

高职高专“十一五”规划教材

大学生

音乐鉴赏

邓睿卓 刘辉华 主编

化学工业出版社

Music

高职高专“十一五”规划教材

大学生

音乐鉴赏

邓睿卓 刘辉华 主编

化学工业出版社

化学工业出版社

定价：28.00元

·北京·

林琳主编 “十一五” 音乐鉴赏

本教材体现了提高学生综合素质的理念,把“音乐基础知识”、“音乐欣赏入门”、“中国民间音乐欣赏”、“西方音乐欣赏”有机地整合在一起,以中国民间音乐为基础,让学生全面了解中国各地的民歌、器乐、曲艺等特点的同时,了解中华文化之丰富。通过了解吸纳中外优秀音乐作品,理解尊重多元文化,提高审美素养,促进德智体美全面和谐发展。

本书可作为各高职高专院校音乐课的选修教材,还可供广大音乐爱好者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

大学生音乐鉴赏/邓睿卓,刘辉华主编. —北京:化学工业出版社,2009.9
高职高专“十一五”规划教材
ISBN 978-7-122-06100-3

I. 大… II. ①邓…②刘… III. 音乐欣赏-高等学校: 技术学院-教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 127075 号

责任编辑:蔡洪伟
责任校对:蒋宇

文字编辑:陈元
装帧设计:关飞

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装:化学工业出版社印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张9½ 字数191千字 2009年7月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 22.80 元

化学工业出版社

版权所有 违者必究

北京

编写人员名单

主 编：邓睿卓 刘辉华

副主编：高华胜

参 编：韩璠璠 刘咏红 高 贺

张 娜 李江华 周 靓

前

言

中国自古有“兴于诗，立于礼，成于乐”的传统。孔子将音乐列为四行之一。中国有“德者，性之端也；乐者，德之乐也”的说法，可见中国的传统思想是将“人品”与“乐品”放在同等地位的。

德国伟大的音乐家贝多芬认为：音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示……谁能说透音乐的意义，便能超脱常人无以振拔的苦难。说明音乐具有感化人、塑造人、拯救人的作用。

为了发挥音乐在当代社会中的作用，美国于1967年7月、8月间在唐歌伍德召开了音乐教育会议，并在会后发表了著名的唐歌伍德宣言。宣言认为“教育必须把生活的艺术、个性的建构和创造性的培养作为主要目的。鉴于学习音乐对实现这些目的具有重要的作用，特倡议把音乐置于学校课程的核心。”宣言同时指出：“艺术使人类历史上的美学传统得以延续。音乐与其它艺术从根本上讲大都是非语言的，它们在人对个性和自我实现的追求中接近人的社会、心理和生活的根基。”因此，中小学和大学应该为从学前到成人或继续教育的各种音乐教育提供充分的时间。唐歌伍德宣言将美国的音乐教育推向了新的阶段。

高校是传播文化的重要阵地，理应成为文化建设的“桥头堡”，但由于商品经济的影响，网络中某些消极颓废东西的巨大冲击，我们中有些同学不真正理解文化的深刻内涵，有时甚至良莠不分，美丑不辨，对于主流文化，精品文化不屑一顾。现在的学校教育不仅应重视专业课程和技能的培养，更应重视学生全面素质的提高。很多用人单位在招聘过程中非常看重个人全面的、综合素养。校园文化中的音乐教育着眼于全面提高青年学生的素质，培养他们的音乐实践能力和创新精神，其分别定位为乐以辅德、乐以益智、乐以促体、乐以怡情。西方著名心理学家荣格认为：“文化的最后成果是人格。”

2006年3月，教育部颁布了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，使“音乐欣赏”正式成为高等学校非音乐类专业教学计划中的八门艺术类限选课程之一，教育部在该文件中强调：公共艺术课程是为了培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对提高审美素养、培养创新精神和实践能力、塑造

健全人格具有不可替代的作用。

目前，多元文化教育不仅是世界音乐教育的新潮流，更是新世纪音乐文化方面的一个新起点，我国教育界已经认识到多元文化教育的重要性。因此，在欣赏音乐时，应中西兼听，对于世界各国的音乐，应该了解，以开阔视野，增进知识。特别是欧洲文艺复兴后逐渐发展起来的西洋音乐，不论在题材上，创作方法上、形式上、体裁上的丰富性和严密性上都已达到相当完美的境地。在技法理论的建设上也确实具有相当的科学性和系统化。它在世界音乐发展进程中起着极其重要的作用。

为了使读者能更好地欣赏、理解音乐，本书按音乐入门篇、中国民族音乐篇、西洋音乐篇三大类，共七章进行编写。教学内容深入浅出，突出基础性内容，学生容易入门。教材做到图文并茂，加深学生对基础知识的了解。民族的才是世界的，在教材的编写上突出了对中国民间音乐的欣赏学习。作为中国人，应该对自己的民族音乐，民间音乐有更深的感情和广泛的了解。我国是具有五千年历史的文化古国，有五十六个民族长期耕耘在这块土地上，各自创造了自己灿烂的文化。因此，通过教学，使学生领略中国传统音乐之美，了解中国民族文化的优秀和丰富，增强对祖国的热爱之情；用民族音乐陶冶学生的性情，在潜移默化之中培养、提高学生的民族心理素质，传承、创新民族文化。

去积极地倾听音乐吧，它会使你品格高洁、性情儒雅，会使你的生活美轮美奂、情趣昂然。

编者

2009年7月

目 录

音乐入门篇

第一章 音乐基础	2
第一节 简谱、五线谱	2
第二节 音乐的表现手段	5
第三节 人声声部的划分及演唱特点	12

中国民族音乐篇

第二章 中国民歌	16	第四章 广东民间音乐	60
第一节 民歌的发展	16	第一节 广东民歌	60
第二节 汉族民歌的体裁分类及特点	22	第二节 广东民乐	67
第三节 中国民歌风格色彩分布特点	29	第五章 中国近现代音乐	72
第三章 中国民族器乐	36	第一节 声乐作品欣赏	72
第一节 民族器乐的发展	36	第二节 器乐作品欣赏	77
第二节 民族器乐的分类	39	第三节 其他艺术形式	88
第三节 中国民族器乐欣赏	46	第六章 中国戏曲、曲艺音乐	91
		第一节 中国戏曲	91
		第二节 中国曲艺	102

西洋音乐篇

第七章 西方音乐的发展与作品欣赏	110
第一节 西洋乐器介绍及常见乐队编制	110
第二节 各时期的音乐特点	118
第三节 西方音乐作品欣赏	122
第四节 西方常见曲种	141

参考文献

大学生音乐鉴赏

音乐入门篇

Linyue

Rumenpian

第一章

音乐基础

第一节

简谱、五线谱

一、简谱、五线谱的定义及形式

(一) 简谱

简谱是一种以简化的字母记谱的记式。简谱在清末民初由日本传入我国。最早的简谱是在19世纪50年代由法国巴黎的修道士苏维提所发明。其符号使用的简谱基本形式如下：

1. 用阿拉伯数字1—7表示音的高低。

2. 用“·”表示音的时值。

3. 用“—”表示音的时值。

4. 用“v”表示音的强弱。

5. 用“x”表示音的升降。

简谱的符号在音高上五线谱的符号，如用“1”代表低音，用“5”代表高音。

(二) 五线谱

五线谱是一种以五线为记谱形式的记式。五线谱在16世纪由意大利人发明。其符号使用的五线谱基本形式如下：

1. 用五线表示音的高低。

2. 用“·”表示音的时值。

3. 用“—”表示音的时值。

谱上音的位置愈高，音也愈高；反之音的位置愈低，音也愈低。但到底高多少，低多少大致如图 1-1 所示。

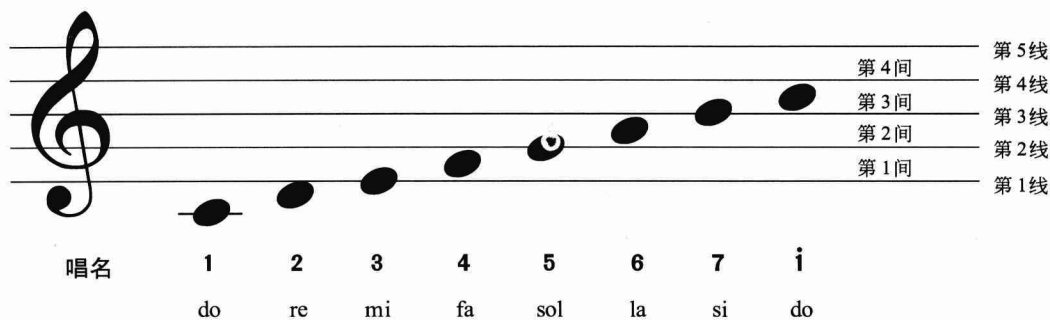

图 1-1 五线谱

二、常见五线谱记号（见表 1-1）

表 1-1 常见五线谱记号

高音谱号	低音谱号	升记号	降记号	还原号
				

三、简谱、五线谱音高对照示意图（见图 1-2）

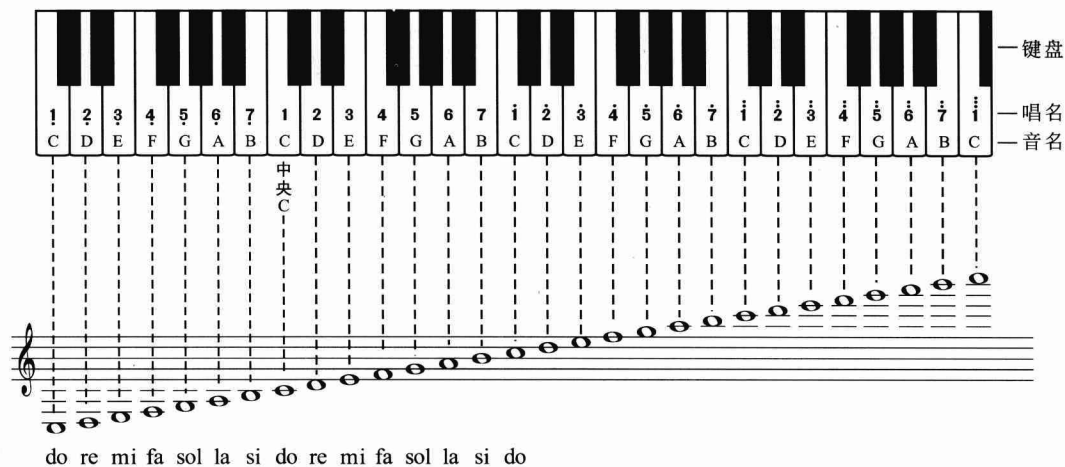

图 1-2 简谱五线谱音高对照示意图

四、音符

表示音的时值的符号,叫做音符。五线谱的音符由符头、符干、符尾三部分构成(见表1-2)。

表 1-2 简谱、五线谱音符对照

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
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5		二分		
四分音符	5		四分		
八分音符	5		八分		
四分休止符	0		四分		
八分休止符	0		八分		
二分音符	5				

五、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，但有时为了乐曲感情表现的需要运用各式各样的休止符（见表 1-3）。

表 1-3 简谱、五线谱休止符对照

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><u>0</u></u>	十六分休止符
	<u><u><u>0</u></u></u>	三十二分休止符

第二节

音乐的表现手段

一、音区、音色

(一) 音区

音区是指音的高低范围。如在钢琴上可以分为：高音区、中音区、低音区三个音区（见图 1-3）。在器乐里通常分这三个音区，在声乐里也分这三个音区。

图 1-3 钢琴键盘音区图

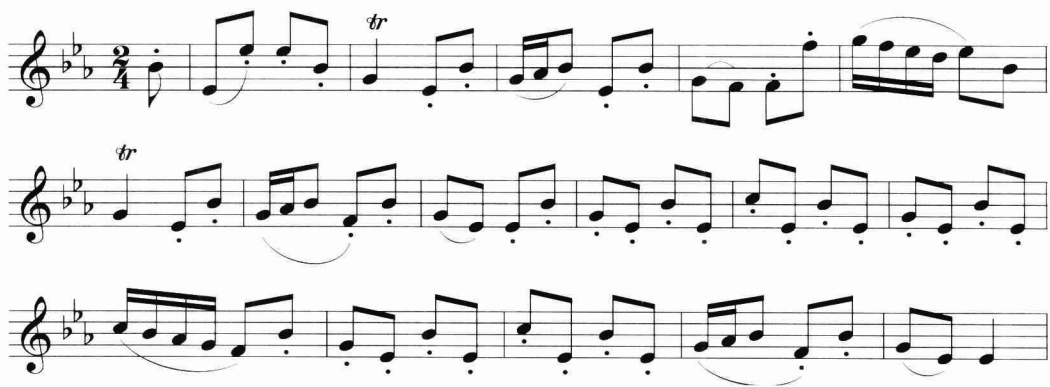
音区在音乐欣赏和写作中是一个重要的手段，不同音区有着不同的感情，可模仿生活和大自然的声音。通常来讲高音区一般具有清脆、明亮、尖锐的特性；而低音则往往给人以浑厚深沉之感。

（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。

在一部作品中，作曲家不会只使用同一个音区，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，这样的例子数不胜数。例如，英国作曲家阿诺尔德（M. H. Arnold）的《四首苏格兰舞曲》中的第二首，它的素材十分简洁，只用了一条活泼跳跃的旋律，但通过运用音区、音色以及节奏的变化，使音乐显得妙趣横生。

阿诺尔德《四首苏格兰舞曲》第二首：Vivace（活泼的）

二、力度与表情

（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。力度是音响强弱的程度。它和音区一样也是一个相对概念。

力度的标记是采用意大利语的音乐术语。在音乐中从最弱到最强可以分为十几个层次（见表1-4）。

力度的变化是重要的音乐手段。它可以表达丰富的情感，并造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。

表 1-4 常用的力度记号

意大利文	缩 写	意 义
Piano_Pianissimo	pp	很弱
Pianissimo	ppp	最弱
Piano	p	弱
Mezzo_Piano	mp	中弱
Mezzo_Forte	mf	中强
Forte	f	强
Fortissimo	ff	很强
Forte_fortissimo	fff	最强
Crescendo	cresc 或 <	渐强
Decrescendo	dercresc 或 >	渐弱
Diminuendo	Dim 或 >	渐弱
Rinforzando	rf. rfz. rinf	突强
Sforzando	sf. sfz	突强

以挪威作曲家格里格 (Grieg) 的管弦乐组曲《培尔·金特》中的《在山大王的宫中》为例进一步分析。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以及他们越来越疯狂的舞蹈。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。

格里格《培尔·金特》中的《在山大王的宫中》主题旋律

(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)(见表 1-5)。

表 1-5 常用的速度标记

慢速类	作用	意义
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”
中速类	作用	意义
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
快速类	作用	意义
Allergretto	小快板	介乎于中速与快速之间
Allergro	快板	原意为“愉快活泼”

(三) 实例

巴赫 (Bach) 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, 我们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, 因此音乐有一种向前推动的动力。

在一首作品当中作曲家有时会改变速度, 来造成情绪上的对比和变化。我们在前面谈到音区和力度时, 曾例举了格里格的《培尔·金特》组曲中的《在山大王的宫中》, 其中的节奏特点是从慢变快。

五 节奏与节拍

(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。

（二）节拍

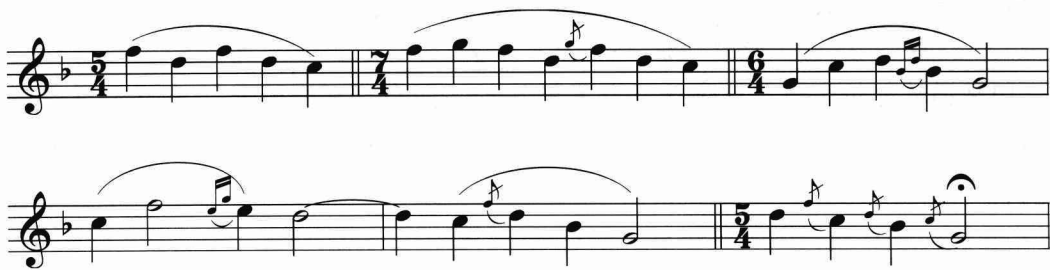
节拍是按拍号要求相隔一定时间反复出现重音的模式，它是固定的强弱音循环重复的序列。每一种节拍都由时值固定的单位构成，这种节拍单位叫做拍子。

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，它的含义是例如 2/4 “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；它们听上去带有旋转性，因此常常和舞曲有关。

在乐谱上标记节拍的方法，除了上面这些“2/4、3/4”以外，还有小节线，这短短的垂直线，将音符隔成一个个有规律的强弱交替的单位，看起来很直观。通常小节线后面的第一拍是强拍，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-弱，次强-弱；6/8，是强-弱-弱；次强-弱-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。如《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，缺少推动力的。

斯特拉文斯基《春之祭》中的《春之轮舞》

四、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，它们旋律的曲折变化，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。

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，来写作表现各种各样情绪的旋律。例如贝多芬（Beethoven）第五交响曲末乐章的开始部分。

贝多芬第五交响曲末乐章主题

它的旋律是有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。

再如柴科夫斯基（Chaikovsky）的第六交响曲的末乐章主题“悲怆”，以下行音调为主，听上去有如哭泣一般。

柴科夫斯基第六交响曲末乐章

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，富有阳刚之气的。

五 调式与调

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。