

基础模块

第一单元 关于音乐

自古以来，音乐就是人类的精神食粮，人们用音乐表达自己的喜怒哀乐，用它传情达意。农民有田歌，船夫有棹歌，孩子们有童谣，母亲有摇篮曲，军人在进行曲中英姿勃发，恋人在情歌中情深意长……

第一节 音乐的起源和发展

一、起源

关于人类社会音乐的起源可以追溯到非常古老的洪荒时代。人类在没有产生语言时，就已经利用声音的高低、强弱等来表达自己的意思和感情。随着人类劳动的发展，逐渐产生了统一劳动节奏的号子和相互间传递信息的呼喊，这便是最原始的音乐雏形；当人们庆贺收获和分享劳动成果时，往往敲打石器、木器以表达喜悦、欢乐之情，石器和木器便是原始乐器的雏形。

时至今日，对音乐的起源存在着诸多观点，综合起来有劳动说、祭祀说、模仿说、情感说、信号说和多元说。

劳动说：音乐是人类在日常的劳作中，为了达成一致的效率而产生。如我们民间的“号子”。

祭祀说：古时人们生产力低下，认为大自然非常神秘，由此产生了“巫术”，在进行“巫术”活动时，音乐诞生了。

模仿说：古时候，人类在日常劳作中，模仿动物或大自然的声音，以获得食物，由此诞生了音乐。

情感说：人们在表达自己情感时产生了音乐。如我们民间的“山歌”。

信号说：古人与远处的同伴联系时，需要发出保持一定时间的声音，如果多人同时发出声音，为了辨别彼此，则产生了音高，协和与不协和音程，由此产生了音乐。

多元说：音乐的起源是复杂的、多样的，不能单一地定论，主张从多个方面来探讨这个问题。

二、发展

1. 中国音乐的发展

在五千年漫长的历史进程中，中国的文明史展现了辉煌灿烂的一页。我国是世界上最早的文明古国之一，音乐也同样源远流长。中国音乐的发展大致可以分为五个时期：

中国音乐的形成期（约公元前21—公元3世纪），包括夏、商、西周、东周（包括春秋和战国）、秦汉。这一时期为中国音乐的发展奠定了基础，最有代表意义的音乐艺术形式是钟鼓乐队。在周朝时，政府部门设立了由“大司乐”总管的音乐机构，教学的课程主要有乐德、乐语、乐舞。

中国音乐的新生期（约公元4世纪—公元10世纪），包括三国、两晋、南北朝、隋、唐。中国音乐在这一时期发生显著变化，开创了音乐国际化的先河。一方面，世界音乐

为中国音乐的发展做出了贡献；另一方面，中国音乐也开始走向了世界。两晋、南北朝期间，战乱频繁，政权更迭，随着社会的动荡变异，各民族之间的交往扩大，外族、外域的音乐文化同中原音乐文化进行了广泛交流，在音乐史上成为一个承前启后的重要时期。

中国音乐的整理期（约公元 10 世纪—公元 19 世纪），包括宋、辽、金、元、明、清。这一时期的音乐文化与普通的平民阶层保持着密切的联系，呈现出世俗性和社会性的特点。其代表性音乐艺术形式是戏曲艺术及音乐。宋代，都市经济逐渐繁荣，市民阶层日益扩大。社会音乐活动的重心由宫廷走向民间。北宋已出现了市民音乐活动场所“勾栏”“游棚”。在明清时期，京剧曲艺的发展也呈现了辉煌的历史阶段。

近代音乐时期（公元 19 世纪末—20 世纪 40 年代），始自清代末叶的鸦片战争。鸦片战争爆发以来，中国本土固有的音乐——“传统音乐”已无法适应社会变革的需要，更不能满足民族振兴的要求。经过一系列痛苦的思考、激烈的批判和冷静的分析，一种在“五四”文化运动影响下所形成的“新”的音乐文化思潮，使人们不得不把目光投向西方。近百年来，我国引进了以多声音乐和简谱、五线谱记谱法为代表的作曲与理论的技术体系，引进了以交响乐为代表的器乐表演形式与器乐演奏技术体系，引进了以歌剧为代表的声乐表演与技术理论体系，引进了以钢琴和小提琴为代表的西方乐器体系与音乐价值评估体系。人们把从西方引进的音乐称为“新音乐”，也正是自那时起，“中国音乐”成了一个两种不同音乐体制的集合概念——音乐文化的发展交织着传统音乐和欧洲传入的西洋音乐。

现代音乐时期。20 世纪上半叶，以戏曲为代表的声乐表演形式和以丝竹乐为代表的器乐演奏形式曾达到了空前的程度，直到 20 世纪下半叶，传统音乐才逐渐退出了社会主流音乐的位置，而成为“民间音乐”。“新音乐”是 19 世纪末为适应社会变革和民族振兴的需要而引进的西方音乐，但新音乐又不等同于西方音乐，新音乐之“新”是相对传统音乐而言的全新的音乐形式。经过半个多世纪的碰撞、融合、排异、认同，新音乐终于成为一种以西方音乐为躯体，以中国音乐传统为灵魂的中国音乐艺术新形式，并且在 20 世纪的下半叶成为我国的社会主流音乐。因而，现在的中国音乐是“新音乐”和“传统音乐”并存。

2. 西方音乐的发展

西方音乐实际上是从 16 世纪末开始，尤其是 17 世纪—18 世纪，这一期间，音乐史上称为巴洛克时期。

在巴洛克时期以前，西方音乐的发展大致经过以下几个时期：

805 年为早期的中世纪，开始了复调音乐；

1000 年为罗马式艺术，发明了谱表；

1150 年为后期中世纪，是早期哥特式风格；

1300 年为晚期哥特式风格，是新音乐的变革时期；

1450 年为文艺复兴时期，兴起了另一次新音乐的变革。

而从 17 世纪初的巴洛克音乐起迄今，西方音乐的发展大致经历了巴洛克音乐时期

公共艺术（音乐篇）

(17世纪至18世纪上半叶)、古典音乐时期(18世纪下半叶)、浪漫主义音乐时期(19世纪上半叶)、现代主义音乐时期(19世纪下半叶)、印象主义音乐时期(19世纪末20世纪初)、新音乐时期和现代音乐时期等几个阶段。而每一个时期都有其各自的风格特点，每一个时期的音乐都是当时所风行的一种音乐门户。西方传统音乐时期有“复调音乐之父”巴赫、“交响乐之父”海顿、“音乐神童”莫扎特和贝多芬等音乐家。圆号、小号、萨克斯等西方乐器多以金属为材质。西方古典音乐是和声的、多声部的，所以乐器大多很庞大，机构精致繁复，多能演奏和声，音品富厚，音域宽阔，表现力强。

■ 思考与练习 ■

你记忆中第一次接触音乐是什么时候？你喜欢音乐吗？你喜欢什么类型的音乐呢？

第二节 音乐的表现形式

音乐的表现形式主要可以分为两大类，一类是用人声歌唱的声乐，一类是用乐器演奏的器乐。

一、声乐

声乐是人们用自己的声音来表达心中情感的音乐，所以感情的表达最直接，表现自由，最容易感染人。因此，很多人都喜欢听歌、唱歌。声乐是一种歌唱的表演艺术，靠人的嗓子唱出悦耳动听的歌声，可以使用乐器伴奏，人声是音乐作品的重点。

听赏体验：

我和你

北京奥运会主题曲

(演唱者:刘欢、莎拉·布莱曼)

陈其钢词曲

$1=\text{B} \frac{4}{4}$

3 $\frac{3}{5} \cdot \underline{1} 1$ - | 2 $\frac{2}{3} 5$ - | 1 2 3 $\frac{3}{5}$ | 2 - - 0 |
我 和 你， 心 连 心， 同 住 地 球 村，

You and me, From one world, We are family,

3 $\frac{3}{5}$ 1. 1 | 2 $\frac{2}{3} 6$ - | 2 $\frac{2}{5} 2$ 3 | 1 - - 0 |
为 梦 想， 千 里 行， 相 会 在 北 京。

Travel dream A thousand miles, Meeting in Bei Jing.

$\frac{5}{6}$ - 5 - | $\frac{5}{6}$ - 1 - | $\frac{2}{3} 6$ 3 $\frac{3}{5}$ | 2 - - 0 |
来 吧， 朋 友， 伸 出 你 的 手。

Come together Put your hand in mine.

3 $\frac{3}{5} \cdot \underline{1} 1$ - | 2 $\frac{2}{3} 6$ - | 2 $\frac{2}{5} 2$ $\frac{2}{3}$ | 1 - - 0 ||
我 和 你， 心 连 心， 永 远 一 家 人。

You and me, From one World, We are Family.

公共艺术（音乐篇）

《我和你》选择了中国民族五声调式进行创作，大气、明亮的旋律，毫不张扬的风格，将中国对和平与和谐的诉求通过温暖的音乐传向世界。

作曲家陈其钢表示，这首歌的创作是他对中国音乐感觉的追求，表现的主题和表现的方式属于全人类的。

二、器乐

器乐比人声的音域更宽广，人们可以用乐器来做更加丰富、更加广泛的音乐表现。

由于各种乐器的音色不同，乐器演奏方法的技巧丰富，乐曲风格、意境上的差异，以及多种多样的乐器表现形式等因素，构成了令人心醉神往的器乐艺术。人们在演奏和欣赏中表达、体验内心情感，感悟人生，得到了愉悦的精神享受。

听赏体验：

多瑙河

蓝色多瑙河

美国影片《翠堤春晓》插曲

【奥】施特劳斯 曲
张珍芳 译配

1=C $\frac{3}{4}$

圆舞曲速

1 3 5 | 5 - - | 5 - - | 5 0 1 | 1 3 5 |

Sofe were her eyes, and light were her
轻 轻 叹 惜， 她 眼 神 忧

5 - - | 5 - - | 5 0 0 | 7 2 6 | 6 - - |

sighs, she went a-way,

郁， 离我而去，

6 - - | 6 0 0 | 7 2 6 | 6 - - | 6 - - |

I hear her say:

临别低语：

6 0 0 | 1 3 5 | i - - | i - - | i 0 1 |

"Darr ube so blue will
“那多瑙河会

1 3 5 | i - - | i 0 2 | 2 4 6 | 6 - - |

take me to you." But till she re-turns,
把我带给 你。但 我总思念，

6 #4 5 | 3 - - | 3 i 3 | 3 - 2 | 6 - 5 |

my heart yearns. Oh, blue Dan ube, bring her home, till
多瑙河！ 快 带 回 我的情

5 - - | i 7 6 | 6 - - | 6 #4 5 | 3 - - |

she re-turns, my heart yearns. Oh,
侷， 蓝色的 多 瑙 河。

3 i 3 | 3 - 2 | 6 - 5 | i - - | i 0 0 ||

Blue Dan-ube, bring her home.
快 带 回 我的情 侷！

公共艺术（音乐篇）

“序奏”开始，当圆舞曲节奏一出现，一股清新的微风迎面扑来。小提琴奏出徐缓的颤音，仿佛多瑙河的水波轻柔地荡漾。在小提琴颤音的背景上，圆号吹奏出整首乐曲，象征着黎明到来的音乐主题。接着，木管乐器与之相呼应，一幅多瑙河晨曦的美丽风景画立刻展现在人们眼前。

序奏之后引出了第一圆舞曲，它是用整首音乐的主题加以发展的，描绘了一幅生活在多瑙河两岸和驾舟泛游河上人们的欢舞、高歌画面。

■ 思考与练习 ■

1. 欣赏与感受女声合唱演绎的《蓝色多瑙河》的独特魅力，与器乐曲《蓝色多瑙河》进行对比。

2. 选两首自己最喜欢的声乐曲和器乐曲，说说喜欢的理由。

第三节 音乐的特性

音乐的特性是指音乐作为一门独立的艺术形态不同于其他艺术形式的典型特质，包括以下几个方面：

一、时间特性

音乐是时间艺术，它具有不可颠倒、不可中断、不可停滞的时间特性，任何一部音乐作品的艺术表现都是在时间中展开的。

时间是声音的载体。如果说声音是绘画的色块，那么时间就是这些色块必须投向的画布。音乐家以艺术方式制定出的乐音，只能在时间的维度上逐渐展开、变化、发展和完成。旋律线，包括和声复调的空间感，也只能在一条直线的时间维度上呈现，按规定展开，且转瞬即逝，既不能压缩，又不能拉长。从这个意义上讲，音乐只有在时间中流动时才具有生命，这是音乐的真实意义之所在。

二、听觉特性

以听觉的方式审美是音乐活动的基本特征。

音乐使用的材料是截然不同于其他任何艺术形式的极为特殊的东西——声音，看不见，摸不着，只能为人们的听觉所感知。任凭音乐表演的外在因素怎样丰富灿烂，对音乐真实的欣赏最终还是只能以听觉的方式完成。因此，音乐家要呈现最有价值的乐音诉诸欣赏者的听觉，而欣赏者的听则受制于其自身受教养的程度以及倾听到的生理状况与心理状况。

三、情感特性

音乐美学领域对这个命题的争执至今尚无提供最终答案的迹象。

在这样一种遥遥无期的状态下，作为最一般的看法，“音乐是表现情感的艺术”的观点是会得到广泛赞同的。不争的事实是，大凡是个作曲家在音乐创作时都会重视它，几乎所有的演奏家、演唱家在表现音乐时会突出它，更有无数的欣赏者在自己的欣赏过程中都有意无意地注意到了它。^①

^① 心理学认为，人的情感可以大体分为：喜、怒、哀、乐等基本情感，我喜欢你、我厌恶你等具体情感，热爱祖国、“五讲四美”等社会情感。最可靠的看法是：音乐的情感特征仅仅是作用于人的基本情感的。对于一个欣赏者而言，清楚地认识这一点，十分重要。

四、表演特性^①

通常，作曲家的作品——乐谱只是一度创作，它不像作家、画家那样一次创作就可以产生效果，而是要经过音乐表演艺术家的再创造，即二度创作，以具体的音响来表现，使之具有生命。有时，即兴的音乐表演会显示出音乐一度创作的暂时消失，而音乐的二度创作——表演，定然会成为音乐主体的内容。当音乐表演艺术家的艺术水准达到了一个相当的程度，来自欣赏者的关注，亦即所谓的三度创作，才有可能达成音乐艺术的完整功能。

五、非语义性

音乐使用的材料是截然不同于其他任何艺术品种、极为特殊的东西——声音，看不见也摸不着，只能为人们的听觉所感知。尽管长期以来有各种书籍主张用“音乐语言”来疏通音乐与欣赏者之间理解的管道，然而音乐就是音乐，不同于一般意义上的语言，不能翻译，不用翻译，也翻译不了。20世纪初美国音乐大师艾伦·科普兰在他的《怎样欣赏音乐》一书中谈到对音乐的理解时，曾无可奈何地表示：“让我们假定你现在很幸运，你能用许多话把自己选择的主题的确切含义描述得使自己满意，但是这并不保证使别人满意，别人也没必要满意。”

① 各种现代电子音响播放器已经使人们几乎完全忘记了音乐是要到音乐厅去聆听的。要知道，只有在音乐厅的环境下，欣赏者才有可能现场感受音乐表演艺术家即时表现出的技巧、灵感，哪怕是有些瑕疵，那也是“唯一的”“前所未有的”“弥足珍贵的”。所以，在“可以相信尚有一部分真正的爱乐者，依然会从播放器中悉心聆听音乐的”前提下，着重强调音乐的现场表演性是不可缺失的文化思维。

第四节 音乐的情绪

音乐的情绪是为音乐所特有的、艺术化了的人类情感，它蕴含于音乐之中，通常人们都能够体会到音乐中情绪的存在，但不同的人对于同一音乐，会产生不同的、微妙的感受，这与个人的人生经历和人生态度有着很大程度的联系。音乐的情绪，是在人们的内心产生了共鸣，从而被人们所感受与描绘的。

《春节序曲》

《春节序曲》选自管弦乐曲《春节组曲》，《春节组曲》的创作灵感来自作者早年在延安过春节时的生活体验和感受，李焕之先生通过乐曲向人们展现了革命根据地人民在春节时热烈欢腾的场面以及团结友爱、互庆互贺的动人图景。这部作品在管弦乐民族文化方面获得了成功，是我国管弦乐作品中的珍品之一。

乐曲欢快而热烈的前奏概括了全曲的情绪、音调与节奏特点，在热烈欢快的管弦齐鸣及锣鼓乐声中，人们进入春节的喜庆氛围中。

前奏后是第一部分的第一主题，素材是陕北的唢呐曲牌，节奏鲜明、粗犷有力，形象地描绘了闹秧歌的人们跳起秧歌舞的生动场面，从中既能听到唢呐高亢的吹奏声，又能听到一领众和的歌声。

第一部分的第二主题，由长笛和单簧管主奏，单簧管奏出的柔和曲调如同姑娘们扭的秧歌，喜气洋洋，引人入胜。这个主题经过一次反复之后，与前两个主题素材综合在一起，把欢乐的气氛推向一个小高潮。

当小高潮结束时，速度慢了下来，引出了对比的中间部分。陕北秧歌调的旋律甜美、抒情、富有田园风味、亲切动人，表达了人们对幸福生活的赞美和对美好前程的憧憬。这一主题经双簧管、大提琴分别主奏一遍之后，第三遍由弦乐组合奏，将乐曲推向全曲的高潮。

继而是第三部分，它是第一部分的简单再现，音乐以极强的力度和更快的速度来表现鼓乐齐鸣、歌声四起，闹秧歌的人们沉浸在欢腾的氛围中，乐曲在欢乐沸腾的情绪中结束。

公共艺术（音乐篇）

听赏体验：

祖国颂

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

稍慢 广阔地

乔 羽词

刘 炽曲

女高 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 |

太 阳 跳 出 了 东 海， 跳 出 了 东 海，

女低 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | {0 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |

{0 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |

男高 f 3 2 5 3 2 | 1 2 3 1 | 5 - - - | 5 - - - |

太 阳 跳 出 了 东 海，

男低 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |

太 阳 跳 出 了 东 海， 跳 出 了 东 海，

5 6 1 7 6 | 5 3 6 5 | 2 - - - | 2 - - - |

大 地 一 片 光 彩。

0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 7 7 7 7 | 7 7 7 7 |

大 地 一 片 光 彩， 一 片 光 彩，

0 0 0 0 | 0 0 0 0 | {0 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |

{0 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |

大 地 一 片 光 彩， 一 片 光 彩，

0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |

0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 |

河 流 停 止 了 咆 哮， 停 止 了 咆 哮，

0 0 0 0 | 0 0 0 0 | {0 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |

{0 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |

4 4 4 4 | 4 4 4 4 |

河 流 停 止 了 咆 哮， 一 一 一 一，

1 5 1 2 2 | 3 5 7 2 | 6 - - - | 6 - - - |

河 流 停 止 了 咆 哮， 咆 哮，

1 5 1 2 2 | 3 5 7 2 | {6 V 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |

{6 V 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 |

河 流 停 止 了 咆 哮， 停 止 了 咆 哮，

The musical score consists of four staves of music. The first staff shows the lyrics "山 岳 敞 开 了 胸 怀。" with corresponding musical notes. The second staff continues the lyrics "山 岳 敞 开 了 胸 怀," with a different musical setting. The third staff starts with "0 0 0 0 | 0 0 0 0" followed by the lyrics "山 岳 敞 开 了 胸 怀。" The fourth staff concludes the lyrics "山 岳 敞 开 了 胸 怀" with a final musical phrase.

亲切地

mf

女高 5 - 5.6 1.3 | 2 - 2.1 6.5 | 2. 5 6.2 1.2 | 5 - - 5.6 | 啊,

女低 0 0 0 0 | 5 - 5.3 2.6 | 7 - 0 0 | 5. 6. 7. 2 | 啊,

(朗诵)鸟在高飞，花在盛开，江山壮丽，人民豪迈。我们伟大
5. 65 42 45 | 6 - - 61 2. 32 16 57 | 6 - 66 12 | 3 - 323 56
啊， 啊， 啊，
5 - 0 0 | 1. 21 75 71 | 2 - - 0 | 4. 2 12 46 | 5 - - 0
啊， 啊， 啊，
0 0 1. 6 | 4 2 5 - 5 - 3. 5 | 1 - 16 45 | 1 - 17 61
啊， 啊， 啊，
0 0 0 0 | 0 0 5. 6 7 5 1. 3 | 4. 5 6 3 2 0 | 0 5 1 2 3 -
啊， 啊， 啊，

公共艺术（音乐篇）

欢跃地
mf

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
的 祖 国, 进 入 了 社 会 主 义 时 代。			

mf

<u>4</u> <u>0</u>	0		<u>6</u> <u>6</u>	<u>6</u> <u>0</u>		<u>6</u> <u>0</u>	0		<u>3</u> <u>3</u>	3		3	<u>3</u> <u>0</u>		<u>5</u> <u>5</u>	<u>5</u> <u>0</u>		<u>5</u> <u>0</u>	0		<u>7</u> <u>7</u>	<u>7</u> <u>0</u>		
<u>1</u> <u>0</u>	0		<u>3</u> <u>3</u>	<u>3</u> <u>0</u>		<u>3</u> <u>0</u>	0		<u>1</u> <u>1</u>	1		1	<u>1</u> <u>0</u>		<u>7</u> <u>7</u>	<u>7</u> <u>0</u>		<u>7</u> <u>0</u>	0		<u>3</u> <u>3</u>	<u>3</u> <u>0</u>		
飞,			花	在	盛		开,		江	山	壮		丽,		人	民	豪		迈。			鸟	在	高
<u>6</u> <u>0</u>	0		<u>i</u> <u>i</u>	<u>i</u> <u>0</u>		<u>i</u> <u>0</u>	0		<u>5</u> <u>5</u>	5		5	<u>5</u> <u>0</u>		<u>2</u> <u>2</u>	<u>2</u> <u>0</u>		<u>2</u> <u>0</u>	0		<u>5</u> <u>5</u>	<u>5</u> <u>0</u>		
<u>4</u> <u>0</u>	0		<u>1</u> <u>1</u>	<u>1</u> <u>0</u>		<u>1</u> <u>0</u>	0		<u>1</u> <u>1</u>	1		1	<u>1</u> <u>0</u>		<u>5</u> <u>5</u>	<u>5</u> <u>0</u>		<u>5</u> <u>0</u>	0		<u>5</u> <u>5</u>	<u>5</u> <u>0</u>		

7 0 0 | 2 2 2 0 | 2 0 0 | 6 6 6 | 6 6 0 | i - | i - | i - |
3 0 0 | 6 6 6 0 | 6 0 0 | 4 4 4 | 4 4 0 | 3 - | 3 - | 3 - |
飞， 花在盛 开， 江山壮 丽， 人 民 豪 迈。
5 0 0 | 4 4 4 0 | 4 0 0 | i i i | i 0 | 5 - | 5 - | 5 - |
5 0 0 | 4 4 4 0 | 4 0 0 | 4 4 4 | 4 4 0 | 1 - | 1 - | 1 - |

广阔地 *f* > | 1 0 5. 6 | 7 - | 2. | 1 | 3 | 1 6 | 5 - | 1 | 2 2 | 3 3 | 5 5 | 6. | 56 |
 我们伟 *f* > | 3 0 5. 6 | 5 - | 5. | 5 | 3 - | 1 - | 1 | 7 7 | 1 1 | 3 3 | 4. | 5 |
 大的祖国, 进入了社会主义时
 5 0 5. 6 | 2 - | 7 | 2 | 1 - | 5 - | 1 | 2 2 | 3 3 | 5 5 | 1 - |
 1 0 5. 6 | 5 - | 5. | 5 | 6 | 1 | 3 - | 1 | 5 5 | 5 5 | 1 1 | 4 - |

1. 2 3 6 | > 2 - | 2 7. 6 | ff > 5 - | > 3. 3 | > 2 1. 7 | > 6 - | > 5 > 5 5 |
 6 - | > 7 - | 7 5. 6 | ff > 3 5 | > 6. 6 | > 6 5 | > 1 - | > 3 > 3 3 |
 代。 我们 伟 大 的 祖 国， 进 入了
 1 - | > 5 - | 5 7. 6 | ff > 1 - | > 1. 1 | > 4 5 | > 6 - | > i > 1 i |
 4 - | > 5 - | 5 5. 6 | > 1 - | > 6. 6 | > 4 - | > 4 - | > 1 > 1 1 |

 >> >> 6. 5 | > 2 - | 2 3 2 5 | > 1 - | i. 567 i | > 2. 3 | > 2 5 > 2 5 | > 1 - | i. 1234 |
 >> >> 4. 4 | > 3 2 | > 5 - | 7. 6 | > 3 - | 5 | { 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
 社会主义 时 代。
 >> >> 1. 1 | > 7 - | 2. { 5 | > 1 - | i. 5 | > 1 - | { 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
 >> >> 4. 4 | > 6 6 | > 5 - | 5 | > 1 - | 1 - | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

《祖国颂》是一首单乐章合唱曲，气势磅礴，优美清纯，具有鲜明的民族风格。全曲分为三部分：第一部分采用领唱、合唱的形式，旋律舒展开朗，热情赞颂了祖国的壮丽山河；第二部分旋律抒情宽广，描绘了祖国各地繁荣昌盛的景象；第三部分是歌曲第一部分的再现，意境更为瑰丽，显示出伟大祖国的前进步伐和人民的豪迈气概。

第五节 音乐的基本表现要素

音乐是依靠听觉来感受的音响艺术和时间艺术，与其他艺术一样，音乐也有自己的基本构成要素。作曲家通过运用音乐要素创作音乐作品，欣赏者在聆听他们的音乐作品时，听到的是这些基本要素使用的综合效果。如果对这些基本要素缺乏具体的了解，势必影响我们从音乐中得到的审美情趣。正如马克思所说：“对于非音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义。”因此，只有掌握了音乐的这些基本要素，才能全身心地投入到艺术的审美体验中去，并从中获得更多、更深的艺术享受。

一、旋律

旋律，也叫曲调，是表现音乐艺术形象的最主要手段，是音乐的灵魂。在任何一部音乐作品中，旋律体现了音乐的全部思想或主要思想。它以其鲜明的主题、思想内容、民族特征，成为欣赏者所能感受到的最为明显的要素，最能唤起人们的心理共鸣。一首脍炙人口的乐曲，首先是在旋律上有动人心弦的艺术魅力。

旋律是由各种音程的连续进行构成的，它的进行是多种多样的。按旋律进行的音程关系，可以分为级进和跳进两种。按旋律进行的方向，可以产生上行、下行、横向进行的运动。旋律依靠自己的内部逻辑，将不同的进行方式综合在一部作品中。一般来说，级进音程往往表现自然松弛的感受和相对安谧平稳的情绪，跳进音程大多具有明显的力度感，一般多用来表现起伏较大的情绪。同样，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或亢奋；下行的旋律，常用于表现情绪的松弛或低落。

二、节奏

音乐的节奏，就是组织起来的音的长短关系，是一种撇开音高关系的各种时值音的有序的运动。节奏是音乐的骨骼，是旋律发展的内在动力，并赋予音乐鲜明的性格特征，使音乐形象的塑造更加生动。例如，新疆维吾尔族的歌舞常用切分节奏型，而圆舞曲则常用三拍子的强、弱、弱的节奏型。

节奏包含了音的强弱和长短两层含义。强弱表现了音乐的力度，长短表现了音乐的速度。不同的节奏，如强弱快慢、急促舒缓，表达的情绪和内容也不同。同样一首乐曲，节奏的变化会直接影响到音乐形象的改变。例如，一首欢快活泼的乐曲如改用慢速度来演奏，它就不再具有欢快活泼的情绪了；相反，如果一首葬礼进行曲用比原速快两倍的速度来演奏，它也就不再具有沉痛哀悼的性质了。

三、调式、调性

调式，是指将音乐中的音按一定的关系组织在一起的音高关系体系。在这个体系中，

有的音具有稳定或比较稳定的性质，有的音具有活跃不稳定的性质。从稳定到不稳定，又从不稳定到稳定，这种运动便构成了调式在音乐表现中的基础。在很大程度上，音乐的时代性、地区性、民族性，以及音乐的性格、气质都与调式有关。

调性，是指音乐中所体现的调式特性，即调式的高度。不同的调性对比能够造成各种声音的色彩的对比和变化，为音乐的运动增加活力。

四、和声

和声，是指两个以上的音，按一定的规律同时发声。它是在调式的基础上产生的一种重要的表现要素。和声使音乐更富有色彩，极大地丰富了音乐的表现力。它能够根据需要表现出各种不同的音响，对音乐具有强烈的渲染和烘托作用，其功能是任何表现要素都不可替代的。

五、速度

速度，泛指音乐进行的快慢，是音乐运动的时间因素。它直接影响音乐情感的变化和音乐形象的刻画。音乐作品的表现内容丰富多样，要求有多种不同的演奏速度。一般而言，快的速度通常是和激情、兴奋、活跃、欢快、紧张等情绪联系在一起的。慢的速度则与宁静、安详、平和、沉思、忧郁等情绪相关。在音乐的陈述中，尤其是在一些篇幅较长的作品中，音乐不会自始至终都采用一种速度，而是随着作品思想、情感的变化，要求速度也随之变化。适当的速度，有助于增强音乐的艺术表现力和感染力。但是，如果采用不恰当的速度，往往会影响音乐的艺术形象。

六、力度

力度，是指音乐中音响的强弱程度。它与乐曲形象的塑造、内容的表达有着密切的关系。在一般情况下，力度越大，越会增加人的紧张度；反之，力度减弱，则会降低人的紧张度。另外，力度的增大，往往伴随着音响的增强。在通常情况下，旋律上行时多伴随力度的增强，旋律下行时则多伴随力度的减弱。因此，音乐的高潮往往是在旋律不断上行的过程中，伴随力度的增强，使音乐的紧张度增加而形成的。

七、音区

音区，通常是指音域中的某一部分。就人声或乐器而言，音区一般可相对划分出高音区、中音区、低音区三种。在不同的音区间，声音的色彩会给人不同的感受。高音区的音色明亮悦耳，常用于表现明媚的阳光、喜悦的心情；低音区的音色深厚暗淡，常用于表现满天的乌云、惆怅的情绪；中音区的音色坚实稳定，适宜表现平和的心绪、甜美的意境等。