

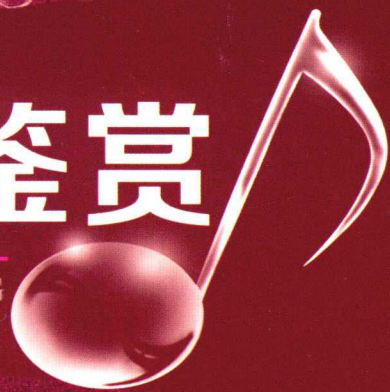
大学生素质教育“十二五”规划教材

大学生音乐鉴赏

DAXUESHENG YINYUE JIANSANG

主编 邓睿卓 刘辉华

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

大学生素质教育“十二五”规划教材

大学生音乐鉴赏

主编 邓睿卓 刘辉华

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

内 容 提 要

本书以当代大学生音乐水平为基础,讲解了中外音乐史、音乐美学、乐器知识、声乐、管弦乐、歌剧、舞剧等内容,是一本综合性的音乐知识与赏析教材。

全书分3个部分,共7章。第一部分为音乐入门知识,包括2章,分别为音乐基础及音乐的社会功能;第二部分为中国音乐,包括4章,分别为中国民歌,中国民族器乐,中国近现代音乐,中国戏曲、曲艺音乐;第三部分为西洋音乐,包括西方音乐的发展与作品欣赏。

本书可作为大学生音乐通识选修课的选修教材,也可作为学生课外音乐欣赏的辅导教材,还可作为广大音乐爱好者阅读欣赏用书。

图书在版编目(CIP)数据

大学生音乐鉴赏 / 邓睿卓, 刘辉华主编. -- 镇江 :
江苏大学出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5684-0308-5

I. ①大… II. ①邓… ②刘… III. ①音乐欣赏—高等职业教育—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第216741号

大学生音乐鉴赏

Daxuesheng Yinyue Jianshang

主 编 / 邓睿卓 刘辉华

责任编辑 / 郑晨晖

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 / 三河市祥达印刷包装有限公司

经 销 / 江苏省新华书店

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

印 张 / 10.25

字 数 / 243千字

版 次 / 2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5684-0308-5

定 价 / 26.80元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话:0511-84440882)

前言

音乐是人类特有的语言，其优美动人的旋律、充满生机与活力的节奏、和谐悦耳的和声、优美绚丽的音色，无不洋溢着生命的诗意和激情。音乐艺术具有神奇的魅力，它能拨动我们的心弦，让我们去聆听那一片属于自己的丰富而广阔的内心世界，它能孕育出独特而高雅的审美情趣，可以使我们的生命焕发出蓬勃活力和熠熠光彩。

音乐教育从本质上来说是一项塑造“人”的工程，它通过对学生审美能力的发掘和培养达到心灵陶冶和塑造人格的目的。日本音乐教育家铃木镇一认为：“音乐教育的目的不是刻意地培养一些少数伟大杰出的所谓天才，而是希望通过音乐教育，把每一个孩子都提升到拥有一颗高贵的心灵与完美人格到极优秀的程度。”

本书正是秉承着这样的教育理念，通过对音乐基础知识、音乐历史知识、音乐名作鉴赏及音乐常识等方面的系统介绍，使青年学生在学习音乐、了解音乐、掌握音乐的过程中，陶冶情操、启迪智慧、激发灵感、开阔视野，从而达到提升人文艺术素养的目的。

全书分3个部分，共7章。第一部分为音乐入门知识，包括2章，分别为音乐基础及音乐的社会功能；第二部分为中国音乐，包括4章，分别为中国民歌，中国民族器乐，中国近现代音乐，中国戏曲、曲艺音乐；第三部分为西洋音乐，包括西方音乐的发展与作品欣赏。

本书由邓睿卓、刘辉华担任主编，由杨毅路、郑海曙、郭峰、黄丽红担任副主编。

本书在编写过程中，参阅和引用了不少同行和专家的资料，有些引用网络上的资料无法标明出处，在此一并向这些作者表示衷心感谢。

本书希望从美的视觉去发现音乐、鉴赏音乐，能从中获得知识与感悟、获得快乐，希望让每一个翻阅它的人“和之”并“乐之”。在喧闹的城市或乡村，我们安静地走进音乐，直抵袒露无遗的内心，展示出我们对音乐之美的欣赏与尊重，在渴望的旋律中私语，在寂静的低语中呼唤，让音乐感动自己，让那些跳跃的音符，成为生命的舞蹈和灵魂的咏叹。

编者
2016年8月

本书编委会

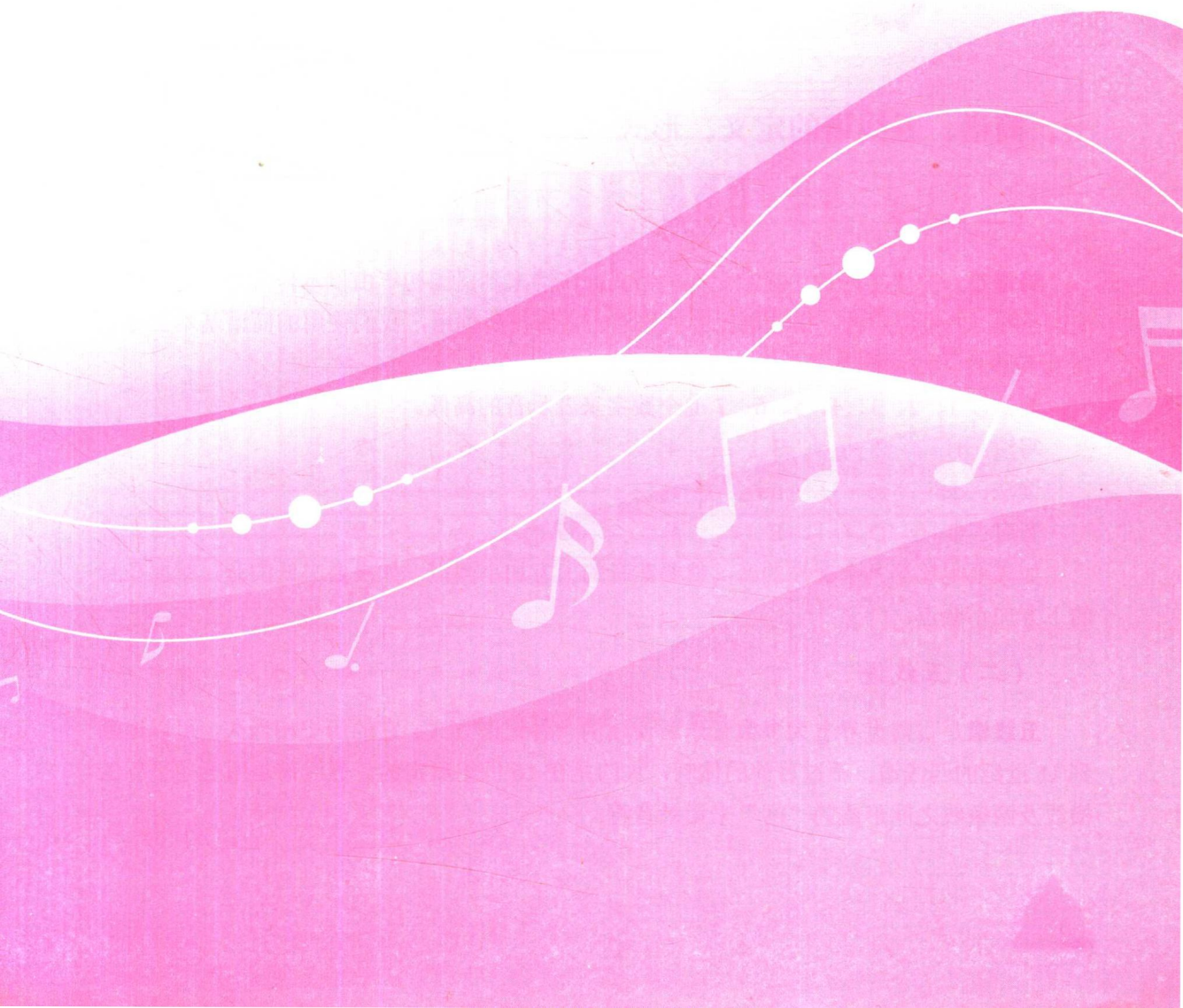
主 编：邓睿卓 刘辉华

副主编：杨毅路 郑海曙

郭 峰 黄丽红

第一部分 音乐入门

音乐如清泉水，以其神奇的力量，在现实的生活情感里流淌，在人类彼此的心灵里激荡，它陶冶我们、洗涤我们、滋润我们。

第一章 音乐基础

第一节 简谱 五线谱

一、简谱、五线谱的定义、形式

(一) 简谱

简谱是一种采用阿拉伯数字记谱的谱式，在清末到民国初年由日本传入我国。最早的简谱是在 17 世纪中叶，由法国巴黎的修道士索海提所创用，我们使用的简谱基本上是在 18 世纪中叶，由法国著名哲学家卢梭所改革。

简谱以 1、2、3、4、5、6、7 七个数字来表示音的高低。

写法：1   2   3   4   5   6   7

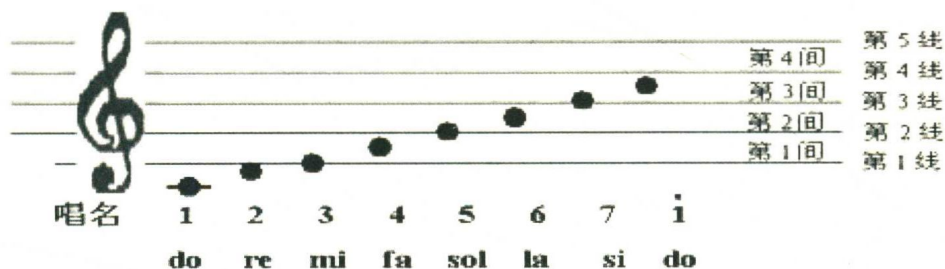
读法：do   re   mi   fa   sol   la   si

音名：C   D   E   F   G   A   B

如果要唱比这几个音高的音，就要在音的上方加小圆点，如果要唱低的音，就要在音的下方加小圆点。

(二) 五线谱

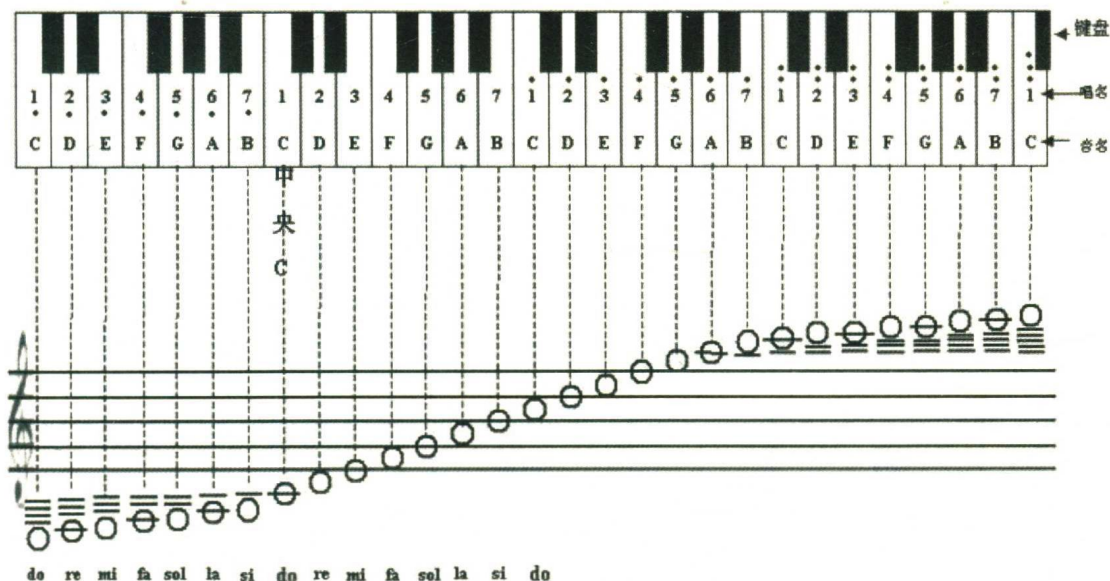
五线谱是目前世界上大多数音乐所使用的一种记谱方式。它的历史相当久，可以追溯到 11 世纪的四线谱。不过目前的体制，大约是在 16 世纪所定的。五线谱是用五条平行的横线及两条线之间形成的“间”来记录音符。

在五线谱上要确定音的高低，必须用谱号来标明，如表 1-1 所示。谱号记在五线谱的某一条线上，便使这条线具有了固定的音级名称和高度，同时也确定了其他各线上或间内的音级名称和高度。在五线谱上音的位置愈高，音也愈高；反之，音的位置愈低，音也愈低。

表 1-1 五线谱音的谱号

音级	谱号
高音	
中音	
低音	

简谱、五线谱音高对照示意图

二、音符

表示音的时值长短的符号，叫作**音符**。五线谱的音符由符头、符干、符尾三部分构成。

每个较大音符的时值和它最近的较小音符时值的比例是 2 : 1，即一个全音符 = 两个二分音符 = 四个四分音符 = 八个八分音符 = 十六个十六分音符。

记在音符符头或休止符右边的小圆点，称为**附点**。附点的作用是增长原有音符或休止符时值的一半。

表 1-2 所示为简谱、五线谱、音符的对照。

表 1-2 简谱、五线谱、音符对照表

音符名称	简谱(以 5 为例)	五线谱	音符时值(以四分音符为一拍)	备注	
				简谱	五线谱
全音符	5 - - -		四拍		
二分音符	5 -		二拍		
四分音符	5		一拍		
八分音符	<u>5</u>		半拍		
十六分音符	<u><u>5</u></u>		四分之一拍		
附点二分音符	5 - -		三拍		
附点四分音符	5 .		一拍半		
附点八分音符	<u>5</u> .		四分之三拍		

三、休止符

表示音休止的符号叫**休止符**。在一般情况下，休止符起着句逗的作用，但有时为了表

现乐曲感情需要运用各式各样的休止符。

表 1-3 所示为简谱、五线谱、休止符的对照。

表 1-3 简谱、五线谱、休止符对照表

五线谱记法	简谱记法	休止符名称
	0 0 0 0	全休止符
	0 0	二分休止符
	0	四分休止符
	<u>0</u>	八分休止符
	<u>0</u>	十六分休止符
	<u>0</u>	三十二分休止符

第二节 音乐的表现手段

一、音区与音色——音乐的服饰

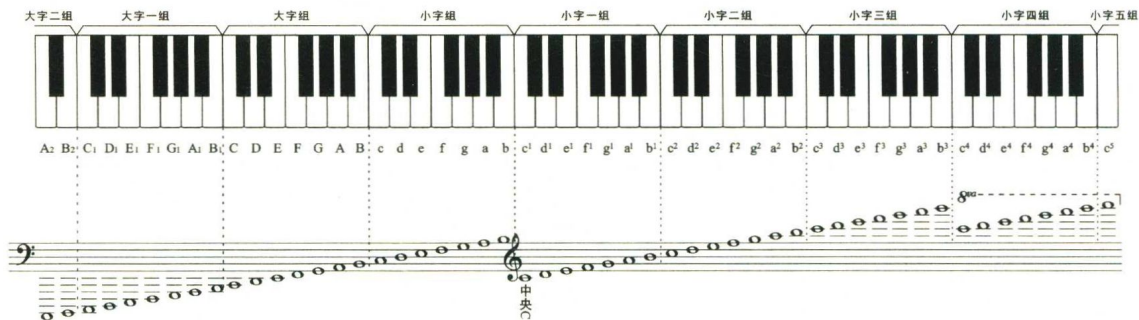
(一) 音区

音区是指音的高低范围。例如，在钢琴上可以分为高音区、中音区、低音区三个音区。在其他器乐和声乐中也分为这三个音区。

在音乐欣赏和写作中音区是一个重要的手段。不同音区有着不同的感情，通常来讲，高音区一般具有清脆、明亮、尖锐的特性；而低音区则往往给人以浑厚深沉之感。

钢琴上 52 个白键循环重复使用着 7 个基本音级，这样就产生了许多音名相同而音高不同的音，为了区分这些不同的音，我们将音分成许多“组”，这就是音的分组。

音组的具体分法为：由 C 到 B，7 个白键、5 个黑键为一组。位于钢琴键盘最左边的是大字二组，大字二组是不完全音组，由 2 个白键与 1 个黑键组成。从大字二组向右，依次为大字一组、大字组、小字组、小字一组、小字二组、小字三组、小字四组和小字五组。其中，小字五组也是不完全音组，只有 1 个白键。

(二) 音色

音色指的是声音的色彩，它与音乐形象有着密切的关系。不同的器乐音色各不相同，其表现力也不相同。作曲家对音乐形象的刻画是运用不同乐器及其组合所产生的音色来体现的。

音乐鉴赏

在一部作品中，作曲家不会只使用一个音区，他们会利用音区的对比来造成新鲜感和情绪上的推进、变化。例如，英国作曲家阿诺尔德（M. H. Arnold）的 4 首《苏格兰舞曲》中的第二首，它的素材十分简洁，只用了一支活泼跳跃的旋律，但通过运用音区、音色及节奏的变化，使音乐显得妙趣横生。

二、力度与速度——音乐情感的表现力

(一) 力度

力度是指音乐表演时音响强度的对比与变化，早在 17 世纪起源于意大利。它和音区一样也是一个相对概念，从最弱到最强可以分为十几个层次。常用的力度记号如表 1-4 所示。

表 1-4 力度记号

字母记号	缩写	含义
mezzo-forte	<i>mf</i>	中强
forte	<i>f</i>	强
fortissimo	<i>ff</i>	很强
fortississimo	<i>fff</i>	极强
sforzato	<i>sf</i>	特强
crescendo	<i>cresc</i> 或 <	渐弱
mezzo-piano	<i>mp</i>	中弱
piano	<i>p</i>	弱
pianissimo	<i>pp</i>	很弱
pianississimo	<i>ppp</i>	极弱
forte-piano	<i>fp</i>	强后突弱
diminuendo	<i>dim</i>	减弱

力度的变化是重要的音乐手段。它可以表达丰富的情感，并形成音乐的对比和发展，一般来说，力度越强，音乐越紧张、雄壮；力度越弱，音乐越缓和、委婉。

音乐鉴赏

挪威作曲家格里格（Grieg）的管弦乐组曲《培尔·金特》中的《在山大王的宫中》，全曲只有一个旋律素材，但通过力度、音区和节奏、音色的变化，获得了极其生动的表现效果。剧中主人公培尔·金特是一个浪荡子，在村子里干了许多坏事，被大家痛恨，不得不远离家乡去外面闯荡。一次，他来到了山大王的宫中，引出来了许多大小妖怪，冲着他喊叫，把他吓得魂不附体。作曲家为这个场景写了一段十分有趣的音乐，起初的力度很弱，逐渐加强，直到非常响亮，成功地描绘了越来越多的妖怪及他们越来越疯狂的舞蹈。

（二）速度

速度是指乐曲演奏（唱）时的快慢程度和乐曲的进行风格，用文字标明，从 19 世纪 30 年代开始用节拍机上的精确速度标记来表示。

速度是指节拍的速率。它大致可以分为三大类：慢、快和适中。速度术语一般记在乐谱开头，它大多是意大利语（也有时采用本国语）。

常用的速度标记如表 1-5 所示。

表 1-5 常见的速度标记

类型	意大利文	意义	解释
慢速度	Largo	最缓慢	包含徐缓、豪放、端庄的气质
	Grave	极缓慢	严肃、庄严而缓慢
	Lento	慢板	与 Grave 有相同的速度和气质
	Adagio	柔板	原意为“闲暇，容易”
中速度	Andante	行板	最常用的速度，是指“徐步而行”的速度
	Andantino	小行板	原意为“不要走得太快”
	Moderato	中板	最通用的一种速度
快速度	Allegretto	小快板	介于中速与快速之间
	Allegro	快板	原意为“愉快活泼”

巴赫（Bach）的《第一布兰登堡协奏曲》第二乐章是柔板，它能给人一种安详平宁的感觉。这首柔板采用的是三拍子，由于速度慢，旋律悠长，几乎感觉不出来它的强弱拍子的交替。这部协奏曲的第三乐章是快板，它是 6/8 拍，即每小节有 6 个 8 分音符，它实际上是两个 3/8 拍的组合（强—弱—弱，次强—弱—弱）。同样是三拍子，由于速度不同，效果完全不一样。这首快板是活泼热烈的，律动感很强，因此音乐让人感觉到一种向前推动的动力。

三、节奏与节拍——音乐的骨架

（一）节奏

节奏是音乐在时间上的组织，是音乐中体现音的长短关系和强弱关系的统称。它是构成音乐的第一要素。

音乐中的节奏概念是很宽泛的，它包括了音乐中各种各样的运动形态，既有轻重缓急，也有松散与紧凑。世间一切物质都是按一定的规律和一定的速度运动着。哪里有运动，哪里就有节奏。自从人类有了语言以后，语言和节奏就成为密不可分的统一体。一切脱离节奏的语言在现实中是根本不存在的。

乐曲中具有典型意义的节奏，叫节奏型，如进行曲、舞曲及具有各种民族特色的乐曲中都有典型的节奏型。常见的节奏型如表 1-6 所示。

表 1-6 常见节奏型

序号	形状	名称	序号	形状	名称
1	X	四分音符节奏	8	X XX	二拍组合节奏
2	XX	二八音符节奏	9	XX X	二拍组合节奏
3	XXX	前八后十六节奏	10	X X X	二拍切分音节奏
4	XXX	前十六后八节奏	11	X·X	八分附点节奏
5	XXX	一拍切分音节奏	12	XX·	后八分附点节奏
6	X —	二分音符节奏	13	X· X	四分附点节奏
7	X X	二拍组合节奏	14	X X·	后四分附点节奏

(二) 节拍

节拍是按拍号要求相隔一定时间反复出现重音的模式，它是固定的强弱音循环重复的序列。每一种节拍都由时值固定的单位构成，这种节拍单位叫作拍子。

拍子的时值可以是四分音符、二分音符，也可以是八分音符。节拍通常用分数来标记，分母表示以几分音符作为一拍，分子表示每一小节有几拍。

例如，2/4 表示“以四分音符为一拍，每小节有两拍”，或简单地说“每小节有两个四分音符”。比较常见的拍子有 2/2、2/4、4/4、4/8 等，这些拍是对称的，带有行进的特点；3/4、3/8、6/4、6/8 等听上去带有旋转性，因此常常和舞曲有关。

在乐曲中，由一个强拍到下一个强拍之间的部分，称为小节。小节是计算乐句、乐段及整首乐曲的常用单位。通常小节线后面的第一拍是强拍，例如 2/4，这是进行曲常见的节奏，它是一强一弱的交替，而 3/4，则是一强两弱的交替；4/4，是强一弱，次强一弱；6/8，是强一弱一弱；次强一弱一弱。

节奏和节拍是音乐作品的重要表现形式，在音乐的进行中是同时存在的。音乐离不开节奏，节奏同样离不开节拍。正如节奏离开了节拍将成为无强弱对比的和无组织的一群长短不同的音符，在音乐上的意义也将不明确。

《春之祭》中《春之轮舞》，它的第一小节是 5/4 拍，第二小节是 7/4 拍，第三至第五

小节是 6/4 拍，第六小节又是 5/4 拍，如此频繁的变化，给人以非常不稳定的感觉。而由于这里的强拍不突出，所以给人的整体感觉是松散的，缺少推动力。

四、旋律——音乐的灵魂

旋律也称作曲调，是一连串乐音的有组织的进行。它是体现音乐的主要思想，用调式、节奏、节拍等关系组织起来的具有独立性的许多音的单声部进行。

与其他要素相比，旋律在音乐中的地位最突出，自然也就是最主要的表现手段。可以说，任何人在听了一首作品之后，首先记住的就是旋律，它是可以由我们哼唱出来的，而其他要素如单纯的音区、力度、节奏，离开了旋律，简直就无法独立存在，所以有人说，旋律是音乐的灵魂。

旋律和我们的日常语言关系十分密切。最早的音乐，其旋律的曲折变化是依附于语言本身的。可以说，它就是将语言中的音高加以夸张得来的。

1. 贝多芬第五交响曲末乐章

正因为旋律具有情感色彩，它能引起人们情感上的共鸣。作曲家就利用这一特征，写出表现各种各样情绪的旋律。贝多芬（Beethoven）第五交响曲末乐章的开始部分的旋律是由主和弦分解而成的号角音调，棱角分明，具有英雄气概。这种旋律特性是贝多芬的一个鲜明的标志，是他的个性语言。

2. 柴科夫斯基第六“悲怆”交响曲的末乐章

柴科夫斯基（Chaikovsky）的第六“悲怆”交响曲的末乐章主题，以下行音调为主，

听上去有如哭泣一般，用来描绘悲怆情感，这旋律是非常贴切的。而在这部交响曲的第三乐章，柴科夫斯基描写的是年轻时的奋斗，它的旋律则是另一种形态，高亢铿锵，富有阳刚之气。

五、调式与调性、调号——音乐的风格和气质

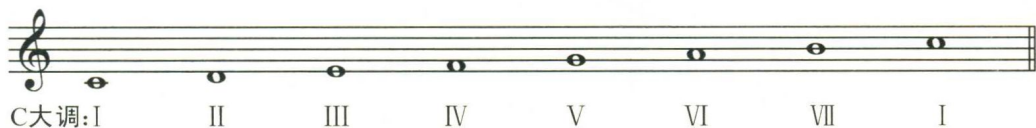
（一）调式

为了更准确地塑造音乐形象，表现音乐的思想内容，音乐中的音是有一定的关系及规律的。

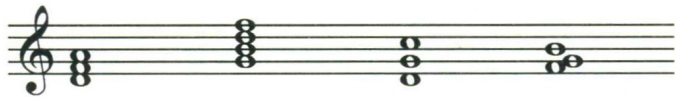
1. 相关概念

调式是音乐创作中所用的一组作为音高材料的乐音，在理论上这一组音是以音阶形式排列的，其中各音不同的排列方式、不同的相互关系，就构成了不同的调式。

调式中的音，从主音到主音按照高低次序（上行或下行）排列，就形成了音阶。调式音阶中的音级一般用罗马数字标记。从主音开始上行到主音，各音级标记依次为：I、II、III、IV、V、VI、VII、I。例如：

三个或三个以上的音，按照一定音程关系叠置在一起，称为和弦。例如：

2. 大调式

大调式由7个音组成，其中稳定音结合起来是一个大三和弦（主音和上方三音是大三度）。大调式的色彩明亮，向上的感觉强烈，有气势，常用在进行曲等庄严、雄伟、坚强有力的音乐中。

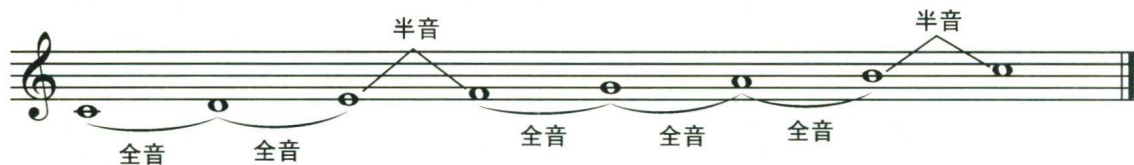
大调式包括自然大调、和声大调、旋律大调三种类型。

（1）自然大调

自然大调是大调式最基本的形式，7个音级中音与音之间的结构为：全音、全音、半

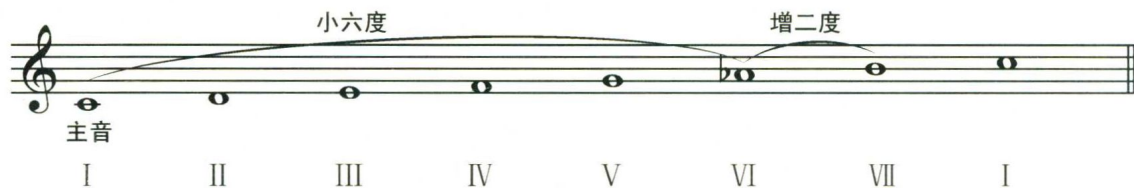

音、全音、全音、全音、半音。以 C 自然大调音阶为例，自然大调音阶结构如下：

(2) 和声大调

将自然大调中的第Ⅵ级音降低，便构成了和声大调。和声大调中最明显的特点就是第Ⅴ级音和第Ⅵ级音所形成的增二度音程。和声大调音阶结构如下：

(3) 旋律大调

音阶上行与自然大调的结构，下行降低自然大调的第Ⅶ级和第Ⅵ级音的大调式为旋律大调。以 F 旋律大调音阶为例，旋律大调音阶结构如下：

3. 小调式

小调式由七个音组成，其中稳定音结合起来是一个小三和弦（主音和上方音是小三度）。小调式色彩暗淡、柔和、细腻、婉转，常用在抒情性的音乐中。

小调式包括自然小调、和声小调、旋律小调三种类型。

(1) 自然小调

自然小调是小调式最基本的形式，7 个音级中音与音之间的结构为：全音、半音、全音、全音、半音、全音、全音。以 a 自然小调音阶为例，自然小调音阶结构如下：

