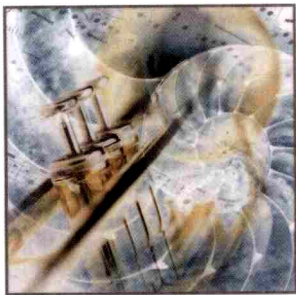

音乐审美

■ 蔡经华 编著

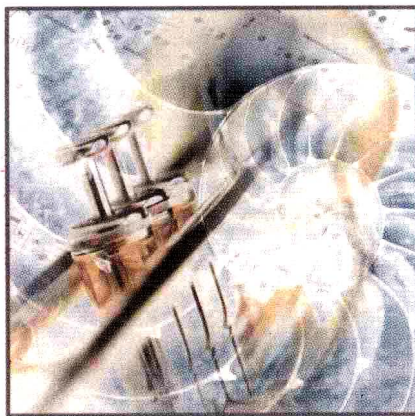

山西出版集团
山西教育出版社

艺术丛书·音乐系列

音乐审美

蔡经华 编著

山西出版集团
山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐审美/蔡经华著. 太原: 山西教育出版社, 2008. 1

(艺术丛书)

ISBN 978-7-5440-0594-4

I. 音… II. 蔡… III. 音乐美学—青年读物 IV. J601-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 054354 号

音乐审美

- 出品人 荆作栋
 - 出版策划 李之杰
 - 编 著 蔡经华
 - 责任编辑 仇小燕
 - 复 审 刘立平
 - 终 审 张金柱
 - 特邀编辑 张素琳 朱国虹
 - 责任校对 祝 哲 冯 琪
 - 封扉设计 薛 菲
 - 版式设计 薛 菲
-

- 图文制作 中国函授音乐学院音乐教育艺术部 责任制作 牛慧青
 - 电脑制图 山西新华印业有限公司彩色制版中心 [电话: (0351)4157624]
 - 出版发行 山西出版集团·山西教育出版社
[太原市馒头巷7号 邮编: 030002 电话: (0351)4729782 传真: (0351)4035711]
 - 印 刷 山西新华印业有限公司新华印刷分公司
[邮编: 030012 太原市双塔西街32号 电话(0351)4120948]
 - 发 行 新华书店
 - 印装监制 郭 勋
-

- 开 本 787×960 毫米 1/16
- 印 张 11.50
- 字 数 241 千字
- 版 别 2008 年 12 月山西第 1 版
- 印 次 2008 年 12 月山西第 1 版第 1 次印刷
- 印 数 0001—5000 册
- 书 号 ISBN 978-7-5440-0594-4
- 定 价 19.00 元

Art

内 容 提 要

《音乐审美》从宏观到微观揭开音乐的神秘面纱，引领您认识、理解、欣赏音乐，在音乐的世界里遨游驰骋，在音乐的殿堂中浏览、徜徉。

本书与读者促膝谈心，面对面地阐述音乐是怎样产生的，如何欣赏音乐，音乐美在何处，你有音乐细胞吗，什么是音乐的耳朵，音乐的节奏、旋律、和声、结构是什么，什么是良好的审美情趣，什么是流行音乐……本书从18个方面（每个方面均配有点睛之笔的范曲的谱例）详论细说欣赏音乐的要领、特性和方法，给您一把启示的钥匙，在边读、边对照、边领会、边哼边唱中，进入到音乐天地之中，进入知其然又知其所以然的境界，获得音乐之美的艺术享受。

本书为艺术丛书之一。

编者的话

“艺术丛书”终于和读者见面了。

人类进化与发展的历史告知我们：在没有语言和文字的原始时代，人类就已经有了艺术的活动和记载。史前的洞窟和岩壁上，留下了2万年前的绘画；先民在扛木头劳动时“杭育杭育”的喊声，可说是声乐的肇始；新石器时代的彩陶盆上的三组人物携手并肩、轻盈起舞的彩绘，和19世纪末的芭蕾舞剧《天鹅湖》中的四小天鹅舞，两者可找到千丝万缕的联系，有着异曲同工之妙。人类与动物的根本区别就在于思维，尽管蜜蜂能“营造”出等边的工房，鹦鹉能够学舌，大猩猩可以从一数到十，但它们终究只能停留在动物的本能和“模仿”的阶段，永远不会也不可能向文明前进一步。而人类在几千年的文明发展史中涌现出大批的优秀的艺术家，创造出数不胜数、光彩夺目、辉煌灿烂的艺术精品，它们是人类精神文明的结晶，是最珍贵的文化遗产。

“艺术丛书”共30余册，涵盖了人类创造的各个艺术领域，包括美术、音乐、戏剧、舞蹈、建筑等各个门类和品种，共收图片几千幅，音乐曲谱近千首，文字近千万。把遐迩闻名、千百年来流传的艺术精品，呈现给广大艺术爱好者，让读者大众在美的世界里和艺术殿堂里徜徉、遨游，在赏析中获得最大的愉悦和美的享受，是我们最大的心愿。

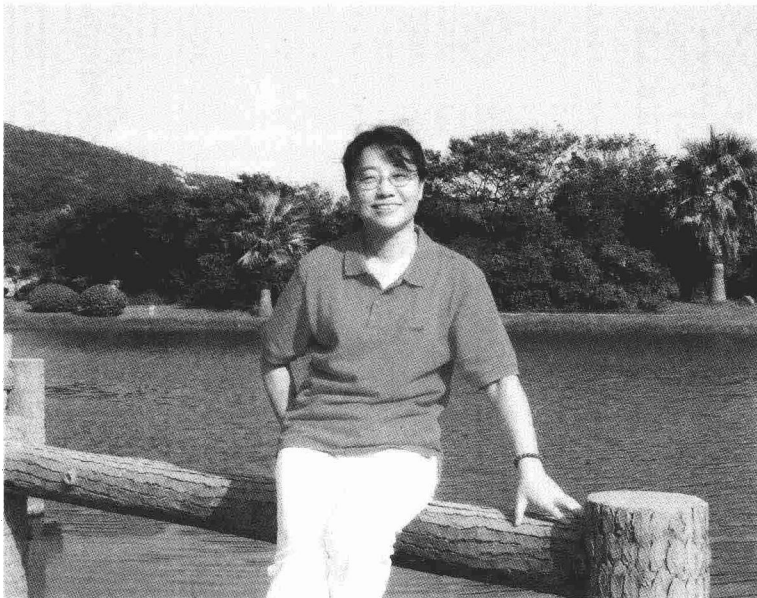
丛书的撰写和编辑的方针，坚持做到大专家写小文章，大手笔写小册子，从微观入

手，具体地、细致地进行论述，既深入浅出，又品位较高；既有鉴赏价值，又要雅俗共赏。总之，要为读者着想：从ABC说起，把“阳春白雪”和“下里巴人”紧密结合，引领读者进入知其然又知其所以然的境界，提高审美观念、审美标准和艺术鉴赏水平。

让“艺术丛书”的可读性、知识性、观赏性、趣味性贯穿全书，成为名副其实的大众艺术的读物，这是丛书全体作者、编者努力奋斗的目标。

2008年12月

蔡经华 山东荣城人。20世纪50年代生于北京。毕业于北京师范大学艺术系音乐教育专业，高级音乐教师。北京音乐家协会会员。进修于首都师范大学音乐系（硕士研究生课程班）。现任教于北京教育学院东城分院，负责音乐教师培训及音乐教师的继续教育工作，积累了较丰富的教育教学工作经验。2000年获得教育部与美国英特尔电脑公司合办的“英特尔未来教育”北京市首批主讲教师证书。在运用教育理论、现代教育技术与教学实践的结合上做出一定成绩。

曾被评为北京市优秀教师、市级骨干教师等，并曾担任北京市中学高级音乐教师职称评审委员会评委。

1990年参加国家教委委托编纂的《中国中学教学百科全书》体、音、美卷中音乐部分的编写工作。1996年著《音乐审美漫话》。近年来陆续编写了《音乐理论基础》、《钢琴伴奏知识》等有关音乐教学的教材。

CONTENTS

目录

001	第一章		
	音乐——生活中无处不在		
003	第二章		
	音乐的起源	018	第八章
005	第三章		音乐的耳朵
	音乐与其他姐妹艺术的区别	022	第九章
008	第四章		音乐的功能
	音乐与其他姐妹艺术的结合	027	第十章
010	第五章		乐音的四大属性
	音乐中的模仿	027	一 音高
012	第六章	028	二 音值
	音乐难道没有内容吗?	029	三 音强
015	第七章	030	四 音色
	你有“音乐细胞”吗?	033	第十一章
			音乐的骨骼——节奏
		044	第十二章
			音乐的灵魂——旋律

051 · 第十三章

· 丰富旋律的重要手段

· ——和声

054 · 第十四章

· 音乐是流动的建筑

· ——音乐的结构

055 · 一 什么是主题?

057 · 二 音乐主题如何发展?发展的

· 手法是什么?

057 · (一)重复

058 · (二)变奏

059 · (三)展开

061 · (四)再现

062 · (五)对比

063 · 三 常见典型曲式结构

063 · (一)乐段(一部曲式)

065 · (二)二段体(二部曲式)

067 · (三)三段体(三部曲式)

074 · (四)回旋曲式

078 · (五)变奏曲式

088 · (六)奏鸣曲式

090 · (七)套曲曲式

091 · (八)单乐章的混合、自由曲式

093 · 第十五章

· 音乐的体裁

094 · 声乐体裁

094 · 一 我国民族民间声乐体裁

094 · (一)民 歌

098	(二) 曲艺音乐	109	器乐体裁
100	(三) 群众歌曲	109	一 我国民族的器乐体裁
100	(四) 中国歌舞音乐	113	二 西方音乐的器乐体裁
102	(五) 戏曲音乐	120	第十六章
102	1. 声乐部分		西方音乐简介
102	2. 器乐部分	120	一 文艺复兴时期的音乐
103	3. 戏曲音乐的主要声腔	121	二 巴洛克音乐
105	二 西方声乐体裁	122	三 古典乐派
106	(一) 艺术歌曲	125	四 浪漫乐派
106	(二) 声乐套曲	128	五 印象主义音乐
106	(三) 歌剧	129	六 民族乐派
108	(四) 康塔塔	133	七 现代民族主义音乐
109	(五) 清唱剧	134	八 现代音乐

139	第十七章		
	流行音乐		
140	一 爵士乐		
142	(一)早期爵士乐	152	三 摇滚乐
142	(二)摇摆乐	152	(一)摇滚乐的产生
144	(三)比博普	158	(二)早期摇滚乐
145	(四)冷爵士与硬博普	160	(三)“披头士”与英国摇滚乐
146	(五)自由爵士	163	(四)艺术摇滚
147	(六)现代爵士乐	164	(五)重金属
149	二 乡村音乐	164	(六)朋克运动
		167	第十八章
			音乐审美情趣
		170	后 记

第一章 音乐 —— 生活中无处不在

当你踏上黄土高原时，你可听到那高亢、嘹亮、抒情的信天游¹？

当你穿越大兴安岭森林时，你可听到那粗犷、豪放的林工号子²？

当你驰骋在内蒙古大草原上，你可听到那辽阔而又富于英雄气概的“漫瀚调”³？

当你登上游船，畅游三峡时，你可听到那远远传来的、随着劳动过程而时紧时慢的变换节奏的《川江船工号子》？

也许在你小的时候，经常是在妈妈轻轻哼唱的“摇篮曲”声中进入甜美的梦乡。

也许你加入少年先锋队，成为一名鼓乐队员，雄赳赳、气昂昂地走在队伍的前列。

也许你上学后成为一名合唱队员，把热情优美的歌声，撒遍校园、撒遍人间的每一个角落。

也许你曾听过你的父辈或祖辈讲起他们是如何唱着革命歌曲走上革命道路，成为一名光荣的革命战士的。

也许你在夏令营的篝火晚会上，随着优美、轻快的旋律和同学们尽情地唱歌、跳舞。

也许你曾和朋友们聚在卡拉OK机旁，情不自禁地唱歌，怡然自得，美不胜收。

是的，尤其是到了当今现代化的社会，由于录音技术的高度发展，几乎处处都可以听到音乐：在家里、在学校、在公园、在宾馆、在体育场、在游乐园、在广播中、在电视里、在电影里、在喜庆的节日中、在悲痛的葬礼上……

① 信天游——中国民歌中山歌类的一种。主要流行于陕西的北部和宁夏、甘肃的东部。另外，在河北西部的平山县也流行着一种“信天游”。由于信天游流行的地区不同，从而形成了不同的风格。

② 林工号子——中国民歌体裁劳动号子的一种。流行于东北、西北以及南方的一些森林地区。基本上有两类：一类是伐木号，一类是拉木号。由于各地地理环境、劳动习惯的不同，又包括众多的品种，名称不一。如大小兴安岭长白山林区的拉木号，就有蘑菇头号、大掐子号、拽大绳号、嘹号、瓦杠号、流送号等。

③ 漫瀚调——民歌的一种。亦称蒙汉调(漫瀚是蒙古语“沙漠”的译音)。流行于内蒙古自治区西部地区。由于蒙汉两族人民长期相处，经济和文化互相影响，因此曲调既有蒙古族鄂尔多斯民歌的特色，又有汉族民歌的音调，形成独特的风格。

很难想象，当你打开电视机欣赏节目时，或是在观赏电影时，从始至终荧屏和银幕上只有画面、对白；当你打开收音机时，从头到尾只有播音员口播的文字报道，而没有音乐，那时你会是什么感觉？

很难想象，在联欢会上，在喜庆的节日中，只有相互的问候、祝愿、祝贺的话语，而没有音乐，那时你的感觉是什么？

很难想象，在文艺、体育及各类比赛的颁奖仪式上，只有掌声和赞美、祝贺的语言，而没有音乐，那时你的感觉又是什么？

为什么“人不能无乐”呢？战国时期的大思想家荀子说得好：“夫乐者，乐也，人情之所必不免也，故人不能无乐。”这就是说音乐是为满足人的情感需要而存在的，是人们日常生活中所不能缺少的。

生活中，音乐无处不在。在人类文明进程的生活中更少不了音乐。那么，音乐是怎么产生的？音乐的特殊性是什么呢？它为什么会渗透在人们生活的各个方面呢？音乐的作用是什么？听音乐仅仅是为了自娱吗？我们能听懂音乐吗？听懂音乐需要哪些条件呢？如何鉴别音乐的良莠？喜欢的音乐就是好的音乐吗？音乐的体裁、风格又是怎么回事……

这本书就试图给您解答这些问题，严格地说，是与朋友们特别是与青年朋友们，探讨这些问题，以期达成共识。

第二章 音乐的起源

音乐作为原始文化（混生性的）的一个组成部分，它的最初开始的形态早在从猿到人过渡的后期就出现了。

原始人运用一些简单的情感性呼号、敲击节奏，伴随着手舞足蹈等，交流感情，或表达某种愿望，或协同进行劳动。比如，当众人抬举一块大木头时，前面的人呼叫着“吭唷，吭唷”，后面的人跟着应和，用以协调劳动动作。应该说，这时所谓的音乐，还只不过是人类群体生活中重要的、实用性的交流手段。

后来，人在劳动实践中，不断完善自我，发展了自我意识，成为社会化的人。这样，人类自身生存和发展的需要，同动物的本能生存需要产生了本质的不同。古希腊哲学家德莫克利特说得好：“动物只要求为它所必需的东西，反之，人则要求超过这个。”也就是说，人不但有物质方面的需要，同时也有精神、文化方面的需要，审美的需要，这就是人所特有的不同于动物的精神需要。

于是，不断模仿鸟类的鸣叫声和大自然中的音响，或庆祝狩猎胜利、祈祷风调雨顺，或表达自身情感，进而将精神力量神秘化，产生了“巫文化”，这种巫文化中的音乐因素培育了人的审美能力和审美意识，逐渐发展成为音乐艺术的萌芽。

人类的演变发展经历了大约 100 万年左右后，人类在音乐审美活动中，逐渐积累了音乐艺术手段的各种素材。比如，有固定音高的乐音的发现，就是人类的伟大创造之一。这些音乐中所使用的声音材料（乐音），与我们非常熟悉的自然界中的声响不同，与同样用声音作为材料的语言也不相同，它是经过长期的、大量的实践活动，用特殊的方法从自然界中选择并概括出来的。有了这些创造，才得以使音乐反映现实生活 and 表现人的丰富的心灵世界成为可能，才得以满足人对音乐审美的需要，使音乐成为一种艺术。

伴随着人类社会的不断发展，音乐作为一种艺术更加完善、更加高级，成为人类精神生活中不可缺少的重要组成部分。

正如俄国最早的马克思主义传播者普列汉诺夫所说的：“劳动先于艺术，总之，人最初是从功利观点来观察事物和现象，只是后来才站到审美的观点上来看待它们。”

第三章 音乐与其他姐妹艺术的区别

德国启蒙运动时期的思想家、文艺理论家和剧作家莱辛说：“我认为一门艺术的使命只能是对这门艺术是特别适宜而且唯一适宜的东西，而不是其他艺术也能做得一样好、如果不是做得更好的东西。我发现普鲁塔克有一个比喻，很好地说明这个道理。他说：‘谁若是用一把钥匙去劈柴，而用斧头去开门，他就不但把这两种工具都弄坏，而且自己也失去了这两种工具的用处。’”

音乐是艺术家族中的一个成员，而且是一个个性最强的成员。如果不注意音乐与艺术家族中的其他成员的区别，那么你就很难对一部音乐作品进行艺术欣赏。因此，我们不但要了解音乐与其他姐妹艺术的共同性，还要了解音乐与其他姐妹艺术的区别，即音乐艺术的特殊性。

各种艺术的并存，正是适应了人们不同审美的需要，满足人们多样化的艺术享受。因此，各种艺术都有自己独特的艺术表现手段。

绘画属于静态艺术，是视觉艺术。它是用色彩、线条等手段在一个平面上描绘形象、再现生活的。所以直观性、具体性很强，有的甚至是相当的精确，达到以假乱真的地步。

建筑艺术是空间艺术，具有立体感，它是以各种几何形状组成的形体，构成实体形象。

舞蹈艺术是人体动作的艺术，是人的肢体语言的艺术，它是借助人体的有组织、有规律的动作来构成各种舞蹈艺术形象的。

音乐艺术则是凭借“声音”来塑造形象的。由于音乐艺术是采用“声音”这一不同于其他艺术的材料，从而产生了音乐艺术作品的独特的构成方法，这种特殊的物质材料和构成方法，就决定了音乐艺术的表现和对它的感受的特殊性。

音乐艺术既不像绘画那样是平面的、用眼睛欣赏的艺术，也不像建筑那样是占有空间的一个实体，音乐艺术是在时间中发展的，是用耳朵去欣赏的艺术。

音乐是时间的艺术。音乐作品只写在乐谱上，这能叫做音乐吗？不行！只用语言去述说音乐所表现的内容，这能叫做音乐吗？也不行！由于音乐所用的物质材料是“声音”，而“声音”则是在时间中进行的，所以音乐作品就是人们用特殊的方式将“声音”组合在一起的。