

国家教育行政学院校长书屋书系

文化 与音乐教学

音乐是一种语言，是一种特殊的声音语言，是社会人类共同沟通的语言；文化是一种形
有在音乐中融合）
力。
人类文明的瑰宝。只
音乐和文化的精神魅

段金星 范汝梅 盛京华 ● 主编

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS
WWW.NNUP.COM

WEN HUA YU YIN YUE JIAO XUE

文化与音乐教学

主编◎段金星 范汝梅 盛京华

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS
WWW.NNUP.COM

图书在版编目(CIP)数据

文化与音乐教学/段金星,范汝梅,盛京华主编.
—长春:东北师范大学出版社,2010.12
ISBN 978-7-5602-6747-0

I. ①文… II. ①段…②范…③盛… III. ①音乐教育-教学研究 IV. ①J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 251799 号

责任编辑:欧欣
责任校对:谢欣儒
封面设计:子小
责任印制:张林

东北师范大学出版社出版发行
长春市净月开发区金宝街 118 号(邮政编码:130117)
电话:0431-85601108
传真:0431-85693386
网址:www.nenup.com
电子函件:SXXX_3@163.com

万唯编务工作室制版
河北省三河市祥达印装厂印装
河北省三河市杨庄镇杨庄村(邮政编码:065200)
2010年12月第1版 2010年12月第1次印刷
开本:650×960 1/16 印张:16 字数:307千

定价:28.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,可直接与承印厂联系调换

前 言

进入 21 世纪，面对经济迅速发展的趋势，人们在思索着教育应该怎样才能适应社会的需要。胡锦涛总书记在《树立和落实科学发展观》中指出：“经济发展、政治发展、文化发展和人的全面发展是相互联系、相互影响的，没有政治发展、文化发展和人的发展的不断推进，单纯追求经济发展，不仅经济发展难以持续，而且最终经济发展也难以搞上去。”在这段阐述中，胡总书记明确地提出了经济发展、政治发展、文化发展和人的全面发展的思想。其中文化发展和人的全面发展的思想正是当今世界教育发展的方向和趋势。

与传统的以知识、技能为主的教育体系相比，文化发展和人的全面发展的教育思想更加关注人的因素，体现了以人为本的教育理念。反思过去的音乐教育，我们一直认为，音乐教学主要就是传授音乐知识，培养学生的音乐技能，对音乐的理解也一直认为，只能从音乐的内部结构中去认识，对从音乐的文化层面去阐释和评价音乐则认为是背离音乐的。因此，我们比较重视对音乐物理认知性的研究，形成了一整套学习音乐知识和训练音乐技能的方法。虽然培养了一批又一批音乐人才，但是对音乐的审美性和人文性的研究还不够深入。在音乐教学中，把音乐课当成唱歌课，一堂课一首歌的现象还很普遍；在教学方法上，单一的传授式和灌输式的方法还没有得到改变。因此，如何更好地发挥音乐的作用，促进人的全面发展就成为我们急需研究的问题之一。

21 世纪初开始的课程改革浪潮席卷全国，教育部颁发了全日制义务教育《音乐课程标准》，提出了音乐教育以审美为核心，确定了音乐学科人文属性的性质，这是音乐教育理念的一大突破。

管建华先生在《世纪之交中国音乐教育与世界音乐教育》一文中指出：“从当今发达国家的音乐教育来看，已经不把‘美育’、‘技术’作为音乐的目标，音乐教育的目标主要放在人的发展上。如德国，在20世纪70年代就将音乐教育的目标从重‘艺术作品’转向重‘文化中的音乐’。”美国在音乐教育基础中也强调将音乐作为文化来定位。

美国音乐教育家梅里亚姆根据音乐的特性提出了它的10种功能：情绪、审美、娱乐、传播、象征、身体反应、社会控制、服务于社会制度和宗教仪式、文化延续、社会整合。所有这些功能无不是与文化紧密相连的。许多学者、音乐教育家都认为：音乐是由文化界定的，离开文化便难以分析理解音乐，音乐不仅能阐释，而且也必须用文化阐释。音乐既是文化的载体，也是文化的一种类型，音乐的学习不仅仅是音乐知识技能的学习，而且是在一种文化观的观照下的学习，在文化的情境中理解音乐，并通过音乐的学习提高学生的文化素质，最终形成完美的人格。

综上所述，音乐教育具有认知性、审美性和人文性的特点，只有这样才能更加科学、全面地揭示音乐教育的本质，更好地发挥音乐教育的作用。

音乐教育改革的最终目的是为了人的发展，但在我们的音乐教育中有许多不适应人的发展的倾向，对音乐教育的理解比较狭窄，重技轻艺，忽略了发挥音乐培养人的功能。我们研究“文化中的音乐教学”就是从文化的角度，探讨文化与音乐教育的关系。研究如何在音乐认知的基础上，通过多学科的文化渗透，丰富学生获得审美体验和感悟，提高学生的综合素质，为学生的全面发展服务。

本书分为两部分，第一部分探索了音乐与文化的关系，特别是音乐教育的人文属性和对音乐的人文阐释，为“文化中的音乐教学”奠定了理论基础。第二部分探讨了“文化中的音乐教学”的特性、途径和方法，较全面地阐述了在文化大背景下进行音乐教学的模式，探索了一条音乐教学的新路。由于我们对文化中音乐教学的研究才刚刚开始，还存在许多问题需进一步论证，难免有一些不足之处，希望得到专家和同行们的指正。

吴文漪

2010年10月

目 录

第一章 文化中的音乐	(1)
第一节 音乐是文化的重要形态和载体	(1)
第二节 音乐的人文阐释	(15)
第二章 音乐中的文化内涵	(27)
第一节 音乐实践中的文化内涵	(27)
第二节 音乐形式与风格中的文化内涵	(39)
第三节 中国民族音乐中的文化内涵	(56)
第三章 音乐与多元文化	(66)
第一节 音乐与社会	(66)
第二节 音乐与艺术(一)	(72)
第三节 音乐与艺术(二)	(81)
第四节 音乐与民俗	(88)
第四章 文化中的音乐教学	(96)
第一节 文化中的音乐教学概述	(96)
第二节 文化中的音乐教学的内涵	(114)

第五章 文化中的音乐教学策略	(127)
第一节 提高音乐的听觉思维能力	(127)
第二节 丰富音乐的情感体验	(146)
第三节 加强多学科的综合运用	(160)
第六章 音乐教学方法的传承与创新	(169)
第一节 开放性教学法	(169)
第二节 参与性教学法	(177)
第三节 创造性教学法	(189)
第四节 现代信息技术教学法	(195)
第七章 校园音乐文化建设	(201)
第一节 校园音乐文化概述	(201)
第二节 校园音乐文化活动的组织与实施	(208)
第八章 校本音乐课程的开发	(214)
第一节 古诗音乐	(214)
第二节 京剧音乐	(220)
第三节 民俗音乐	(231)
第四节 课堂音乐剧	(236)

第一章 文化中的音乐

第一节 音乐是文化的重要形态和载体

什么是文化？有很多种定义，据有的学者统计有三百多种。大家比较认同的，如《辞海》中的定义：“从广义上来说，指人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富与精神财富的总和。”文化的内涵可以简单的分为物质文化与精神文化。音乐有着悠久的历史，在中国就可以追溯到上古时期，从先秦的春秋战国到唐、宋、元、明、清，再到近现代，近八千年的历史中形成了悠久的中华民族音乐文化。在西方，从16世纪开始，经过巴洛克时期、洛可可时期，又经过古典主义、浪漫主义、印象主义时期，发展到表现主义和现代主义时期，在这历史长河中，诞生了无数杰出的音乐艺术作品。他们既是人类文化的瑰宝，同时也是促进社会文化发展的重要推动力。音乐就是在社会历史实践过程中所创造出的物质财富与精神财富之一，是人类文化的一种重要形态和载体。

一、音乐是一种语言

如同人类的语言一样，音乐也是一种语言，是一种特殊的声音语言，而且是世界共同的语言。人们的语言可以不通，但是音乐却可以沟通起人们的情感。正如伟大革命导师列宁1913年在纪念法国工人、诗人欧仁·鲍狄埃逝世25周年的文章中所说：“一个有觉悟的工人，不管他来到哪个国家，不管命运把他抛到哪里，不管他怎样感到自己是异乡人，言语不通，

举目无亲，远离祖国，他都可以凭《国际歌》熟悉的曲调，给自己找到同志和朋友。”^①

音乐语言同其他语言一样具有符号和象征的意义。音乐语言的符号就是指各种音乐的要素，把这些音乐要素按一定的规律组合起来就可以表达一个完整的乐意，具有了象征性的意义。如听到京剧就象征着中国的形象，听到尺八就象征着日本的形象。

1. 音乐的基本要素

自然属性的声音经过作曲家的构思和加工，形成了特定的旋律、节奏、音色与和声等基本的音乐要素，经过组织便构成了音乐，表现出人类丰富的情感和各种文化意境。

节奏。节奏指音的长短，是音乐起源最原始的状态。但到了作曲家的手里就变成了表现音乐的重要因素，各种长短不一的节奏表现着人们的喜怒哀乐。如进行曲节奏可以表现军队行进的形象，圆舞曲的节奏表现人们愉快的心情和欢快的舞步等。

旋律。旋律是由高低不同的音按一定的节奏规律构成的线条。如悠长的旋律、跳跃的旋律、起伏的旋律等，不同的旋律表现出人类各种情感及文化的意境。节奏和旋律是一对相互融合的元素，美国音乐家科普兰说：“如果说节奏使我们联想起形体的动作，旋律就使我们联想起精神情绪。”^②

音色。音色是指经过艺术加工的声音，主要指人声和各种乐器的声音。它是音乐存在的物质形态，没有音色音乐就失去了载体。更广泛的音色还可以指自然界中任何一种声音，如啾啾的鸟鸣声、淙淙的流水声、瑟瑟的微风声、哗哗的雨声等都属于音色，也可以运用到音乐中。音色是无穷无尽的，正是这些丰富的音色构成了色彩斑斓的音乐世界。

和声。和声是指两个或两个以上的音同时发出的声音。和声与人的情绪的关系极为密切，它可以使人产生不同的情绪感受。如和谐、稳定的和

① 贺锡德．真正的里程碑——记《国际歌》的诞生．儿童音乐，2004（10）：32．

② 【美】柯普兰．怎样欣赏音乐 [M]．北京：人民音乐出版社，1984：32．

声可以使人感到平稳；不和谐和不稳定的和声使人感到紧张等。美国音乐家科普兰认为：和声是人类智慧的最高表现。如果说旋律是单线条的声音，那么和声就是立体的声音。

2. 音乐的曲式结构与体裁

曲式是音乐的基本形式，是音乐语言重要的组成部分，有着重要的意义。德国音乐家舒曼说：“除非你已了解曲式，否则你永远也不会了解音乐。”

曲式是音乐的结构形式，如同语言中的字、词、句、段一样。音乐也有自己的“字、词、句、段”，就是乐汇、乐节、乐句和乐段，这是构成曲式的基本元素。由乐段再构成不同的曲式，如一部曲式、二部曲式、三部曲式、复三部曲式、变奏曲式、回旋曲式、奏鸣曲式等。每一种曲式都有各自构成的特点。

下面以最简单的一部曲式为例进行阐述。

一部曲式是只有一个乐段的曲式结构。一般为四个乐句，通过起、承、转、合，表达了完整的乐思。第一句的“起”是开始句，第二句的“承”是第一句的变化重复，第三句的“转”与前两个乐句形成了鲜明的对比，是最具特色的一个乐句，第四乐句的“合”是融合了前两个乐句的素材作为结束。认识了这种曲式构成的特点就为我们打开了感受音乐的大门。

音乐的体裁非常丰富，每一种音乐体裁都有特定的构成形式。如进行曲体裁雄壮有力，多用规整的节奏、雄壮的旋律；摇篮曲的体裁优美、温柔，多用舒缓的节奏、级进的旋律；船歌体裁多用八六拍，使人产生一种晃动的韵律，旋律优美、起伏。

3. 音乐是思维的材料

过去，我们一直片面地认为思维只有通过语言才能进行。现在随着对思维科学深入地研究，我们认识到不只语言是思维的工具，非语言的材料如绘画的色彩、线条，音乐的音响，人的肢体动作等都是思维的材料可以进行思维活动，通过音乐思维感受和理解音乐。

音乐思维对创造性思维还有着重要的促进作用。创造性思维是一种建立在形象思维基础上，并与抽象思维相结合的思维方式。音乐思维是以音乐的运动形式进行的形象思维。从这个意义上来说，音乐思维与创造性思维有许多的共同点。正如著名的物理学家爱因斯坦所说：“在科学思维中，永远存在着音乐的因素，真正的科学和真正的音乐要求同样的思维过程。”

创造性思维的一个突出特点是发散性思维，音乐思维的不具象性和概括性的特性为发散性思维提供了大量的锻炼机会。每个人对音乐的感受是不同的，每个人对同一首音乐作品，由于在不同的环境中就可以有不同的感受。音乐的表现也可以是因人而异的，同一首作品就可以有不同的表现方式。音乐的这种发散式的思维过程对创造性思维具有促进作用。爱因斯坦说：“如果我在早年没有接受音乐教育的话，那么我无论在什么事业上都将一事无成。每当我遇到难题的时候，为了使头脑清醒，我就拿起小提琴进行演奏。”

创造性思维的另一个突出特点是情感的作用。心理学证明情感对思维有着积极的作用，创造性思维更离不开丰富的情感，许多创作都是在情感冲动下进行的，而且在创作的整个过程中都伴随着强烈的情感。音乐中包含的丰富情感增强了思维的创造性。施光南在谈到他创作的《周总理，您在哪里》时说：“这个感情是积累了很长时间的，写的时候一边写一边掉泪。‘您在哪里’的音调不是作曲手法想出来的，而是自然地心理呼喊出来的，写的当时是一种撕心裂肺的感觉。”音乐思维的过程中渗透的丰富的情感激发了创造性思维的发展。

二、音乐是文化的一种重要形态

音乐是有组织的声音。这种声音不论是物质的，如人声的演唱、乐器的演奏、多媒体的传播或文本的乐谱；还是精神的，如音乐的审美情感、音乐哲学等都与文化有密切的联系。它既是人类物质文化的一部分，也是人类精神文化的反映。

（一）音乐是人类精神文化高尚的反映

我国很早就有音乐对人类的精神有重要作用的论述。早在春秋战国时

代，孔子就提出“移风易俗，莫善于乐”，认为音乐可以改变社会的不良风气，音乐对人有教化的精神作用。

在西方，一些哲学家如希腊的亚里士多德、柏拉图等也先后阐述过音乐的这种性质。亚里士多德就指出：“音乐之所以必须学习，不是只为一种益处，而是为了许多益处，这就是说：①为了教育；②为了心灵的‘净化’……③为了理智的享受，为了紧张劳动后精神的松弛和休养……”^①

德国音乐家亨德爾说：“假如我的音乐只能使人愉快，我很遗憾，我的目的是使人们高尚起来。”^②

法国资产阶级大革命时期，巴黎人民攻占了巴士底狱，成立了革命政府。以奥地利为首的封建君主国家组成了联合军队，企图镇压革命。这时，在战争前沿的斯特拉斯堡市市长为了鼓舞军队的士气，号召人们为军队写战歌。一位爱好音乐的莱茵工兵营的中尉鲁热，当即回家写了一首歌《莱茵军战歌》，极大地鼓舞了革命人民为自由而战的勇气。这首战歌很快就传遍了全城，传到了马赛。马赛的救国义勇军高唱着这首战歌向巴黎挺进，这首歌很快又传遍了全国。后来，人们把这首歌改为《马赛曲》成为法国大革命的象征。1870年，《马赛曲》被定位为法国的国歌，一直沿用至今。

我国的国歌原是革命进步影片《风云儿女》中的主题歌《义勇军进行曲》。影片表现了一群进步青年不满现实、走上革命道路的故事。歌曲由田汉作词，聂耳作曲，田汉是在国民党的监狱中创作的这首歌词，聂耳受这种革命精神鼓舞在几天的时间里就谱了曲。影片公映之后，这首慷慨激昂的歌曲便不胫而走，那号角性的旋律鼓舞了千万民众同仇敌忾，投入到轰轰烈烈的抗日洪流中。中华人民共和国成立以后，《义勇军进行曲》被定为《中华人民共和国国歌》，一直沿用至今。半个多世纪以来，这首歌成为中华民族立足于世界之林的象征，每当国歌响起，我们心中自然会升

① 何乾三．西方哲学家、文学家、音乐家论音乐 [M]．北京：人民音乐出版社，1988：10、15．

② 刘志强，韩梅．世界音乐家名言录 [M]．北京：中国华侨出版公司，1989：1．

起无限的豪迈之情。

（二）音乐是人类物质文化的一部分

随着科学技术的发展，特别是媒体技术的发展，使音乐的文化内涵更加丰富。它不仅是精神文化的组成部分，也是物质文化的组成部分。音乐的录音、乐谱、教科书、乐器都是物质文化的组成部分。

音乐的表现形式基本上可分为两类：一类是声乐，即人声演唱的音乐；一类是器乐，即用乐器演奏的音乐。他们都可以称为物质文化的一种形式，特别是乐器已经成为世界音乐物质文化的代表。

我国的古琴历史悠久，其文化博大精深。古琴不仅仅是供人演奏的一种乐器，而且是中国传统文化的代表。

在古代凡是文人雅士都要弹琴，留下了许多关于古琴的诗文。

如刘禹锡的《听弹琴》：“冷冷七弦上，静听松风寒。古调随自爱，今人多不弹。”

李白的《听蜀僧睿弹琴》：“蜀僧抱绿绮，西峡峨眉峰。为我一挥手，如听万壑松。客心洗流水，余响入霜钟。不觉暮山碧，秋云暗几重。”

许多古琴的论著都论述了古琴丰富的精神内涵。如古琴不在琴，而在心；琴人合一等都表现出中国古代美学的思想。

西方乐器中运用最广泛的要属小提琴了。最具代表性的是意大利的斯特拉第瓦利制作的小提琴。三百多年来，虽然也出现了许多制琴名家，但是没有一个是能超越他的，他的作品至今仍成为小提琴中价值最高的艺术品。许多音乐家如贝多芬、莫扎特、门德尔松、柴可夫斯基等都留下了不朽的作品，成为小提琴音乐中的瑰宝。

在媒体技术还不够发达的过去，音乐的传播只能靠现场演唱或演奏。在多媒体技术飞速发展的今天，有了CD、MP3、MP4、录音机、摄像机、电视、电影等传播工具，音乐已经飞进寻常百姓家，成为人们随时都能感受得到的物质文化。

三、音乐是文化传承与发展的载体

“文化既有积累性、继承性，更有重构性、革新性。因为有了前者，文化必然是一种传统，又因为有了后者，文化总是要提出新的创造任务。”^①自有了人类以来就有了文化，人们不仅创造了文化，而且在原有的基础上又不断地继承与创新，传统与现代，保守与革新，社会就在这种文化的撞击中不断地发展。音乐也是如此。

（一）音乐是文化传承的载体

任何文化的延续必然要有继承的过程，但也不能是全部继承，只有继承其中优秀的部分，摒弃糟粕的东西才能够发展。最早的音乐只是没有音高的节奏，后来有了旋律，再后来又有了和声，使音乐的声音更加丰富、美妙。在中世纪之前，音乐是以声乐为主的，后来逐渐发展为器乐，开始乐队是一种小型的以弦乐为主的乐队，后来又增加了乐器成为交响乐队，接着又诞生了电子乐器。每一次的变化都是在前人基础上的革新，这是音乐物质文化的继承。

在精神文化方面也是这样。开始的音乐只是为了劳动生产所需，如劳动号子；后来又发展到社会生活各个方面，如情歌、酒歌、婚礼歌、告别歌、宗教歌等。在西方，到了浪漫主义时期，音乐不仅能更广泛地表现人民的生活，还能表现大自然的美景及音乐家个体的感受。音乐发展到20世纪，表现更加广泛，对人类的发展起到了很大的作用。但无论怎样创新，都是在前人的基础上的创新。

以中国音乐文化为例，它的传承主要表现在以下两个方面。

1. 中国传统音乐人文精神的传承

中国传统音乐人文精神与中国的文化传统是分不开的。中国传统文化的精神提倡“情心合一”、“美善合一”、“天人合一”，即提倡情感与心灵的统一，审美与道德的统一，自然与人的和谐统一。这种人文精神在音乐

① 岳音·专业音乐教育凸现三大问题·音乐周报，总1136号，第6版。

中都有体现。

(1) 情心合一

音乐是表现情感的，中国传统音乐实际上就是一种情感文化，最典型的论点就是儒家的礼乐思想。如孔子的《乐记》，“凡音之起，由人心生也，人心之动，物使之然也。”“情动于中，故形于声，声成文谓之音。”（《乐本篇》）就是说音乐是外界事物触发人的情感活动而产生的。音乐既能表现人的情感，又能陶冶人的心灵。“君子之听音，非听其铿锵而已也，彼亦有所含也（《魏文侯篇》）”。就是说，欣赏音乐，不是只图音调的悦耳，主要是领会音乐所表现的情感，这是儒家音乐思想的精髓。西方音乐文化的精神是强调形式与认知，有较强的“纯艺术论”的倾向。以汉斯利克为代表的人认为，音乐的形式就是内容，这与中国音乐文化重视情感是两种完全不同的观点。

中国传统文化的这种人文精神对音乐产生很大的影响，许多诗人都用诗歌表达出他们从音乐中获得的情感感受。如唐代诗人常建有的《江上琴兴》：

“江上调玉琴，一弦一清心。冷冷七弦遍，万木澄幽阴。能使江月白，又令江水深。始知梧桐枝，可以徽黄金。”

由于技术的原因，古代音乐流传下来的不多，但从留下的音乐中我们已经能感受到音乐重视情感的表现作用了。

如古琴曲《广陵散》是表现聂政刺韩王的一首乐曲，共有45段，是一首规模较大的乐曲，但音乐却能一气呵成。虽然乐曲是以聂政刺韩王为题材，甚至还有一些形象的标题，如《充冠》、《烈妇》、《扬名》等，但实则是通过音乐的手段引导欣赏者经历悲愤、怨怒、激越、悲壮的情感历程，获得心灵的震撼。古人对音乐的这种情心合一的人文精神对后来的音乐发展有很大的影响，现在我们提倡的音乐对形成完美人格的作用就是这种思想的继承和发扬。

(2) 美善合一

美善合一就是指审美与道德的统一。古人是非常重视音乐对道德，也

包括对政治的重要作用，他们认为“声和一心和一人和一政和”，在这方面孔子强调的非常突出，甚至有一些过分。如“乐者，所以象德也”（《乐施篇》）；“乐者，德之华也”（《乐象篇》）；“声音之道与政通矣”。就是通过音乐教育达到道德的完善。不可否认，音乐可以使人的道德获得完善，但我们必须认识到它不是直接的，是通过审美的中介获得的，直接把音乐与道德的完善联系起来是不恰当的。我们应正确理解音乐的美善合一，是在审美基础上的情感与道德的统一。

（3）天人合一

天人合一是中国几千年文化形成的人文精神。如汉代董仲舒说：“天人之际，合而为一”（《春秋繁露·深察名号》）宋张载指出：“因明至诚，因诚至明，故天人合一。”“天人合一”的内涵十分丰富，已经大大超出一般意义上的人与自然的和谐统一，成为以“和”为中心的思想。人与自然的和谐统一、感性与理性的和谐统一、个体与社会的和谐统一等，现在我们提倡的构建和谐社会也是这种思想的发展。

2. 民族音乐创作手法的继承

中国传统文化的表现手法有以景抒情、情寄于景、情景交融。通过表现大自然抒发作者的感情，不论是诗歌、绘画，还是音乐，这样的艺术作品比比皆是，并形成了独具特色的山水画家、田园诗人等流派。音乐上也是这样，通过表现大自然抒发情感，最具代表性的就是《春江花月夜》，优美的旋律表现了月上东山，江涛拍岸的迷人景色，一只归来的小舟，伴随着悠然的渔歌渐渐远去，最后只留下箫声暮鼓消失在万籁俱静的江水之中，人与大自然的和谐在音乐中被表现得淋漓尽致。

南宋的古琴演奏家郭沔，在元兵入侵南宋时，他居住在湖南衡山，每当他看到九嶷山被云海遮蔽，潇水、湘江云水奔腾的景象时，便引起他对山河破损、时事飘零的感慨，于是创作了古琴曲《潇湘水云》，在表现天光云影、气象万千壮观的大自然景象的同时抒发了作者的爱国之情。这种以景抒情、情寄于景、情景交融的表现手法一直延续至今，成为中国传统音乐文化的独特风格。

在旋法上，宫商角徵羽五声音调是中国音乐文化的灵魂，如古曲《阳关三叠》是典型的中国传统的民族音调。即使是外国的音乐家要表现中国音乐也必须要体现这个特点，如拉威尔《鹅妈妈组曲》中的《丑姑娘和瓷娃娃女皇》，柴可夫斯基《胡桃夹子》中的《茶舞》，表现的是中国的茶和陶瓷，都是用五声音调写成的；又如意大利歌剧大师罗西尼将改编了的《茉莉花》用在了歌剧《图兰多特》中，用五声音调表现了中国皇宫的情景。

在结构上，是以多段体结构的发展为主，“鱼咬尾”、“螺狮结顶”等创作手法是中国音乐的独特手法。如聂耳的《金蛇狂舞》用的就是“鱼咬尾”的民族音乐创作手法，具有浓厚的民族音乐风格；再如《北京喜讯到边寨》是多段体的结构，也是民族音乐的创作方法。

在表现方法上，有写实和写意两种而又以写意为主。写意的作品一般用概括的文字提示某种意境，如江南丝竹《欢乐歌》，没有具体描述的情景，只是一种情绪的渲染，表现人们内心欢乐的情感。写实的常常有具体的文字标题，如《百鸟朝凤》、《十面埋伏》等，通过模拟声音表现某种场景或情节。需要说明的是，即使是写实的音乐也不是真实的场景再现而是声音的模拟，主要还是表现情感。

（二）音乐是文化发展的载体

音乐文化是流动的，不是一成不变的。音乐的发展是社会发展的必然，创新是历史发展的体现。在2001年的北京国际音乐节上，谭盾与中国爱乐乐团合作在保利剧院演出了“《卧虎藏龙》新体验”音乐会，音乐会上演出了他的新作，协奏曲《永恒的水》，引起了很大的轰动。

据2001年10月25日《北京晨报》“国际音乐节：谭盾体验视觉音乐”一文报道：他（谭盾）认为今天所说的“前卫”已经不再是新与旧、西方与东方、探索与保守之间区别的问题，真正的现代主义就在我们身边。它既是在表达时尚，更是一种直接发自人类灵魂的声音。”

协奏曲《永恒的水》就是在运用这种观念，把我们身边最普通的、最熟视无睹的“当代生活”，通过声音和画面全新地展现给人们。十几年来，