唱歌曲、四重唱歌曲等；按性别划分，可以分为男声独唱歌曲、女声独唱歌曲、男声合唱歌曲、女声合唱歌曲、混声合唱歌曲等；按与其他表演艺术结合形式来划分，可以分为舞蹈歌曲、表演唱歌曲，等等。因此，一首歌曲既可以说它是当代歌曲，也可以说它是艺术歌曲、抒情歌曲或是独唱歌曲，歌曲类型的划分关键是看基于哪类划分概念而言的。以下列举的是12种常见的歌曲类型。

(一)民间歌曲

民间歌曲简称民歌，原意是指民间口头流传的歌曲，是我国民间音乐的重要体裁之一。民歌与专业词曲作者创作的歌曲不同，它是人民群众在生活中口头创作，并在口头流传中经过不知多少人的修改加工后最终定型的产物，是广大群众集体智慧的结晶。我们今天所见到的民歌曲谱，是今人到民间采风搜集后经过整理加工而成的。民歌的表现手法洗练质朴，语言生动，情感真挚，曲式结构简单，艺术形象鲜明，真实而深刻地表现出人民的生活、思想和愿望，反映着人民的历史和民族特性，带有浓郁的泥土芬芳，折射出鲜活的生命意识。民歌按题材划分，可分为号子、山歌、小调三大类。

1. 号子

号子指一种和劳动节奏密切结合的民歌，亦称劳动号子。它产生于体力劳动过程之中，直接为生产劳动服务，真实地反映着劳动状况和生产者的精神面貌。

号子的歌词常常是劳动者在劳动中即兴随口编作出来的，内容多与劳动直接有关。还有叙事的、打趣的以及反映爱情生活的题材，常常是见景生情、有感而发的联想和引申。