

大学音乐 鉴赏

国家社科基金“十一五”规划教育学一般课题
“理工科大学音乐素质教育课程研究”

主编

宋淑红
周洁

副主编

刘继平
唐俊
吴丹
邱军



国家社科基金“十一五”规划教育学一般课题
“理工科大学音乐素质教育课程研究”

大学音乐鉴赏

Daxue Yinyue Jianshang

主 编 宋淑红 周 洁

副主编 刘继平 唐 俊 吴 丹 邱 军



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书是国家社科基金“十一五”规划教育学一般课题“理工科大学音乐素质教育课程研究”的成果之一。本书以提高大学非音乐专业学生的音乐素养为目标,从美学和心理学的视角,由浅入深、由简到繁,通过大量的优秀作品赏析,比较全面地阐释了音乐艺术的基本规律与特性,为学生们走进音乐之门奠定了基础。

本书主要适用于高等学校公共艺术教育和审美教育,也可供广大音乐爱好者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

大学音乐鉴赏 / 宋淑红, 周洁主编. --北京: 高等教育出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-04-038437-6

I. ①大… II. ①宋… ②周… III. ①音乐欣赏-高等学校-教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 211977 号

策划编辑 罗娅妮
责任校对 胡美萍

责任编辑 雷 铮
责任印制 韩 刚

封面设计 张志奇

版式设计 于 婕

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京汇林印务有限公司
开 本 787 mm × 1092 mm 1/16
印 张 10.5
字 数 256 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.com.cn>
版 次 2013 年 11 月第 1 版
印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷
定 价 33.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 38437-00

主 编	宋淑红	周 洁	
副主编	刘继平	唐 俊	吴 丹
	邱 军		
参 编	包慧琴	陈 慧	丁立敏
	何创新	邱 军	舒 达
	吴淑元	杨传红	郑嘉媛

序 言

由湖南工业大学音乐学院宋淑红教授课题组集体编写、宋淑红教授主编的《大学音乐鉴赏》，是国家社科基金“十一五”规划教育学一般课题：“理工科大学音乐素质教育课程研究”的结项成果。对于我国理工科大学的学生来说，这部《大学音乐鉴赏》教材的编写和出版可以说是一个难得的喜讯和佳音。

音乐是素质教育的重要一环，这已经为中外教育的发展历史所证明。我国古代的“六艺”：礼、乐、射、御（驭）、书、数，即把“乐”摆在教育的显著位置，自20世纪开始的我国近代学校教育，也把体（育）、音（乐）、美（术）列为学校教育的重要科目。在西方一些发达国家里，音乐教育历来受到高度的重视，并且创造性地开发出一些先进的音乐教育理念和办法，如瑞士的达尔库兹体态律动教学法、匈牙利的柯达依音乐教学法、德国的奥尔夫音乐教学法、日本的铃木音乐教学法、美国的综合音乐教学法等。当下，加强包括音乐教育在内的素质教育已成为我国教育界的普遍共识，成为培养德智体美全面发展新人的重要举措。其所以如此，不仅是因为欣赏音乐可以缓解学生们日常生活和学习中的疲劳和紧张，排除忧愁和烦恼，调节情绪，而且更重要的是它还可以在更高层次上增强学生们的文化艺术修养，培育他们的审美情趣，陶冶情操，对他们的身心健康和性格成长起到潜移默化的良好作用。

虽然我国音乐欣赏类的教材和出版物已经不少，但这次由湖南工业大学音乐学院宋淑红教授及课题组成员集体编写的这部《大学音乐鉴赏》作为一项科研成果，自有它的新意和特点。首先这部教材是为加强我国理工科大学学生的素质教育而设计的，理工科教育在表面上看来与音乐离得很远，它们之间似乎没有什么必然的联系，然而事实上，二者之间不仅相关，而且还有着深刻的内在联系，把这二者联系在一起的纽带则是创造性的思维活动和丰富而奇妙的想象力，这已为中外一些杰出科学家的实践所证实。如：英国生物学家达尔文，德国物理学家爱因斯坦，我国地质学家李四光、核物理学家钱学森等，他们不仅终生热爱音乐，聆听音乐，亲身参加乐器演奏等音乐活动，而且在潜移默化中，奇妙、充满灵感的音乐艺术启发和丰富了他们的想象力，开发了他们创造性的灵感。

这部为理工科大学生编写的《大学音乐鉴赏》的第一章，首先从美学和心理学的视角，比较全面地阐释了音乐艺术的基本规律与特性，为学生们从艺术和审美的角度欣赏音乐奠定了基础。在音乐欣赏的主体部分中，该教材按照音乐艺术的特点和规律，依地域、国别、声乐、器乐以及各类音乐体裁和形式的不同，由小到大，由简到繁，引导学生循序渐进地走进音乐，识别和掌握各类音乐的艺术特点，体验最具代表性的音乐作品的表现内涵和形式特点，感受这些音乐各自不同的独特的美。这部教材不仅提供了比较全面和丰富的音乐信息和知识，而且它

的写法也比较简明、适用，比较适合理工科大学生的程度和需要，既可以作为理工科大学音乐课的课堂教材，也可以作为一部自学教材，学生们可以通过阅读和选听其中的音乐作品来增加自己的音乐体验。正是由于这些原因，我相信，这部教材将会受到我国理工科大学学生们的欢迎，并且在提高他们的音乐修养和艺术素质方面发挥良好的作用。

谨向宋淑红教授主编的《大学音乐鉴赏》教材的出版表示衷心的祝贺！

中央音乐学院教授

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely '张 Yan'.

2012年9月1日

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

上编 音乐鉴赏知识

第一章 绪论	3
第一节 音乐的起源	3
第二节 音乐的功能	4
第二章 音乐欣赏基础	7
第一节 音乐的基本要素	7
第二节 音乐的表现手法和结构	8
第三节 音乐欣赏的过程	10

中编 声乐作品鉴赏

第三章 声乐概述	15
第一节 人声的分类	15
第二节 声乐演唱形式	17
第四章 民歌鉴赏	18
第一节 中国民歌概述	18
第二节 中国民歌的体裁	19
第三节 中国少数民族民歌赏析	27
第四节 外国民歌赏析	35
第五章 艺术歌曲鉴赏	44
第一节 艺术歌曲概述	44
第二节 中国艺术歌曲赏析	44
第三节 外国艺术歌曲赏析	53
第六章 合唱作品鉴赏	58
第一节 合唱概述	58
第二节 中国合唱作品赏析	59
第三节 外国合唱作品赏析	68
第七章 歌剧鉴赏	71
第一节 歌剧基础知识	71

第二节 中国歌剧赏析	78
第三节 外国歌剧赏析	86

下编 器乐作品鉴赏

第八章 中国民族器乐作品鉴赏	95
第一节 乐器的起源	95
第二节 中国民族乐器概述	96
第三节 中国民族器乐作品赏析	97
第九章 西方器乐作品鉴赏	107
第一节 西方乐器概述	107
第二节 西方钢琴作品赏析	108
第三节 中国钢琴作品赏析	114
第四节 提琴类作品赏析	122
第十章 室内乐与管弦乐作品鉴赏	131
第一节 室内乐作品赏析	131
第二节 管弦乐作品赏析	132
第十一章 音乐剧鉴赏	142
第十二章 流行音乐鉴赏	147
第一节 流行音乐概述	147
第二节 外国流行音乐赏析	149
第三节 中国流行音乐赏析	150
参考文献	156
后记	158

上 编 音乐鉴赏知识

第一章 绪论

第一节 音乐的起源

音乐，作为一门历史悠久的艺术，是人类社会发展到一定阶段的产物。我们的祖先在地球上繁衍生息，在漫长的发展过程中，为我们留下了灿烂的人类文化。

一、模仿起源说

“艺术起源于模仿”是最古老的一种说法。这种说法认为音乐起源于人类对自然界各种声音的模仿，他们认为模仿是人的天性和本能。譬如古希腊著名的哲学家亚里士多德认为：人从孩提时代就有模仿本能，画家和雕塑家是用颜色和形态来模仿，诗人和歌唱家是用声音来模仿，舞蹈是借舞姿和节奏来模仿……继古希腊哲学家之后，文艺复兴时期的达·芬奇、法国启蒙思想家狄德罗、俄国作家车尔尼雪夫斯基等人，都不同程度地继承和发展了这一学说。这种理论直到 19 世纪末仍然具有极大的影响。中国古代也有人认为，音乐是由模仿现实生活中的自然音响而来。如《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》：“效山林溪谷之音以歌”及“听凤凰之鸣，以制十二律。”^①

二、巫术起源说

音乐起源于宗教（巫术）。原始社会生产力低下，原始人借助宗教仪式，祈求神鬼保佑，祭祀仪式中手舞足蹈，又唱又跳，原始音乐就应运而生了。

三、求爱起源说

音乐起源于异性求爱。这种说法源自英国著名的生物学家达尔文。达尔文认为史前动物常常是以鸣叫声来追求异性的。它们的声音越优美则越能吸引异性，于是动物们竞相发出优美的声音来求得异性的青睐，这种鸣声，特别是鸟类的鸣声已具有乐音或节奏的因素。因此，达尔文由此联想到音乐的起源，认为声音是在语言产生之前便具有的。

四、游戏起源说

音乐起源于游戏。这种学说的代表人物是 18 世纪德国哲学家席勒和 19 世纪英国哲学家斯宾塞，称为“席勒—斯宾塞理论”。他们认为劳动实践唤起感情冲动与理性冲动的结合并不能

^① 《吕氏春秋》，上海古籍出版社 1989 年版，第 44 页。

产生艺术，而无目的的游戏冲动才是艺术美的基础，音乐正是在这种游戏冲动形成的自由快感中产生的。斯宾塞也认为，音乐起源于人在劳动过程中过剩精力的发泄，但他并没有明确地把这一点归结为游戏。冯特则在席勒的基础上进一步发展，把游戏归结为劳动的产物，人类的美感源于游戏中获得自由快感，这也是音乐起源的基础。

五、劳动起源说

音乐起源于劳动。从人类社会发展的角度看，人类为了生存进行劳动时，为减轻力量的消耗而发出有节奏的喊声，形成了原始的音乐，这就是劳动说的理论。我国西汉时期的思想家、文学家刘安等撰的《淮南子·道应》一书中说道：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重动力之歌也。”^① 这种记载从文字上应该理解为最早的劳动号子。奥地利音乐学者瓦勒谢克在其著作《原始音乐》中认为：音乐是由非洲原始民族在战争狩猎时的舞蹈及强烈节奏的伴奏发展而来的。布赫则更注重从人类的集体劳动的角度来探讨音乐的产生，实际上这一点与瓦勒谢克有内在的相似性。不论是举木时的应和，还是战争狩猎时的舞蹈节奏伴奏，都是一种集体性的活动，因此，从这个角度来看，音乐起源于劳动应该是最具说服力的。

其实，关于音乐的起源任何人都不能做出一个简单而绝对的答复，因为音乐的起源是纷繁复杂的，我们无法用一个单一的理论来解释和定义，因而产生和提出多元的理论来探求音乐的起源。

第二节 音乐的功能

音乐作为艺术的一个门类，具有社会功能、审美功能、认识功能、教育功能和娱乐功能。

一、社会功能

音乐是一个国家或民族社会文化的组成部分，音乐因地域及种族语言的差异而形成差异和极丰富的多样性。由于音乐旋律本身是抽象的，却又能最直接地表达人内心深处无法言喻的情感起伏，所以它可以突破地域、语言乃至时代的藩篱，成为人类情感上普遍能够理解的一种共同语言。音乐反应社会生活，又给予社会以深刻的影响，可以说没有音乐的社会是不存在的。音乐的用途相当广泛，国家之间最高领导人互访，要奏国歌以示尊重；戏剧、电影、电视需要配乐或插曲；盛大的公众仪式、体育比赛的很多项目也都有音乐伴随。尤其是在社会大动荡大转折的关键时期的音乐活动，如法国的《马赛曲》、《国际歌》，二战时期的《斯大林格勒交响乐》，中国清末民初的学堂乐歌、抗战时期的救亡歌曲，等等，对于凝聚民心、开启民智的巨大而独特的社会功能，是其他艺术门类所无法比拟和替代的。

^① 刘安等：《淮南子》，上海古籍出版社 1989 年版，第 123 页。

二、审美功能

具有审美价值和审美功能是音乐与其他艺术的共性。人们对美的判断、理解和欣赏的关系的总称为审美，它包括人对艺术作品和现实生活的审美。生活美是艺术美的源泉，艺术美又高于生活美，所以，艺术是人们对现实生活审美认识的集中体现。音乐作品之所以能成为经典，主要原因就是艺术美在起作用。音乐审美就是对艺术美的感受过程，其审美功能体现在以下几个方面：

1. 音乐能净化人的心灵

音乐艺术用音响的魔力作用于人的情感，引起联想、想象、激动、共鸣，以潜移默化的方式使人接受某种道德情操、精神品质、意识观念的熏陶渗透，从而使人们达到崇高的思想境界。

2. 音乐能调节人的情感

音乐可以诱发人内在的感情，触发人们内心的情感。音乐的审美功能体现在音乐的旋律线条、节奏律动、和声织体、调性色彩、曲式变化与统一等方面。如俄国伟大的作家列夫·托尔斯泰从柴可夫斯基的《如歌的行板》优美的旋律中听到了俄罗斯人民的苦难；格里格《培尔·金特》组曲“晨景”主题中三度转调的运用，生动刻画出大自然晨曦初上的美丽景色。

3. 音乐能提高人的审美能力

音乐是人的精神世界中极为重要的部分，人们的生活离不开音乐。通过聆听音乐，培养人们“音乐的耳朵”，对大千世界有敏锐的感受力、观察力，以及对声音的辨别和筛选能力。

三、认识功能

1. 超越现实的作用

音乐艺术不仅是社会生活的反映，也是人类理想的体现。因此，音乐不仅有反映现实的功能，而且具有超越现实的特征。

2. 振奋精神的作用

音乐可以组织和协调社会成员的意志行为，传达与交流社会成员的思想感情，从政治态度、伦理道德等方面对人产生影响。

3. 信号象征作用

音乐有一定的信号象征作用，如国歌象征一个国家的尊严及情感，某些经典的宗教音乐或广为传唱的经典歌曲也会成为一种宗教或一个时代的集体记忆和象征。

四、教育功能

音乐作品在反映客观生活的同时，也传达了创作者的审美观、世界观、人生观，它通过音响载体传达给听众，起到一定的教育作用。《史记》中记载“凡音者，生于人心者也；乐者，通于伦理者也”，“乐者，圣人之所乐业，而可以善民心”。古希腊哲学家亚里士多德也认为，音乐对人的性格有显著的影响，所以应该列入青年的教育课程里。纵观历史，许多著名人物都

十分喜爱音乐。比如爱因斯坦从小学习小提琴和钢琴，他常在科学研究之余演奏音乐，还常参加各种形式的音乐会；我国著名科学家李四光、钱学森等人都十分钟爱音乐。

音乐对人的身心健康起着积极作用。音乐艺术对促进大脑发育成长和保护大脑健康，以及全面开发大脑的潜能等方面有积极的作用。音乐能刺激大脑神经，加强人的形象感知、记忆力及想象力的发展，培养人的情感体验能力、情感调节能力和情感传递能力，促进人的身心健康。人天然地倾向于同社会 and 他人取得和谐，音乐是沟通和交流的最佳方式之一。

五、娱乐功能

1. 音乐能使人愉悦

娱乐是各类艺术的基本功能，也是其他功能得以实现的基础和前提。这里重点阐述音乐特有的愉悦方式，或者说与其他艺术不同的娱乐功能。

音乐是时间性和动态性的艺术。乐音和噪音的区别在于，前者具有稳定的振动频率和悦耳的音色，而后者则嘈杂无序、刺耳。好的音乐律动是符合力学和数学的和谐平衡规律的，如八度音程的振动频率比近似整数倍，五度音程的振动频率比近似黄金分割率；即使没有旋律，一个美妙的和弦音就能让人从心理和生理上都感觉很舒服，一些著名的教堂钟声正是借助了这个原理。新的科学研究还发现，优美和谐的音乐，能使毫无思考能力的胎儿愉悦，甚至可以促进某些动物和植物更健康地成长。相反，长时间持续的刺耳噪音能使人身心疲惫、焦躁不安甚至疯掉。

音乐种类和风格的极大丰富性，可以让我们有针对性地选择，或消除疲劳，或振奋精神，或平复紧张焦虑，或在陶醉中尽展美妙的遐想。音乐不仅作用于心理层面，还能直接作用于生理层面和潜意识层面，这种娱乐功能是独特的。

2. 二度创作能使愉悦程度显著增强

对大多数艺术种类而言，欣赏者和创作者界限很清楚，读者和观众与文学，戏剧影视、艺术作品之间是审美主体和审美客体的关系，主体无法，也不需要改变客体，愉悦只在欣赏过程中产生。由于音乐的时间性、动态性特质，音乐从歌谱、曲谱变成真正的歌声、乐声，需要歌者和奏者进行很重要的二度创作过程，所呈现的结果因人的差异而百人百样。即使同一个人唱同一首歌，也会因每次心境不同呈现微妙的变化，每次都在进行新的二度创作。这个过程实际是审美主体与审美客体主动融为一体的过程，会使人的愉悦程度大大增强。人们常有这样的体会，听歌所感受到的愉悦，无法与自己投入地唱这首歌相比；即便不唱不奏，人在很陶醉地欣赏音乐时，内心会不由自主地随着音乐的律动而律动，会无声或低声地随唱，这也相当于不由自主地进行着二度创作，从而使愉悦达到最强的程度。二度创作二度呈现既是音乐产生的过程，也是音乐独有的娱乐功能。

第二章 音乐欣赏基础

第一节 音乐的基本要素

音乐是通过有组织的乐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时间艺术。作曲家创作音乐有一套表情达意的体系，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。音乐作品的思想内容和艺术美，要通过各种要素才能表现出来。其中，旋律、节奏、和声、音色构成音乐语言的四大基本要素。

一、旋律

旋律，又叫曲调，是塑造音乐形象最主要的手段之一，是音乐的基础和灵魂，是艺术思想的主要载体。它是按照一定的高低、长短和强弱关系组织而成的音的线条。它可将音乐的各种要素有机地结合起来，形成不可分割的完整的统一体，并表达出音乐的情绪、风格、体裁、民族特征、时代特征等内容。一条好的旋律经常是传唱千百年而不衰。

二、节奏

节奏是音乐进行时的长短和强弱关系，这些关系按一定的规律交替更迭，即形成节奏。由于在不同高低、长短、强弱的音形成的旋律中，必须包含节奏这一基本要素，所以节奏又是旋律的骨干，如果没有节奏，任何旋律都无法存在。在一些特殊的情况下，脱离了旋律，节奏也能存在，比如中国的《八哥戏水》、《潮州锣鼓》等纯打击乐小令或套曲。

节奏还能反映出一些民族音乐的特征。同样是三拍子舞曲，圆舞曲的速度快速而流畅，小步舞曲则稍缓而稳重；玛祖卡舞曲的附点节奏和切分音，能展现出波兰民间舞曲特有的韵味等。

三、音色

音色是指不同人声、不同乐器及其不同组合的音响在音质方面的色彩性特征。不同种类的乐器即使奏音高相同的音，但由于各自构造材料、形状及泛音的不同，其音色也不同。音色是音乐表现手法之一，在音乐创作与演奏中起着重要的作用。音色的变化与对比，能加强和丰富音乐的表现力。特定的音色应该属于特定的音乐，而特定的音乐形象离不开特定的音色。如果让花腔女高音或抒情男高音来演唱威尔第的歌剧《弄臣》中的利哥莱托的唱段，那么，这个悲剧性角色的表演只会产生喜剧效果。

四、和声

和声是两个以上不同音高的乐音按一定的规律同时结合。和声是和弦或和音的总称，也是音乐作品的基础。和弦进行的强弱对比、协和程度、稳定性等形成和弦的倾向性，构成了和声的功能体系，直接影响到音乐作品的力度、节奏、音响等诸方面。和声不仅是曲调的陪衬，而且它本身能极大地丰富音乐的内容，它能加强旋律的稳定、宁静、柔和的感觉，又使音乐充满戏剧性。圣-桑《动物狂欢节》中的“森林中的杜鹃”，一个单簧管惟妙惟肖地模仿出杜鹃的鸣叫，钢琴以柔和的和弦平稳进行，作为一种铺垫，生动地描绘了森林的寂静。

除此之外，在欣赏音乐时还必须了解速度、力度、音区、调式调性等要素。音乐作品中诸要素一般根据情感而变化，所以要培养对这些变化的感知能力。具备了这些能力，我们便可根据音乐的感情变化，去体会音乐作品中的情感以及思想。

第二节 音乐的表现手法和结构

一、音乐的表现手法

作曲家用各种音乐表现手段创造富有表情的音响，去启发人们的情感，引起听众的联想，从而在脑海中展现种种艺术画面，形成音乐形象。理解和掌握音乐作品的表现手法，对于我们欣赏水平的提高具有十分重要的意义。

作曲家用常见的表现手法对音乐思维进行表达，构成了音乐作品的结构。在音乐思维的进行中，重复、模进、模仿、再现、变奏等是主体与发展的主要手法。

重复是最基本的手法，表现为同一声部、同一音高层次中的反复，通常是紧接着出现。

模进是主题在同一声部以不同的高度紧接反复，它有时非常严格，有时也会出现微小的变化。

模仿是主题在不同声部内的紧接反复，在管弦乐作品中主题在乐器组之间的交接中最为常见。

再现是在任何声部上的反复，再现之前主题的陈述与反复之间会出现对比性的材料。

变奏是指在保留主题音乐材料的结构基础上进行变化，主题的结构一般都会较大程度地保留。

从这些表现手法的定义中我们可以看到，它们都是不同程度上的“反复”与“变化”，所以在聆听音乐时一定要注意音乐的旋律的反复与变化，这是捕捉音乐进行的最重要的因素，也是感情发展的辅助线索。

在欣赏结构比较简单的声乐作品或小型器乐作品时，主题的反复与变化相对容易掌握，可以多做些训练，培养自己的感受能力与分析能力。

二、音乐的结构

在介绍音乐作品的结构之前，我们需要了解音乐作品的几个基本组成部分，即乐汇、乐