

新时期教师教育改革系列教材

总主编 皮修平 副总主编 杨汉云

大学音乐鉴赏

主 编 李迎春

副主编 杨 丹 李 荣

 中国人民大学出版社

新时期教师教育改革系列教材
总主编/皮修平 副总主编/杨汉云

大学音乐鉴赏

主 编 李迎春
副主编 杨 丹 李 荣

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

大学音乐鉴赏/李迎春主编.
北京:中国人民大学出版社,2009
(新时期教师教育改革系列教材)
ISBN 978-7-300-10800-1

I. 大…
II. 李…
III. 音乐欣赏-师范大学-教材
IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 147174 号

新时期教师教育改革系列教材
总主编/皮修平 副总主编/杨汉云

大学音乐鉴赏

主 编 李迎春
副主编 杨 丹 李 荣

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京山润国际印务有限公司		
规 格	170mm×228mm 16开本	版 次	2009年8月第1版
印 张	20.5	印 次	2009年8月第1次印刷
字 数	352 000	定 价	35.00元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

新时期教师教育改革系列教材 编委会

总主编 皮修平

副总主编 杨汉云

编委 (按姓氏笔画排序)

邓红卫	叶经文	皮修平	朱迪光	何敦培
李迎春	李玲玲	杨汉云	陈列尊	周健生
屈景年	段桥生	胡建忠	赵新云	唐芳贵
徐雨明	聂东明	高峰	雷振华	魏书敏

总 序

20世纪70年代以来，特别是进入21世纪以来，以知识创新和新技术变革为基本特征的知识经济和信息化社会给人们带来巨大的影响和挑战，并由此引发了社会各领域的深层次变革。在教育领域，这些挑战和深层次变革带来的影响，最为核心、最为根本的，莫过于人才观、质量观和教育观的转变与重树，“培养什么样的人 and 怎样培养人”成为这一时期我国教育改革与发展不可回避的时代命题。如何回应这一时代命题？从普通民众到教育工作者，从教育部门到高等院校，从中央到地方，人们都在思索，都在求解。在这样的背景下，世纪之交，我国在基础教育领域率先吹响了回应号角，掀起了新一轮的课程改革，力图以课程改革为核心环节和突破口，打通一条培养具有创新精神和实践能力的高素质人才的革新之路。

然而，要打通这样一条路并非一帆风顺。新课程改革的推行和实施，并不像当初想象的那样容易，即通过对原有的教师进行培训自然就可以达成。事实证明，仅仅通过培训来推行新课程改革是远远不够的，因为新课程改革是全方位的，涉及教育观、教师观、学生观、课程观、教学观等一系列从教育理论到教学实践的全面变革和转向，特别是一线教师和新教师对新课程改革全新理念的深刻理解和全面把握以及将之转变为有效的教育教学实践行为不可能在短期内做到，它需要从师资培养的源头做起，即重新检视传统师范教育的人才培养理念、体制机制和模式，将职前教师教育改革（师范教育）与基础教育新课程改革实质性地对接起来，主动搭建和打造适应基础教育新课程改革与实施要求的师资培养平台。如何将职前教师教育改革（师范教育）与基础教育新课程改革进行实质性的对接，如何搭建和打造这个平台？这些问题无疑要落实到教师教育改革与实践的头上，而作为地方基础教育师资培养的主体和推动基础教育改革发展的中坚力量，地方高师院校必须主动出击，以理论探索和实践行动的勇气与自信作出积极回应。

在开放的教师教育体制下，非师范院校向师范横向扩展以及师范院校也走

“师范与非师范共同发展的道路”，在一定程度上已经或正在淡化和冲击着教师教育的特色和内涵，地方高师院校逐渐远离自己的本色，服务基础教育的能力和特点受到了弱化。为此，高师院校必须打造能够支撑和彰显特色的平台，其中最为核心的，就是要在实践探索的基础上编写紧扣基础教育改革发展需要同时又符合自身改革发展需要和突出“师范个性”的校本系列教材。

作为一所省属的师范院校，衡阳师范学院具有“百年师范”的光荣传统，始终高举师范旗帜，积极参与祖国的教育事业，为祖国教育事业的改革与发展殚精竭虑，为地方教育事业输送了大批优秀人才。面对新的形势和新课程改革的要求，我们一方面加强理论研究，先后申报了湖南省教育科学“十一五”规划重点项目“基础教育新课程背景下高师院校教师教育改革和创新的理论研究与实践探索”、湖南省教育厅教研教改项目“地方高师院校教师教育改革与中学教师素质拓展对接研究”，努力探索高等师范教育尽快适应“新课改”对教师提出的新要求，打造出教师教育特色的道路；另一方面，积极探索和实践，深化教学改革，主动对接基础教育新课程改革与实施的理论和路径，推进教师教育纵深发展，突出教师教育特色，增强服务地方基础教育的功能。《新时期教师教育改革系列教材》的编写和出版，就是我们在多年的理论探索和实践的基础上取得的成果。

以理论探讨为先行、以实践探索为依托，是本套教材编写的特点，也是新时期地方高师院校面向基础教育改革和服务基础教育发展的一种努力和初步尝试。中国人民大学出版社一贯重视教育，关心教师教育改革与发展，对本套教材的出版给予了大力支持。对此，我们深表谢意！由于是初步尝试，其中肯定存在许多不足，我们期待全国同行的批评指正，更期待由此而建立起一个相互学习、沟通与交流的平台。

总主编

2008年12月

绪 论	1
第一部分 声乐知识简介与中外声乐作品鉴赏	9
第一章 声乐知识简介	11
第一节 人声的分类与声乐演唱形式	11
第二节 声乐的演唱方法	13
第二章 民歌	17
第一节 中国民歌简介	17
第二节 中国民歌赏析	20
第三节 外国民歌	35
第三章 艺术歌曲	44
第一节 艺术歌曲基础知识简介	44
第二节 外国经典艺术歌曲赏析	47
第三节 中国经典艺术歌曲赏析	53
第四章 合唱歌曲及大型声乐作品	64
第一节 合唱及大型声乐作品基础知识	64
第二节 经典合唱歌曲及大型声乐作品赏析	68

第五章 流行歌曲	85
第一节 流行歌曲基础知识	85
第二节 流行歌曲赏析	90
第六章 歌剧与音乐剧	112
第一节 歌剧基础知识	112
第二节 经典歌剧赏析	116
第三节 音乐剧基础知识	143
第四节 经典音乐剧赏析	145
第七章 戏曲与曲艺	167
第一节 戏曲音乐概述	167
第二节 戏曲音乐赏析	168
第三节 曲艺概述	190
第四节 曲艺赏析	193
第二部分 乐器知识简介与中外器乐作品鉴赏	205
第八章 中国民族器乐简介与乐曲赏析	207
第一节 中国民族器乐简介	207
第二节 经典乐曲赏析	212
第九章 民族器乐合奏曲赏析	224
第一节 民族器乐合奏知识概述	224
第二节 经典乐曲赏析	230
第十章 西方器乐曲赏析	236
第一节 交响乐基础知识	236

第二节 协奏曲	251
第三节 室内乐	266
第四节 钢琴曲	282
第五节 提琴曲	294
第十一章 舞剧音乐赏析	310
第一节 舞剧音乐简介	310
第二节 经典舞剧音乐赏析	314
主要参考书目	319

绪论

为全面贯彻高等教育方针，落实教育部发布的《学校艺术教育工作规程》，推动普通高等学校公共艺术教育的课程设置和教学工作步入规范化、制度化的轨道，促进普通高等学校艺术教育工作健康开展，教育部办公厅2006年3月下发了《关于印发〈全国普通高等学校公共艺术课程指导方案〉的通知》。该通知指出：公共艺术课程是我国高等教育体系的重要组成部分，是普通高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程教学是普通高等学校艺术教育工作的中心环节。

音乐鉴赏是公共艺术课程中一门重要的课程，通过音乐作品的鉴赏，可以树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高艺术修养；了解、吸纳中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化；发展形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进德智体美全面和谐发展。

一、音乐鉴赏课对提高大学生素质与能力的作用

音乐鉴赏是通过接触音乐作品而产生的一种审美活动，也是一种通过音乐形象去感知、认识客观世界的一种思维活动。通过音乐鉴赏活动，可以使学生充分感受和体会音乐艺术的魅力——外在的形式美、内在的情感美，陶醉在音乐艺术之中，并产生强烈的情感共鸣，从而提高对美的感悟、鉴赏和创造能力。同时启迪智慧、唤起高尚的审美意识，培养积极乐观的生活态度。音乐鉴赏课对提高当代大学生素质和能力的作用是不容忽视的。

1. 提高大学生审美能力与艺术修养

音乐鉴赏课是大学生进行音乐审美体验的一个良好途径。美的音乐是作曲家美好情感与高尚心灵所释放的信息，是美好情感、美好心灵的外在表现。欣赏音乐作品时，会感受到音乐所带来的体验。如《国际歌》的庄严、《天鹅湖》的优雅、《梁祝》的凄怨、《祝酒歌》的激情等，唤起内心相应的情感，逐渐形成对音乐价

值的认识,使审美意识与审美情趣逐步升华。培养高雅的审美情趣和敏锐的艺术鉴别力。获得审美判断、审美评价和审美领悟能力等审美综合素质能力。长期的欣赏与积累,必定会不断丰富艺术知识,从而提高艺术修养。

2. 丰富想象力、激发创造能力

音乐以声音铸造语言,通过刻画相应的感情动态,展现世间万物的灵魂,艺术创作离不开生活、思想、技巧这三大要素。在丰富多彩的音乐作品中,那些独具特色、个性鲜明的音乐形象,无不渗透着创作者对生活素材的积累,对社会的深刻认识,对人生的感悟,无不体现出作者冲破普通人常规的思维方式,发挥想象,才能创造出惊人的杰作。当这些作品通过演唱、演奏者的二度创作的音响传达给欣赏者时,便触发了欣赏者感情的波澜。随着乐曲的展现,把人的内心世界引入想象活动的高峰。这种想象与联想不像文学那样受语言的限制,不像绘画那样受画面的制约,更不像建筑艺术那样受到时空的局限。人们一旦进入音乐的想象世界,便无拘无束,任其遨游,更会产生形形色色经历过的再现和对美好未来的憧憬与渴求。同时,音乐欣赏中丰富而奇妙的直觉力对创造力的培养有着重要的作用。不少科学家认为,真与美比较,美更重要,其重要的原因就在于美更富有创造性。

3. 培养健康的心理

音乐是多功能的,它不仅能美化生活,开发智力,交流情感,还对人类身心的健康起着重要的作用。在当今市场经济条件下,个体之间的竞争压力日益加剧,这种竞争也为当代普通高校里的大学生所难以回避。面对各种竞争和多方面的压力,当今大学生出现的心理问题日益增多,心理健康状况令人担忧。音乐欣赏教学与人的心理的关系问题,也越来越受到重视。音乐能够直接作用于人的情感和精神世界,具有极强的感染力和渗透力,优美的音乐、动人的旋律、轻松的节奏、悦耳的和声、丰富的音色可以使人的兴奋与抑制得到调节,情感强度适中,时间持续适当,精神能量消耗减少,疲倦的身体恢复精力,不平衡的心理趋于平衡。如欣赏进行曲使人精神振奋、步伐整齐;欣赏摇篮曲、小夜曲使人感到缠绵温柔等。通过对具有崇高意味的音乐的鉴赏,培养其对真善美的热爱,通过对深刻表达情感的音乐的鉴赏,培养其丰富的情感世界,并且可以解忧愁为欢悦,化暴怒为温柔,获得精神上的平衡,使焦虑和忧郁的情感得到调节与宣泄。

4. 塑造健全的人格

在音乐欣赏课堂上的富有情趣的音乐欣赏和实践活动不仅有益于学生精神的

放松，并在潜移默化中使人的良知和德行得到积累，并进而凝聚和积淀为一种自由的道德心理结构和行为模式，使他们变得更为纯真、善良，培养他们的良好情趣和性格。

21世纪的高素质人才，应该具备坚强的毅力、乐观的情绪、广泛的兴趣爱好、豁达的处世态度、灵活的处事方法和开朗的性格等健全人格。音乐通过不同节奏、旋律、速度、音调、音色变化的乐曲，使人在生理刺激的基础上产生情绪波动，从而产生不同的情绪、情感反应和肌体效应。这些生理刺激的反应，为欣赏者提供了丰富的音乐审美信息，对人的性格、情趣、个性的形成和意志的锻炼具有潜移默化的影响和作用。当学生沉浸在美的音乐感受和欣赏之中时，便可以使冲动趋于平和，紧张趋于松弛，消沉变为振奋，伤感得到抚慰，喜悦的心情得以抒发，从而调节心理平衡，使身心得到健康发展。

二、怎样欣赏音乐

音乐是通过有组织的音所形成的艺术形象，表达人们的思想感情，反映社会现实生活的艺术。作家将乐谱写在上，只是完成创作过程的第一步。我们欣赏音乐的过程是一个审美的活动过程。美是客观的、有标准的，它是由一定的时代、民族、社会阶级和阶层的审美趣味所决定的。高尔基曾经说过：“照天性来说，人人都是艺术家，他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去。”美分内在美和外在美，但是单有外在美是不够的，还要有内在的美。欣赏音乐也是一样，仅仅满足悦耳好听是不够的，是比较肤浅的欣赏，还要上升到对作品内涵的理解、曲式的了解等，才算达到全方位的欣赏，从而获得完美的艺术享受。所以，通常把音乐欣赏分为三个阶段：官能的欣赏、感情的欣赏、理智的欣赏。

第一层次为官能欣赏阶段。有人称之为美感阶段。在这个层次上听音乐，不需要任何方式的思考，比如当我们在做别的事情或在咖啡厅、舞厅时便情不自禁地沉浸在音乐中了，这时单凭音乐的感染力及气氛就可以把我们带到一种无意识然而又富有魅力的心境中，进入一个虚幻的世界，一个理想的世界，在这个世界中人们无须思考日常生活的现实，当然他们也没有思考音乐。

第二层次为感情欣赏阶段。有人称之为表达阶段。在不同的时刻，音乐表达了安详或洋溢的情感、懊悔或胜利的心境、愤怒或喜悦的情绪，它以无数细节的判别和变化表达其中的每一种情绪以及许多别的情绪，它甚至可以表达一种在任

何语言中都找不到适当的言词的含义。有些作品我们听了会泪水沾巾，这不是由于联想到什么悲伤事件，而是由于音乐本身的魅力，是作曲家将这种感情用音乐表达出来，经乐队演奏后被欣赏者所接受，这是用任何语言也无法表达的，只有亲耳聆听。

第三层次为理智欣赏阶段。有人称之为纯音乐阶段。音乐除了它的音乐和所表达的感情外，是作曲家使用音乐语言创作出来的，故欣赏者应有意识地去聆听旋律、节奏、和音、音色等。为了追随作曲家的思路，还必须懂得一些音乐的原理，只有这样才能对音乐作品进行全面理解，从而获得完美的艺术享受。

官能的欣赏主要是感到悦耳好听，是较低层次、比较肤浅的欣赏。要对一首作品进行全面的领略，从而达到完美的艺术享受，除了官能的欣赏外，还必须进入感情的欣赏和理智的欣赏。

1. 了解作品的时代背景

一部好的音乐作品，总是表现了作曲家现实生活的感受。因此，要比较深刻地领会作品的时代内涵，就必须了解作者所生活的时代及时代特点。比如贝多芬的《英雄》、第五钢琴协奏曲《爱格蒙特》序曲等，这些作品极具英雄气概，是因为当时恰逢法国资产阶级大革命，人民希望通过斗争能推翻反动专制的暴君统治，所以作品中渗透着一股反抗精神；而他的第五《命运》交响曲，是在他耳朵失聪，生活受挫，恋爱失败的情况下创作，他要“扼住命运的咽喉”，“愿意活上一千次”，反映了他不屈服命运的抗争；他的第七交响曲和第九《合唱》极赋戏剧性的辉煌乐章，则又分别表现了他处于民族解放战争和梅特涅反动统治时期的精神状态和思想境界；又比如我国著名作曲家冼星海，他所创作的《黄河大合唱》背景是在日本帝国主义侵略下，人民处于水深火热的情况下，为号召民众反抗日本侵略，抗日怒潮日见高涨的情况下所创作的，反映了中华民族的坚强博大的民族精神，展现了抗日必胜的光明前景，这部具有交响诗、写实性、气势磅礴的大合唱，既有中华民族的英伟气概，又有强烈的时代精神，所以，要欣赏好一部音乐作品，就应该首先了解作者的时代背景。

2. 了解作者的创作个性

作曲家由于生活时代、环境、素养、经历和艺术趣味的不同，表现为各不相同的创作个性。贝多芬的第九交响曲和舒伯特的未完成交响曲是同一时期的作品，具有同样的时代背景，但创作个性各异，作品的风格也大不一样。另外，创作个性和风格也是在变化和发展的。同样是舒伯特的作品，从悲怆凄侧的未完成交响

曲,到气势豪迈的第九交响曲(C大调),标志着作者创作思想和创作风格的转变。

3. 了解音乐的民族性

民族音乐是值得继承和永远欣赏的。它的内容丰富而韵味无穷。只有民族的,才是世界的。所以一切好的音乐作品都根植于民族、民间音乐,因此都有各自的民族特征。有些作品概括地体现了民族音乐语言的某些特征,而另一些作品则和具体的民族音调有密切的联系。俄国作曲家格林卡说:“创作音乐的是人民,作曲家只不过把它编成曲子而已。”就欧洲音乐而言,各民族都有它自己的特点:意大利音乐的热情、明朗;普鲁士音乐的庄严、古朴;俄罗斯音乐的伤感、柔和等,都体现了本民族音乐的特征。再看我们中华民族的音乐,更是天南地北,百花争艳,五十几个民族的音乐各有其长、各显其美。从地域上分,东北民歌的热情、豪放;江南小调的秀雅、恬静;西北高坡的大秦腔透着沙土的高亢和苍凉;西南山地那悠扬婉转、和声丰满的侗族大歌;还有雪域高原的藏歌,更显空旷与激越。民族音乐风格鲜明、迥异,这还不包括各地的戏曲,可见,要欣赏好一部音乐作品,一定要了解民族音乐特征。

4. 了解音乐语言的功能

作曲家创作乐曲有着一整套表情达意的体系,那就是音乐语言。音乐语言包括很多要素:旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。一部音乐作品的思想内容和艺术美,要通过各种音乐要素才能表现出来。

旋律是一系列的乐音,在高、低方面呈现出有秩序的起伏呼应,是塑造音乐最主要的手段,音乐的内容、风格、题材、民族特征等都从旋律中体现出来,是音乐的灵魂与基础。

节奏是音乐中长短相同或不相同的音有机结合而显现出来的,节拍是音乐中固定的强弱关系有规律的循环再现,它们相互依存、缺一不可,也是塑造音乐形象不可缺少的一部分。

速度和力度分别是音乐在进行时的快慢和强弱程度,它们对塑造音乐形象也有很大作用。例如,贺绿汀的管弦乐曲《森吉德马》,第一段轻柔缓慢,用拖长的和弦和陪衬声部来烘托旋律。开头由双簧管和长笛吹出富于田园风味的曲调,在弦乐器和弦的衬托下,音色显得柔和而平静,描写了辽阔的蒙古草原的美丽景色。后来旋律先后改由圆号、小提琴和小号奏出,色彩渐渐明朗起来。第二段快速而强劲,弦乐器拨弦奏出轻快活跃的伴奏音型,旋律和第一段相同,音色改变也不大,但由于速度、力度以及伴奏乐器的节奏都起了变化,因此表现了不同的

音乐形象，反映了不同的音乐色彩，表现了蒙古人民载歌载舞的愉快生活。

音区是音的高低范围，音色是不同乐器或人声器官所发出同一高度的音，仍各具特色，这两者对塑造音乐形象也有很强的表现力。

调式是若干高低不同的乐音，围绕某一有稳定感的中心音，按一定的音程关系组织在一起，成为一个有机的体系。调式有很多种，中国有民族调式，西方有大小调式，不同的调式表现的音乐形象有所不同，通常大调式表示明朗、热情、高亢的音乐，小调式则表现伤感、柔和、暗淡的音乐。但这不是绝对的，还要有其他要素共同来体现特定的音乐。

和声是两个以上的音按一定规律同时结合。和弦进行的强弱、稳定与不稳定、协和与不协和等，构成了和声的功能体系，和声的功能直接影响到力度的强弱、节奏的快慢、音色的明暗。和声可以使音乐形象更加丰满，就如同一副油画一样，有立体感、透视感，是塑造音乐形象非常重要的表现手段。复调是两个或几个旋律的同时结合。不同旋律的同时结合叫对比复调，比如四部混声合唱《半个月亮爬上来》，是四个不同声部的有机结合。同一旋律间隔一定时间的先后模仿叫模仿复调，如《保卫黄河》中的二部轮唱。运用复调手法可以使音乐形象丰富多彩，加强音乐发展的气势和声部的独立性，造成前呼后应，此起彼伏的效果，也是塑造音乐形象重要的表现手段之一。

尽管旋律是音乐的灵魂、基础，但有时其他音乐要素也可脱离旋律独立塑造音乐形象，比如用锣、鼓等写成的打击乐，就只有节奏和节拍而无旋律。总之，音乐语言诸要素之间是相互依存、相互制约的。它们之间有机的配合，才会使音乐千变万化，才能塑造出无穷的音乐形象。

5. 了解曲式、体裁和题材

要欣赏好一部音乐作品还要了解曲式、体裁和题材方面的知识。曲式专业性强，较难懂，简单讲就是音乐材料排列的样式，也就是音乐的结构布局，有一段体、两段体、三段体、回旋式、奏鸣式等，比如儿歌《上学歌》是一段体，《送别》是带再现的单三部曲式，《土耳其进行曲》是典型的回旋式等。体裁好理解，就是音乐作品的种类，比如歌曲、舞曲、进行曲、谐谑曲、叙事曲、夜曲、序曲、交响曲、组曲等，不同的体裁有不同的特点，适合于表现不同风格的作品，比如柴可夫斯基的《四小天鹅舞曲》、舒曼的《军队进行曲》、肖邦的钢琴《谐谑曲》、比才的《卡门序曲》、海顿的104部交响曲等，浩瀚的艺术海洋，太多的艺术形式，不胜枚举。题材是音乐作品表现的内容，题材主要表现在歌曲和歌剧方面，比如

歌曲方面，有歌颂祖国的《北京颂歌》、赞美生活的《我们的生活充满阳光》、歌颂爱情的《我爱你》、歌颂军旅的《咱当兵的人》、赞美家乡的《谁不说俺家乡好》等；歌剧方面，有神话题材的《魔笛》、爱情题材的《茶花女》、圣经题材的《尤丽迪茜》等，非常广泛。

此外，欣赏音乐，除了要了解上述相关的音乐知识外，还要提高文学修养，以确保更准确地理解作品的思想内涵。只有这样，才使我们真正意义上得到音乐艺术的美好的享受；真正使我们的知识面得以拓宽；真正成为一个有文化、有技能、有素质的大学生。

