

中外音乐艺术的 审美与鉴赏

李新现 徐珍红 赵 方 编著

ZHONGWAI YINYUE YISHU DE
SHENMEI YU JIANSHANG

吉林大学出版社

中外音乐艺术

审美与鉴赏

—— 音乐审美与鉴赏 ——

中国音乐学院音乐考级教材
中国音乐学院考级教材

中国音乐学院

中外音乐艺术的 审美与鉴赏

李新现 徐珍红 赵 方 编著

ZHONGWAI YINYUE YISHU DE
SHENMEI YI JIANSHANG

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外音乐艺术的审美与鉴赏 / 李新现, 徐珍红, 赵方编著. — 长春: 吉林大学出版社, 2011. 9

ISBN 978-7-5601-7792-2

I. ①中… II. ①李… ②徐… ③赵… III. ①音乐史—中国②民族音乐—介绍—中国③音乐史—世界 IV. ①J609.2②J607.2③J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 201587 号

书 名: 中外音乐艺术的审美与鉴赏
作 者: 李新现 徐珍红 赵方 编著

责任编辑、责任校对: 孟亚黎 刘子贵
吉林大学出版社出版、发行
开本: 787×1092 毫米 1/16
印张: 16.875 字数: 410 千字
ISBN 978-7-5601-7792-2

封面设计: 王菊红
北京市登峰印刷厂 印刷
2011 年 9 月第 1 版
2011 年 9 月第 1 次印刷
定价: 36.00 元

版权所有 翻印必究
社址: 长春市明德路 421 号 邮编: 130021
发行部电话: 0431-88499826
网址: <http://www.jlup.com.cn>
E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

前言

音乐鉴赏并非随随便便地听听音乐,而是通过听觉去感受音乐,从感受到的音乐中得到艺术美感的体验,得到精神的愉悦和认知的丰富。

音乐是由各种声音按照特定的顺序排列构成的,这种特定的顺序,本质上是由人的情感受到外界的影响激发而成的。如:内心激起喜悦的感情,发出的声音昂扬而爽朗;内心激起快乐情绪,发出的声音平和而绵长;内心激起爱慕的感情,发出的声音温和而柔软;内心激起庄严的感情,发出的声音正直而清白;内心激起愤怒的感情,发出的声音粗野而凄厉;内心激起悲哀的感情,发出的声音急促而衰弱。这六种不同的声音不是人的天性所固有的,而是受外物不同的激发而形成的。所以音乐本身很重视外物对人们的影响。

在生产生活中,人们总是喜欢音乐作品中“美”的艺术形象,聆听这样的音乐是一种享受。这就很容易解释,为什么作曲家们塑造美的形式能够引起快感。然而,当作曲家塑造“丑”的艺术形象时也会引起听众感知上的共鸣,其原因是,作曲家将现实中丑的形象通过艺术加工,用夸张超越等表现手段,使之成为容易被人理解接受的艺术作品。

上面所说的对音乐作品中“美”与“丑”的感受就是音乐审美鉴赏。

诺贝尔奖获得者李政道教授曾说:“科学和艺术是不可分割的。它们的关系是与智慧和情感的两元性密切关联的。伟大艺术的美学鉴赏和伟大科学的观念理解都需要智慧。”足可见艺术审美与科学灵感、创新思维的紧密关系。理性的感受升华和情感是分不开的。没有情感的因素,我们的智慧无法开创新的道路。艺术与科学事实上是一个硬币的两面。源自人类活动中最高尚的部分,同时也都追求着事物存在的真实意义,是了解感受世界的必要工具。审美是培养完美人性和实现精神自由、解放的重要手段。因此,音乐欣赏、审美的意义重大。

在本书写作过程中,力求避免以往同类书籍的弊端,并采用新的思路与特点,将音乐欣赏与音乐史、作品的形式结构与音乐分析有机地结合起来。希望通过此书的学习和导引,使读者不仅能够深刻理解音乐的本体与客体,认识、理解中外作曲家及其音乐作品,而且学习到音乐欣赏多方面的知识,培养高雅的审美情趣和能力;不仅能够更加热爱高雅、严肃的音乐艺术,而且能够提高对通俗、流行音乐的鉴赏能力。

本书按音乐形式进行划分。每一部分内容或以时代划分,或以体裁归类,介绍欣赏的都是中外各个时期著名代表人物的经典之作。针对读者理解能力,由浅入深、从简到繁。考虑到内

容应该起到突出民族特色、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,让读者感到亲切易懂。

全书由李新现、徐珍红、赵方撰写,其具体分工如下:

第三章、第五章、第七章、第十章:李新现(河南理工大学);

第四章、第八章至第九章:徐珍红(鄂州职业大学);

第一章至第二章、第六章、第十一章:赵方(洛阳理工学院)。

本书的撰写参考、借鉴了其他专家的一些研究成果,在此表示衷心的感谢。由于本人学识和水平有限,书中错误疏漏之处在所难免,恳请读者批评指正。

作者
2011年8月

目 录

第一章 音乐艺术	(1)
第一节 音乐的基本特性	(1)
第二节 音乐的表现手段	(3)
第三节 音乐艺术的类别	(6)
第二章 音乐的鉴赏	(8)
第一节 音乐鉴赏的本质	(8)
第二节 音乐鉴赏的方式	(9)
第三节 音乐鉴赏的过程	(11)
第四节 音乐鉴赏的三个层次	(14)
第五节 音乐鉴赏时必须具备的知识	(15)
第三章 音乐的审美	(17)
第一节 音乐的内容	(17)
第二节 音乐审美的意义	(19)
第三节 中西方的音乐审美思想	(20)
第四章 中国民族与民间器乐	(35)
第一节 中国民歌	(35)
第二节 民族器乐独奏音乐	(46)
第三节 民间器乐合奏音乐	(54)
第五章 戏曲音乐与民间说唱音乐	(63)
第一节 戏曲音乐	(63)
第二节 民间说唱音乐	(78)
第六章 中国近现代音乐	(89)
第一节 中国艺术歌曲	(89)
第二节 大型声乐作品	(96)
第三节 器乐作品	(111)
第七章 外国声乐作品	(126)
第一节 外国民歌	(126)
第二节 外国艺术歌曲	(141)
第三节 外国群众歌曲	(143)
第四节 外国大型声乐作品	(148)

第八章 外国器乐曲	(155)
第一节 钢琴曲	(155)
第二节 提琴曲	(164)
第三节 序曲	(167)
第四节 交响诗	(173)
第五节 协奏曲	(179)
第九章 中外歌剧艺术	(189)
第一节 歌剧的历史沿革	(189)
第二节 外国歌剧欣赏	(193)
第三节 中国歌剧	(203)
第十章 中外舞剧艺术	(212)
第一节 舞剧的历史沿革	(212)
第二节 外国舞剧经典音乐欣赏	(217)
第三节 中国舞剧经典音乐欣赏	(231)
第十一章 中外通俗音乐	(243)
第一节 爵士音乐	(243)
第二节 摇滚音乐	(247)
第三节 轻音乐	(254)
第四节 新世纪音乐	(257)
第五节 中国通俗音乐	(259)
参考文献	(264)

第一章 音乐艺术

第一节 音乐的基本特性

音乐是人类创造的许多文化成果之一,是艺术门类中的一个品种。绘画运用色彩和线条,舞蹈运用人的自身形体动作和韵律来反映现实生活和思想情感。而音乐则是以乐音为基本材料进行有机地组合,通过表演(演唱或演奏)成为具体的音响,引起人们各种情绪反应和情感体验的一种艺术。

1. 音乐是声音的艺术

音乐艺术是以音响标志着它的存在。人们通过颜色和线条感觉到绘画,而通过声音则感觉到音乐。声音是音乐艺术的物质材料,音乐中主要使用的是乐音,乐音具有音高、音值、音量、音色四个方面的物理属性。

在人类社会中大体有三种类型的声音,即自然声音、语言声音和音乐声音。动听的泉水叮咚声,悦耳的鸟鸣声,不是音乐的音响。音乐作品中的乐音是非自然性的,无论是一首简单的歌曲,还是一部大型交响曲,都渗透着一种创造性,音乐是一种创造性的音响。

语言依靠声音表达思想感情,每一句话、每个词都具有特定的含义,语言是具有语义的。而音乐的声音不具有确定的含义,是非语义性的。但音乐能通过音调的变化表现出音乐的基本含义。如在小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》中一段小提琴与大提琴相互对答的表情音调中,我们能够感受到这时情人离别时发自内心的表达。音乐用声音来表达思想内容,是一种具有表情性的音响。

2. 音乐是听觉的艺术

构成音乐的物质材料是声音,欣赏音乐必须运用人的听觉器官才能进行。演唱与演奏产生的乐音形成声波,传送到听众的耳朵里,使听觉器官有所感受,人们才能领略到音乐艺术的美,感受音乐所包含的内容和情感。因此,音乐是一种听觉的艺术。而构成绘画的物质材料是颜色,颜色是依靠人的视觉去接受的。所以,绘画是一种视觉的艺术。人们通过声音感觉到音乐,通过颜色和线条感觉到绘画。音乐和绘画的审美接受是有区别的。

音乐是听觉的艺术。它以旋律、节奏、节拍、力度、速度等多种外部形态的有机结合,构成完美的音乐形式,作用于人的听觉感知,引起情感反应和情感体验。如由大提琴演奏的《梦幻

曲》(舒曼曲)时,如歌的旋律、宽广的节奏、徐缓的速度(行板)等有机结合,描绘出诗一般的意境,使人们在聆听时浮现出儿时美丽的幻想和梦境,获得对春天幸福的向往和美好回忆的情感体验。因此,人们说音乐通过耳朵钻到人的心里,并在灵魂的深处生根、发芽、开花,结出一个情感的果实来。

3. 音乐是时间的艺术

绘画、雕塑是以在空间中的线条与造型等来获得表现力,而音乐的声音是在时间中延续与组织,它是以动态的形式展开和完成的,这中间离不开时间。无论是短小的歌曲还是大型的交响乐,经过表演都占有具体的时间。

音值、节奏、速度等都是属于时间的概念。不同长短有组织的乐音构成的音乐是随着时间的推移,展示它的形象的,离开了时间,音乐不复存在。

音的长短具有不同的表现力。相同的旋律,因为演奏速度的不同会产生截然不同的艺术表现力。音乐的速度还与表达的思想感情有关。活泼、欢愉的情绪总是与快速度相联系,而沉思的情感抒发总是与慢速度相配合。音乐中的节奏实质上就是按一定的时间间隔,有组织、有规律地出现的声音的组合。此外,在音乐进行中,休止符所表示的音响暂停与间隙,虽然没有声音,但同样是占有一定的时间。

4. 音乐是情感的艺术

音乐不同于语言、绘画、舞蹈。音乐的音响没有语义内容,又不具有直观性。语言的声音具有一种约定性的词义。绘画能表现物体的大小、形状、色彩,直观地描述自然景象。舞蹈则能刻画人物的外貌、形态、神态。而音乐只能通过音响象征、模仿、暗示等手法和途径来抒发置身于某种环境的内心情感。创作音乐需要将情感升华为音乐语言,表演音乐需要把情感融于音乐之中,欣赏音乐需要去体验音乐的情感,音乐能表达出任何语言或文字不能表达的“心灵状态”。

例如,贝多芬的《第六(田园)交响曲》,第二乐章中弦乐流动不息的音调象征潺潺流水声;小提琴拉出断续的曲调,好象作者正坐在溪边凝神静思;尾声用三种管乐器分别模仿夜莺、鹌鹑和杜鹃的鸣叫声,使人好象置身于鸟语花香的田野、溪边,沐浴着温暖的阳光,呼吸着清新的空气。贝多芬非常热爱大自然,常常细心洞察大自然的内在奥秘。他在完成《田园》交响曲后,强调该曲不仅要描摹自然景色,更重要的是表现人与大自然交往中的心灵感受。

5. 音乐是表演的艺术

音乐是表演的艺术。当画家作完一幅画时,一件独立的艺术作品就诞生了,它不需要任何媒介,就可以供人观赏;当一部小说写完后,就可以直接与读者见面,供人阅读;而音乐创作者在完成一部作品后,还必须通过演唱演奏这种表演的手段,才能为人们感知而产生艺术效果,实现艺术作品的审美价值。音乐表演过程中,表演者要对作品作出自己的解释,这是一种艺术的再创造,同一作品由不同的艺术家表演,将会产生不同的艺术效果。虽然,乐谱可以记录音乐,但它只是一种特殊的声音符号,毕竟不同于语言文字,可以直接、具体的传达作品的含义,不能令欣赏者从中获得完整的审美体验。所以,音乐只有通过表演,才能获得真正的生命

意义。

音乐是通过声音来表达人们对客观事物的各种愿望和情感的。在音乐的进行过程中,人的思想认识,人世间的喜、怒、哀、乐等,都能得到充分展示和表现。音乐直接针对着人类的心灵世界。它通过独特的音乐语言(旋律、节奏、节拍、力度、速度、和声……)在表现人的情感方面,其生动性、深刻性、细腻性是无与伦比的。贝多芬说过:“语言的尽头是音乐出现的地方。”音乐是情感的极佳载体,借声传情是音乐艺术的特殊手段。创作音乐需要把情感升华为音乐语言,表演音乐需要把情感融入音乐之中,而欣赏音乐需要体验音乐的情感。音乐作为一种审美形式,其重要的特征就是情感审美。

第二节 音乐的表现手段

文学作品用文字,绘画用线条、色彩创造艺术形象。而音乐表达思想感情、创造艺术形象的表现手段是音乐语言。音乐语言包括很多要素:旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等等。一首音乐作品的思想内容和艺术美,要通过综合各种要素才能表现出来。

1. 旋律

旋律是由许多高低不同、长短不同、强弱不同的音组成的音的线条,人们形象地称它为“旋律线”。旋律是音乐的灵魂和基础,是塑造音乐形象的最重要的手段。旋律是欣赏者所能感受到的最明显、印象最深刻的要素。旋律是由各种音程的连续而构成的,可分为级进和跳进,旋律线的起伏有着重要的表情意义。一般来说,采取小音程上下起伏的旋律线通常表现微波荡漾一般的形象;水平式的旋律线通常表现庄严肃穆或坚定有力的情绪,且受节奏的影响较大;波动幅度较大的波浪式旋律线通常表现活跃奔放或热烈、激动的情绪;连续上行的旋律线,有紧张度增长、情绪的高涨和兴奋的意味;连续下行的旋律线,常用于表现情绪的低落、紧张度的松弛。旋律线的起伏不仅可以表现情绪的涨落,也体现了艺术上一张一弛、缓急相济的美学原则。

2. 节奏

节奏的含义比较复杂,简单地说,是音与音的长度组合。通常是由不同长度的音组合,也可能是同一长度的音组合。节奏是音乐的骨骼,有着重要的表现功能。节奏是自然与生命的律动,可以赋予音乐鲜明的性格特征,使音乐形象更加生动。比如,紧凑的节奏常常给音乐带来活泼、紧张、急促、兴奋、欢乐的情绪,像贺绿汀的《游击队歌》中的节奏,恰到好处地塑造出游击队战士勇敢顽强、灵活机智的音乐形象;舒展的节奏,会使音乐的旋律线因素变得明显起来,适合表现辽阔、平和、优美的情绪和意境,如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》中的爱情主题,用舒展的节奏尽情地抒发两人的缠绵爱意。再如,《红旗颂》采用了单主题贯穿发展手段,这一主题在不同的段落音乐形象对比鲜明,节奏的变化起着至关重要的作用。旋律的进行不可能脱

离节奏,但节奏却可能摆脱旋律构成音乐,如《鸭子拌嘴》是一首抛开旋律的打击乐合奏,作品通过丰富的节奏变化和演奏员高超的技巧,为人们讲述了一个生动的童话故事。

3. 节拍

谈节奏就离不开节拍,在各种音乐要素里,有人容易把节奏与节拍的混为一谈,这两个概念的区别是:节拍是有规律地反复出现的强弱拍交替,不管一拍里有几个音,还是一个音有几拍长,节拍规律都是存在的;节奏是音的长短(时值)组合,它以“拍”为基本度量单位,不管一个音多么长、多么短,同样算作一个“节奏点”。不同的节拍具有不同的表现力,如二拍子强弱对比分明,节奏清晰明快,适宜表现刚劲有力或欢快活泼的情绪。如《电闪雷鸣波尔卡》所采用的波尔卡就是一种欢快的二拍子舞曲体裁。三拍子动感强,常用于舞曲和表达不平静的心情。四拍子往往给人以舒缓或稳健的感受,适于表现抒情性强的旋律。

4. 速度

速度是指音乐快慢的程度。为使音乐准确地表达出所要表现的思想情感,必须使作品按一定的速度演唱或演奏。快速通常是和激情、兴奋、紧张、恐慌、欢快、活泼等音乐性格联系在一起;慢速则多与安详、宁静、沉思、忧愁等情绪相关。音乐作品的表现内容丰富多样,要求有多种不同的表演速度,即使同一个曲调,用不同的速度来表演,也会产生不同的效果。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,其音乐形象也就变了,描写出草原人民的愉快生活。

5. 力度

是指音的强弱程度。音的强弱变化对音乐形象的塑造也起着很重要的作用。如果用不同的速度和力度来演唱或演奏同样的旋律,其效果是截然不同的。较强的力度给音乐带来雄浑、磅礴的效果,较弱的力度则善于表现细腻的情感。力度的自弱而强、自强而弱,常引起空间上自远而近、自近而远的联想。如俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》中的力度变化,似乎让听者感受到纤夫们渐渐走近又渐渐远去的身影。

6. 音色

音色是指不同人声、不同乐器及不同的音响组合,发出的不同的声音色彩。不同的音色会产生不同的艺术效果。如一个旋律,用长笛演奏,觉得明亮;用双簧管演奏,感觉甜美;用低音大提琴演奏,感觉沉重;用二胡演奏,则有几分悲凉。音乐心理学认为,音色之所以有表情功能,在于它可以激发听众的联想。如号角的音色令人想到战争和狩猎,弦乐音色有柔美温馨的意味,童声音色如天使般纯洁,大管的低音好似龙钟的老人……音乐家常常根据需要,对乐曲“着色”,体现音乐的意境。各民族不同的乐器以及歌唱者的音色,也使得音色成为民族文化色彩的某种标识。

7. 音区

音区是指整个音域中不同的高度,高音区明亮、中音区平和、低音区浑厚。例如肖邦的《C

小调革命练习曲》钢琴曲,乐曲的低音部分以十六分音符的琶音大幅度地急骤起伏,如同心潮起伏;高音部分以加强八度的附点节奏弹出具有英雄气概的刚毅主题,如同在狂风逆浪之中奋臂疾呼。在音乐表演中,音区的变化会带来音乐形象上的变化与对比。

8. 和声

和声是指两个以上的音按一定规律同时结合。如果说旋律构成了音乐的横向进行,那么和声就构成了音乐的纵向方面。和声可以用作曲调的背景衬托,能为曲调做伴奏,还能使曲调变得浓厚起来。和声本身还能在表现音乐内容和情绪上起到色彩性作用,比如和谐的和声表现平和,不和谐的和声表现紧张等,具有较强的描绘性。此外,和声的音响效果还有明暗的区别、疏密浓淡之分,从而使和声具有渲染色彩的作用。

9. 调式

调式是按照一定关系结合在一起的许多音(一般不超过7个),以一个稳定的音(主音)为中心,而构成一个音的体系。不同的调式有不同的调式色彩和风格。调(包括主音高度和调式类别)本身所具有的特性叫调性。在许多音乐作品中,调式和调性的转换和对比,是体现气氛、色彩、情绪和形象变化的重要手法。如挪威作曲家格里格作的《培尔·金特》组曲中的《朝景》就是一幅色彩鲜明的风景画。乐曲开始,六拍子的流动的旋律由长笛和双簧管交替吹出,像牧人的笛管所吹的牧歌,接着这个牧歌旋律不断向上转调,从E大调到升G大调,到B大调,再回到E大调。其后,当牧歌风味的旋律由圆号吹出时,已经到了最远的F大调,然后突然转回E大调,由双簧管、大管和大提琴奏出牧歌旋律,这时色彩的变化最为鲜明。

10. 曲式

曲式是音乐的结构形式。就像一篇文章是由字词、句子、段落组成一样,音乐是由音乐中最小的单位“动机”或称“乐汇”、两个以上乐汇组成的“乐节”,还有“乐句”、“乐段”组成。乐曲由两个乐段组成的曲式称为“单二部曲式”,由三个乐段组成的曲式称为“单三部曲式”。此外,还有复二部曲式、复三部曲式、回旋曲式、奏鸣曲式、变奏曲式、回旋奏鸣曲式等。音乐家根据作品篇幅的大小、音乐发展的需要等方面来选择适宜作品的结构。

正如文学家用词句创作文学作品,画家用线条、色彩创作美术作品一样,音乐家采用音乐的语言来创造音乐作品。音乐语言的各种要素互相配合,具有千变万化的表现力。旋律尽管是音乐的灵魂,但其他要素起了变化,音乐形象就会有不同程度地改变。在一定条件下,其他要素甚至可起主要作用。例如,贺绿汀作曲的管弦乐曲《森吉德玛》,第一段轻柔缓慢,用拖长的和弦和陪衬声部来烘托旋律,开头由双簧管和长笛吹出富于田园风味的曲调,在弦乐器和弦的衬托下,音色显得柔和而平静,描绘出了辽阔的蒙古草原的美景。后来旋律先后改由圆号、小提琴和小号吹奏出,色彩渐渐明朗起来。第二段快速而强劲,弦乐器拨奏轻快活跃的伴奏音型,旋律和第一段相同,音色也改变不大,但由于速度、力度以及伴奏乐器的节奏都起了变化,因此表现了不同的音乐形象,反映了内蒙古人民载歌载舞的愉快生活。

第三节 音乐艺术的类别

对于音乐的类别,可从多种不同的角度来划分,通常按照表演形式分为“声乐”和“器乐”两大类。“声乐”就是唱歌,是以人声为“乐器”的一个音乐类别;“器乐”就是用乐器演奏的音乐,也可以认为是用乐器来代替人声“唱歌”的一个音乐类别。用乐谱写出来的“声乐”与“器乐”作品,它们在形式上有一个显著的区别:“声乐”作品有歌词,“器乐”作品没有歌词。在有些情况下,“音乐”专指“器乐”,甚至只是指曲调。

一、声乐

与“器乐”相比,“声乐”是更为大众化、更具普及性和社会性的音乐门类,因为人人都有能唱歌的嗓子,不用“制作”,不用花钱去购买,也决不会发生“携带”的不便或遗忘,只要你愿意,随时随地就可以唱起来。当然,未经任何学习和训练的自然歌唱、业余歌手的歌唱、专业歌唱家的歌唱和声乐大师的歌唱,虽然都可以说是“声乐”,但其间存在着显著的差别。

“声乐”又可根据唱法的不同分为以下几类:

1. 美声唱法

一般认为,美声唱法起源于意大利,但成熟于欧洲,意大利和法国歌剧的发展与兴盛、德国和奥地利浪漫主义艺术歌曲的兴起与发展,都曾为促进美声唱法的日趋完美起到了功不可没的作用。美声唱法通过科学的发声,合理运用气息,按照艺术的审美理想规范人声的表现方式。其特点是:音色明亮纯净而具有穿透力,发音讲究共鸣稳定而统一,音区广阔而有控制力,高音有金属般爽朗气质,低音则有宽厚、洪亮、醇和等特征,力度表现由弱到强有很大余地。这种演唱风格在世界范围内都有很大影响。现在所说的美声唱法是以传统欧洲声乐技术、尤其是以意大利声乐技术为主体的演唱风格。

2. 民族民间唱法

民族唱法是由我国各族人民按照自己的习惯和爱好,创造和发展起来的歌唱艺术的一种唱法。我国不同地区、不同民族特有的演唱方法。汉族民歌在唱法上都具有明显的方言性质,都比较注重依字行腔讲究字正腔圆。清晰的咬字、吐字格外重要。此外还运用衬词以及滑音、跳音、弹舌音、呼喊等非常独特的演唱技巧。由于在演唱形式上是多种多样的,演唱风格又有鲜明的民族特色,语言生动,感情质朴。因此,在群众中已有深深扎根,成为人们不可缺少的精神食粮。

3. 通俗唱法

通俗唱法也有人称之为流行唱法或自然唱法。鉴于此种唱法主要是指用于演唱流行歌曲

的技法,加上当今流行歌曲的演唱风靡全球,已成为世界歌唱艺术的一大流派,且具有全球性、时尚性和多变性的特点。通俗唱法是大众化的自然的歌唱状态,演唱特点是音色特殊,因人而异、情感真切。演唱中直声、柔声、轻声、气声、真声、假声、粗声、喊声、呼唤、滑音、颤音等多种发音方法的无拘束而富于灵感的运用使通俗唱法在人声音色的选择方面表现出极大的灵活性。演出形式以独唱为主,常配以舞蹈动作、追求声音自然甜美,感情细腻真实。

4. 原生态唱法

原生态民歌,顾名思义,就是我国各族人民在生产生活实践中创造的、在民间广泛流传的“原汁原味”的民间歌唱音乐形式,它们是中华民族“口头非物质文化遗产”的重要部分。

据专家介绍,“原生态”这个词是从自然科学上借鉴而来的。生态是生物和环境之间相互影响的一种生存发展状态,原生态是一切在自然状况下生存下来的东西。原生态民歌是老百姓很自然地表达出来的东西,而把很多民歌进行改编等则是原生态状况的变异,属于非原生态。

原生态唱法只是区别于学院派民歌唱法的一种说法,学院派民歌唱法大多吸收了一些西洋唱法,原生态唱法却是一种原始的未加工过的唱法。

“声乐”和“器乐”常常结合在一起,如人们唱歌通常总需要乐器的伴奏,这时“声乐”是主体,“器乐”处于较次要的地位;器乐演奏中也有加人人声演唱的情形,这时“器乐”是主体,“声乐”处于“伴唱”的地位。大型乐队为合唱伴奏,一般是声乐为主;大型乐队为独唱伴奏,虽然看来器乐的分量比声乐重得多,但其主体还是声乐。

二、器乐

“器乐”按照地域的不同可分为民族器乐与西洋器乐。其中民族器乐因演奏方式的不同分为:吹奏、弹拨、拉弦、打击;西洋器乐按乐器材质与演奏方法可分为:弦乐、木管、铜管、打击。

音乐往往与其他艺术门类结合成“综合艺术”,最常见的是与舞蹈、诗歌结合成“歌舞”、“歌伴舞”、“舞伴歌”。这种继承着人类原始时期“歌舞一体”古老传统的艺术形式,至今仍然受到人们普遍的欢迎和喜爱,这种人类文化基因遗传的持久力几乎永远不会衰竭。“歌舞”加上语言、戏剧的表演,就形成了更多的综合艺术门类,如产生于西方的歌剧、舞剧,我国的各种戏曲、曲艺,当代的音乐剧等等。在这些艺术门类里,还同时综合了舞台美术、灯光、布景、服饰、化妆、道具等多种艺术元素。音乐又常在电影、电视艺术里起渲染气氛、揭示人物内心世界等的重要作用,作为影视艺术的重要组成部分,活跃在荧屏之上,许多电影、电视的主题歌、插曲、片头片尾曲、音乐主题在社会上广为传唱,历经数代人而弥新。

第二章 音乐的鉴赏

第一节 音乐鉴赏的本质

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。在任何一个时代,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根本不是为了给别人听而创作的,但这些作曲家也至少还有一个听众,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极为紧密的关系,它们都能被认为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所占比重比在创作和表演中要大得多,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,但不论用怎样方式去欣赏,它都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。正如美国当代著名音乐心理学家莫蒂默·卡斯所说:“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

人们通常只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应。一个高水平的欣赏环境,往往会造就杰出的作曲家。艾伦·柯普兰曾经说:“每一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。

第二节 音乐鉴赏的方式

1. 悉心倾听音乐的音响效果

音乐是听觉的艺术,因为声音通过听觉传给大脑,从而产生对音的感觉。因此,听觉是欣赏、理解、感受、体验音乐美的主要途径。要欣赏音乐,首先要训练“音乐的耳朵”。要学会倾听音乐,就必须具备一些基本的能力,如对音高、节奏、力度、音色的听辨能力,对音乐音响的整体感受能力等。

2. 注意培养对音乐音响的记忆能力

音乐是时间的艺术。它以动的形式为特征,没有影像,也没有实体,稍纵即逝、去而不返。在一首歌曲或乐曲中,作者往往会采用同一音乐素材的重复、变化或多种音乐素材的对比、并置等手法。如果欣赏者缺乏对这些音响的记忆能力,对前面出现过的音乐素材没有留下印象,那么,他也就难以很好地领会后面出现的音乐,就不能从音乐前后的对比和发展中获得整体的印象。

对音乐音响的记忆能力的重要性不仅对于一部作品的欣赏,而且还关系到整个欣赏能力的提高。如果欣赏者在自己的记忆中储存了相当数量的不同风格、不同类别、不同作品的音乐主题、音乐片段等,那么在欣赏一个新的音乐作品时,就会通过对各种不同作品的比较,触类旁通地来更好地感受和理解这个新作品。

3. 深入体会乐曲所表现的情感

音乐是一种善于表现和激发情感的艺术。古今中外许多优秀的音乐作品,往往都表现了作曲家在一定的社会生活影响下而产生的不同情感体验。如华彦钧所创作的《二泉映月》,那