

礼乐鉴赏 与表演教程

匡雅玲 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

本书为2013年湖北省教育厅人文社会科学研究项目《普通高等职业院校中礼乐课程的设置研究》（课题编号：13g562）研究成果

礼乐 鉴赏 与表演教程

编著 匡雅玲

参编 陈培成 贺汪波 杜 群

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

礼乐鉴赏与表演教程/匡雅玲编著. —武汉:武汉大学出版社,2016.8
ISBN 978-7-307-18015-4

I. 礼… II. 匡… III. 礼乐—中国—高等职业教育—教材 IV. K892.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 122294 号

封面图片为上海富昱特授权使用(© IMAGEMORE Co., Ltd.)

责任编辑:胡程立

责任校对:汪欣怡

版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:5.5 字数:124千字 插页:1

版次:2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

ISBN 978-7-307-18015-4 定价:25.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

古往今来中外哲人从孔子到蔡元培、陶行知，从柏拉图到卢梭、习勒，还有诸多思想家、音乐美学家，分别对音乐与时代、社会，音乐与国家、民族，音乐与人生、品性的关系都有过科学论述。在孔子看来，“礼”是社会秩序、行为规范的外在形式，而“乐”是“礼”的具体体现，他主张“以礼修身，以乐化性”，“以礼铸人，以乐邦国”。2011年我国最新颁发的《音乐教育课程标准》里，也将音乐教育的性质归为“三性”，即人文性、审美性、实践性，并将“以审美为核心”等内容确立为实现课程性质、价值的基本理念，其目的在于“培育学生美好的情操，健全人格”，“以美育人”。新课标的颁布，引发了人们对音乐教育基本理念、体系、方法、实施途径等一系列相关问题的探讨。如何运用有特色的音乐教育手段，达到陶冶性情、健全人格、启迪智慧，传承民族优秀文化，全面提升学生素质的目的，是社会各界所关心的问题。

在高等职业院校开设“礼乐”课程，就是要将“礼乐”这种古代音乐艺术形式引进课堂，用那些节奏和谐、内容健康的“德音雅乐”，从内心来扶正学生的性情，使得他们修身养性的功力，逐步由内而外，由浅进入深层次和高境界，在学习和感受音乐的过程中，提高学生内在的修养，达到修身完善的目的。“礼乐”这种古代音乐艺术形式的引用，还具有增强学生民族自豪感和民族凝聚力的作用。

目 录

第一章 概论.....	1
第一节 礼乐概述.....	1
第二节 礼乐研究的对象及学习的内容.....	2
第三节 礼乐学习的必要性及方法.....	4
第二章 音乐欣赏的基础知识.....	6
第一节 音乐语言的内部结构.....	6
第二节 音乐语言的特殊性	17
第三节 如何欣赏音乐	19
第三章 歌唱艺术	22
第一节 嗓音保护	22
第二节 歌唱器官的构造	24
第三节 歌唱发声要领	25
第四章 舞蹈表演	43
第一节 舞蹈的定义及特点	43
第二节 舞蹈基本动作与技能训练	43
第五章 舞台表演	54
第一节 松弛与控制	54
第二节 交流与适应	57
第三节 判断与节奏	59
第四节 想象力训练	63
第五节 即兴歌舞表演	66
第六章 吟咏	69
第一节 吟咏的概述及意义	69
第二节 吟咏中四声的处理	72

第三节 吟咏中的节奏 75

第四节 吟咏中的歌唱技巧运用 78

参考文献 83

第一章 概 论

第一节 礼乐概述

礼乐是中国古代文明的重要组成部分。礼就是指各种礼节规范，乐则包括音乐、舞蹈和诗歌。礼乐的起源与人类文明的演进是同步的。

儒家文化是中国的母体文化，“礼乐”是儒家文化的核心价值观，它的形成是以天地自然和谐，代表“乐”的精神；天地自然有序，代表“礼”的精神为背景的。“和谐”（乐），所以万物都能化生。“有序”（礼），所以万物能各具特性。由此可以看出“乐”是形成于“天”的阳刚之气。而“礼”则是由“地”的阴柔之性所形成。

礼也者，人类一切行为之规范也。有人所以成人之礼，若冠礼是；有人与人相接之礼，若士相见礼是；有人对于宗族家族之礼，若昏礼丧礼是；有宗族与宗族间相接之礼，若乡射饮酒诸礼是；有国与国相接之礼，若朝聘燕享诸礼是；有人与神与天相接之礼，则祭礼是。故曰：“礼所以承天道以治人情也。”

“乐”在中国古代指的是诗歌、舞蹈、音乐三位一体的艺术，与今天单纯的音乐的概念不同。儒家认为：“能够打动人心，变化气质的才是乐，不是指所有的音乐，它是特指德音雅乐。”所谓“德音雅乐”就是那些节奏和谐，内容健康的乐曲。这种乐曲会从内心来扶正你的性情，使得修身养性的功力，由内而外，逐步由浅层次进入深层次和高境界。我们从人类的历史文明的发展来说，不是一开始就是“礼乐”并重，或礼重于乐；而是先有“乐”，然后随着历史的发展，逐渐发展为“礼乐”并重。

早在公元6世纪前后，就普遍流行着这种音乐美学思想，认为音乐不仅具有教化作用，而且还具有“以礼乐和天地之化，百物之产，以事鬼神，以谐万民，以致百物”等多种功能。德音雅乐内容健康，节奏庄严平和，能够给人以教益，多听它，人的性情就会趋向于“中”与“和”，从根本上收到成效。

到了周朝，乐舞修养很受重视，不仅制定了礼乐制度，周王室及贵族子弟从13岁开始还要逐渐学习和掌握各种礼仪乐舞，20岁左右要全面掌握《六代舞》和《六小舞》。在贵族阶层，乐舞修养操持是他们生活的重要组成部分。

“礼乐文化”强调的是“和”，在礼乐音乐的熏陶下逐步实现与自我与本我的“和”、自我与他人的“和”、与自然的“和”、与社会的和。“礼”“乐”各自功用不同，它们之间在铸建人们精神家园的过程中相互补充、相互制约。

《论语》说：“兴于诗、立于礼、成于乐。”^①即强调了“礼”“乐”互为表里、相互为用的教化功能，强调了乐舞在人之内心修养方面的陶冶作用。礼与乐的统一，在艺术上追求的就是内容和形式的统一、理与情的统一、伦理观念和审美意向的统一。以礼铸人，以乐教人正是在普通高等职业院校开设“礼乐”课程的初衷与目的。

目前，在职业院校中开展素质教育已经被列为职业教育的重要课题。采用何种教育手段有效地提高学生素质，一直以来都是我们探索和思考的课题。素质教育如果一味重说教，轻实践，没有感动、触动学生内心的教育形式，教育就只能是空谈而达不到预期的效果。当前高职学生中普遍存在着公众意识淡薄、礼仪缺失、没有礼貌的问题，在音乐方面则是音乐素养偏低、音乐鉴赏能力不高。在普通高等职业院校开设“礼乐”课程就是要将“礼”与“乐”相结合，把“礼教”与“乐教”融为一体，以礼为教，以乐为教，使学生在“礼乐”课的学习中，不仅可以学到知识、技能，同时也可以提升素质，净化心灵，成为和谐社会所需的“谦谦君子”。

第二节 礼乐研究的对象及学习的内容

礼乐的内容可以分成四个方面：音乐鉴赏、歌唱艺术、舞蹈艺术及舞台表演。

一、音乐鉴赏

音乐鉴赏本意为对音乐作品的鉴别和欣赏，或者是认真地欣赏与回味音乐作品。

音乐的鉴赏力来自于音乐的听觉，音乐的听觉有两种：“一种是外在听力，就是听到一个人演奏出的声音；另一种是内在的听力，就是想象着音乐应有的样子。”二者既是音乐欣赏心理活动的体现，也是音乐经验积累的结果。只要具备正常的听觉器官，人人都能具有一般的听觉能力。然而，一般声音听觉能力和音乐的听觉能力是两种不同的概念。前者是先天具备的，而后者则需要经过有目的的训练才能具备。

由于音乐给予人们的感受首先是情绪上的反映，如愉快、烦躁、激动等，而情感又是人们对于客观事物所持某种态度的反映，如喜、怒、哀、乐等。所以，音乐欣赏的重要通道是借助于音乐听觉的情感体验。从音乐欣赏的心理因素来看，欣赏是接受环节，它不是以表演或为获得某种具体成果为目的，而是聆听者结合自己的主观经验，通过内心听觉引起回忆、想象及联想等，丰富自己从欣赏音乐中获得的情感体验，这也是通过音乐听觉能力对音乐作品进行再创作的行为。

“礼乐”这本教材，把音乐鉴赏放在第一章是因为人们对音乐的感受力是音乐教育的前提。

舞之蹈之，歌之咏之，是来源于人的情感，抒发人的感受。礼乐课程的音乐欣赏课，从职业学院音乐感受的需要出发，从音乐语言的内部结构、音乐语言的特殊性、怎样欣赏音乐三个方面入手，立足于实现学生对音乐作品的理解鉴赏，对音乐表现形式的自我实践，及对音乐作品感受的自我表现。

由于“礼乐”是歌、舞、颂三位一体，最后以歌舞表演的形式呈现出来的艺术，因此，在音乐鉴赏部分，特别注重了从音乐语言的内部结构、音乐语言的特殊性进行教学，力求做到让学生学会根据音乐的语言特点，理解音乐不同情感。同时，学生还要学会根据不同的情感需要，挑选合适的音乐作品，为实现用音乐作品表现自我做储备。

二、歌唱艺术

歌唱是“礼乐”艺术中十分重要的组成部分。在这一章节，我们将从歌唱的发声、演唱技巧进行教学和训练。

在“礼乐”课程中的歌唱，是表演中的歌唱，更加注重情、声、气的融合与运用，在这个部分共分为5个章节。教材从歌唱原理、发音技巧、嗓音保护等理论知识开始编写，以便学生在学习的过程中了解与运用。由于充分考虑了歌唱技术因素，遵循循序渐进的原则，教材按照歌曲难度，从基础发声训练，到树立正确的声音概念，从逐步扩展音域，到增加表演环节情、声、气的运用，不断学习科学的发声方法，提高声音及表演技巧。在声音上要求做到声区统一，声音连贯统一、呼吸流畅自如，在表演上做到情、声、气完美统一，教材还特别强调了声乐表演的艺术处理、音色的表现力、歌唱的心理表现等特点。诗歌吟唱，作为一种新的表现形式，在现代小学教学中初露端倪，礼乐课程中歌唱的学习能够教会学生歌唱方法，以便更好适应未来的小学教育。

礼乐课程中音乐的选择是礼乐最主要的特点之一，本教材大量采用了具有修身养性功用的“德音雅乐”。儒家认为能够打动人心、变化气质的才是“乐”，不是泛指所有的音乐，而是特指“德音雅乐”。“礼乐”具有“德音雅乐”的特点，它的节奏和谐、内容健康、曲调舒缓，我们把具有这种特点的音乐形式称为“新礼乐”。“礼乐”会从内心来扶正人们的性情，使得修身养性的功力，逐步由内而外，由浅进入深层次和高境界。

“礼乐”并非传统之古代宫廷的祭祀音乐，而是“静雅、古雅、典雅、清雅”之乐。“礼乐”的“新”主要表现在“思想性”和“形式美”的两个层面。它继承了孔子的“礼”与“乐”之美学思想，将人文中的两个层面——“礼”作为理性形式，“乐”作为感性形式相互融合。将“礼”的内容赋予“乐”的形式，以“乐”求“礼”，以“乐”载“道”。

三、舞蹈艺术

舞蹈艺术，是运用舞蹈语言、节奏、表情和构图等多种基本要素为主要表现手段，塑造出具有直观性和动态性的舞蹈形象，表达人们的思想感情的一种艺术形式。舞蹈可分为生活舞蹈与艺术舞蹈

舞蹈是人类历史上最早产生的艺术形式之一，人们称之为艺术之母，它从远古时期就与人类的狩猎、耕作、宗教、战斗等生产与生活息息相关。舞蹈能直接、生动、具体地表现文字或其他艺术形式难以表现的人的内在深层的心理状态、强烈的感情、鲜明的个性，并能探索与体现人生的价值与意义。

舞蹈是一种人体动作的艺术。但是这种人体动作必须是经过提炼、组织和美化了的人体动作——舞蹈化了的人体动作。另外，由于人体动作不停顿地流动变化的特点，它必须在一定的空间（舞台或广场）和一定的时间中存在；而在舞蹈活动中，一般都要有音乐的伴奏，要穿特定的服装，有的舞蹈还要手持各种道具，如果是在舞台上表演，灯光和布景也是不可缺少的。所以，也可以说舞蹈是一种空间性、时间性和综合性的动态造型艺术。

在远古的社会生活中，几乎没有比舞蹈更重要的事情了——婚丧嫁娶，生育献祭，播种丰收，驱病除邪，一切都离不开舞蹈。舞蹈成为远古先民的质朴的生活方式和感知世界的手段。在“礼乐”的学习中，舞蹈这种艺术形式也占有十分重要的地位。

第三节 礼乐学习的必要性及方法

古往今来中外哲人从孔子到蔡元培、陶行知，从柏拉图到卢梭、习勒，还有诸多思想家音乐美学家，分别对音乐与国家、民族，音乐与时代、社会，音乐与人生、品性的关系都有过无比深刻及全面的科学论述。

在孔子看来，“礼”是社会秩序、行为规范的外在形式，而“乐”是“礼”的具体体现，主张“以礼修身，以乐化性”，“以礼铸人，以乐邦国”。2011年我国最新颁发的《音乐教育课程标准》里，也将音乐教育的性质归理为“三性”，即人文性、审美性、实践性，并将“以审美为核心”等内容确立为实现课程性质、价值的基本理念，其目的在于“培养学生美好的情操，健全人格”，“以美育人”。

现代音乐教育的宗旨是通过音乐艺术实践培养完整的人，“礼乐”思想也正是将道德伦理教育与乐舞艺术教育、行为规范教育与审美情感教育共构一体。其中道德伦理与行为规范教育的核心便是“德”的教育，目的是培养人，其教育从个体行为、观念的培养入手，达到外在行为与内在心理、观念意识与情感体验的契合一致，达到“以礼修身，以乐化性”，“以礼铸人，以乐邦国”。

孔子，是我国古代众所周知的伟大的思想家、教育家，同时还是春秋战国时期的一位卓越的歌唱家、演奏家和作曲家，在音乐与修身的关系中，他认为，一个人才的成长“兴于诗，立于礼，成于乐”，即有了文采和思想的修养还不够，还需要加上音乐方面的修养，才能算是一个完人。音乐是人的精神修养的最后完成阶段。

“礼”与“乐”之间存在着一定内在的联系。“礼”是社会秩序行为规范的外在形式，“乐”则是文化更进一步的产物。按照《乐记》的观点，人心受外物的刺激而有一定的情感，由一定的情感而发出一定的音、声，反过来也可以用一定的音、声使人有一定的情感，促进“礼”的形成，这就是“乐”的教育功用。“乐”在中国古代指的是诗歌、舞蹈、音乐三位一体的艺术，与今天单纯的音乐的概念不同。儒家认为：“能够打动人心，变化气质的才是乐，不是指所有的音乐，它是特指德音雅乐。”

在高等职业院校开设“礼乐”课程，就是要将“礼乐”这种古代音乐艺术形式引进

课堂，用那些节奏和谐，内容健康的“德音雅乐”，从内心来扶正学生的性情，使得他们修身养性的功力逐步由内而外，由浅进入深层次和高境界，在学习和感受音乐的过程中，提高学生内在的修养，达到修身完善的目的。“礼乐”这种古代音乐艺术形式的引用，还具有增强学生自豪感和民族凝聚力的作用。

怎样才能学好礼乐课程，提高学生内在的修养，达到修身完善的目的呢？唯一的答案是：“学生参与”的音乐实践。

音乐课标则将音乐实践分为四大领域：感受与欣赏、表现、创造、音乐与相关文化。这四大领域的本质就是音乐教师们熟悉并惯用的五个字：听、唱、动、奏、创。

本书就是通过实施“听、唱、动、奏、创”这五个字所代表的五项教学内容，及对贯穿其中的情感体验和人文内涵的认知，达到“成与乐”及“以乐铸人”的音乐教学本质。

学生在学习礼乐的过程中要尽可能多地参与到教学实践中来，无论是课前的资料收集，歌、舞预习，课中的歌、舞表演技巧的学习，还是课后的歌舞排练、复习，都需要学生全程及全员积极的参与，只有这样的学习模式才能够调动参与者的学习兴趣和学习热情，使他们在交流和碰撞中产生新的思想，在行为上产生潜移默化的变化。

第二章 音乐欣赏的基础知识

第一节 音乐语言的内部结构

音乐是通过有组织的声音来表达人们的思想情感和反映社会现实生活的艺术。音乐艺术的实践包括创作、表演和欣赏三个方面。要想拥有完美的音乐享受，首先必须具有一定的音乐知识，应该懂得、了解音乐语言，即音乐的基本表现手段。

音乐语言的要素包括：旋律、节奏、速度、力度、音色、和声、调式、调性、织体等。

一、旋律

旋律也称曲调。“曲调”一词曾见于唐代诗人白居易的长诗《琵琶行》：“转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。”旋律是由音乐的各种要素，即音高、速度、力度等所组成，按一定序列组织起来运行的单声部线条。在音乐作品中，旋律是表情达意的主要手段。它可以反映音乐内容、音乐风格、民族特征，从而引起心理上的共鸣。因此，旋律被认为是音乐的灵魂和重要的基础。

听一首你从未听过的乐曲，你首先听到的是不是旋律？最后留给你印象最深的是否也是旋律？你的回答将会是肯定的。所以说，旋律在音乐作品中占有较重要的地位。旋律既然那么吸引人，它是从哪里来的呢？是作曲家凭空想象出来的吗？不是，旋律也和其他音乐表现手段一样，都是源于社会生活和人们的艺术实践。

人类生活中的各种音调是无穷无尽的。如，当我们听一首音乐作品时，你会立即感到它是悲哀的，或是欢快的。这就是你所听到的音乐旋律和你平时在生活中已熟悉的音调在你脑海中联系起来的結果。

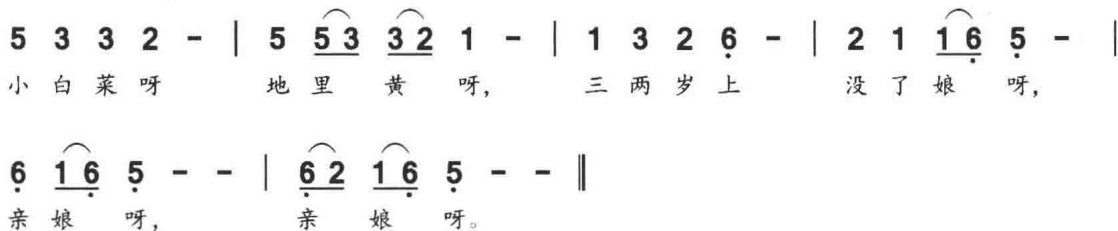
☞ 教学范例 1

歌曲 《小白菜》

小白菜

1=G $\frac{5}{4}$

河北民歌

教学提示

演唱河北民歌《小白菜》，体会歌曲中音符的进行特点。我们会发现它的每一小节都是下行旋律，哼唱中会感觉到它是悲痛的哭泣，即使没有歌词也会感受到这一旋律不是欢快的。

现实生活中，人们叹气时的一声“咳”，就是从高音到低音的滑行。那么，音乐作品中的哭泣、悲伤和叹息是怎样表现的呢？一般来说，旋律的去向是下行的。

教学范例 2

歌曲《梁祝》

教学提示

看谱听唱《梁祝》，对比小提琴协奏曲《梁祝》的呈示部的音乐。

音乐旋律也可以让人产生美好的联想。在这首小提琴协奏曲中，以轻柔的弦乐震音为背景，长笛吹出了优美动听的鸟叫般的化蝶旋律，接着双簧管以柔和抒情的田园风味的引子，展示出一幅风和日丽，春光明媚，百花盛开的动人画面。

在旋律的进行中，由于音高的走向而形成的各种直线或曲线被称作“旋律线”。这些形态各异、规模不同的旋律线，有时平衡流畅，有时奔腾跳跃。旋律线按一定的规律形成旋律型。如果一条旋律线自始至终呈上升趋势，那么就可能使音乐保持某种紧张情绪。如果旋律线从高点出发逐渐呈下行曲线，便会产生逐渐放松的感觉。如果旋律线趋于平缓，则会产生宁静的气氛。对旋律线的观察分析，要注意从音乐作品整体出发，并与其他音乐要素联系起来考虑。在欣赏中如若很好地掌握作品的旋律线，就可以很好地将作品的情感和音乐的整体印记于心。

旋律音程是旋律进行、发展的基础。按旋律音程的进行方向，可分为平行、上行、下行几种。歌曲中常见的旋律型很多。如同音重复型、环绕型、波浪型、级进型、跳进型等。当然，每一段旋律都不是使用某种单一的旋律型的。

课后练习

演唱歌曲：《月亮代表我的心》、《泉水叮咚》、《我和我的祖国》，为歌曲画出旋律线，并根据旋律线分析歌曲所表达的情绪。

二、节奏

我国明代律学家朱载堉曾说：“八音者以节奏为至要。”节奏是事物的固有属性。如，海浪潮汐，心脏搏动，呼吸起伏……一切事物都在有节奏地运动着。节奏是构成音乐的第一要素。音乐中节奏的定义是指音乐中声音的长短、强弱、对比、反衬、连续等千变万化的组织形式。

节奏包含长短、强弱两种因素：

1. 音乐的节奏与音的时值长短有关

在很多情况下，表现激动、紧张的情绪，音值可能短些，音与音的连接紧凑些。而表现婉转的、抒情的、沉思的情绪时，音符的时值就要长一些，音与音之间的连接也松弛些。音乐如果没有节奏的时值约束，就会成为一盘散沙。

教学范例 1

歌曲《茉莉花》

茉莉花

中国民歌

1 = bE $\frac{4}{4}$

3 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ 1̣ 6̣ | 5 5̣ 6̣ 5 - | 3 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ 1̣ 6̣ | 5 5̣ 6̣ 5 - | 5 5 5 3̣ 5̣ | 6 6 5 - |
 好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝丫，

3 2̣ 3̣ 5 3̣ 2̣ | 1 1̣ 2̣ 1 - | 3̣ 2̣ 1̣ 3̣ 2̣ 3̣ | 5 6̣ 1̣ 5 - | 2 3̣ 5̣ 2̣ 3̣ 1̣ 6̣ |
 又香又白人人夸。让我来将你摘下，送给别人

5 - 6̣ 1̣ | 2̣ 3̣ 1̣ 2̣ 1̣ 6̣ | 5 - - 0 ||
 家，茉莉花茉莉花。

教学提示

学唱歌曲，击拍，说说歌曲节拍上的特点。

歌曲为江浙一带的民歌，歌曲采用 $\times \times \times \times \times \times | \times \times \times \times - |$ 的节奏，这种舒缓的节奏让歌曲均匀、连贯、流畅，结尾处附点节奏型运用给人以轻盈、活泼、俏皮的

动。弱的力度往往刻画情绪的平静、深沉、低落、松弛等。无对比的、无变化的力度往往平静、安定。

节奏是音乐的重要表现手段，旋律不能脱离节奏而单独存在，而节奏却可独立存在。

音乐作品中不同的风格、不同的体裁会有不同的节奏与速度。如莫扎特时代的小步舞曲就比较典雅，而约翰·施特劳斯的圆舞曲则是华丽、明快的。如，聂耳的《义勇军进行曲》以坚定有力的节奏，反映出中国人民万众一心，冒着敌人的炮火前进的英雄形象。贝多芬的《田园交响曲》的“暴风雨”乐章，就把各种节奏结合在一起，形象地表现了大自然的巨大威力。辛沪光的交响诗《嘎达梅林》，乐曲的最后，旋律以原速出现时，像一首壮丽的颂歌，展示出人民的伟大风貌，同时歌颂民族英雄嘎达梅林永垂不朽。

👉课后练习

欣赏音乐作品：莫扎特《小步舞曲》、《拉德斯基进行曲》、《雪绒花》，感受节奏在表现作品情感中的作用。

三、节拍

节拍是衡量节奏的单位，常用来比喻有规律的进程。在音乐中，节拍指强拍弱拍按一定的规律，每隔一定时间有规律地重复出现。用来表示节拍的单位叫“拍”，将“拍”按照一定强弱规律组织起来叫作“拍子”

音乐节拍的强弱规律是从原始节律中产生出来的。节拍的基础是一强一弱的二拍子。其他一切节拍类型都是在此基础上派生出来的，是二拍子的合并型或切割型。如：四拍子是两个二拍子合并而成的；三拍子是三个二拍子合并再切割而成的。除了常的二、三、四、六等拍子，还有一拍子。一拍子是一种比较特殊的拍子。其特点是每小节只有一个强拍。这种拍子常出现在快速的作品中，戏曲、歌剧中常用这种拍子。还有一种无拍号、无小节线的自由拍子。在戏曲、歌剧中有所出现。

👉教学范例 1

歌曲《生死相依我苦恋着你》

👉教学提示

这是一首二拍子的歌曲，二拍子的歌曲由于强弱的周期循环快，力度的对比强烈，常用于进行曲、舞曲等表现强有力节奏或情绪欢快的乐曲。这首歌曲平缓的旋律表现了对祖国无限的柔情，二拍子的节拍又体现出对祖国热爱的坚定。

三拍子的歌曲，由于每小节有一个强拍和两个弱拍，强弱关系有所缓和，宜于表现优

美、抒情如歌和轻松活泼的曲调，即舞曲或抒情曲等。四拍子，强弱关系的尖锐对比有所缓和，常用来表现庄严，抒情，歌唱性的乐曲。

☞ 教学范例 2

歌曲《玛依拉》

☞ 教学提示

“玛依拉”是一位哈萨克族姑娘的名字，传说她长得美丽，又善于歌唱，牧民们常常到她的帐篷周围，倾听她美妙的歌声。歌曲一开始，“人们都叫我玛依拉，歌手玛依拉”，三拍子的节拍表现了这位姑娘开朗活泼、惹人喜爱的性格。也像大多数哈萨克民歌一样，它的后半部分有一个短小的副歌，曲调轻盈明快，把这位天真美丽的姑娘的形象表现得惟妙惟肖。

听唱歌曲，感受三拍子带给歌曲的活力与动感。

作曲家常把节拍作为作曲的一种重要表现手段，用它来塑造各种音乐形象，并用改变节拍的方法将原有的音乐形象给予重大的变化，造成形象的派生，即由一种音乐形象变成另一种音乐形象。

在我国传统音乐中，常使用板眼来表示节拍。通常，板相当于强拍，眼相当于弱拍；常见的板眼有：一板一眼，即二拍子。一板三眼，即四拍子。有板无眼，即一拍子。无板无眼，即散板，自由节拍。

☞ 课后练习

欣赏歌曲《可爱的一朵玫瑰花》、《深深的海洋》，说说拍子在表现音乐作品中的作用。

四、音色、音区

音色也称“音质”或“音品”。音色分为单纯音色与混合音色。音色好像绘画中的颜色，是音乐中极为吸引人、能直接触动感官的重要表现手段。

如，在戏院里听京剧的人们，常常闭眼睛听戏，欣赏其老生、老旦、青衣、小生、花脸的唱段。因为，京剧中的各种角色都有自己的唱腔及声音特色。

1. 在器乐作品中，弦乐器、木管乐器、钢管乐器、打击乐器等，都各有不同的音色

一般来说，木管乐器声音清澈、透明，具有田园情趣；钢管乐器声音雄壮、威严，具有强制性力量；弦乐器的发音接近于人声，最富有表情，善于提示人类内心世界；打击乐器中除定音鼓外，都没有固定音高，它们在音乐中更多地起节奏作用。这些乐器单独演奏时都具有鲜明的个性、各具特色，结合在一起演奏时，声音协调能产生绚丽多彩的音色。

因此，我们在欣赏音乐时，不能只凭本能去区分音色，而需要做到：①提高辨别各种