

音乐欣赏

通识教育规划教材编写组 组编

封亚玲 主编

Music
Appreciation

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

音乐欣赏

通识教育规划教材编写组 组编

封亚玲 主编

*Music
Appreciation*

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏 / 封亚玲主编 ; 通识教育规划教材编写组
组编. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 9
ISBN 978-7-115-32312-5

I. ①音… II. ①封… ②通… III. ①音乐欣赏—中
等专业学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第204523号

内 容 提 要

本书主要从如何欣赏音乐开始切入主题,通过对音乐鉴赏的相关知识的理解,如音高、音程、声乐、曲式结构等的理解,以及中外乐曲的比较介绍,并结合相关背景的作品赏析,来介绍中外名曲。这不仅使读者了解中外各种名曲,也使读者从中学到许多音乐历史知识,对读者整体素质的提高有着很大的作用。

本书适合作为高等职业院校的通识类教材,也可供对音乐感兴趣的读者阅读参考。

◆ 组 编 通识教育规划教材编写组

主 编 封亚玲

责任编辑 王亚娜

责任印制 张佳莹 杨林杰

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京中新伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 9.25

2013年9月第1版

字数: 201千字

2013年9月北京第1次印刷

定价: 22.00元

读者服务热线: (010)67170985 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

前 言

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》要求全面提高高等教育教学质量。音乐教育作为一门基础学科，主要是通过音乐的听觉艺术来反映人民的情感、思想及社会生活，从而培养学生对音乐美的感受，初步鉴赏、创造的能力等，因而音乐教育对提高高等教育的质量有着重要的作用。

中外名曲赏析属于音乐教育的范畴之一，它对提高大学高等教育教学质量同样起着重要作用。本书的编写主要从如何欣赏音乐开始切入主题，通过对音乐鉴赏的相关知识的理解，如音高、音程、声乐、曲式结构等的理解，以及中外乐曲的比较介绍，并结合相关背景的作品赏析，来介绍中外名曲。这不仅使读者了解中外各种名曲，也使读者从中学到许多音乐历史知识，对读者整体素质的提高有着很大的作用。

由于作者学术水平有限，难免出现错误，敬请老师们批评指正！

编 者

2013 年 7 月

目 录

第1章 绪论——怎样欣赏音乐 1

- 1.1 音乐的概念 1
- 1.2 怎样欣赏音乐 1

第2章 音乐鉴赏知识 5

- 2.1 音高、节奏与调式、调性 5
 - 2.1.1 音、乐音及其他 5
 - 2.1.2 旋律 7
 - 2.1.3 节奏与节拍 7
 - 2.1.4 速度与力度 9
 - 2.1.5 调式与音阶 10
 - 2.1.6 调、调性 10
 - 2.1.7 西洋大、小调式体系 11
 - 2.1.8 中国民族调式 15
- 2.2 音程与和弦 16
 - 2.2.1 音程 16
 - 2.2.2 和弦 18
- 2.3 中外声乐体裁及其特征 21
 - 2.3.1 声乐的分类 21
 - 2.3.2 声部和声音类型 40
 - 2.3.3 声乐的演唱形式及其特点 42
 - 2.3.4 声乐的演唱方法 44
- 2.4 作品的曲式结构 45
 - 2.4.1 乐段 45
 - 2.4.2 单一部曲式 46
 - 2.4.3 单二部曲式 46
 - 2.4.4 单三部曲式 46
 - 2.4.5 复二部曲式 46
 - 2.4.6 复三部曲式 46
 - 2.4.7 回旋曲式 46

- 2.4.8 变奏曲式 47
- 2.4.9 奏鸣曲式 47
- 2.4.10 卡农 47
- 2.4.11 赋格 48
- 2.5 和声与音乐的种类 48
 - 2.5.1 和声 48
 - 2.5.2 音乐的种类 49
- 2.6 音乐流派及代表人物 50
 - 2.6.1 巴洛克音乐 50
 - 2.6.2 古典乐派 51
 - 2.6.3 浪漫乐派 52
 - 2.6.4 民族乐派 52
 - 2.6.5 印象派音乐 53
 - 2.6.6 现代乐派 54

第3章 中国民歌 56

- 3.1 中国民歌的产生和发展 56
- 3.2 中国民歌的一般特点 57
- 3.3 中国民歌的体裁分类 57
- 3.4 作品赏析 57
 - 3.4.1 《蓝花花》 57
 - 3.4.2 《赶牲灵》 57
 - 3.4.3 《凤阳花鼓》 60
 - 3.4.4 《小河淌水》 61
 - 3.4.5 《牧歌》 62
 - 3.4.6 《放马山歌》 63
 - 3.4.7 《草原情歌》 64
 - 3.4.8 《半个月亮爬上来》 65
 - 3.4.9 《乌苏里船歌》 66
 - 3.4.10 《阿拉木汗》 66

第4章 外国民歌.....68

4.1 外国民歌的历史概况.....	68
4.2 民歌的演唱形式.....	69
4.3 外国民歌的音乐特点.....	69
4.4 外国民歌的分类.....	69
4.5 各国民歌的特点及作品赏析.....	70
4.5.1 日本民歌.....	70
4.5.2 印度尼西亚民歌.....	73
4.5.3 俄罗斯民歌.....	75
4.5.4 意大利民歌.....	76
4.5.5 美国民歌.....	79
4.5.6 西班牙民歌.....	80

第5章 中国艺术歌曲.....82

5.1 中国艺术歌曲的产生和发展.....	82
5.2 作品赏析.....	82
5.2.1 《教我如何不想他》.....	82
5.2.2 《玫瑰三愿》.....	84
5.2.3 《满江红》.....	85
5.2.4 《松花江上》.....	86
5.2.5 《铁蹄下的歌女》.....	87
5.2.6 《嘉陵江上》.....	89
5.2.7 《夜半歌声》.....	89
5.2.8 《渔光曲》.....	90
5.2.9 《草原之夜》.....	91
5.2.10 《长江之歌》.....	91
5.2.11 《我爱你，中国》.....	93
5.2.12 《吐鲁番的葡萄熟了》.....	94

第6章 外国艺术歌曲.....96

6.1 艺术歌曲的概述.....	96
6.2 外国艺术歌曲的产生和发展.....	96
6.3 作品赏析.....	97
6.3.1 《小夜曲》.....	97
6.3.2 《魔王》.....	98

6.3.3 《鳟鱼》.....	99
6.3.4 《跳蚤之歌》.....	99
6.3.5 《红莓花儿开》.....	100
6.3.6 《夜莺》.....	101
6.3.7 《莫斯科郊外的晚上》.....	101
6.3.8 《负心人》.....	103
6.3.9 《美丽的西班牙女郎》.....	104
6.3.10 《乘着歌声的翅膀》.....	104
6.3.11 《菩提树》.....	105

第7章 中国器乐作品.....107

7.1 民间器乐的定义.....	107
7.2 中国民间器乐的历史简述.....	107
7.3 中国民间器乐的分类与乐种.....	108
7.4 中国民间器乐的音乐结构与发展手法.....	109
7.5 作品赏析.....	110
7.5.1 箫曲：《渔舟唱晚》.....	110
7.5.2 唢呐曲：《百鸟朝凤》.....	110
7.5.3 二胡曲：《二泉映月》.....	110
7.5.4 二胡曲：《豫北叙事曲》.....	111
7.5.5 二胡曲：《江河水》.....	111
7.5.6 埙独奏：《苏武牧羊》.....	111
7.5.7 巴乌独奏：《渔歌》.....	111
7.5.8 江南丝竹乐.....	111
7.5.9 广东音乐：《雨打芭蕉》.....	112
7.5.10 《金蛇狂舞》.....	113
7.5.11 《春江花月夜》.....	114
7.5.12 《瑶族舞曲》.....	115
7.5.13 《春节序曲》.....	115
7.5.14 《梁山伯与祝英台》.....	116
7.5.15 《新疆之春》.....	117
7.5.16 《牧童短笛》.....	118
7.5.17 《姑苏行》.....	118

第8章 外国器乐作品.....120

8.1 外国器乐发展概况.....	120
-------------------	-----

8.2 外国乐器介绍	122	8.5.5 《土耳其进行曲》	134
8.3 演奏形式	125	8.5.6 《蓝色多瑙河》	135
8.4 外国器乐作品体裁	126	8.5.7 《牧神午后前奏曲》	136
8.5 作品赏析	130	8.5.8 《天鹅》	137
8.5.1 《军队进行曲》	130	8.5.9 《如歌的行板》	137
8.5.2 《大进行曲》	131	8.5.10 《1812 年序曲》	138
8.5.3 《凯旋进行曲》	132	8.5.11 《荒山之夜》	139
8.5.4 《拉德斯基进行曲》	133	8.5.12 《伏尔塔瓦河》	141

第1章 绪论——怎样欣赏音乐

1.1 音乐的概念

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。

音乐的概念，从广义上讲是任何一种艺术的、神圣的或以其他方式排列的声音。一般来讲，是通过有组织的音（主要是乐音）所形成的艺术形式，表现人们的思想感情，反映社会现实生活的艺术。创作、演奏（演唱）和欣赏，是音乐艺术实践的三个方面。

1.2 怎样欣赏音乐

欣赏音乐是一种审美活动，每个人都可以根据自己不同的欣赏能力去倾听音乐，高尔基曾说过：“照天性来说，人人都是艺术家。他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去。”但是每个人对音乐的感受是不一样的。音乐音响是音乐的外部形式，而作曲家、

表演者所感受到的人类社会生活的思想情感，则是音乐的丰富内涵。所以，音乐欣赏一般是从音响感知入手，通过听觉直接接触音乐的表层，然后进入感情体验与想象联想，直至深入音乐的里层，理解、认识、领悟作曲家和表演者在音乐作品中所表达的思想情感。简单地讲包括三个阶段：官能欣赏、情感体验、理解认识。充分认识这一复杂多变的心理过程，有助于我们提高音乐欣赏能力。

2 (1) 官能欣赏

欣赏音乐的第一个阶段是官能欣赏。音乐是听觉的艺术，官能欣赏是音乐音响给听觉带来直接的感受，是音乐欣赏的初级阶段，仅能满足于悦耳，这种欣赏是比较肤浅的。

(2) 情感体验

欣赏音乐的第二个阶段是情感体验，在音乐欣赏中，情感体验具有一种较为直接的性质，我们从音乐直接感知的既不是外界的客观事物，也不是某种思想概念，而是饱含着情感的音乐音响。正如匈牙利音乐家李斯特所说：“音乐不求于任何推理形式，而复制出任何内心运动来……音乐既表现了感情的内容，又表达了感情的强度……音乐是不加任何外力，直接沁人心脾的最纯的感情火焰……是不通过任何媒介的坦率无间的、极其完整的倾诉！”这正是音乐的魅力所在。所以欣赏音乐时，我们是和作曲家、表演家进行直接的感情交流，同时，音乐音响在空间传播具有一种扩散力、穿透力，能够迅速地对人的生理、心理产生一种比其他艺术更强的刺激和影响力，使音乐和音响与情感体验之间产生更密切、更直接

的联系，所以音乐对激发人的情感是非常直接和强烈的。因此，情感体验在音乐欣赏中占有突出的地位，整个音乐欣赏的过程就是情感体验的过程，这既是对音乐作品所蕴含的情感内涵的体验，也是欣赏者与音乐家、表演家进行感情交流，发生共鸣的过程。

（3）理解认识

固然，我们在欣赏一首音乐作品时，要了解作曲家的生平、创作风格、创作思想，分析作品的表现手段、表现技法和结构形式等，这样就会更有利于准确、深刻和细致地体验音乐作品中的感情内涵。感性上的直接体验只是对音乐作品内涵的一种初步体验，可能接触到乐曲的基本感情，不能更深入地体验乐曲感情的内在含义。因此，在欣赏音乐时，必须有理性的参与。这就是第三个阶段。

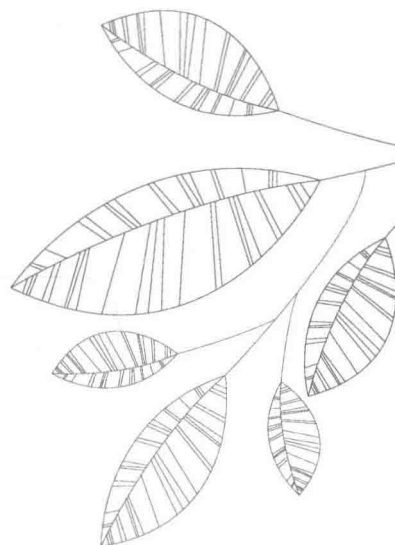
理性的认识，一方面可以从音乐以外的非音乐因素中找出理解的依据，如歌词、戏剧脚本、标题音乐中的标题和文学说明等，另一方面可以从乐曲产生的社会环境、作曲家的生活经历、创作意图、艺术风格等各方面去进行研究和了解，同时还包括对音乐体裁、形式的判断；风格、技巧的判断；对作品的基本构思以及乐曲描写对象的把握等。理性认识的深化，也必然促进情感向更深、更广的方向发展，音乐审美也就愈来愈进入更多的境界。审美境界的提高，反过来又更加深了理性认识。最后，欣赏者在欣赏音乐作品时，总是与自身的生活体验、情感要求密切相结合的。

在音乐欣赏过程中，音响感知是基础，情感体验是关键，而要动情，必须有理性的参与。这三个阶段相互联系，常常是同时并用的。

总体来讲，音乐欣赏是一种积极、能动的活动，欣赏者面对着音乐作品，联系自己的生活体验、感情记忆，按照自己的审美习惯和愿望，通过想象和联想对作品的形象以补充和丰富，使艺术形象更加具体和生动。如果说作曲家是第一创作者，表演者是第二创作者，那么欣赏者便是第三创作者。

第2章 音乐鉴赏知识

2.1 音高、节奏与调式、调性

2.1.1 音、乐音及其他

1. 音

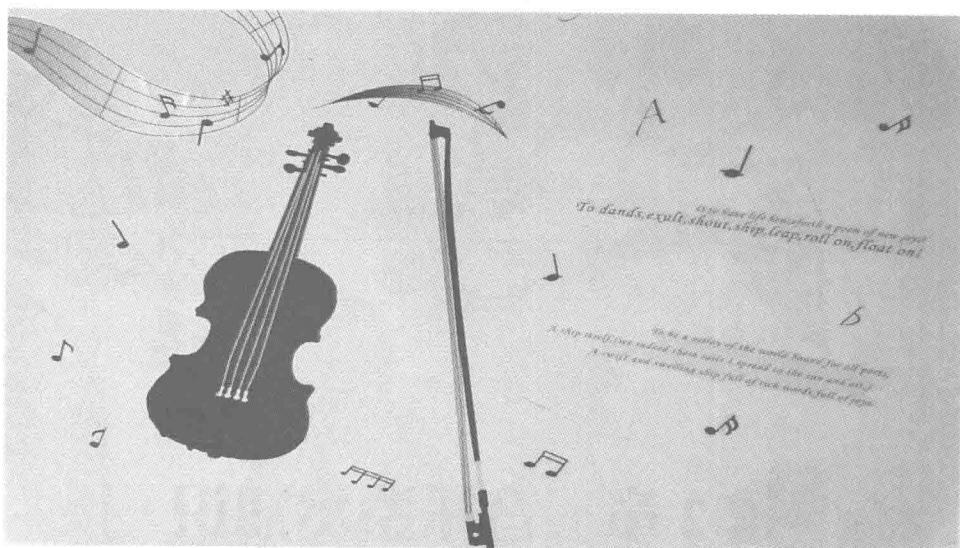
音是由物体振动而产生的。音乐中所使用的音，是人们在长期的社会实践中，为了表达自己的生活和思想感情，从自然界中所听到的音中挑选出来的，并把这些音组成固定的体系，用来表现音乐思想，塑造音乐形象。

2. 乐音及其他

(1) 乐音

音可以分为乐音和噪音两类。乐音是指物体有规则的振动而产生的音，如二胡、钢琴、小提琴、定音鼓等所发出的音是乐音。乐音体系是在音乐中所使用的乐音构成的一个体系。钢琴中的88个音几乎包括了乐音体系中的所有音。

噪音是指物体无规则振动而产生的音。如锣、军鼓、钹、梆子等所发出的音是噪音。

(2) 其他

音所涉及的内容可谓包罗万象。除了涉及乐音及噪音外，还涉及以下几方面的内容。

① 音名：音的名称即音名。音名共有七个，它们的名称是：

大写：C D E F G A B

小写：c d e f g a b

② 音组：由于音的名称只有七个，因此在乐音体系中便产生了许多同名音。为了区别音名相同而音高不同的音，人们将乐音体系中的音分成许多组，这就是音组。

③ 音域：在乐音体系中，从最低音到最高音的范围叫音域。

④ 音区：音域的一部分叫音区。钢琴上 88 个音按照音的高低分成高音区、中音区、低音区。

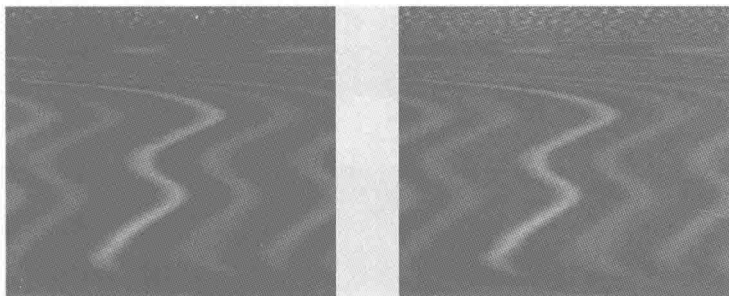
⑤ 音的性质：音的四大要素，即音的高低、长短、强弱、音色。

- 音的高低：是由发音体在一定时间内的振动频率所决定的。振动次数多，音则高；振动次数少，音则低。

- 音的长短：是由音的延续时间的不同而决定的。音的延续时间长音则长；音的延续时间短音则短。

- 音的强弱：是由发音体的振幅大小而决定的。振幅大音则强；振幅小音则弱。

- 音色：是由发音体的材质、形状所决定的。

2.1.2 旋律

（1）旋律

简单地说，旋律是乐音有意味的组合。它可以成为单声部音乐的整体，也可以成为多声部乐曲的主要声部。旋律是音乐的基础，但旋律的表达还受到节奏、调式、和声、速度、力度、音区等要素的制约。

（2）旋律的级进与跳进

通常旋律音程的级进是指音与音的联系发生在三度以内，跳进是指音与音的联系发生在四度以上。

（3）旋律线

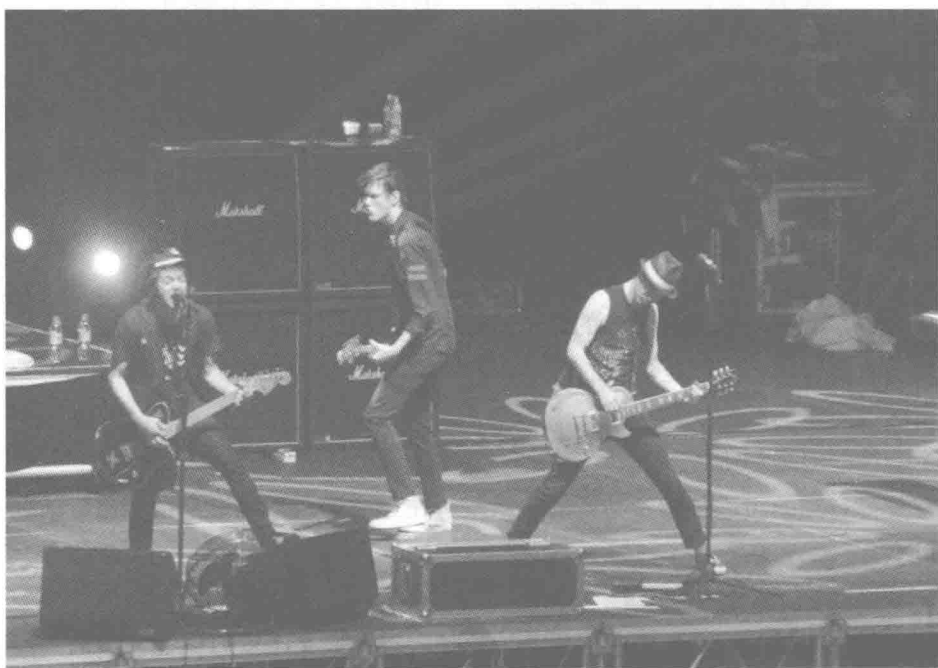
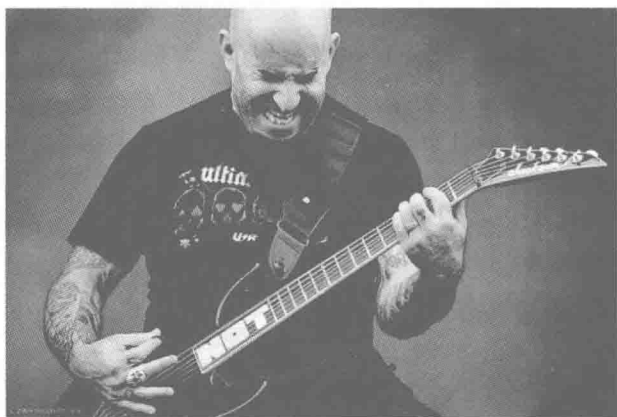
旋律线是旋律的外形。作为音高运动的轨迹，旋律线是千变万化的，有的圆润顺畅；有的棱角分明；有的起伏剧烈；有的则在同一水平音高上持续。但任何一条旋律线都不外乎是用距离和方向不同的音程的连续、交替或更迭构成的。

2.1.3 节奏与节拍

（1）节奏 节奏型

① 节奏：节奏是指组织起来的音的长短关系，是音乐中最重要的表现手段之一，常被比喻为音乐的骨架。在音乐作品中，需要音高与节奏的紧密结合，才能为作品塑造更深刻的形象及情感表达。

② 节奏型：节奏型是指在整个乐曲或乐段中，具有典型意义的节奏。它不仅有助于使人易于感受、便于记忆，同时有助于歌曲结构上的统一和音乐形象的确立，例如布鲁斯、朋克、重金属等。

(2) 节拍 拍子

① 节拍：节拍指相同时值的强拍与弱拍有规律地出现。在中国民族民间音乐中，人们常将节拍称为“板眼”，板眼的种类可分为一板一眼、一板三眼、无板无眼、有板有眼等。其中，一板或一眼都指一拍，板是每小节中最强的拍子，其余的拍子都叫眼。例如，一板一眼即一个重拍，一个轻拍，也就是西方的两拍子；一板三眼即一个重拍，三个轻拍，也就是西方的四拍子；有板有眼即中国的快板或流水板，也就是西方的一拍子等。

② 拍子：拍子指用某一时值的音符表示节拍的单位。而将拍按一定强弱关系组织起来称拍子。拍子分单拍子、复拍子和混合拍子 3 种情况。单拍子，即每小节只有一个强拍，如 2/4、3/4、3/8 等；复拍子，即每小节有一个强拍和几个次强拍，如 4/4、6/8 等；混合拍子，每小节由两个或两个以上不同类型的单拍子组成，如 5/4、7/8 等。

2.1.4 速度与力度

音乐中，速度和力度的应用是决定音乐形象的关键。

音乐进行的快慢程度叫速度，它的快慢影响着音乐作品的情感与演奏难度。速度大致分为三大类：快速、中速与慢速。中国传统音乐常用快板、中板、慢板来标记音乐速度，而快慢的标记主要由十几个因素构成：最急板、急板、快板、小快板、中板、行板、柔板等，如中国京剧中的一板三眼、一板一眼等。

音乐中音的强弱程度叫力度，它的强弱有助于表现乐曲内容，塑造音乐形象。在任何乐曲中，或多或少都会有力度的变化，不可能从始至终都用一个力度来表现音乐。音乐力度一般可分为强、中强、很强、极强、弱、中弱、很弱等。例如，《伏尔加船夫曲》就很好地变化运用了音乐的力度。尤其是歌曲中，男声通过速度和力度的巧妙结合，表现出了船夫忙碌奔走由远及近、由近及远的空间距离变化过程。

2.1.5 调式与音阶

调式是指按照一定关系连结在一起的许多音(不超过七个)组成的,并以一个音为中心(主音)的一个体系。常用的调式种类有大调式、小调式和五声调式三种。它是人类在长期的音乐实践中创立的乐音组织结构形式,其重要性不言而喻。调式中的音按照高低次序(上行或下行),由主音到主音排列起来叫做音阶。调式可通过与音阶或其他表现手法结合在一起,来赋予音乐一定的表情素质和不同的风格。

2.1.6 调、调性

在音乐中,作曲家经常将调、调性、调式巧妙结合,来体现音乐作品的情绪、色调、风格等。围绕这三个因素,我们还可见到转调、移调、换调及多调性、无调性等变化。可见,调、调性在音乐中有着举足轻重的地位。