

Linyue
Jianshang

21世纪高等院校规划教材

音乐鉴赏

主编 钟 华 袁文迪 李 萍

北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

内容简介

本书是教育部普通高等教育“十一五”规划教材，是“21 世纪高等院校规划教材”系列之一。本书以《音乐鉴赏》为书名，旨在提高大学生的音乐素养，培养其音乐审美能力。本书共分八章，内容包括：绪论、音乐与人的关系、音乐要素、音乐语言、音乐体裁、音乐流派、音乐欣赏、音乐与人生。本书可作为高等院校音乐专业及相关专业的教材，也可供音乐爱好者参考。

音乐鉴赏

主 编 钟 华 袁文迪 李 萍

副主编 姜 勇

北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

内 容 简 介

本书针对目前大学生提高综合人文素质的需要,结合教学与实践,从学习和掌握音乐鉴赏的基础知识入手,结合音乐的本身特点编写而成。全书主要介绍了音乐基础知识、声乐知识与作品鉴赏、器乐知识与作品鉴赏、综合艺术音乐鉴赏等知识,内容丰富,形式生动,可以让读者在欣赏优雅音乐的同时,全面而深入地了解充满魅力的音乐世界。

本书可作为普通高等学校的素质课教育教材,也可作为广大音乐爱好者的参考用书。

音 乐 鉴 赏

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/钟华,袁文迪,李萍主编. —北京:

北京邮电大学出版社,2014.2(2015.5重印)

ISBN 978-7-5635-3865-2

I. ①音… II. ①钟…②袁…③李… III. ①音乐欣

赏—世界—高等学校—教材 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 026231 号

书 名: 音乐鉴赏

主 编: 钟 华 袁文迪 李 萍

责任编辑: 边丽新

出版发行: 北京邮电大学出版社

社 址: 北京市海淀区西土城路 10 号(邮编:100876)

E-mail: publish@bupt.edu.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京振兴源印务有限公司印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张: 15.5

字 数: 377 千字

版 次: 2014 年 2 月第 1 版 2015 年 5 月第 2 次印刷

ISBN 978-7-5635-3865-2

定 价: 39.00 元

· 如有印装质量问题,请与北京邮电大学出版社发行部联系 ·

服务电话:400-615-1233

音乐教育是文化大发展、大繁荣的一个重要组成部分,又是提高人的文化素养的一项重要内容。在人们对音乐的品味追求越来越高的新形势下,怎样让更多的人学会感受音乐、听懂音乐显得尤为重要。

音乐具有鲜明的节奏,使人陶醉于无穷的联想与想象之中;它有丰富的和声,使人体会到自然赋予人类的和谐与丰满;它有美妙的音色,带给人无限美的享受;它有恰如其分的配器,营造了多彩的音响效果,使人置身于音乐的独特境界。而鉴赏的作用,就是带领人们在感知了音乐表层所表现的种种以后,去了解音乐当中所蕴含的人文内涵,从而具备音乐的审美能力和评价、判断能力。本书就是以培养审美判断力为目标编写的。

本书具有以下特点。

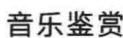
(1)内容丰富,是一本比较完整、全面的综合教材。本书一共分四篇,分别介绍了音乐基础知识、声乐知识与作品鉴赏、器乐知识与作品鉴赏、综合艺术音乐鉴赏。

(2)本书从基础理论讲起,例证具体、详实,由浅入深,先易后难,以利于为学生学习打下坚实的基础。

(3)文字表达简明扼要、通俗易懂。本书结合非艺术普通高校大学生及广大音乐爱好者学习音乐的特点,避免了理论过深、过专。

(4)内容新颖,选取了许多近现代的优秀作品,体现了教材的与时俱进性。

本书由抚顺师范高等专科学校钟华、武昌职业学院袁文迪和西安铁路职业技术学院李萍任主编,抚顺师范高等专科学校姜勇任副主编,参与编写的还有长春旅游学院时茜,长春信息技术职业学院包春吟和抚顺师范高等专科学校张帆、刘梦、张巍。具体分工如下:第一章由包春吟编写;第二章、第三章和第十三章由姜勇编写;第四章和第六章由袁文迪编写;第五章由时茜编写;第七章至第十章由钟华编写;第十一章和第十二章由李萍编写;第十四章由张帆、刘

根据国家相关法律的规定,本书所选用的作品已经向中国音乐著作权协会购买在本书中的使用权。

由于编者水平有限,书中难免存在疏漏和不足之处,恳请读者批评指正。

编者

CONTENTS 目 录

第一部分 音乐基础

第一章 音乐的基本知识	3
第一节 音和音符	3
第二节 音乐的基本要素	18
第三节 如何欣赏音乐	21

第二部分 声乐知识与作品鉴赏

第二章 人声的分类与声乐演唱形式	25
第一节 人声的类别与组合	25
第二节 声乐的演唱形式	28
第三章 民歌	32
第一节 民歌概述	32
第二节 汉族民歌	34
第三节 少数民族民歌	43
第四节 外国民歌	47
第四章 戏曲与曲艺	57
第一节 戏曲	57
第二节 曲艺	68
第五章 流行音乐	77
第一节 流行音乐概述	77
第二节 中国流行音乐鉴赏	80
第三节 欧美流行音乐鉴赏	92
第六章 大型声乐作品	107
第一节 中国大型声乐作品鉴赏	108
第二节 外国大型声乐作品鉴赏	115

第三部分 器乐知识与作品鉴赏

第七章 中国民族乐器	121
第一节 吹奏类乐器	121

第二节	弹拨类乐器	124
第三节	拉弦类乐器	126
第四节	打击类乐器	128
第八章	西方乐器	133
第一节	西方常见乐器	133
第二节	电声乐器及乐队编制	141
第九章	大型器乐作品	144
第一节	大型器乐作品体裁概述	144
第二节	中国大型器乐作品鉴赏	147
第三节	外国大型器乐作品鉴赏	156
第十章	小型器乐作品	175
第一节	前奏曲	175
第二节	练习曲	176
第三节	即兴曲	177
第四节	谐谑曲	177
第五节	幽默曲	178
第六节	夜曲	179
第七节	小夜曲	179
第八节	无词歌	180
第九节	摇篮曲	181
第十节	船歌	181
第十一节	浪漫曲	182
第十二节	叙事曲	183
第十三节	幻想曲	184
第十四节	随想曲	185
第十五节	狂想曲	187
第十六节	进行曲	187

第四部分 综合艺术音乐鉴赏

第十一章	歌剧与音乐剧	193
第一节	歌剧基础知识	193
第二节	中国歌剧作品鉴赏	196
第三节	外国歌剧作品鉴赏	201
第四节	音乐剧	209
第十二章	舞曲	216
第一节	舞曲的发展及特点	216
第二节	舞曲的主要体裁	216

第三节 圆舞曲作品鉴赏	217
第十三章 舞剧	220
第一节 舞剧的发展及艺术特点	220
第二节 中国舞剧作品鉴赏	221
第三节 外国舞剧作品鉴赏	224
第十四章 电影和电影音乐	227
第一节 电影和电影音乐基础	227
第二节 电影音乐作品鉴赏	232
参考文献	239

第一章

音乐的基本知识

第一部分

音乐基础

第一节 音和音符

在大自然中，声音无处不在。它不仅是一种物理现象，也是一种艺术。声音的振动通过空气传播，进入我们的耳朵，被大脑感知。声音的高低、强弱、长短、音色等构成了音乐的要素。音乐是人类情感表达的重要方式，也是文化传承的重要载体。

声音的产生需要振动。当物体振动时，周围的空气分子也会随之振动，形成声波。声波通过空气传播，进入我们的耳朵，被大脑感知。声音的高低、强弱、长短、音色等构成了音乐的要素。

音乐是由一系列有组织的音符组成的。音符是音乐的基本单位，它表示声音的长短和强弱。音符的排列组合形成了旋律，而旋律的起伏变化则构成了音乐的情感表达。音乐不仅能够陶冶情操，还能激发人的创造力和想象力。

音乐是人类文明的重要组成部分。从远古的原始部落到现代的文明社会，音乐始终伴随着人类的生活。它不仅是一种艺术形式，更是一种文化现象。音乐能够跨越国界和语言的障碍，成为人类沟通心灵的桥梁。

第一章

音乐的基本知识

音乐是人们抒发感情、表现感情、寄托感情的艺术,不论是唱、奏或听,都关联着人们千丝万缕的情感因素。音乐是对人类感情的直接模拟和升华,人们可以在音乐审美过程中,通过情感的抒发和感受产生认识和道德的力量。

为什么音乐能表达人们的感情呢?因为音与音之间连接或重叠,就产生了高低、疏密、强弱、浓淡、明暗、刚柔、起伏、断连等,它与人的脉搏律动和感情起伏等有一定的关联,特别对人的心理会起着不能用言语所形容的影响作用。

广义地讲,音乐就是任何一种艺术的、令人愉快的、神圣的或以其他方式排列起来的声音。音乐的准确定义仍存在着激烈的争议,但通常可以解释为一系列对于有声、无声具有时间性的组织,并含有不同音阶的节奏、旋律及和声。音乐与人的生活情趣、审美情趣、言语、行为、人际关系等有一定的关联,是人类生活中最重要的艺术形式之一。

第一节 音和音符

在大自然界里无时无刻不充满着一种无形的存在——音,它是生活中常见的一种物理现象。物体振动时产生音波,音波被人的听觉器官感受,经过大脑的反射被感知为声音。

在音乐书面记录中,用以表示音的高低、长短的符号被称为音符。

一、音的基本概念

1. 音的属性

不同物体振动时的振动方式、频率不同,就产生了不同的音波,音波通过不同的介质(固体、液体、气体)传播,作用于我们的听觉系统,于是我们就听到了声音——不同音响效果的声音。

音有高低、长短、强弱和色彩等四种特性,即音高、音值、音量和音色。

(1) 音高——音的高低,是由物体在一定时间内的振动次数(频率)决定。振动次数(赫兹)多,音则高;振动次数少,音则低。在音乐中音的高低是整个音乐的灵魂,音高的变化往往会带来音乐形象的改变;如果在演唱、演奏中有音不准,就会破坏整个音乐的表现。

(2) 音值——音的长短,是由音的延续时间的长短决定。音的延续时间长,音则长;音

的延续时间短,音则短。不同长短的音相互结合起来,就产生了音乐的节奏、节拍,被称为旋律的骨架。所以,音的长短在音乐中是十分重要的,在演唱、演奏音乐时一定要掌握好音的时值。

(3)音量——音的强弱,是由发声物体振动的振幅(大小范围)决定。振幅大,音则强;振幅小,音则弱。一般来说,发声时用于振动的力量大,发声体振动的振幅就大,音就强;反之则弱。在音乐中,音的强弱会形成有规律的节奏、节拍重音,产生音乐的基本律动。不同的音乐风格有不同的强弱规律,音乐情感的表达也同样离不开音乐强弱的变化。

(4)音色——音的色彩,是音的感觉特性,由于发声体的性质、形状及其泛音的多少等不同而不同,是音乐形态中直接作用于人类听觉器官的最为感性的要素,是音乐中极为吸引人、能直接触动感官的重要表现手段。在音乐中,音色分为人声音色和乐器音色。人声音色有高、中、低音,并有男、女之分;乐器音色中主要分弦乐器音色和管乐器音色,各种打击乐器的音色也是各不相同。在音乐中,不同的音色有不同的音乐表现特性,把握好音色的运用,对于更好地表现音乐有着十分重要的作用。

音的以上四种性质,在音乐表现中都是非常重要的,但音的高低和长短则具有更为重大的意义。一首作品,不管用人声来演唱或用乐器来演奏,小声唱或是大声唱,虽然音的强弱及色彩都有了变化,然而仍然很容易辨认出这首作品。但是如果将这个作品的音高或音值加以改变,则音乐形象就会立即受到严重的破坏。可见在音乐的表现中,音的高低和长短是非常重要的。

2. 音的分类

音是由物体的振动而产生。振动物体的材料和状态不同,会导致音的振动状态的规则或不规则,由此音被分为乐音与噪音两类。

1) 乐音

乐音的振动比较有规律,听起来音高很明显。由于发音体有规律的周期性振动,所产生的声音有确定高度,听起来悦耳。如各种带有固定音高的乐器——钢琴、小提琴、二胡、笛子、电子琴、吉他等所发出的声音就是乐音。

2) 噪音

噪音的振动比较杂乱,听起来音高不很明显。由于发音体无规律的非周期性振动,所产生的声音无确定高度,听起来刺耳。如各种没有音高的打击乐器——架子鼓、锣、鼓、钹、三角铁、响板、沙锤、木鱼等发出的声音就是噪音。

在自然界中能为我们的听觉所感受的音非常多,但并不是所有的音都可以作为音乐的材料。在音乐中所使用的音,是人们在长期的生活实践中为了表现自己的生活或思想感情而特意挑选出来的,这些音组成一个固定的体系,用来表现音乐思想和塑造音乐形象。

音乐中所使用的主要是乐音,但噪音也具备相当丰富的表现力,是音乐表现中不可缺少的组成部分。在我国民族音乐里,噪音的使用具有相当丰富的表现能力。例如,在戏曲音乐中,打击乐器在其他艺术表现手段的配合下,在塑造人物形象、表现各种思想情感方面作用异常明显,这是世界音乐文化中非常具有特色的一部分,是值得我们认真研究和学习的。

3. 乐音体系

在音乐中所有使用的乐音的总和,称为乐音体系。

4. 音列

乐音体系中的音按照高低次序上行或下行排列起来,称为音列。

5. 音级

乐音体系中的各音称为音级。音级和音不同,音级专指乐音而言,音则包括乐音和噪音。

6. 基本音级

乐音体系的众多音级中,有七个音级循环重复排列在音列里,这七个具有独立名称的音级称为基本音级。乐音体系中,相邻两个音级的距离称为半音;两个音的距离相当于两个半音的音级距离,称为全音。全音与半音,是指相邻两个音级之间的高低关系,不是指某一个单独音级。

7. 音名、唱名

如同人有名字一样,音乐中的每个音级也有它们各自的名称,这就是音名。唱名是人们在演唱音乐的谱子时所使用的名称。基本音级的名称用音名和唱名两种方式来标记。每个音级的音名用拉丁字母来标记,音名在不同的国家中有不同的标记,被广泛采用的是:C、D、E、F、G、A、B。唱名则采用七个读音(依次对应前面的音名)do、re、mi、fa、sol、la、si。

8. 音的分组

在乐音体系中,七个基本音级循环重复排列,产生了许多名称相同而音高不同的音,也就是说,虽然音名(或唱名)相同但音高不一样。为了加以区别,一般将音列分为许多个组,这些组称为音组。为了区别清楚,在标记音名时分别采用大写、小写,或者是在字母后边加上数字(大写字母后加入下标、小写字母后加入上标)的方法加以区别。

在音列中央的一组称为小字一组,它的音级标记用小写字母并在右上方加数字1来表示。

小字一组: c^1 、 d^1 、 e^1 、 f^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 。

比小字一组高的组依次定名为:小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。小字二组的标记用小写字母并在右上方加数字2来表示,其他各组依次类推。

小字二组: c^2 、 d^2 、 e^2 、 f^2 、 g^2 、 a^2 、 b^2 ;

小字三组: c^3 、 d^3 、 e^3 、 f^3 、 g^3 、 a^3 、 b^3 ;

小字四组: c^4 、 d^4 、 e^4 、 f^4 、 g^4 、 a^4 、 b^4 ;

小字五组: c^5 、 d^5 、 e^5 、 f^5 、 g^5 、 a^5 、 b^5 。

比小字一组低的组依次定名为:小字组、大字组、大字一组、大字二组。小字组各音的标记用不带数字的小写字母来表示,大字组用不带数字的大写字母来标记,大字一组用大写字母并在右下方加数字1来标明,大字二组用大写字母并在右下方加数字2来标明。

小字组: c 、 d 、 e 、 f 、 g 、 a 、 b ;

大字组: C 、 D 、 E 、 F 、 G 、 A 、 B ;

大字一组: C_1 、 D_1 、 E_1 、 F_1 、 G_1 、 A_1 、 B_1 ;

大字二组： C_2 、 D_2 、 E_2 、 F_2 、 G_2 、 A_2 、 B_2 。

在音列中，两个相邻的、具有同样名称的音级间的音高距离称为八度或纯八度，如 $F_2 \sim F_3$ ； $A \sim a$ ； $C \sim c$ ； $c^1 \sim c^2$ ； $c^4 \sim c^5$ ； $c \sim c^1$ ； $g^4 \sim g^5$ 等。

位于音列中央的 c （小字一组的 c^1 ）称为中央 c 。

9. 音域

音域有总的音域和个别的人声或乐器的音域之分。

总的音域是指音列的总范围，即从它的最低音到最高音间的范围。一般来说，钢琴上 88 个键的音（ $A_2 \sim c^5$ ）包括了音乐中可能用到的所有的音级，所以这个音级范围也可以理解为总的音域。

个别的人声或乐器的音域指某一人声或乐器自身所能达到的最低音至最高音的范围，是总的音域中的某一部分。如钢琴的音域是 $A_2 \sim c^5$ ，小提琴的音域是 $g \sim a^3$ ，女高音的音域通常为 $c^1 \sim c^3$ ，男高音的音域通常为 $c \sim c^2$ 。

平常所说的某一首乐曲或歌曲的音域，是指这首歌曲或乐曲所包含的从最低到最高的音的范围。

二、音的高低

为了准确记录音乐和在演奏、演唱音乐时视谱的清晰、方便，需要用文字或符号来记录音乐，主要包括对音的长短、高低、力度、速度以及演奏方法的记录等，这就是记谱。用书面形式来记录音乐的方法称为记谱法。古今中外记谱法很多，而国际上常用的有五线谱记谱法和简谱记谱法。

七个基本音级 C、D、E、F、G、A、B 是音的物理性的、固定的音高名称。在乐谱中，对于七个基本音级的音的高低，简谱和五线谱的记录方法各有不同。

1. 简谱中的音高标记

简谱中是使用七个阿拉伯数字 1、2、3、4、5、6、7 作为基本音乐符号，来对应表示七个基本音级 C、D、E、F、G、A、B 的音的高低；唱名依次是：do、re、mi、fa、sol、la、si。

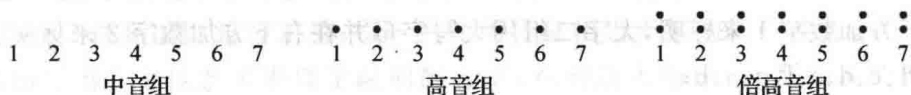
音名：C D E F G A B

简谱：1 2 3 4 5 6 7

唱名：do re mi fa sol la si

在简谱中，1、2、3、4、5、6、7 是作为中音组，相当于乐音体系中的小字一组 c^1 、 d^1 、 e^1 、 f^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 。为了标记音名相同而音高不同的音，则通过在基本符号 1、2、3、4、5、6、7 的上方或下方加上一个或两个小圆点来区分。

高于基本音级 1、2、3、4、5、6、7 的分别在数字的上方加一个或两个小圆点。加上一个小圆点，表示该音的音高高了一个八度，称为高音；加两个小圆点，表示该音的音高高了两个八度，称为倍高音。

低于基本音级 1、2、3、4、5、6、7 的分别在数字的下方加一个或两个小圆点。加上一个小

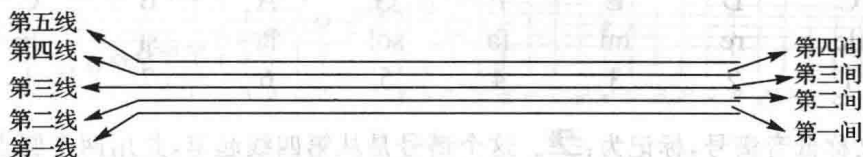
圆点,表示该音的音高低了一个八度,称为低音;加两个小圆点,表示该音的音高低了两个八度,称为倍低音。

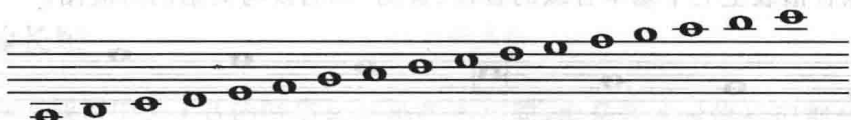
偶尔也有加三个小圆点的,称为超高音或超低音。

2. 五线谱中的音高标记

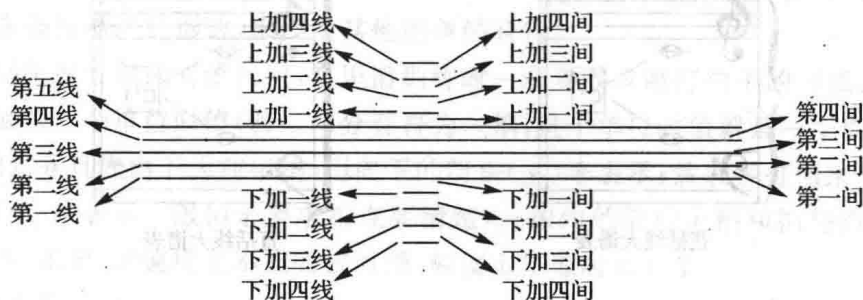
在五线谱中是由等长度、等间距的五条平行横线来标示音的高低(因此在此基础上记录的音乐曲谱称为五线谱)。这五条线是基本线,从下往上依次称为:第一线、第二线、第三线、第四线、第五线。每两条线之间的空间称为间,由下而上依次称为:第一间、第二间、第三间、第四间。

这些线和间就是用来记录音的高低的。每一条线或间都是一个音位,从下往上依次标记着从低到高的音高。

仅由这五条线和四个间所产生的九个音位来记录音乐中音的高低是不够的,这就需要在五条线的上面或下面加上一些短横线,这些短横线称为加线。在上面的加线称为上加线,从第一条上加线开始往上依次称为上加一线、上加二线、上加三线……由加线而产生的间称为加间。由上加线产生的间称为上加间,由下而上依次称为上加一间、上加二间、上加三间……在下面的加线称为下加线,从第一条下加线开始往下依次称为下加一线、下加二线、下加三线……由下加线产生的间称为下加间,由上而下依次称为下加一间、下加二间、下加三间……加线一般不超过五条,每个音所需要的加线都是单独、断开使用的。

由以上的线和间上的音位标示的音高只能表示彼此间的高低关系,并不能表明具体的音的高度,这需要再加上一个谱号来确定。谱号是用来确定五线谱上音级名称和高度的符号,它写在每一行五线谱的左端。记有谱号的五线表称为五线谱表(简称谱表)。

G 谱号又称高音谱号,标记为:。这个谱号是从第二线起笔,四次与该线交叉,表示该线的音高为小字一组的 G 音(g^1),并由此推列出其他音级的位置。

G 谱表是记有 G 谱号的谱表,又称高音谱表。

下面是高音谱表上七个基本音级的音位、音高、唱名及与简谱的对应图。

音高	c^1	d^1	e^1	f^1	g^1	a^1	b^1	c^2
音名	C	D	E	F	G	A	B	C
唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si	do
简谱	1	2	3	4	5	6	7	$\dot{1}$

F 谱号又称低音谱号,标记为:。这个谱号是从第四线起笔,并用两个圆点卡住该线,表示该线的音高为小字组的 F 音(f),并由此推列出其他音级的位置。

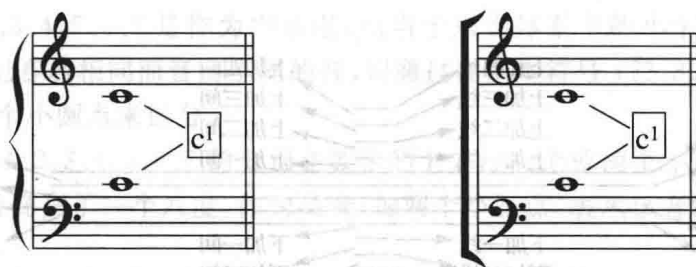
F 谱表是记有 F 谱号的谱表,又称低音谱表。

下面是低音谱表上七个基本音级的音位、音高、唱名及与简谱的对应图。

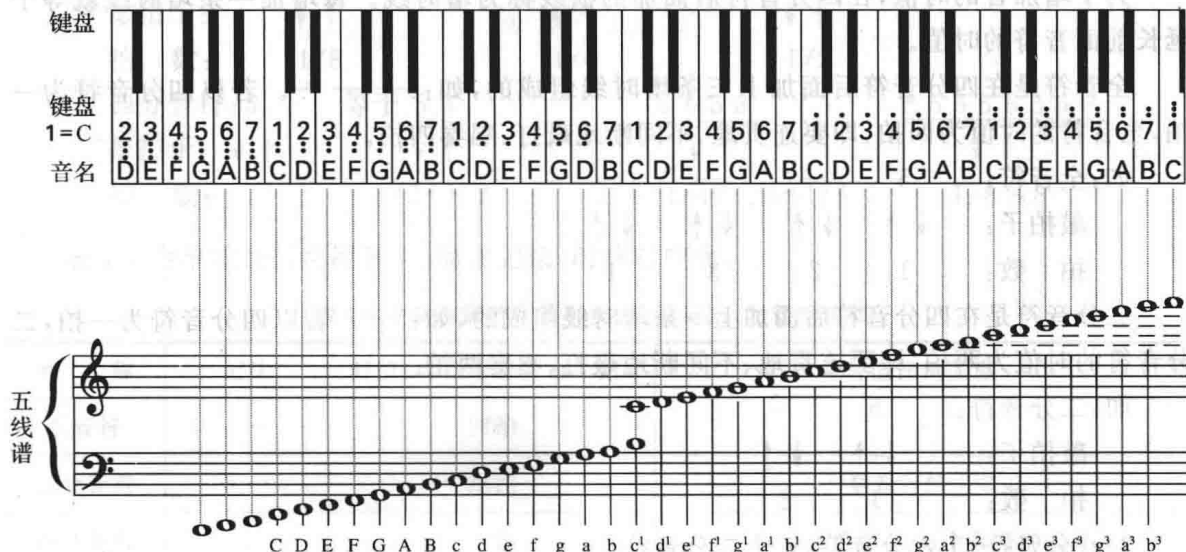
音高	c	d	e	f	g	a	b	c^1
音名	C	D	E	F	G	A	B	C
唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si	do
简谱	1	2	3	4	5	6	7	1

由于高音谱表的下加一线和低音谱表的上加一线上的音都是小字一组的,有时为了音乐的需要,将高音谱表和低音谱表结合在一起称为大谱表,这时需要加上花括线或直括线连谱号标记。标记为:

花括线大谱表
直括线大谱表

五线谱大谱表中各个音位、音高与基本音级音名以及简谱基本音级、音高对照图如下。

带有花括线的大谱表常用于钢琴、电子琴、扬琴等的乐曲记谱,带有直括线的大谱表常用于合唱、合奏的乐曲记谱。各种不同谱号谱表的使用,是为了适应不同乐曲音区记谱的需要,避免过多加线,便于读谱。

三、音的长短

在简谱和五线谱中关于音的时值记谱虽各不相同,但是音的时值标记都分有基本音符(又称单纯音符)、休止符、附点音符等各种音乐记录符号。只是在简谱中音符不仅表示音的时值长短,同时还表示音的高低;而在五线谱中音符只是表示音的不同长短,只有将音符放在五线谱表中才能表示相应的音高。

1. 基本音符

不同的音符代表不同的长度。简谱和五线谱的单纯音符常用的有以下几种:全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符。

1) 四分音符

在简谱中,以基本符号 1、2、3、4、5、6、7 来表示四分音符,通过在四分音符的后面或下面添加一条或多条短横线的形式,来产生其他的单纯音符。

为了准确把握音符的时值长短,在识谱训练时一定要养成敲打拍子的习惯。用手下、上敲打一个来回为一个单位时值(若以四分音符为一拍,这个单位时值就是一个四分音符的时值,即为一拍),并且先向下为前半拍,用向下的箭头(↓)来表示;然后手打回来为后半拍,用向上的箭头(↑)来表示。敲拍子要求拍点要清楚,一拍内的前半拍和拍与拍之间的间隔时间都要均等、稳定,即速度上不能时快时慢,幅度上不能时大时小。

如:四分音符: 5

敲拍子: ↓ ↑

拍 数: 1