

全国大学生素质教育“十二五”规划教材

音乐

欣赏

主编 白雪洁 成莉 吴小丽

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

教育部《普通高中音乐课程标准（实验）》

人民音乐出版社

全国大学生素质教育“十二五”规划教材

音乐欣赏

主编 白雪洁 成莉 吴小丽

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇江

内 容 提 要

本书主要介绍了与音乐欣赏相关的知识。全书共分四个部分：音乐欣赏理论（第一、二章）、声乐艺术欣赏（第三章—第八章）、器乐艺术欣赏（第九章—第十七章）和综合音乐艺术欣赏（第十八章—第二十二章）。全书内容丰富而又简明扼要，既注重有关音乐基础理论知识的学习，同时又从多元化的角度出发，大量选用了体裁各异、风格多样的音乐作品，包括了中外声乐、器乐以及综合音乐艺术形式，并对歌剧、舞剧、戏曲、曲艺等进行适宜的分析、解构和评论，使学生能深入地理解音乐、感知音乐，从而培养与提高学生的欣赏能力和综合素质。

本书可作为普通高校学生的音乐欣赏教材，同时也可供广大专业和非专业音乐爱好者参考。

图书在版编目（C I P）数据

音乐欣赏 / 白雪洁, 成莉, 吴小丽主编. -- 镇江 :
江苏大学出版社, 2013. 8
ISBN 978-7-81130-518-0

I. ①音… II. ①白… ②成… ③吴… III. ①音乐欣
赏 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 181294 号

音乐欣赏

YINYUE XINSHANG

主 编 / 白雪洁 成 莉 吴小丽
责任编辑 / 朱汇慧 米小鸽
出版发行 / 江苏大学出版社
地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷 30 号（邮编：212003）
电 话 / 0511-84446464（传真）
网 址 / <http://press.ujs.edu.cn>
排 版 / 北京金企鹅文化发展中心
印 刷 / 北京忠信印刷有限责任公司
经 销 / 江苏省新华书店
开 本 / 787 mm×1 092 mm 1/16
印 张 / 10.75
字 数 / 242 千字
版 次 / 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978-7-81130-518-0
定 价 / 28.00 元

编者的话

音乐欣赏是指聆听者通过听觉去感受音乐，从中获得艺术美的感受，得到精神的愉悦和认识的满足。随着音乐的发展和时代的进步，欣赏音乐已经成为人们文化生活中不可或缺的一部分。音乐的娱乐作用和教化功能已逐渐成为人们的共识，人们也充分认识到音乐艺术在当前素质教育中的重要作用。

现在，音乐欣赏不仅是音乐专业学生的一门必修课，也是普通高校学生艺术修养课程中的必修部分。通过音乐欣赏课程的学习，学生能广泛接触各类音乐作品，感受音乐、理解音乐，增长音乐知识，开阔艺术视野，提高艺术修养。

本书以音乐体裁和类别为线索，从简到繁、由浅入深地阐述了每一种体裁和类别音乐的概念、表现特征和风格，并列举了古今中外具有代表性和典型意义的曲目进行欣赏，从而使学生不仅能较为系统地了解 and 掌握音乐欣赏的相关知识，而且通过大量欣赏音乐作品，提高音乐审美品位。

本书可作为普通高校学生的音乐欣赏教材，同时也可供广大专业和非专业音乐爱好者参考。

在编写过程中，我们参考了大量的文献资料。在此，我们向有关的文献原作者表示诚挚的谢意。

由于编写时间仓促，编者水平有限，书中疏漏与不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编 者

2013 年 7 月

目 录

第一章 音乐基本常识	1
第一节 音乐语言的构成要素	1
一、旋律	1
二、调式、调性	2
三、和声	2
四、节奏、节拍	2
五、速度	3
六、音强（力度）	3
七、音色	3
八、音区	3
九、织体	3
第二节 音乐的常见表现手法	4
一、主题	4
二、动机	4
三、乐句	4
四、乐段	4
第三节 曲式	5
一、一部曲式	5
二、二部曲式	5
三、三部曲式	5
四、回旋曲式	5
五、变奏曲式	6
六、奏鸣曲式	6
第二章 音乐欣赏概述	7
第一节 音乐欣赏的含义	7
一、音乐欣赏的概念	7
二、音乐欣赏的三个阶段	7

第二节 音乐欣赏的方法	8
第三章 声乐欣赏基本知识	9
第一节 声乐简介	9
一、人声的分类	9
二、声乐的演唱形式	10
三、声音演唱方法和风格	11
第二节 常见的声乐作品题材	12
一、民歌	12
二、创作歌曲	12
第四章 中国声乐艺术——民歌	15
第一节 民歌概述	15
一、民歌的产生和发展	15
二、民歌的一般特点	15
第二节 民歌的基本体裁	16
一、山歌	16
二、劳动号子	18
三、稻区“田歌”	18
四、城镇“小调”	18
第三节 经典民歌作品欣赏	19
第五章 中国声乐艺术——创作歌曲	21
第一节 古代文人创作歌曲	21
一、古代创作歌曲简介	21
二、古代创作歌曲欣赏	22
第二节 艺术歌曲	22
一、近现代艺术歌曲简介	23
二、近现代艺术歌曲欣赏	23
第六章 中国声乐艺术——大型声乐作品	26
第一节 清唱剧	26
一、中国清唱剧简介	26
二、中国清唱剧欣赏	26
第二节 组歌	27
一、中国组歌简介	27

二、中国组歌欣赏	27
第三节 大合唱	28
一、中国大合唱简介	28
二、中国大合唱欣赏	29
第七章 西洋声乐艺术——民歌与艺术歌曲	31
第一节 西洋民歌	31
一、西洋民歌简介	31
二、西洋民歌欣赏	31
第二节 西洋艺术歌曲	34
一、西洋艺术歌曲概述	34
二、西洋艺术歌曲赏析	34
第八章 西洋声乐艺术——大型声乐作品	37
第一节 教堂音乐	37
一、教堂音乐概述	37
二、教堂音乐欣赏	38
第二节 清唱剧	39
一、清唱剧概述	39
二、清唱剧欣赏	40
第三节 康塔塔	41
一、康塔塔概述	41
二、康塔塔欣赏	42
第四节 声乐套曲	42
一、声乐套曲概述	42
二、声乐套曲欣赏	43
第五节 合唱音乐	43
一、合唱音乐概述	43
二、合唱音乐欣赏	44
第九章 器乐欣赏基本知识	45
第一节 乐器	45
一、民族乐器概述	45
二、西洋乐器概述	45
第二节 器乐体裁	46
一、独奏	46

二、重奏·····	46
三、合奏·····	46
第三节 乐队·····	47
一、西洋管弦乐队·····	47
二、民族乐队·····	47
三、电声乐队·····	48
第十章 中国器乐艺术——民乐独奏·····	49
第一节 吹奏乐器·····	49
一、乐器简介·····	49
二、名曲欣赏·····	52
第二节 弹拨乐器·····	54
一、乐器简介·····	54
二、名曲欣赏·····	57
第三节 拉弦乐器·····	59
一、乐器简介·····	59
二、名曲欣赏·····	61
第四节 打击乐器·····	62
第十一章 中国器乐艺术——民乐合奏·····	65
第一节 丝竹乐合奏·····	65
一、丝竹乐概述·····	65
二、名曲欣赏·····	66
第二节 民族管弦乐合奏·····	67
一、管弦乐概述·····	67
二、名曲欣赏·····	67
第三节 吹打乐合奏·····	69
一、吹打乐概述·····	69
二、乐曲欣赏·····	70
第十二章 西洋器乐艺术——管弦乐队的编制·····	72
第一节 木管乐器·····	72
一、乐器简介·····	72
二、名曲欣赏·····	74
第二节 铜管乐器·····	76
一、乐器简介·····	77

二、名曲欣赏	79
第三节 打击乐器	80
一、打击乐器概述	80
二、乐器简介	80
第四节 弓弦乐器	82
一、乐器简介	83
二、名曲欣赏	85
第五节 色彩乐器	86
一、乐器简介	86
二、名作欣赏	88
第十三章 西洋器乐艺术——序曲	90
第一节 序曲简述	90
第二节 交响序曲作品欣赏	90
第十四章 西洋器乐艺术——协奏曲	94
第一节 协奏曲简述	94
第二节 协奏曲作品欣赏	94
第十五章 西洋器乐艺术——组曲	99
第一节 组曲简述	99
第二节 组曲作品欣赏	99
第十六章 西洋器乐艺术——交响曲	104
第一节 交响曲简述	104
第二节 交响曲作品欣赏	104
第十七章 西洋器乐艺术——交响诗	109
第一节 交响诗简述	109
第二节 交响诗作品欣赏	109
第十八章 歌剧艺术	113
第一节 外国歌剧	113
一、外国歌剧概述	113
二、外国歌剧作品欣赏	114
第二节 中国歌剧	117
一、中国歌剧概述	117

二、中国歌剧作品欣赏·····	119
第十九章 舞剧与音乐剧艺术·····	121
第一节 舞剧·····	121
一、舞剧概述·····	121
二、舞剧作品欣赏·····	122
第二节 音乐剧·····	125
一、音乐剧概述·····	125
二、音乐剧作品欣赏·····	126
第二十章 曲艺与戏曲·····	129
第一节 曲艺音乐·····	129
一、曲艺音乐概述·····	129
二、曲艺音乐的基本特征·····	130
三、曲艺音乐的曲种分类·····	130
四、曲艺音乐唱段欣赏·····	131
第二节 戏曲音乐·····	133
一、戏曲音乐概述·····	133
二、戏曲音乐的构成·····	134
三、戏曲音乐的剧种分类·····	135
四、戏曲音乐唱段欣赏·····	136
第二十一章 电影音乐艺术·····	138
第一节 电影音乐概述·····	138
一、电影音乐的发展历程·····	138
二、电影音乐的特点·····	139
第二节 电影音乐的分类及作用·····	140
一、电影音乐的分类·····	140
二、电影音乐的作用·····	141
第三节 电影音乐作品欣赏·····	142
第二十二章 流行音乐艺术·····	146
第一节 流行音乐概述·····	146
一、流行音乐的定义·····	146
二、流行音乐的特点·····	146
第二节 中国流行音乐·····	147

一、中国流行音乐概述·····	147
二、中国流行歌曲欣赏·····	150
第三节 欧美流行音乐·····	151
一、欧美流行音乐概述·····	151
二、欧美流行音乐的分类·····	152
三、欧美经典流行音乐欣赏·····	153
本书音乐用语及名词解释·····	156
参考文献·····	159

第一章 音乐基本常识

第一节 音乐语言的构成要素

任何一种艺术形式都需要通过各自独特的表现手段来表现艺术形象，如画家通过线条、色彩，诗人通过语言文字来创造艺术形象。音乐家在塑造音乐形象时也有自己独特的艺术语言。音乐语言的构成要素主要包括旋律、节奏、节拍、速度、音强、音区、音色、和声、调式、调性、织体等。这些要素之间是不可分割、有机结合的。

一、旋律

旋律又称曲调，是音乐的灵魂，也是构成音乐美的主要艺术手段。它是指经过艺术构思而形成的若干乐音的若干乐音的有组织、有节奏的和谐运动。它建立在一定的调式和节拍的基础上，按一定的音高、时值和音量构成的、具有逻辑因素的单声部进行。旋律可分为声乐旋律和器乐旋律两种。声乐旋律是由人声演唱的，它与人的声音有着密切的关系；器乐旋律是由乐器演奏的，与乐器有着紧密的联系。

在音乐作品中，旋律既可以是单声部音乐的整体，也可以是多声部音乐的主干声部。旋律是作曲家心灵体验的主要表现形式，是作曲家不同情感的直接外化。它的表现形态也是多种多样的，如平稳式进行、上下式进行、下滑式进行、弧形式进行及以上各种旋律的不同组合的进行。不同的旋律走向，与作曲家本人紧张、痛苦、悲伤、安宁等不同的情绪状态密切相关。

旋律按进行方式可产生上行、下行、横行的运动。它将不同的进行方式富有个性地综合在一首作品当中，按照音乐所要表达的具体内容和需要而进行。一般而言，上行的旋律，尤其是时间较长、音域较宽的上行，常用于表现情绪的高涨和兴奋；下行的旋律则常用于表现情绪的松弛和低落；横向进行，尤其是小幅度的波状进行往往表现情绪的安稳平和。因此，旋律是作曲家按照其创作意图而构成的外在表现形式。

需要明确的是，旋律不是一个脱离其他表现要素而单独存在的要素，而是各种表现要素的统一体，它与其他表现要素的关系是整体与个别的复杂关系。

二、调式、调性

调式,指乐曲中所使用的各音之间在音高方面的相互关系,即指各音之间的内在规律。调式因所包含的音数量不一、各音同主音所构成的音程不尽相同而有多种型式。我们常用的调式有大调式、小调式、五声调式(宫、商、角、徵、羽)等。不同的调式具有不同的色调和表情因素。

调性即调的性质,即调本身所具有的特质,是调高与调式的结合。例如,以C为主音的大调式,其调性即是“C大调”,以a为主音的小调式,其调性就是“a小调”等。以此类推,一般音乐中主要有24个调性。

我们常说的大调性,就是指大调式所具有的明朗、开阔的特性;小调性则是指小调式暗淡、柔和的特性。这些都是由构成调式音阶中音与音的相互关系来决定并反映出来的。

三、和声

和声是由两个以上不同的音按照一定的法则同时发声而构成的音响组合,它是在调式的基础上产生的一种重要的表现要素。如果说旋律构成了音乐的横向方面,那么和声就构成了音乐的纵向方面,它极大地丰富了音乐的表现力。

和声具有丰富的表情功能,有的和声音响明亮,有的色彩暗淡,有的尖锐紧张,有的则温柔缠绵;和声还有着严格的组织功能,常常暗示着音乐发展的规律,在构成音乐的思维逻辑方面具有重要的意义。

四、节奏、节拍

节奏是音乐时值的组织顺序,是时值各要素——节拍、声音、休止等相互关系的组合。它也是音乐最重要的表现要素之一。旋律不能脱离节奏而存在,但节奏具有一定的独立性和稳定性,有时脱离旋律和其他一些表现要素也能独立地发挥作用,如非洲的钢鼓乐队和我国一些民间乐队,可以进行独立的打击乐表演。

节奏既是音乐的骨架,同时又具有独特的表现意义。如二拍子强弱对比鲜明有力,适宜表现活泼欢快、刚劲果敢的情绪;而三拍子富有悠缓动荡的特点,常用于舞曲和表现舒缓、宁静的意境。

节拍是音乐中的节奏按照强弱轻重的规律性周期交替的组合形式,是衡量节奏的单位。每一小节中的强拍上的音,往往有支持或引导的作用,弱拍上的音则居于从属的地位。但也有例外的情况,如切分节奏的出现就打破了通常的节拍强弱关系,形成一种特殊效果。

五、速度

速度是指音乐进行的快慢。在音乐中，速度是用文字来标明的，记在乐曲或乐章的开端五线谱或简谱的上面。在乐曲中间速度有改变时，则需记以新的速度用语。

速度能直接形成或影响音乐的性格和基本形象。一般来说，快的速度通常用来表现激情、兴奋、紧张、恐慌、欢快、活跃等情绪；慢的速度则多与安详、宁静、沉思、忧愁等情绪情感特征相关。因此，合理地掌握音乐的速度将有助于增强音乐的艺术感染力，如果采用不恰当的速度，将会破坏音乐的形象。

六、音强（力度）

音强也称力度，是指音的强弱程度，与其他音乐要素一样，它在音乐的表现中也非常重要。音的强弱变化对音乐形象的塑造有着重要的影响。一般来说，力度越大，音乐的紧张性就越强；力度越小，则紧张性减弱。

七、音色

音色是指一种表现工具（如人声、乐器等）区别于其他表现工具的色彩特质。音色的不同，使得各种人声或乐器的表现呈现出丰富多彩的表现力。另外，音色还能表现出特殊的民族色彩，如各民族的歌唱者和乐器特有的音色，使其具有鲜明的民族风格和强烈的艺术感染力。

八、音区

音区是音域的一部分，一般分为高音区、中音区、低音区。一般而言，在不同的音列区间，音的色彩会给人不同的感觉，高音区的音色明亮悦耳，低音区的音色浑厚暗淡，中音区的音色则较为坚实稳重。这种由音区所造成的色彩变化，能对音乐形象的塑造和审美体验产生重要影响。

九、织体

织体是音乐的结构形式之一，指音乐中横向与纵向两方面的关系和平衡的方式。织体可分为单声部和多声部两类。

单声部织体以单一旋律声部，包括同一旋律的八度叠置为其陈述方式，许多民歌、单声部歌曲和无伴奏器乐独奏等都是以单声部织体为其陈述形式；多声部织体则以两个以上的声部互相结合为其特征。在多声部音乐的织体中，根据其组合方式的不同，又可分为复

调音乐与主调音乐两类。复调音乐织体是若干旋律性声部的同时结合，各声部具有同等的重要性；主调音乐织体是在众多的声部中，以一个声部（通常为旋律声部）为主，其余则为陪衬，因此可区分为旋律与伴奏两个织体层次。

第二节 音乐的常见表现手法

一、主题

主题是指乐曲的主要乐思，并用作全曲或乐曲一部分的发展基础的音乐素材。主题结构相对独立，意义比较完整，性格鲜明而具有表现力。优秀的音乐主题都蕴藏着丰富的内涵。

由于作品的内容要求和规模大小不同，主题的长短不一，有的仅一两个小节，有的采用二部曲式的规模；有的作品只有一个或两个主题，有的作品含有若干主题。在多主题的乐曲中，又常分为主要主题、中间部主题、第一主题、第二主题、主部主题、副部主题、插部主题、结束部主题等。主题常用重复、变化重复、展开、对比等手法展开。

二、动机

动机通常指主题中一些富有个性的音调。它是表示音乐内容的最小结构单位。每个动机常包括一个主要重音（即小节中的强拍或次强拍）。动机是主题的核心，是乐曲展开的主要音乐素材，如贝多芬的《第五交响曲》开始的“命运动机”。

三、乐句

乐句是构成乐曲的一个具有特性的基本结构单位，它能表达出相对完整的意义，如同文章中的一句话一样，故称为乐句。

乐句是根据旋律的结束音来划分的。因此，在旋律上常有明显的停顿与呼吸。乐句通常包含两个乐节，也有包含三个乐节的情况。一般来说，如果典型的乐段长度为 8—16 小节的话，那么典型的乐句长度即为 4—8 小节。

四、乐段

乐段是构成独立段落的最小结构，它能够独立地表达一个音乐思想和感情。乐段的长度取决于作品的速度、节拍和体裁。典型的乐段常常可以分为几个互相呼应的乐句，在

单声部音乐中,这种呼应关系首先表现在各个乐句的落音上,而在多声部音乐中则首先表现在各个乐句的终止式上,这就使乐段成为一种段落分明的结构,这也和主调音乐确定的调性相吻合。

第三节 曲 式

一、一部曲式

一部曲式是完整的曲式中规模最小的结构,可以由一个乐句、两个乐句、三个或三个以上的乐句组成。一部曲式一般有明显的终止式,能够表达完整或相对完整的乐思。它在中外民歌中较多见,如我国的内蒙古民歌《嘎达梅林》、俄罗斯民歌《红莓花儿开》等。

二、二部曲式

二部曲式包括两个部分,由两个明显的段落组成,前后两段互相对称或形成对比。其通常图式为 AB。

第二部分再现第一部分主题素材者称为带再现的二部曲式;第二部分不再现第一部分主题素材者称为不带再现的二部曲式。

第一部分采用乐段结构、第二部分具有乐队规模者称为单二部曲式;一个部分或两个部分的本身内部结构大于乐段结构者称为复二部曲式。

三、三部曲式

单三部曲式也叫三段式,它由三个规模相近、相对独立的乐段组成。单三部曲式有两种结构类型:有再现的单三部曲式(标记为“ABA”)和没有再现的单三部曲式(标记为“ABC”)。

四、回旋曲式

回旋曲式是由同一主部和不同的插部多次循环交替而构成的曲式。回旋曲式的主题部分称为主部。主部至少在乐曲中出现三次,插部至少有两个。插部按出现的顺序分别称为第一插部、第二插部、第三插部等。其图式为 ABACAA,如奏鸣曲、交响曲、四重奏等套曲结构中的末乐章常采用这一曲式。