

• 高等学校音乐课推荐教材 •

大学生 音乐欣赏

石丽丹 主编

经济科学出版社

高等学校音乐课推荐教材

大学生音乐欣赏

石丽丹 主 编
白英杰 刘爱格 副主编

经济科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学生音乐欣赏/石丽丹主编. —北京:经济科学出版社,2010.7

高等学校音乐课推荐教材

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9413 - 6

I. ①大… II. ①石… III. ①音乐欣赏—高等学校—教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 090442 号

责任编辑:王东萍

责任校对:徐领弟 朝 宇

技术编辑:李长健

大学生音乐欣赏

石丽丹 主 编

白英杰 刘爱格 副主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编:100142

教材编辑中心电话:88191344 发行部电话:88191540

网址:www. esp. com. cn

电子邮件:espbj3@ esp. com. cn

北京密兴印刷厂印装

787 × 1092 16 开 11 印张 200 千字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9413 - 6 定价:22.90 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前言

奥地利作曲家海顿说过：“在这个世界上，真正快乐而满足的人寥寥无几，人们到处为痛苦和忧虑所逼迫，也许你的作品有时可能成为一种源泉，而使那些满怀忧虑和百事劳心的人能从中得到一小时的安宁和憩息。”这种憩息可以使人的精神生活更加丰富，使人的心灵得到净化，使人的情操得到陶冶，这便是音乐。

音乐，是“无法用语言表达的艺术”；是有组织的声音构成并用来反映现实的人的情感的艺术；是人类在这个世界上最为与自然融入在一起的艺术。音乐与人的生活情趣、审美情趣、言语、行为、人际关系等，都有一定的关联，是人们抒发感情、表现感情、寄托感情的手段，不论是唱、奏、听，都蕴涵着、关联着人们千丝万缕的情感。

对音乐欣赏的过程就是感情体验的过程。欣赏者对音乐的感情内涵进行体验的过程，同时也是欣赏者自己的感情和音乐中表现的感情相互交融、发生共鸣的过程。在欣赏一首音乐作品时，人们通过听觉器官得到的音响效果，直接与人的生活经历相撞击，得到对作品的理解、分析，产生对自身的影响，还会产生对时空的超越，使欣赏者远离此时此景，身临音乐中所表现出的那个环境与时代，与音乐表现的内容共呼吸，共命运，共体验。

音乐欣赏有三个层次：第一层次是感官的欣赏，主要表现在简单的“好听”上，得到听觉上的享受，不需要思索。第二层次是感情的欣赏，是指在感官欣赏的基础上，使欣赏者提升更高一种境界，即在精神上的升华。这需要欣赏者投入更多的感情来体验作曲家创作时的心境，想象音乐中的意境。第三层次是理智的欣赏，是指从事音乐专业的工作者对音乐作品的深入剖析。这主要是对音乐形式、结构、曲风、表现手法等多方面进行分析，从而更准确地理解和描述作曲家创作的真正意图。

对于音乐欣赏的重要性，柏拉图曾这样形容：“最好的音乐是这种音乐，它能够使最优秀、最有教养的人快乐，特别是使那个在品德和修养上最为卓越的一个人快乐。”中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中也指出：“艺术教育是一切其他学科都不能代替的，艺术教育是培养全面发展的人才的重要手段。”音乐欣赏作为审美教育的方式，是促进大学生德、智、体、美及身心健康全面发展的重要途径。正确地理解音乐，体验人生的美好，了解古今中外的经典佳作，塑造高尚的人格，这是现代大学生必备的修养。

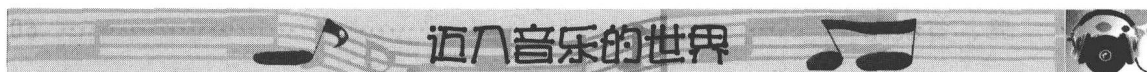
本书编者抱着有利于现代大学生更好地欣赏、理解、走进音乐世界的目的，深入浅出地讲解了中华音乐的神韵，并对西方音乐进行了大略的探索，使学生广泛深入地了解西方音乐的精髓，更多地领略中西方音乐的不同之美。我们更由衷地希望现代的青年人能够让中国传统音乐传承下去，使整个中华民族的音乐文化得到提升。

本书共分三个部分：音乐基础知识部分、中国音乐部分和西方音乐部分。全书内容丰富而又简明扼要，重视培养学生对音响与音乐表现的感知能力，既有理论介绍，又有技能训练，注重学以致用，使学生在过程中理解音乐、感知音乐。本书适合普通高等院校非音乐专业学生的音乐普及、高职高专音乐欣赏的教学和一般音乐爱好者使用。

由于编者水平有限，书中难免有不足之处，恳请专家和广大读者多提意见，以便今后进一步修改。

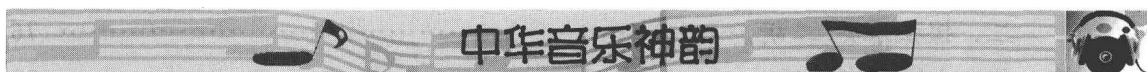
编 者

目 录

第一章 音乐基础知识

第一节 音乐符号	2
第二节 音乐的表现手法	7

第二章 中国音乐文化略观

第一节 古代音乐	9
一、先秦音乐	9
二、秦、汉、魏、晋、南北朝音乐	10
三、隋唐音乐	11
四、宋元音乐	15
五、明清音乐	18
第二节 近现代音乐	24
一、“学堂乐歌”广流传	24
二、传统音乐新发展	26
三、“五四”时期的革命歌曲	28
四、饱含热情的“抗战音乐”	33
五、新中国音乐的里程碑	38
第三节 现代流行音乐	40

第三章 中国民歌

第一节 汉族民歌	43
一、号子	43
二、山歌	45

三、小调	48
第二节 少数民族歌曲	53
一、蒙古族(内蒙古)民歌	53
二、藏族民歌	54
三、傣族民歌	56
四、新疆民歌	58
五、苗族民歌	60

第四章 民族器乐与乐种

第一节 中国独奏音乐	62
一、弹拨乐类	62
二、吹奏乐类:竹笛	74
三、擦弦乐类:二胡	76
第二节 中国合奏音乐	79
一、江南丝竹	79
二、吹打乐	81
三、广东音乐	82
四、潮州弦诗	84
五、管弦乐合奏	85
拓展篇——世界民族乐器	88
一、东亚乐器	89
二、东南亚乐器	89
三、南亚乐器	90
四、非洲乐器	91

第五章 戏曲与曲艺

第一节 发展概况	93
第二节 剧种与唱腔	95
一、京剧	96
二、越剧	98
三、黄梅戏	99
四、评剧	100
五、豫剧	101

第三节 中国戏曲名家名段赏析	102
一、昆曲《牡丹亭》	102
二、京剧《霸王别姬》	103
三、越剧《梁祝》	104
四、越剧《杜十娘》	105
五、豫剧《花木兰》	106

第六章 走进西方音乐

第一节 早期的音乐	109
一、古希腊音乐	109
二、古罗马音乐	110
三、中世纪音乐	111
四、文艺复兴时期的音乐	113
第二节 全盛时期的音乐	114
一、巴洛克时期的音乐	114
二、古典主义时期的音乐	116
三、浪漫主义时期的音乐	118
第三节 近现代音乐	121
一、德奥表现主义音乐	121
二、新古典主义音乐	122
三、美国音乐	123
第四节 民族乐派	123

第七章 聆听西方之音

第一节 各体裁音乐作品赏析	125
一、无言歌	125
二、摇篮曲	127
三、进行曲	129
四、圆舞曲	130
五、交响序曲	135

六、组曲	137
七、钢琴奏鸣曲	141
八、协奏曲	143
九、交响诗	145
十、交响曲	146
十一、歌剧	147
第二节 交响乐队知识	149
一、管弦乐队	149
二、交响乐队乐器	149
三、管弦乐队的位置排列	155
结语	157
附录	
附录 I 音乐术语中英文对照	158
附录 II 部分中外音乐名作赏析推荐	163
参考文献	167

音乐欣赏 第一章

音乐欣赏 第一章

大·学·生·音·乐·欣·赏

迈入音乐的世界

mai ru yin yue de shi jie

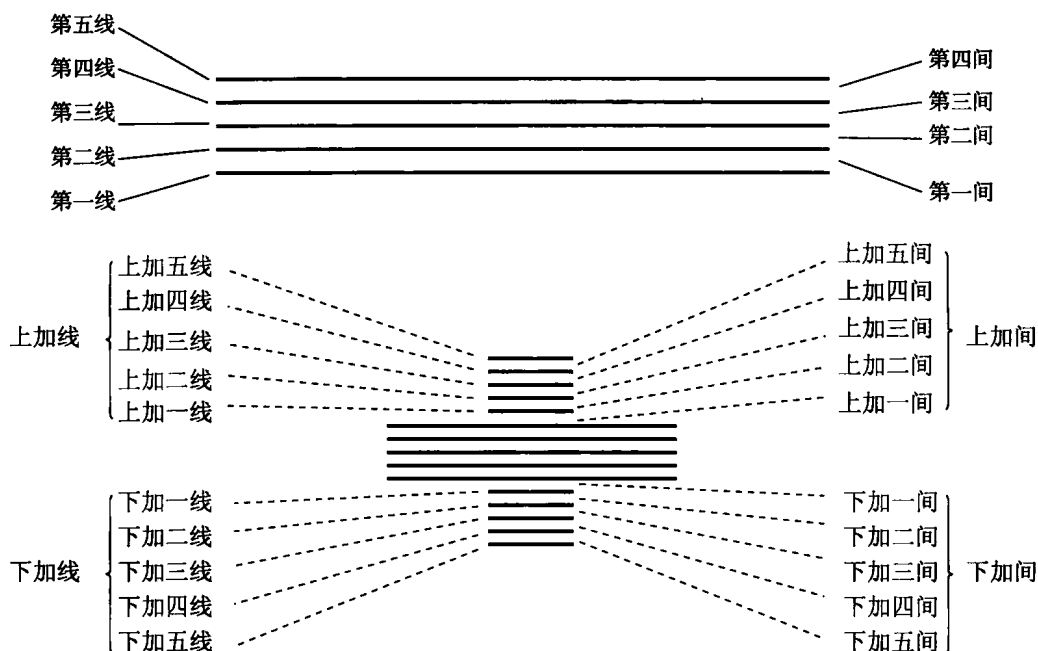

第一章 音乐基础知识

第一节 音乐符号

五线谱

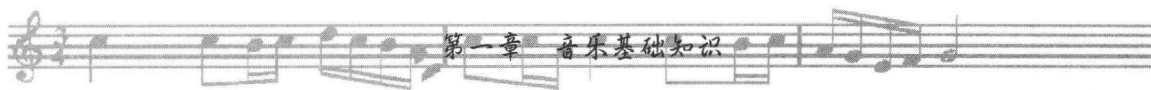
五线谱是一种由音符和记号组成的世界通用的语言，因写在五条距离相等的平行线上和四个间里，因此叫“五线谱”。五线谱的每一条线和每一个间都分别代表一定的音高，越往上表示音越高，越往下表示音越低。有时为了记录更高或者更低的音，仅靠五条线和四个间是不够的，需要在五线谱的上方或下方加一些线来标记更高或更低的音，这些加线则称为“上加线”或“下加线”，由加线产生的间叫“上加间”或“下加间”。

唱名	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
音名	C	D	E	F	G	A	B	C

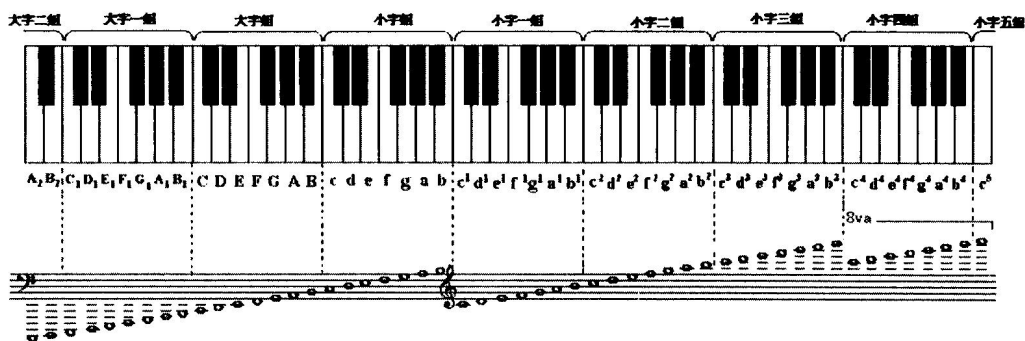
基本音级

乐音体系中各音的名称叫“音名”，用c、d、e、f、g、a、b七个拉丁字母（或再加上某种变

音记号)来表示。供歌唱用的“唱名”用Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si七个拉丁语音节表示。

音的分组及在五线谱上的位置

键盘音高

谱号

为五线谱上的音符确定具体高度的记号叫做谱号。其中，以高音谱号最常用，其次是低音谱号，另外还有中音谱号和次中音谱号。

高音谱号

低音谱号

中音谱号

次中音谱号

音符

音乐中，用来记录音的高低和长短的符号叫做音符。音符由符头、符干和符尾组成，不同的写法表示不同的时值。

音符

休止符

由于表现上的需要，音乐有时会出现间断、停顿，这时候就需要休止符来表示，这种表示音乐间断、停顿的符号叫做休止符。在音乐作品中，与音符一样，每个音符都有相应时值的休止符（如表1-1）。

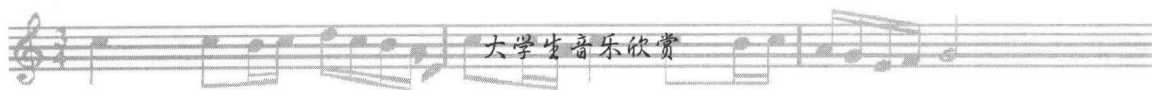

表1-1 音符和休止符

全音符		全休止符	
二分音符	 	二分休止符	
四分音符	 	四分休止符	
八分音符	 	八分休止符	
十六分音符	 	十六分休止符	

全音符：没有符干和符尾的空心白色音符叫做“全音符”。它是音符家族的老大哥，其他音符的时值都比它短，而且要以它为准，依次分为两半；

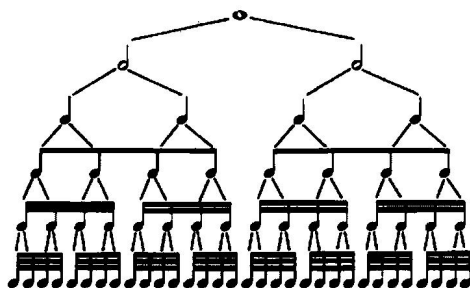
二分音符：带有符干、没有符尾的白色音符叫做“二分音符”。它只有全音符的一半长，等于全音符 $\frac{1}{2}$ 的时值；

四分音符：带有符干、没有符尾的黑色音符叫做“四分音符”。它比二分音符又小一半，等于全音符 $\frac{1}{4}$ 的时值；

八分音符：带有符干和一条符尾的黑色音符叫做“八分音符”。它比四分音符还小一半，等于全音符 $\frac{1}{8}$ 的时值；

十六分音符：带有符干和两条符尾的黑色音符叫做“十六分音符”。它比八分音符还小一半，等于全音符 $\frac{1}{16}$ 的时值；

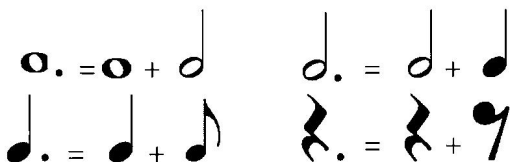
三十二分音符：带有符干和三条符尾的黑色音符叫做“三十二分音符”。它比十六分音符小一半，等于全音符 $\frac{1}{32}$ 的时值。

音符关系图

记在符头右边的小圆点，叫做“附点”，它表示延长其前面音符时值的 $\frac{1}{2}$ 。带有附点的音符叫做附点音符。

附点与音符、休止符

节奏

音乐由高低、长短不同的乐音组成，将音的长短按照一定的规律组织起来就叫做节奏。节奏在音乐里至关重要，它无所不在，体现在每一个音符，每一个小节线，每一个重音和速度的标记中。

节拍

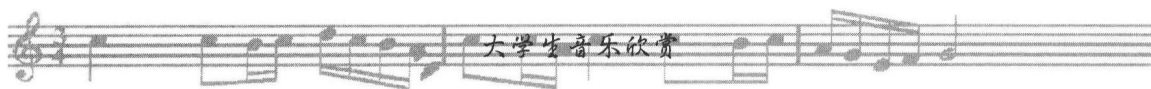
强弱是音乐的高低、长短之外的重要因素，强拍和弱拍的循环重复叫做节拍。例如，每隔一个弱拍出现一个强拍时，是一种节拍，而每当有两个弱拍或有三个弱拍再出现一个强拍时，又是另外的一些节拍，它运用了小节线和拍子号标记出来，看起来很具体。节拍在有强有弱、长度相同的时间内按一定的长短次序，由小节线划分，反复地有规律地重复，形成有规律的强弱变化。

拍子

节拍中的每一个时间片段为一个单位拍，也叫“一拍”。每小节含几个单位拍就叫几拍子。在音乐作品中，单位拍并不是固定在一中音符上的。它可以使用各种音符作为单位拍。比较常用来做单位拍的有二分音符（以二分音符为一拍），四分音符（以四分音符为一拍），八分音符（以八分音符为一拍），长短音符交替进行。

拍号

表示拍子的记号叫做拍号。拍号是用分数的形式来标画的，分母表示拍子的时值，即用几分音符来当一拍；分子表示每一小节里有几拍，例如， $\frac{2}{4}$ 拍以四分音符为一拍，一小节有两拍， $\frac{3}{4}$ 拍以四分音符为一拍，每小节有三拍……读法是先读分母，再读分子，比如 $\frac{2}{4}$ 叫四二拍， $\frac{3}{4}$ 叫四三拍， $\frac{6}{8}$ 叫八六拍。

小节

音乐总是跌宕起伏，强弱交替出现，这种交替出现不能是杂乱无章的、随意的，必须按照旋律的结构，组织成最小的、有规律的组织，这个最基本的基础，就是小节。

小节线

每一个小节之间是由小节线来划分的，小节线是一条条与谱表相垂直的竖线，上面画到第五线，下面画到第一线（上下两边切记不可出线，以免与音符混淆），这样一条条的纵线就叫“小节线”，小节线把谱表分成一节一节的，从而形成了小节。

终止线

终止线是在乐曲最后，将要结束的地方，用两条竖线（其中一条细线，一条粗线并行，细线在前，粗线在后）来表示“终止线”，终止线的上下两端要与第一线和第五线对齐，表明乐曲终了。有时，一个段落结束或者在一个段落内，但需要转调的时候，也画两条小节线（两条细线，以区别终止线）。

连音线

连音线分为延音线和圆滑线两种。它们的形状几乎一样，圆滑线稍粗一些。延音线是连于两个或多个音高相同的音符之间的连音线，功能是延长这个音，唱（奏）法则按照节拍唱（奏）完即可。

还有一种延音线是用在滑音上的，表示两音之间的滑音是圆润、光泽、平滑过渡的。

圆滑线用于多个（一般是两个以上）相同或不同音高的音符之上，表示要唱（奏）得圆滑。在具体演唱（奏）中时，声乐和器乐的演唱（奏）效果不会有太大的差别，因为同样的符号，用在不同的谱子上，其目的都是相同的。而且人声是最美妙的，乐器的演奏很大程度上都是在模仿人声。

《阿拉木汗》节选

维吾尔族

1=F $\left(\frac{2}{4}\right)$ 拍号

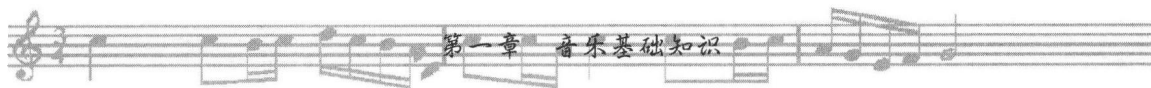
圆滑线

小节线

附点

终止线

5 1 1 1 7 1 2 3 · 1 | 7 6 5 4 3 1 2 1 · 0 ||

第二节 音乐的表现手法

旋律

旋律是指经过艺术构思而形成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，亦称曲调。

音色

音色是指声音的感觉特性。不同的发声体由于材料、结构不同，发出声音的音色也就不同。音色是声音的特色，根据不同的音色，即使在同一音高和同一声音强度下，也能区分出是不同乐器。

力度

力度是指音的强弱程度。（见附录 I 力度术语）

速度

速度是指音乐在演唱或演奏时的快慢程度。（见附录 I 速度术语）

四川民歌《太阳出来喜洋洋》，旋律富有动感，欢快高昂，自然的流露出上山的农户一早农耕的喜悦心情。这首民歌旋律由弱到强，犹如渐渐初升的太阳，速度每分钟90，节奏自由，随心而唱。整首乐曲轻快活泼，音乐表现手法多样，在这样短小的民歌里能够如此全面、形象地表达出人们的内心情感，实属难得。

太阳出来喜洋洋

四川民歌

1=D $\left(\frac{2}{4}\right)$ 拍号
♩=90 速度记号

圆滑线

连音线

小节线

力度记号

终止线

f

大 · 学 · 生 · 音 · 乐 · 欣 · 赏

中华音乐神韵

Zhong hua yin yue shen yun