

普通高等学校公共艺术教育系列教材

音乐鉴赏

YINYUE
JIANSHANG

张小梅◎主 编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

013068312

普通高等学校公共艺术教育系列教材
全国教育科学“十一五”教育部规划课题
“普通高校公共艺术教育模式创新研究”成果

J605
28

音乐鉴赏

YINYUE
JIANSHANG

主 编◎张小梅

副主编◎蒯卫华 邸大鹏 乐 琴

北航

C1676021

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

J605

28

51888310

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐鉴赏 / 张小梅主编. —北京: 北京师范大学出版社,
2013.7

(普通高等学校公共艺术教育系列教材)

ISBN 978-7-303-14949-0

I. ①音… II. ①张… 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 (2012) 第 144010 号

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>
电子邮箱 gaojiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京强华印刷厂
经 销: 全国新华书店
开 本: 184 mm × 260 mm
印 张: 17.25
字 数: 380 千字
版 次: 2013 年 7 月第 1 版
印 次: 2013 年 7 月第 1 次印刷
定 价: 39.00 元

策划编辑: 王 强	责任编辑: 王 强 于 乐
美术编辑: 毛 佳	装帧设计: 毛 佳
责任校对: 李 菡	责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

序 言

——打开你的耳朵

千百年来，人们对音乐的兴趣一直处于经久不衰的状态，它流淌在生活的任何空间。音乐给人以直击心灵的力量，让我们的生活更有情趣，思维更有创意，工作更有效率，人生更加丰厚。

很多音乐爱好者都喜欢用诗情画意般的语言来描述音乐：亚里士多德将音乐当做净化心灵的洗澡水，柏拉图说音乐是美化心灵的体操，莎士比亚将音乐当做爱情的味精……音乐是不用保修的空调，能驱寒保暖又解热清凉；音乐是色彩、是小河、是美酒、是心灵的鸡汤；音乐是什么都说得很清楚的娓娓细语，也是什么都不必要说的默默禅语……这些充满了想象力的形形色色的描述以比喻的方式呈现出爱乐者对音乐的独特内在感悟。

在所有对音乐的阐释中，我们大概最为熟悉的的就是《现代汉语词典》中那句经典的论述：“音乐是用有组织的乐音来表达人们的思想感情，反映现实生活的一门艺术”。这一经典的命题明确地给我们传达了这样一些重要的信息：第一，音乐是以音响为媒介而构成的，这就意味着从主体的感知方式来看，音乐是听觉（声音）的艺术；第二，音乐中的音响是有序的，这也就是说从音乐存在的方式上看，音乐是时间的艺术；第三，音乐具有表达人们的思想感情，反映现实生活的功能，这表明从音乐的本质功能上看，音乐是情感的艺术。

而如今，有序的乐音能够成为音乐（传统音乐），无序的乐音也能够成为音乐（一些拼贴音乐）；有序的噪音可以称之为音乐（一些带有节奏的打击乐），无序的噪音也可以称之为音乐（一些自然界音响合成的具体音乐）；更有甚者，没有任何音响的也叫音乐（偶然音乐）。显然到目前为止，在音乐的界定上我们还没有能够达成共识，但这并不意味着我们不能对音乐有个基本的认识。我们尊重并守卫着传统的看法，但我们并不拒绝新鲜的事物，我们坚信：无论它是古典音乐还是现代音乐，是高雅音乐还是流行音乐，是欧洲音乐还是民族民间音乐，真正的音乐一定能使我们的心灵走向和谐、走向秩序、走向崇高；真正的音乐一定是经过历史的筛选，经过时间长河的冲刷，能够长久地铭刻在我们心中的东西。

怎样倾听音乐

音乐是音响的艺术，是时间的艺术，是情感的艺术。为了更好地欣赏和理解音乐，人们利用许多音乐本体之外的东西来解释音乐，如宗教、历史、社会等，因为它们和音乐创作有着千丝万缕的联系。在对音乐的阐释中，时代背景、创作过程、作曲家的逸事、典故以及生活琐事都派上了用场。在这个问题上，美国现代音乐家科普兰在《怎样欣赏音乐》一书中告诉我们：“读这本书并不能加深对这门艺术的理解。如果你要更好地理解音乐，再

也没有比倾听音乐更重要的了。”科普兰的提醒是非常重要的，因为音乐是诉诸人的听觉的一种艺术形式，音乐和我们进行情感的“沟通”就是通过音响来实现的。当我们面对浸透着作曲家丰富情感体验的音乐作品时，没有什么比用耳朵去聆听、用心去感悟更重要的了。

如何才能更好地体验音乐中所蕴含的深刻而丰富的情感呢？我们怎样做才能真正理解音乐中的“意义”，从而准确地把握住作曲家的创作意图呢？在这里我们首先要说明的是：由于音乐外延的扩大，不同类型的音乐有不同的欣赏重点，我们不能涵盖所有的音乐类型。因此我们在这里所谈论的欣赏方法更适合于有组织的乐音体系。我们将尝试着将音乐欣赏过程分为以下三个层次，不过没有人在欣赏音乐时会将这三个层次截然分开，做出这样的划分仅仅是为了更好地阐释清楚欣赏音乐的方法和角度。

第一，欣赏音乐首先要从感知音响开始。

音乐欣赏的前提是音响感知。在这一层面上，我们对音乐进行初步的、感性的体验，即在音响中粗略地感知到音色、节奏、旋律、谐和、不谐和等外部特征，从这些外部特征中对音乐有一个初步的印象：狂野的还是安详的、悲伤的还是欢乐的、刺耳的还是柔和的……虽然听者的欣赏能力不同，在头脑中所留下的听觉印象也会不同，从而所激起的心理情绪也不一样，但对音乐的基本情绪理解不会有太大的分歧，正如从《百鸟朝凤》中我们感受到的是欢乐祥和而不会是忧郁伤感，从肖邦的《革命》中我们体验到的是激昂悲愤而不是缠绵与欢乐。

在这一层面上，我们所感受到的有关音乐的印象仅仅是感性的、直观的认识。事先了解作品的标题含义和相关的文字说明，能够使我们在把握音乐的基本情绪方面有一个比较客观的依据。不过，即便欣赏者不懂多少音乐知识，或者也不知道作品的来龙去脉，仅凭借着正常的感知能力，也能够从这些外部特征中把握音乐中基本情绪的变化。

第二，深入理解音乐的情感内涵。

仅仅把握住音乐的基本情绪，远远达不到音乐欣赏的目的。音乐以无数细微的差别和变化表达多种多样的情绪，它甚至可以表现任何用语言都无法描述的情绪。莫扎特的音乐是开心喜悦的微笑还是含着眼泪的微笑？柴可夫斯基的第六交响曲是悲观主义的悲哀还是具有反抗精神的悲痛？黄土高原上的秦腔是无可奈何的悲凉还是具有乐观精神的苍凉？作曲家将内心丰富的情感凝固在音乐中，这些细微的情感差别通过节奏的变化、音符的强弱、和声色彩的变换、主题的发展变化等不同的音响形式表现出来。这就要求我们在欣赏音乐时凭借着自己对音乐的感受力，努力去捕捉音乐中每一个微妙的情感变化。当音乐中的情感与我们在生活中所积累起来的记忆经验相类似时，就会激发我们的联想，从而产生情感上的共鸣。正是在这一层面上，我们认为：有着良好音乐感知力的专业人士比业余爱好者更容易把握住音乐中细微的情感变化；有着丰富生活阅历的老人要比单纯的孩子更容易深入理解音乐中的情感内涵。

对很多欣赏者来说，在这一层面上欣赏能力的提高可不是一蹴而就的。它不仅需要良好的音响感知力、丰富的生活阅历等，还要有深厚的音乐艺术修养。而要获得这样的素质，是不能抛开理性的思维的，尤其是到深层理解音乐的阶段时。当我们对音乐的基本形式要素有清晰的认识，对音乐的结构和主题的发展有整体的把握，对音乐创作的整个背景有充分的了解之后，再去体验，里面就已经含有理性的认知成分，这种理性的认知反过来会加深我们的感性体验。深刻的情感体验往往就是在高度的理性认识的基础上产生的。

第三，音乐中的社会历史内涵。

尽管音乐中的情感表达是一种非常个人化的心理现象,但是这种情感却不能脱离社会历史的因素。我们从音乐中感受到的愉悦、愤怒、悲哀、欢笑等不同于生活中的喜怒哀乐,绝不是生活中简单、直白的情感发泄,作曲家内心所凝聚的丰富情感必然会受他所处的社会环境、民族性格和文化传统的影响。回荡在肖邦《革命》中的悲愤和激昂,无疑是社会历史所催生出来的产物;中国传统文化对个体心性以及对自然之理的探求,孕育了《春江花月夜》中的平和、闲适和优雅;《流浪者之歌》中的伤感和忧郁以及奔放和热情,离不开吉卜赛人独特的生活方式和民族性格。从某种意义上说,音乐中的情感包含着客观的因素,因此我们在音乐欣赏的过程中要结合理性的认知,有意识地去体会隐藏在情感背后的社会文化内涵。

以上分别谈了音乐欣赏的三个层面,从所谈的内容来看,音乐欣赏离不开感性的体验,但是音乐理解也脱离不了理性的思考。为了真正地理解音乐,许多研究者努力探索音乐欣赏的途径。怀着这种美好的愿望,本书的编者以音乐审美由低到高、由浅入深的三个阶段为立足点:从浅层次的音乐元素介绍和对比聆听开始,经由音乐交融的新产物(影视、动漫、音乐剧),到更深层次的体验音乐情感,理解音乐的文化内涵——在这一层面上,我们以音乐地图为纬,共时性地展现中国与世界民族音乐风貌;我们以音乐历史发展为经,历时性地呈现时代的变迁。同时在音乐万象中,我们力图呈现艺术思潮对音乐的影响和冲击——我们逐步转移着音乐欣赏的重点,引导大家掌握音乐欣赏的方法,提高音乐欣赏的水平。希望我们的探索能够帮助大家探明音乐所传达的意义,哪怕只是一鳞半爪。

音乐与大学生

在许多学者的眼中,音乐的功能是多方面的,它不仅具有使我们获得听觉感性体验的本质功能,也具有或强或弱的认识某种外在对象的认识功能。它可以在心理学层面上发挥作用,注重音乐对心理健康的调节,也可以在社会政治学层面上,强调音乐所激起的社会效应,还可以呈现在人类学层面上,关注音乐的文化意义……总体来看,音乐在不同的语境中,对不同的群体会发挥不同的作用,它可以多方位地满足人类的需求。就当代的大学生来说,音乐对这个青年群体的影响是显而易见的。为了更清楚地看到这一点,我们将音乐对大学生的一些重要影响粗略地分为四种。

(一)净化心灵

音乐是情感的艺术。音乐在情感表达方面的特性,决定了它对大学生的影响必定是“动之以情”的引导,而不是“晓之以理”的教育。音乐家将自身丰富的情感体验和思想以艺术化的方式注入到音响中,而音乐中所蕴含的那些激昂、崇高、缠绵、伤感等复杂的情感体验又能够召唤出聆听者的一种类似的心理结构,唤起他们的喜怒哀乐,从而产生情感上的共鸣。在这个情感共融的过程中,大学生个人的情感“填充着”音乐中的情感,同时音乐中所凝聚的情感体验又丰富着大学生自身的情感,并将这种个人化的“小情感”纳入到音乐中所蕴含的高尚、庄重、典雅的“大情感”中去,二者彼此渗透相互融合,这就是让个人的情感欲望升华的过程,也是一个心灵净化的过程。在这个情感洗礼的过程中,我们能够感悟到人生乐观的态度、豪迈的精神、对理想的憧憬以及一种人生的力量……从人的情感方面来培养具有高尚情操的人,这是美育的一项重要任务。

(二)培养想象力和创造性思维

音乐给我们提供了一种没有具体形象、没有清晰故事情节的情感氛围,这就意味着不同的聆听者会有不同的情感体验,即便是同一位聆听者在不同的时间倾听,也会有不尽相同的感受。音乐所呈现出来的这样一些特点,使得它自身具有极大的不确定性和多义性,这就给我们留下了广阔的联想空间。理解一部伟大的音乐作品同时也是我们去“解释”、去“再创造”的过程。这个过程直接培养了学生的想象力,进而发展了学生的创造性思维。从音乐欣赏的角度来说,想象与联想是更高层次的创造性活动。

(三)心理调节功能

现代性的理性精神本能地排斥着人文关怀,而大学生在社会转型期所面临的压力和困惑,必然会萌生出种种感伤的或者压抑的情绪。大学生的年龄和心理特点使他们普遍具有某种冲动和激情,这种冲动的情绪如果没有合理释放的渠道,要么就只能独自品尝,要么就走向偏激,导致过激的行为,心理疾病逐渐形成。因此我们需要为青年人心灵的冲动和青春的激情找到释放的通道,而音乐不仅能够抚慰他们心灵的骚动和不安,使他们的个人情感得到升华,而且可以成为大学生情绪表达的一种合理的方式。

(四)社会政治功能

伴随着理性的思考,人们更加深入地认识到了音乐的本质功能是为满足人们感性审美的需要,兼具社会政治功能。公允地说,音乐的确有着这样一种作用,因为音乐的产生离不开社会历史的因素,不过音乐实现这一功用的方式却依然遵循着音乐本质功能所强调的情感体验这一思路。这一点马尔库塞解释得非常到位:“艺术不能改变世界,但是它却可以致力于变革那些能够改变世界的男人和女人的意识和冲动。”正是以这种方式,在战争年代,音乐承担起了“鼓舞士气”的任务;在和平年代,音乐传达着“至善和友爱”;借助于这种庄严神圣的情感,音乐增强了人们的向心力和凝聚力,间接地完成了社会动员的功能。

总之,想进入音乐的殿堂,首先要了解音乐的表现手段才能真正进入“就音乐而谈音乐”的领域,从中体验和感悟音乐中的逻辑魅力。

朋友,如果你想与音乐为友,请打开你的耳朵吧!

前言

当今我国普通高校教育是传递、储存文化和创新、发展文化的重要基地,艺术教育作为一种文化现象,既具有很强的扩展性、渗透性和公众参与性,又具有很强的感染力、传播力和社会影响力,它培养人的艺术气质和人文修养,是建设我国文化软实力的重要因素。依据国家艺术教育规划,北京师范大学张小梅率多位活跃在大学生艺术俱乐部第一线的老师和研究生助教们,承担教育部“十一五”规划课题“普通高校公共艺术教育模式创新研究”,总结音乐教改实践经验,编纂了这本音乐鉴赏教材,以满足高校公共艺术课程教学改革不断深化的需求,探索高校公共艺术教育新模式的建立。这本教材是北京师范大学多年来从事公共艺术教育改革,实施艺术理论导学课程与音乐俱乐部实践相结合的产物。

为深化艺术教育改革,北京师范大学早在2002年即提出公共艺术教育改革方案,推出“大学美育”和“艺术俱乐部”相结合的公共艺术教育新模式,成立了音乐、影视、舞蹈空间、书法和CG(计算机图形)等艺术俱乐部。音乐俱乐部在“大学美育”课程理论的基础之上,以其新颖的内容、生动活泼的互动形式深受大学生们的喜爱。基于此,本书主编带领相关老师和研究生助教们逐步摸索出以人文教育、创新实践教育和个体审美教育为线索的普通高校公共艺术教育模式新思路。在教学改革和科研的推动下,充分吸纳音乐俱乐部的教学成果,推出这本适合当代大学生审美特点和欣赏趣味的音乐鉴赏新教材,为当代大学生艺术素养的形成和人格力量的培养贡献微薄之力。

本书的创新之处在于:

编写思路中贯穿艺术教育新理念。

编者本着“从学生中来,到学生中去”的编写思想,紧密结合当前的大学生艺术教学实践活动,力求将艺术教育理念贯穿本科教育的始终。

编写内容方面体现多元文化视角。

本书所选用的音乐作品均为音乐俱乐部的老师和研究生助教们从大量深受学生喜爱的作品中精选出来的,既涵盖了古今中外的经典作品,又包含了诸多深受年轻读者喜爱的富于流行性和前沿性的音乐作品;同时,本书包含了对传统音乐体裁的阐释,而且增添了对音乐剧、影视音乐和动画音乐等新兴的音乐体裁的介绍。教材力求从人文、历史、哲学和宗教等多个角度反映音乐的表现力,以纵向的音乐发展脉络和横向的多学科、多门类相融合的广阔视角去解读音乐作品。

编写形式方面遵循音乐鉴赏认知规律。

本书采用的编写体例遵循认知心理学的原理,从感知入手,在聆听音乐的同时对音乐作品获得初步认识,继而在聆听与感受环节从音乐本体的角度进行深入剖析,从而获得对某一作品或某类作品的完整的审美体验。这样的编写体例顺应了学生从感性到理性的认知顺序。在每章节的开始设置了导读,在每章节的末尾设置了知识链接、拓展学习和思考与练习,以拓宽学生的音乐视野,帮助学生全面而系统地进行音乐体验和认知活动。

本书在章节设置上遵循由浅入深、由表及里、循序渐进、层层深入的原则。第一章

“音乐·要素”，从了解、认识音乐的基本要素入手，分别介绍了音高、音色、节奏、旋律、和声、主题。第二章“音乐·情境”，从音乐的情感色彩角度进行观照，阐释了不同情感类型与不同音乐色彩的相互比照。第三章“音乐·交融”，主要讲述了音乐与其他艺术门类间的相互融合，介绍了歌剧、舞剧、音乐剧、影视音乐、动画音乐等内容。第四章“音乐·事典”，选取中国和欧洲具有代表性的“音乐事典”，带领读者以概览的方式了解中国和欧洲的音乐发展历程。第五章“音乐·人文”，分设音乐地图、音乐万象、音乐人生三个板块，从人文层面上对世界民族民间音乐，音乐与人生互释、音乐与宗教、哲学等学科的融合等内容去探求音乐与世界的内在联系。

本书既可作为一本16~18周普通高校公共音乐课程教材，也可作为普及音乐艺术教育的课外读物。希望本书以其丰富多彩的内容、通俗易懂的语言和紧扣时代的编写风格使不同层次的读者能够在本书中各取所需，走近音乐。

为了便于学习，本书插入了大量丰富、生动的图片和谱例，以帮助读者直观地感受和了解音乐知识，使读者在阅读的同时从感知和理解的层面体验音乐的魅力。

编者

2012年2月

目 录

第一章 音乐·要素	1
第一节 音 高	1
第二节 音 色	6
第三节 节 奏	16
第四节 旋 律	23
第五节 和 声	32
第六节 主 题	40
第二章 音乐·情境	51
第一节 激 越	51
第二节 静 谧	63
第三节 欢 乐	75
第四节 哀 怨	84
第五节 思 念	92
第三章 音乐·交融	101
第一节 歌 剧	101
第二节 舞 剧	124
第三节 音乐剧	132
第四节 影视音乐	141
第五节 动画音乐	149
第四章 音乐·事典	157
第一节 音乐事典(中国篇)	157
一、古乐遗响	157
二、学堂乐歌	167
三、抗日战歌	170
四、复兴之路	173
第二节 音乐事典(欧洲篇)	176
一、巴洛克风	177
二、完美古典	179
三、浪漫主义	182
四、多元音乐	186

第五章 音乐·人文	190
第一节 音乐地图	190
一、中国民族民间音乐	190
二、世界民族音乐	203
第二节 音乐万象	215
一、音乐中的宗教色彩	215
二、音乐中的哲学世界	218
三、音乐中的诗歌意境	222
四、音乐中的戏剧场景	226
五、音乐中的美术天地	228
六、音乐与体育文化	231
七、音乐与建筑	233
八、音乐与宇宙的会通	236
第三节 音乐人生	238
一、巴洛克音乐的大师——巴赫	239
二、音乐神童莫扎特	241
三、“乐圣”贝多芬	244
四、“悲怆”——柴可夫斯基的命运	247
五、国乐大师刘天华	249
六、“人民音乐家”——冼星海	251
七、国歌的缔造者——聂耳	253
八、“指挥皇帝”——卡拉扬	255
九、“我的太阳”——帕瓦罗蒂	257
十、“黑暗中的天籁”——安德烈·波切利	259
十一、流行歌王迈克尔·杰克逊	261
参考文献	263
后 记	264

第一章 音乐·要素

【本章概述】

音乐的基本要素是指构成音乐的各种元素，包括音的高低、长短、强弱、音色、和声、旋律和主题等。这些基本要素相互配合，形成一种能够表情达意的音乐。本章通过对经典曲目的赏析，分别从感知、体验和认知三个层面由浅入深地走近音乐，使读者在感性地欣赏经典曲目的同时，能够从理性的层面对音乐元素的作用有更深刻的了解。

第一节 音 高

【导 读】

音高是构成音乐的要素之一。本节通过对不同音区的声乐作品进行对比和分析，引导读者体会不同音高带给人的不同感受，理解在音乐作品中音高的变化对加强力度和推动乐曲的高潮所起的重要作用，感受音的高低与作品的音乐色彩、情感之间的关系。

【聆听与感受】

▲泛听曲目：《复仇的火焰在我心中燃烧》(莫扎特曲 选自歌剧《魔笛》)

这是一首极为华丽的花腔女高音咏叹调，选自歌剧《魔笛》的第二幕第八场。乐曲以饱满而坚定的F大调开始，音区从 a^1 开始，两小节后逐渐转入高音区达到 f^3 ，在第24~32小节以及第35~43小节处，音乐巧妙地发展为华丽的花腔乐句，弹性的同音反复和分解音型在低音区环绕，体现了花腔女高音宽广的音域和灵巧的声音特点。花腔女高音的音域见图1-1-1。

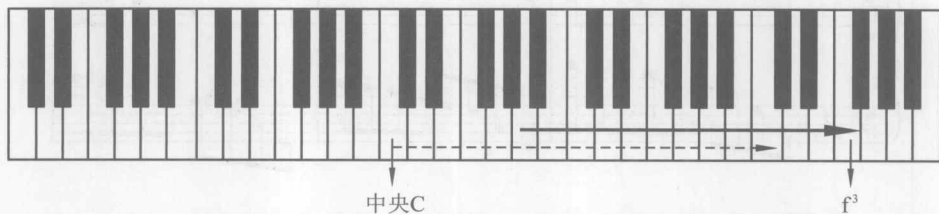

图 1-1-1 音域图

(虚线线条为女高音音域；实线线条为花腔女高音所达到的音域)

▲欣赏曲目：《美丽的草原我的家》(阿拉腾奥勒曲 选自同名电视剧《美丽的草原我的家》)

这首歌曲由我国著名蒙古族女中音歌唱家德德玛演唱。女中音的音域为 $a^1—a^2$ ，适合演唱抒情、优美的歌曲。德德玛用女中音独有的宽广和浑厚把草原一望无际的美丽风光以及牧民对新生活的向往形象地展现在人们眼前。

【分析与体验】

▲精听曲目：《歌剧 2》(维塔斯曲)

这首歌曲的俄文名为“Опера №2”，是俄罗斯歌手、“海豚音”王子维塔斯(Vitas)的成名曲。这首歌曲最大的特色在于超高音部分(见谱例 1-1-1)。维塔斯以某种具有神秘力量的超高音(图 1-1-2)，让听众感知了人声音高的极限。他空灵美妙的高音悠远却又不失亲切，音域横跨 5 个八度，他呼啸式的“海豚音”能让听者痛快地宣泄现实世界带给自己的烦恼，抛却痛苦和忧伤，展开想象的翅膀，飞向另一充满光明和希望的维度空间。“海豚音”给人的感官冲击所带来的联想力量使这首乐曲在俄罗斯获得了 114 个奖项，且不受语言的限制风靡全球。

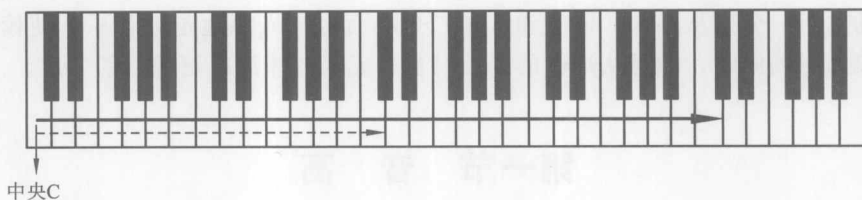

图 1-1-2 音域比较图

(虚线线条为一般男高音的音域；实线线条为维塔斯的音域)

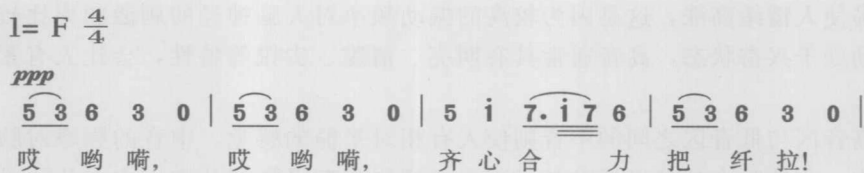

谱例 1-1-1

▲精听曲目：俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》(选自《俄罗斯民歌集》)

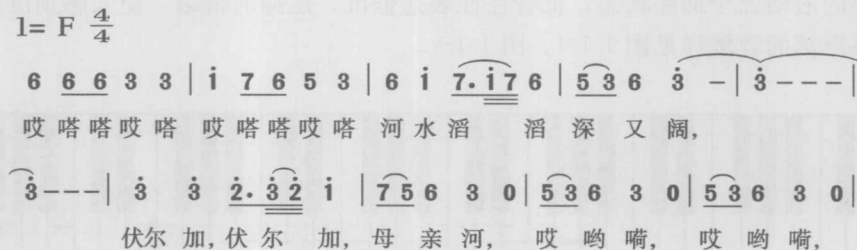
这是一首举世闻名的俄罗斯民歌。雄浑、低沉的男低音带来忧郁深沉的基调，给人以沉重和艰辛感。作曲家巴拉基列夫生动地描绘了完整的纤夫拉船的劳动过程，男低音的演唱把《伏尔加船夫曲》的深层内涵进一步挖掘并完美地演绎出来。作品深刻反映了俄罗斯人民在沙俄时代的苦难生活，同时也充分体现了俄罗斯人民深沉、宽厚而坚强不屈的性格(图 1-1-3)。

乐曲(见谱例 1-1-2)首先以衬词开始，尽管用最弱的力度来表现，但同样可以清楚地听到歌曲所蕴含的铿锵有力的拉纤节奏，且男低音的音域正好符合歌曲所要表达的寓意：以低沉、粗犷的声线，把纤夫不甘心忍受奴隶般生活的悲愤情绪表现得淋漓尽致：

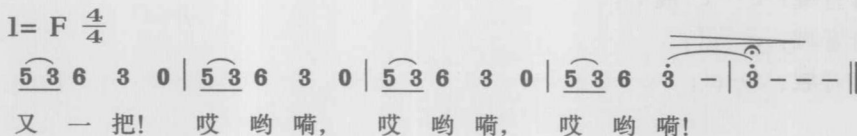
谱例 1-1-2

歌曲中表现更多的是无止境的痛苦、压抑的愁绪和内心的呐喊，这是一种发自内心的抗争(见谱例 1-1-3)：

谱例 1-1-3

歌曲的结束部分用本曲的开头两小节结束(见谱例 1-1-4)，但不同的是增加了六拍的高音 f^2 ，这高音就像是纤夫的呐喊，喊出了纤夫内心的苦痛：

谱例 1-1-4

图 1-1-3 伏尔加河上的纤夫

【理解与认知】

音高是指各种不同高低的乐音，即音的高度。从物理学上说，音的高低是由发音体的振动频率(每秒振动的次数)决定的，两者成正比关系：频率振动次数多则音“高”，反之则“低”。音乐中的音高有一定的界定，一般以钢琴音域的 5 个八度为限。

不同音高对于人们情绪的影响各异：

高音易使人情绪高涨，这是因为较高的振动频率对人脑神经的刺激频率比较高，使人的神经活动处于兴奋状态，高音通常具有明亮、清脆、尖锐等特性，会让人有紧张、单薄之感。

介于高音区与低音区之间的中音则使人有相对平静的感觉。中音的频率对脑神经的刺激频率居中，它使听众的神经活动处于兴奋与抑制相互平衡的状态。中音往往是音乐的主要部分，使人感到松弛、舒畅。同时，它亦为高音引起的兴奋与低音给予的压抑提供了对比的基础。

低音易使人情绪压抑。这是因为比较低的振动频率对神经的刺激频率也相对低，因而使人脑神经的活动处于抑制状态。低音往往表达低沉、压抑的情绪，使人感到沉重阴暗。

人声各声部的音域详见图 1-1-4、图 1-1-5。

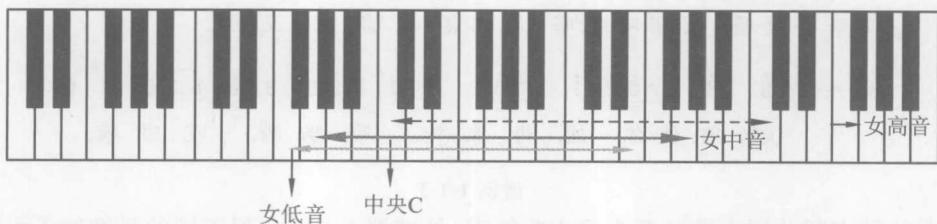

图 1-1-4 女声各声部音域图

女高音音域： $c^1—c^3$ 或 f^3 ；

女中音音域： $g—g^2$ ；

女低音音域： $f—e^2$ ；

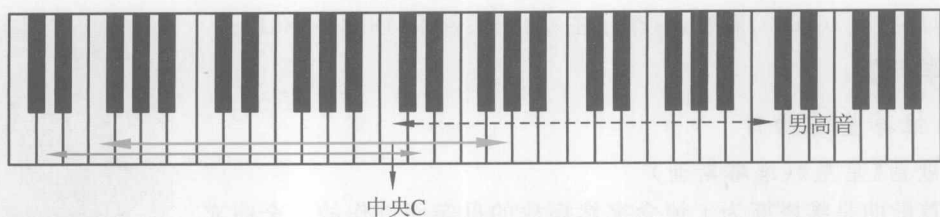

图 1-1-5 男声各声部音域图

男高音音域： c^1-c^3 ；

男中音音域： $F-g^1$ ；

男低音音域： $D-d^1$ 。

【知识链接】

1. 花腔

“花腔”一词源自德文 Koloratur，指旋律精巧灵活的装饰。花腔女高音的特点是音色圆润、明亮，运转灵巧、机敏，在高音的极端区域可以轻盈自如地跳跃。

2. 同音反复

“同音反复”是音乐中常见的一种音型，指相同音符并列、重复出现的旋律进行方式。

3. 音型

音乐术语，具有一定特性，主要表现在节奏和伴奏部分，它往往反复出现，贯穿全曲，具有统一乐曲格调的作用。

4. 维塔斯

维塔斯，俄罗斯当代著名歌手，乌克兰人，1981年2月19日出生，他凭借14岁时写的《歌剧2》中“来自外星”的神秘高音的精彩演绎一举成名。他的作品具有哲学的思想、诗人的气质和宗教的情怀，既借鉴俄罗斯传统音乐元素，吸收世界各地音乐的精华，又赋予古典作品新的活力(图1-1-6)。代表作品有《歌剧2》《星星》和《永恒之吻》。

5. 海豚音

又被称为哨音，这是非音乐人士创造出来的新词，据说海豚能发出2000~10万赫兹的多种波长的高频超声波，远远超出人声的界限，因此常用海豚音来形容超高音。其代表人物除了维塔斯以外，还有享有“海豚音皇后”美名的玛丽亚·凯莉和海豚音的鼻祖蜜妮·莱普顿等。

6. 巴拉基列夫

俄罗斯音乐家，1837年1月2日出生(图1-1-7)。1857年组成以他为首的“强力集团”。“强力集团”的主要成员有5位，他们分别是：米利·阿列克谢耶维奇·巴拉基列夫、恺撒·居伊、莫捷斯特·彼得诺维奇·穆索尔斯基、亚历山大·波菲利维奇·鲍罗丁、尼古拉·安德烈耶维奇·里姆斯基-科萨科夫。他的音乐绚丽多彩且富于想象力，采用了很多民间音乐的主题，是俄国民族乐派的重要代表。代表作品有钢琴幻

图 1-1-6 维塔斯

想曲《伊思拉美》(1869)和歌剧《李尔王》的配乐音乐(1858—1861)。

【拓展学习】

1. 推荐鉴赏曲目

▲歌曲《星星》(维塔斯曲)

这首歌曲是维塔斯为了悼念突然病故的母亲而创作的。全曲充盈着爱与思念,他用悠长的声音制造出遥远的距离感,歌词优美,情感浓郁。在全曲的最后结束部分,他用其特有的“海豚音”使歌曲达到高潮。

▲歌曲《Emotion》(选自专辑《Emotions》)

这首歌曲由著名女歌手玛丽亚·凯莉演唱。这首歌曲是美国“公告牌”排行榜的冠军单曲,富有青春活力,动感十足,同时还有连跳的海豚音,技巧高超。全曲共有7处出现“海豚音”,其中以最后4次超高的海豚音为经典。

2. 思考与练习

欣赏维瓦尔第的《a小调短笛协奏曲》和米歇尔·梅诺的《低音提琴小奏鸣曲》,对比两首作品,感受不同音区的音高给人的不同情感体验。

图 1-1-7 巴拉基列夫

第二节 音色

【导读】

音色即音的色彩,不同的音色能够塑造出不同的音乐形象。本节通过对不同人声、不同乐器代表作品的对比和分析,引导读者体会不同的发声方法和发音体的不同所带来的音色上的差异,理解不同的音色所表现出的丰富的色彩,感受音色与塑造音乐形象之间的关系。

【聆听与感受】

▲泛听曲目:咏叹调《再不要去做情郎》(莫扎特曲 选自歌剧《费加罗的婚礼》)

这首歌剧选段是第一幕即将结束,费加罗劝慰童仆凯鲁比诺时唱的一段咏叹调。男中音深沉、威武且富有阳刚气质的音色,把费加罗坚定自信、豪爽勇敢的性格完美地表现出来。

▲欣赏曲目:小提琴曲《新疆之春》(马耀中、李中汉曲)

这首乐曲活泼欢快,描写了春天时新疆美丽的景色以及愉快的人们对未来生活的向往。小提琴的音色优美、圆润、嘹亮,接近人声,有很强的表现力,仿佛可以看到一位美丽的维吾尔族姑娘在绿草如茵的巴音布鲁克草原上翩翩起舞的情景。

▲京胡曲《夜深沉》(吴华曲 选自京胡组曲《虞美人》)

这是一首脍炙人口的京剧曲牌,描写了霸王别姬的动人故事。演奏者用京胡特有的清脆、明亮、纯净、圆润的音色表现楚霸王刚劲有力的精神气质。

▲歌剧选段《笑之歌》(小约翰·施特劳斯曲 选自轻歌剧《蝙蝠》)

这首歌剧选段是第二幕中一段著名的咏叹调,埃森斯坦伯爵的女仆阿黛莉穿了从她女