

大学生声乐艺术赏析

张洋 郝然 主编

中国商务出版社
CHINA COMMERCIAL AND TRADE PRESS

大学生声乐艺术赏析

主 编 张 洋 郝 然

副主编 刘 乐 方 月 李 艳

唐 好 张 妮 李志江

中国商务出版社

CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

大学生声乐艺术赏析 / 张洋, 郝然主编. -- 北京 :
中国商务出版社, 2019.6
ISBN 978-7-5103-2984-5

I. ①大... II. ①张... ②郝... III. ①声乐艺术—教
学研究—高等学校 IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 149646 号

大学生声乐艺术赏析
DAXUESHENG SHENGYUE YISHU SHANGXI
张洋 郝然 主编

出 版: 中国商务出版社
地 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号 邮编: 100710
责任部门: 教育培训事业部 (010-64243016 gmxhksb@163.com)
责任编辑: 刘姝辰
总 发 行: 中国商务出版社发行部 (010-64208388 64515150)
网购零售: 中国商务出版社考培部 (010-64286917)
网 址: <http://www.cctpress.com>
网 店: <https://shop162373850.taobao.com/>
邮 箱: cctp6@cctpress.com
印 刷: 定州启航印刷有限公司
开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张: 15.5 字 数: 339 千字
版 次: 2019 年 6 月第 1 版 印 次: 2019 年 6 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5103-2984-5
定 价: 46.00 元

凡所购本版图书有印装质量问题, 请与本社总编室联系。(电话: 010-64212247)

版权所有 盗版必究 (盗版侵权举报可发邮件到此邮箱: 1115086991@qq.com 或致电: 010-64286917)

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

前 言

高等教育的根本任务是培养和造就高素质人才,而人文素养是当代大学生应具备的基本素养之一,人文素养教育是实现人的全面和谐发展的必由之路。

尤其是在高职教育和应用型本科教育中,由于培养的是某职业领域的生产、建设、服务和管理的一线专业人才,目前各院校对职业技能的培养达到了前所未有的重视程度,学生对精神世界和优质人文素养课程的期盼相对迫切,因此,我国大学生尤其是高职生急需一批以相关人文素养课程作依托的音乐艺术精品教材。

随着招生模式的多元化,使得学生的音乐诉求产生了不同的变化,当代大学生的心智发展水平逐步提高,以往单一、传统的教材已经不适应学生的身心发展,学生对音乐的热切需求和音乐知识匮乏之间的矛盾越来越突出。目前大部分音乐入门教材的不足之处是学科性强而应用性少,内容专业性强而知识面狭窄,满足不了大学生对音乐的求知欲,所以需要有一部深入浅出、适合当代大学生实际发展的针对性较强的音乐教材。

近年来,随着市场对人才的需求不断变化,新的专业不断涌现,社会对音乐运用人才、教育人才越来越重视,诸多因素催生了大学生音乐教育教学的改革。本书记录了近年的音乐教学改革成果,定位于家政、酒店、旅游等服务类管理专业、教育类专业的专业基础课程,也是大学生全面深入了解音乐的“金钥匙”,也可用作广大青年学生的自学教程。

本书具有如下特点。

(1)内容多元化,书中既有对中国传统音乐作品的赏析,也有对古今中外的大型音乐作品的欣赏,在突出民族特色和弘扬民族文化的同时,也使学生对多元化的世界音乐予以理解和包容。

(2)注意选材的实用性、通俗性、形象性和趣味性。体例新颖丰富,逻辑性强,以歌(乐)曲为载体,难易适中,时代感强。

由于作者的水平有限,书中难免会出现错误和疏漏,恳请读者批评指正,并将意见及时反馈于我们,以便我们及时改进。

编 者

2019年1月

目 录

第一章 音乐艺术欣赏导论	1
第一节 关于欣赏	1
第二节 音乐欣赏的方法	9
第三节 音乐基础知识	12
第二章 声乐作品欣赏	26
第一节 声乐作品常见类型	26
第二节 声乐作品欣赏	32
第三章 歌剧欣赏	54
第一节 歌剧发展	54
第二节 早期歌剧的发展特征	56
第三节 歌剧唱腔与声乐	58
第四节 歌剧院	60
第五节 部分著名歌剧作曲家	63
第六节 歌剧作品欣赏	68
第四章 舞剧欣赏	75
第一节 舞剧介绍	75
第二节 舞剧作品欣赏	76
第五章 交响音乐欣赏	97
第一节 交响音乐	97
第二节 交响音乐形象塑造	101

第三节	交响音乐的表现手法	105
第四节	交响音乐作品赏析	110
第六章	乐器及器乐作品欣赏	127
第一节	中国民族乐器与民族器乐曲欣赏	127
第二节	西方乐器及器乐曲欣赏	141
第三节	常见小型乐队编制	155
第七章	中国戏曲与曲艺音乐欣赏	160
第一节	中国戏曲音乐欣赏	160
第二节	中国曲艺音乐欣赏	176
第八章	中外歌剧、音乐剧音乐欣赏	189
第一节	歌剧艺术知识	189
第二节	中外著名歌剧音乐赏析	194
第三节	音乐剧知识	202
第四节	中国著名音乐剧音乐赏析	206
第九章	中国民族器乐及作品赏析	211
第一节	中国民族器乐沿革及其音乐特点	211
第二节	民族乐器及器乐曲欣赏	213
第十章	西洋器乐及作品赏析	221
第一节	键盘乐器	221
第二节	弓弦乐器	225
第三节	拨弦乐器	228
第四节	管乐器	230
第五节	打击乐器	234
第六节	管乐队及吹奏乐赏析	235
参考文献	237

第一节 关于欣赏

一、欣赏

人们常说:会发现美的人,就是会欣赏的人,也是会快乐的人,更是会生活的人。用心灵、用眼睛、用身体的每个部位去感悟和发现美,发自肺腑地去感受美,你就会快乐。现代汉语词典对“欣赏”的解释是:“享受美好的事物,领略其中的情趣。”欣赏:欣,喜悦;赏,赏识,意为领略玩赏。观赏、赞赏、观看、赏识、饱览等许多词语都可用来诠释欣赏。

现在人们提得最多的欣赏就是艺术欣赏。在艺术欣赏的过程中:知觉、感觉、表象、思维、情感、联想和幻想等心理因素都十分活跃。人们正是在多种因素的综合作用下,接受、理解并把握艺术作品内涵并从中得到某种思想上的启迪和艺术上的享受。艺术欣赏是感性认识(情)与理性认识(理)的统一,教育与娱乐的统一,享受与判断的统一,共同点与差异点的统一,审美与“再创造”的统一。在艺术欣赏过程中,欣赏者不是被动、消极地去接受艺术形象的感染,而是主动、积极地去调动自己的思想认识、生活经验、审美修养,通过想象和理解,去补充和丰富艺术中的形象,从而对艺术形象和艺术作品进行“再创造、再升华”,对形象和作品的意义进行“再审鉴、再教育”。可以说,没有欣赏中的“再创造”和“再审鉴”,也就没有真正意义上的艺术欣赏。艺术欣赏的过程是由浅至深、由小至大、由少至多的,经历了感官的审美愉悦、情感的审美体验和理性的审美超越这三个层次。艺术欣赏又是艺术审评的基础,也是艺术作品发挥社会功能的必然途径。艺术欣赏的社会功能是多方面的:能满足人们的审美需要,提高欣赏者的审美能力,培养人们的品德,提高人们的修养,陶冶人们的情操,净化人们的心灵,开发人们的智力,拓展人们的知识。艺术欣赏更是一种积极而愉悦的生活

方式,能娱情怡神,有利于人们的身心健康。

比如,和别人说话、聊天,自己一下子豁然开朗了,心中的疑惑解开了,明白了一些道理,觉得和这人说话、聊天对自己有帮助,欣赏这个说话的人,从而喜欢和人交流。后来就有了“听君一席话,胜读十年书”这样一句话,其实这就是一种感悟的欣赏。

《蒙娜丽莎》是一幅伟大的肖像画作,是达·芬奇于1507年创作的。达·芬奇是意大利文艺复兴时期的代表人物,这幅伟大的作品也是达·芬奇取得最高艺术成就的作品,成功地塑造了一位资本主义上升时期城市中产阶级的妇女形象。画中人物坐姿优雅、笑容微妙,画家力图使人物丰富的内心和漂亮的外形达到巧妙的结合,对于人像面容中眼角、唇边等表露感情的关键部位,着重强调了精确与含蓄的辩证关系,达到神韵之致,从而使蒙娜丽莎的微笑具有一种神秘莫测的千古奇韵,那如梦似幻的妩媚微笑,还有那双柔嫩、精致、丰满的手,显示了她的温柔、魅力、身份和阶级地位,被美术界称为“神秘的蒙娜丽莎”。很多人看了这幅伟大的作品都久久不愿离去,无不细细回味画中的韵味,还有许多人甚至想去模仿画中人的微笑、动作、神态和感觉。这是一种临摹的欣赏。

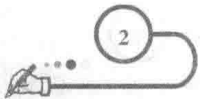
我国的一些古典园林建筑气势宏大、富丽堂皇,令人赞叹不已。如著名的皇家园林——颐和园,就实现了“诗情画意”的审美境界,将自然美和建筑美有机地结合在一起,把山水花木、亭台楼阁、厅堂廊榭等巧妙地结合起来,还从诗词文赋中提取精髓,追求情景交融的意境美。全园都以水面为中心,以水景为主体,环池布置,或美轮美奂或清新雅洁的厅、堂、楼、榭、亭、轩等建筑物,以曲廊连接,间植垂柳修竹。池北岸叠石为假山,从后湖引来活水经玉琴峡沿山石叠落而下,注于池中。流水叮咚,以声入景,更增添了几分情趣,步行其间,宛若人在画中一般,是不是诗情画意油然而生呢?这不也是一种欣赏吗?

再如一部精彩的电影、一首脍炙人口的歌曲、一段优美的舞蹈、一篇经典的文章,都能让我们为之震撼、记忆犹新、回味无穷。

二、音乐欣赏

艺术欣赏是指人们在了解和接触艺术作品的过程中产生的审美评价和审美活动,也是人们通过艺术形式去认识客观世界的一种思维想象活动。艺术欣赏以具有美的事物为审美对象,并伴随着复杂的想象、情感运动,实际上就是人类审美活动的一种最高级、最特殊的表现形式。

音乐欣赏属艺术欣赏的一种,也是现在重要的欣赏类别之一,是人们喜爱的一项活动。音乐欣赏能提高人们的审美修养,音乐的魅力更能给人带来无限的快乐。音乐欣赏是听的艺术。听音乐,尤其是旋律优美的音乐,可以使人精神愉悦,得到美的享受,缓解紧张的情绪,振奋精神,解除疲劳,人们在心情烦躁的时候听听舒缓、和谐的音乐可以平和心境。在医学界,通过临床实验证明,听音乐对放松身心、振作精神、缓解失眠等都很有功效。在生理

上,音乐的节奏能引起呼吸、血压、心脏跳动以及血液流量的变化。美国一位医学家曾统计出 35 名美国已故著名音乐人士的平均寿命为 73.4 岁,比美国男子的平均寿命高出 5 年。据德国、意大利等国家的调查,经常听音乐的人比不听音乐的人寿命通常要长 5~10 年。还有,听音乐是可以治疗一些疾病的,如每日饭后听 3 次音乐,能治疗神经性胃炎;给高血压患者听抒情音乐,可降低血压;给受了惊吓的人听柔和轻松的音乐,可以使之平静下来以至恢复正常。人体为什么会在特定的音乐环境中产生反应?医学界研究人士认为,这与人体细胞本身的节奏有密切的关系。当人体细胞的振动与外部节奏协调时,人就有舒畅的感觉,通过欣赏的过程,就能让人们身心愉悦,得到享受。

(一) 音乐欣赏的本质特点

我们对音乐的感受是从生理的听觉器官达到心理层面的一次洗礼,加上理性认识,形成全身心的、深刻而持久的体验。音乐欣赏是通过耳朵的听觉功能实现的审美活动,音乐的美只有被耳朵听到才能获得,所以在欣赏音乐的过程中,耳朵是占主要地位的,这是音乐艺术区别于其他艺术形式的重要标志。音乐欣赏是整个音乐审美实践过程中不可缺少的环节,它与音乐创作共同构成音乐作品的存在价值。

(二) 音乐欣赏的基本活动条件

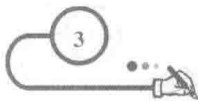
音乐欣赏是一种审美体验活动,与一般的听有着本质的区别,是一种审美聆听的艺术。音乐是视听的艺术,它的美蕴藏着一系列的因素,如音的高低、音的快慢、音的强弱、音的大小,等等。音乐欣赏也是一个主体与客体相互交融的过程。要实现音乐欣赏,须满足两个条件:①欣赏的主体,即欣赏者(倾听者);②欣赏的客体,即音乐作品。欣赏的主体和欣赏的客体通过音乐审美实践后,两者相互作用,构成音乐欣赏活动。在欣赏过程中,音乐作品积极地影响着欣赏主体,唤起欣赏者的情感活动,欣赏者又要根据自己的音乐修养和生活经验、社会阅历,尽情发挥主观能动性,努力地去领会和揭示音乐艺术作品的美和思想蕴意,还要通过想象和联想去丰富和完善音乐作品的形象,使之更加完整、生动。

(三) 音乐欣赏中感性与理性的关系

听觉的感觉体验是音乐欣赏的基本条件,但这并不意味着理性在音乐欣赏中无所作为。在强化审美主体的心理体验过程中,要深入理解和领会音乐作品的内涵,理性认识的作用是不容忽视的。如果说感性的音乐欣赏就是听听,听着好听,就多听几遍,那么理性的音乐欣赏就是去了解音乐的和声和作品的韵律,就是意境的升华。

三、音乐欣赏的社会作用

音乐是人类历史上最古老的艺术形式之一。世界上有了声音的出现,就有了音乐的存

在。教育家孔子就说过，“移风易俗，莫善于乐”，并把音乐列为“六艺”（礼、乐、射、御、书、数）之一。儒家所注重的“乐教”就是指通过艺术完成对社会成员的道德教化，通过美的教育，让社会的伦理规范深入人心，从而成为一个正确的标杆并要求人们自觉地遵守。艺术的审美不代表道德的教育，但道德教育却离不开审美。《乐记》中指出“夫乐者乐也”，也就是说音乐能让人快乐。在现在的社会生活中，人们听音乐的第一目的不仅仅是学习，也不仅仅是受教育，更多时候是为了放松身心、愉悦自己。在紧张的工作之余听一首轻松愉快的乐曲，在饮茶品酒之时伴以悠扬悦耳的音乐，不仅可以调剂生活，而且可以得到美的享受。正是在这种快乐的生活之中，人们放松了工作中绷紧的神经，忘掉了生活中的烦恼，消除了工作中的疲劳，得到了休息。这是一种高雅的娱乐，也是一种时尚、健康、积极的放松，是有文化的、健康的修养。音乐是现代人类生活中不可缺少的一部分，对于社会的作用也是多方面的。贝多芬说过：“音乐应当使人类的精神爆发出火花。”我国著名作曲家冼星海说过：“音乐，是人生最大的快乐；音乐，是生活中的一股清泉；音乐，是陶冶性情的熔炉。”欣赏音乐首先是一种美的享受，可以调节人们的生活，达到愉悦身心的作用。音乐还可以传递感情，具有振奋精神、鼓舞斗志、增长知识、开发智力、陶冶情操、净化心灵等作用。具体来说，音乐欣赏主要有以下两个方面的作用。

（一）审美教育作用

音乐艺术是审美教育的一个重要组成部分，和其他艺术一样能陶冶人的情操，净化人的心灵，提高人的思想境界。

在西方，古希腊时期人们就充分认识到了音乐的教育作用。当时斯巴达的立法者规定，所有的斯巴达人，无论男女老少和职位高低，一律必须参加音乐学习和训练。在雅典，音乐是高贵的标志，只有自由雅典人才能接受音乐教育，奴隶是禁止学习音乐的。毕达哥拉斯认为，音乐是一种能够影响宇宙的力量。亚里士多德通过“模仿说”解释了音乐的教育作用，他说音乐能直接模仿人的七情六欲，所以，人们倾听模仿某种感情的音乐时，也会产生同样的感情，经常听一些健康、积极向上的音乐，就会成为正直、阳光的人。而柏拉图与亚里士多德都认为通过一套体操和音乐相结合的教育题材，就可以成功地培养出积极向上、身心健康的人，他们认为体操能训练体质，音乐能训练心智。陶冶情操是音乐的主要社会功能之一，也是审美教育的作用之一，对于世界观尚未形成的青少年或初入社会的年轻人来说，就显得尤为重要。欧洲中世纪以后的大学，把音乐列为四个主要学科之一。启蒙运动中，卢梭再次提出审美教育之概念。我国近代学者蔡元培、王光祈等人，也着力提倡“美育”与“乐教”等。由此可见，无论中西，音乐的审美教育作用早已为人们所认识。

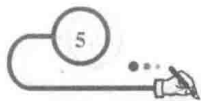
人们可以通过多种多样的音乐表现，多层次、多角度、多元化地，从感性到理性地了解社会、认识社会。对于社会上的复杂现象有一个基本的善与恶的概念、美与丑的标准。音乐中

有许多对人的美好心灵、高尚品德的赞扬,有许多对先进思想、新鲜事物的歌颂,有对历史事件的描绘,有对革命先烈的缅怀;也有对敌人凶狠残暴行径的揭露、控诉,对丑恶事物的讽刺,对不良习俗的嘲笑,等等。好的音乐作品将这些美与丑的事物,由表及里进行细致入微的刻画描绘,唱出人们的心声,使人们发自内心地为作品中恶人的凶残而震怒,为英雄遭受挫折而悲痛,为人们的奋起而鼓舞,为正义的胜利而欢欣。作品中美好的人与物,无形中成为人们的楷模,作品中所鞭挞的丑与恶,也无形中为社会所不齿,达到听众与作品感情上的交汇与共鸣。音乐所表现的内容十分广泛,而歌唱祖国、歌唱新生活,对民族历史文化的讴歌是其重要题材之一。从儿时开始,我们就会唱《我爱北京天安门》《歌唱祖国》《我们的祖国是花园》等歌曲,在幼小的心灵中刻下“北京”“天安门”“好”“祖国”“党”“伟大”等记忆。听一曲《黄河船夫曲》或《天下黄河九十九道湾》,就会被其粗犷、雄浑的气势所感染,会联想到中华民族勤劳、坚强、不屈的性格。优美豪放的《三峡情》《三峡,我的家乡》,豪迈大气的《长江之歌》,柔情温婉的《太湖美》,轻快明朗的《太阳岛上》等,无形中会给人以这样的印象:祖国多么辽阔,山河何等秀丽——啊!这就是我伟大的祖国!随着欣赏水平的提高、理解能力的增强,又能深刻地体会到《翠湖春晓》的绮丽风光,《阳关三叠》的古朴、深沉,《春江花月夜》的诗情画意,《早天雷》《雨打芭蕉》的轻柔、明快等,人们不仅为其动听的旋律、诗意的内涵所倾倒,同时还会为我国民族音乐的丰富多彩,民族乐器优美的音色、丰富的表现力惊叹不已,民族自豪感和对祖国的热爱之情油然而生。音乐还可以帮助人们广泛地接触社会,体验人生,领悟人生的哲理,识别真与假、美与丑、善与恶,培养热爱生活、向往光明的高尚情操。欣赏音乐还可以使我们增长知识、开阔视野、增强求知欲,对于个性和意志力的培养、审美和修养的提高也有着重要的作用。

(二) 艺术教育作用

在音乐课的课堂教学中,音乐教师多采取欣赏课的教学模式,各种形式的音乐广泛存在,每一种音乐当中都蕴含着特有的文化。在欣赏每一首音乐作品之前,教师可以提前给学生介绍音乐作品的背景、资料,也可以让学生通过网络、书籍等形式了解这首音乐作品的作者、题材、创作背景以及风格等,让学生通过自主学习对作品形成一个大致的了解,在课堂上向其他同学介绍自己找到的资料,得到其他同学的尊重,增强学习的自信心,同时拓展学生的知识。例如,我国由56个民族构成,各少数民族都有自己的民族音乐,在欣赏民族音乐时,可以让学生先去了解这个民族的特点,如他们生活的地区、他们的风俗习惯,等等。学生在教学中是文化知识的接受者,在今后是文化的传承者,在将来更是文化的创造者。在音乐欣赏课中,让学生参与进来,可以提高他们的学习兴趣,丰富知识,开阔视野。音乐可以加强人们热爱祖国、热爱人们的情感,可以增强人们的民族自尊心。《爱我中华》这首歌谱曲时广泛采用广西、云南等地少数民族的曲调,是为1991年召开的第四届中国少数民族运动会创

作的会歌。歌中唱道：“五十多个民族，五十六枝花，五十多个兄弟姐妹是一家，五十六种语言，汇成一句话：爱我中华！爱我中华！爱我中华！”歌曲在把五十多个民族比作“鲜花”的基础上，又把五十多个民族比作“兄弟姐妹”，并且发出了五十多个民族的共同心声“爱我中华”。朴实的语言、简洁的曲调，深刻地反映出我国各民族亲密团结、爱国爱家的深厚感情，大大地激发了各族人民的爱国热情，所以很快得到了广大人民群众的喜悦和传唱。作曲家在创作时还考虑到中国少数民族运动会是全国少数民族的体育盛会，既然是在广西举办，最好要有广西风格，但也不能全是广西风格。所以在曲调上尽可能像广西的而又不全是广西的，做到了推陈出新。歌曲为二段体结构，采用广西壮族民间曲调并进行了发展。前12个小节为第一乐段，后11个小节为第二乐段。第一乐段节奏明快，旋律清新流畅；第二乐段具有强烈的号召力和使命感，情绪激昂、充满活力，表现了中华儿女热爱祖国的深厚感情。这首歌传遍了大江南北，其深刻的寓意已经超越了会歌，成为了一首歌颂民族团结的经典曲目。这首歌教育我们，中国是不可分割的大家庭，各民族兄弟姐妹是相亲相爱的一家人。

我国现代的音乐作品，多数是在表现美好的事物与生活中的欢乐，有着积极向上的意义。它可以培养人们热爱生活、热爱事业、热爱人生的坚定信念。尽管世界是复杂的，人生道路是曲折的，但人们仍会勇敢地面对生活，做生活的强者。歌曲《红梅赞》选自歌剧《江姐》，是江姐英雄形象的象征，其旋律刚劲有力，加强了江姐挺拔的形象，有浓郁的英雄主义色彩。《红梅赞》由著名音乐家阎肃作词，羊鸣、姜春阳、金沙作曲，主要从历史背景、性格特征、音乐表现等不同视角来诠释江姐的魅力，从而赋予其特有的人物气质。通过对《红梅赞》《我为共产主义把青春贡献》《五洲人民齐欢笑》《绣红旗》等经典唱段的演唱技法和表现方法，将人物深层次的内心、性格以及音乐的深层含义充分表现出来。对于新歌剧如何塑造无产阶级先进人物的英雄形象方面，歌剧《江姐》的创作成就是显著的，无论是在刻画江姐刚毅性格的音乐形象上，还是在塑造细腻女性的音乐形象上，都是非常成功的。

除了教育我们要爱国、爱党、爱亲人以外，现代音乐中还有许多是歌颂美好爱情的，也教会我们树立正确的人生观、价值观、爱情观和婚姻观。

爱情，几乎是人人都要接触到的，也是人人都渴望的。但是，每个人对爱情的体会以及对恋爱婚姻的认识、处理却各不相同。例如，在封建制度下包办婚姻的男女双方，能体会到爱情的甜蜜吗？现代人，由于各自经历不同，体会也各不相同。有的人在恋爱问题上可能一帆风顺，充分品尝到爱情的甜蜜，而有的人则可能是屡受挫折，尝尽爱情的苦涩。对于不同条件、不同性格、不同机遇的人，爱情的体会也多不相同。而对于单纯无邪、情窦初开的年轻人来说，爱情也许只是一个彩色的谜。在音乐中，爱情几乎是一个永恒的题材。尤其是在通俗音乐中，对爱情的各种情况、各种角色、各种情感的表现应有尽有。如果我们善于欣赏音乐，就会从中受到启发，对于感情、爱情、婚姻就会有一个全面的了解和正确的认识，减少生活中的烦恼，树立正确的爱情观。

《叫一声哥哥你快回来》是电影《人生》的插曲,由多句体乐段组成,歌曲开始的两乐句为上下句结构,全曲以此为主题展开,上句的变化较大,下句基本保持不变,使整个乐曲保持了统一的风格,就有了信天游独特的韵味,重复主题词“你快回来”更进一步表达了盼望恋人早日归来的心情。

艺术来源于生活,但高于生活。艺术的原型就是生活中的小事。音乐更是人们以劳动和生活为基础,按照美的规律创作的一种艺术形式,包含了无限的艺术之美。在许多经典的音乐作品中反复领悟、研究、剖析、点评美的事物,不仅能直接培养艺术欣赏力,还可以参照某个作品为自己的生活、人生找到坐标,这就是一个受教育的过程,是开阔眼界、提高素养的方法之一。

四、音乐欣赏能力的养成

在上面我们讲到了音乐欣赏的两大社会作用,对音乐作品的欣赏在审美教育和艺术教育中得到了集中的体现。换句话说,审美教育和艺术教育的核心就是美育的过程,就是培养全面发展、综合能力强的人,这也是现代教育的最终目标。

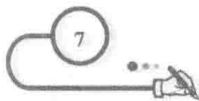
(一) 音乐欣赏中的美育与艺术教育

现代人认为美育就是美感的教育,是通过培养人们认识美、了解美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力,从而使人们具有美的理想、美的情操、美的品格、美的心灵和美的素养。

在文学上,美育有狭义和广义之分。狭义的美育又分为极端的定义和一般的定义。极端的定义认为美育专指“艺术教育”;一般的定义则认为美育指“美感教育”“审美教育”“审美观和美学素养教育”等。广义的美育是指将美学原则渗透于各科教学后形成的一种教育。美育定义由狭义到广义的过程中夹杂的另一个维度的变化就是:由形式美育走向实质美育。所谓“形式美育”指的是以培养对象的审美素养(如审美观、欣赏美和创造美的能力等)为目标的教育活动;而“实质美育”则以上述目标为手段、方式,追求美育的精神实质——人生的美学趣味和教育的审美境界。强调美育对诗意人生的促进功能已成为现代美育的核心。这样,美育概念就应在从狭义走向广义的同时,也实现由形式向实质的革命。

总之,审美教育或美感教育就是指养成健康的审美观,发展欣赏美和创造美的能力的教育。美育要通过各种各样的艺术以及自然界和社会生活中美好的事物来进行。在人的全面发展教育中,美育占有重要地位。

“美育”一词是18世纪由席勒正式提出来的。德国古典文学和古典美学最重要的代表人物之一约翰·克里斯托弗·弗里德里希·冯·席勒以书信体写成的《审美教育书简》(又译《美育书简》)一书,第一次在美学史上提出了比较系统和全面的美育理论,从理论上深刻

阐述了美育的必要性和意义,被后人称为“第一部美育宣言书”,并以此作为审美教育形成独立理论体系的标志。席勒已经不限于从道德教育特殊方式的角度来看待美育,而是从自然与人、实物与人、感性与理性等基本哲理出发,在改变近代人的生存方式,使人重新获得自由、和谐、全面的发展,实现人性的复归这一更加广阔的领域来讨论美育,使西方的美育理论进入一个崭新的阶段。

美育的过程就是艺术教育的过程,它能丰富人们的文化精神生活,激起人们的情绪体验,有助于培养人们的高尚情操,提高人们的思想觉悟,鼓舞人们为实现美好理想和创造一切美好事物而奋发向上。例如,歌曲《团结就是力量》流传至今已历时 70 多年了,现在人们仍然喜欢唱这首歌。

(二) 音乐欣赏能力的养成

现代生活是不能没有音乐的,现代的人们在家就能倾听美妙的音乐,欣赏动听的旋律,有时还去 KTV 唱上几个小时,如果不懂怎么去欣赏它,也就不能融入美妙的音乐世界,不能不说是一种遗憾。但人的音乐欣赏能力不是天生就有的,是要经过培训才能养成的,音乐素养是一步一步养成、提高的。首先,要积极深入生活实践,多听些优美的、广为传唱的音乐。音乐是艺术的一种,音乐艺术作为一种经过生活提炼、美化了的艺术形式,与生活本身不大一样,它常以一种高于生活、夸张美化的全貌展现在观众面前。其次,人们要想了解和提高多方面的修养,也要有一定的文化知识、音乐基本理论知识、音乐的欣赏水平作基础。马克思曾说过:“如果你想得到艺术享受,那你就必须是一个有艺术修养的人。”因此,作为音乐欣赏者,我们必须学习一些最基本的音乐理论知识,认识其中的特征。同时,还要深入了解音乐作品,了解作品的创作背景,比如,社会背景、历史背景、艺术背景、创作者的情况、创作意图。最后,还应该积极主动地去欣赏作品和参加作品的欣赏活动。马克思说:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”要想具有“音乐感的耳朵”没有更好的方式,只能积极地、大量地去倾听、欣赏音乐作品,尤其是优秀的、经典的音乐作品。歌德说过:“鉴赏力不是靠观赏中等作品,而是靠观赏最好的作品才能养成的。所以,我们聆听了好的作品,就在不知不觉中有了衡量其他作品好与坏的标准,从不了解到了解,从不熟悉到熟悉,从听不懂到能听懂,从不会欣赏到会欣赏,逐渐成为音乐艺术欣赏活动的“行家”,领悟音乐艺术美妙的韵律,从中得到更多美的享受。”

第二节 音乐欣赏的方法

一、音乐欣赏的基本方法

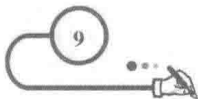
音乐首先是听觉上的艺术。用倾听、聆听的方式体验纯音乐自身的美是音乐欣赏最基础、最重要的方式。在大多数情况下,作曲家并没有透露其音乐作品的表现意图,有时即便有一个标题,乐曲的绝大部分也是没有说明的。特别是在西方音乐发展历史上,有大量的作品都是“没有标题的音乐。”比如音乐大师贝多芬除了第三交响曲《英雄》、第五交响曲《命运》、第六交响曲《田园》、第九交响曲《合唱》(《欢乐颂》)有标题之外,他的第一、第二、第四、第七、第八交响曲都没有标题。莫扎特写了40余首交响曲,海顿写了100多首交响曲,但他们都没有留下关于音乐作品表现意图的说明。在这些音乐作品中,音乐家的音乐创作,并不是想表现某种音乐之外的意思,而只是想表现自己内心对纯音乐的审美追求。其实,音乐大师和音乐家们,在绝大多数情况下,也正是以体验纯音乐自身的美的方式来欣赏音乐的,也是通过音乐来表达自己的思想感情的。

其次,音乐是表达个人感情的一种艺术。人类难以言传的情感世界是音乐艺术最擅长表现的领域。感情与思想的活动,成为音乐艺术最擅长的表现对象。没有哪门艺术能够像音乐这样,如此直截了当、细腻微妙、动态即时地表现出人类的内心感情与思想世界。音乐起始于语言终止的地方,音乐是心灵说给心灵的语言。

最后,音乐能带给人的感受、想象很多,以感觉为引导,积极的联想、幻想可以强化音乐审美的感受。这些想象带动了一系列思维活动,激起相应的经验回忆与思想认识,从而带来更深刻的人生哲理和人生感悟,更广泛的内心活动,产生更为突出、综合的审美体验与思想认识,进而反过来又升华了音乐欣赏过程的审美意义。

音乐欣赏是一项审美活动,一般来说,人们在音乐欣赏的实践中往往要经历三个不同的阶段:本能性的欣赏、想象性的欣赏和理解性的欣赏。要对一个音乐作品进行全面的领略,从而获得完整的艺术享受,除了本能性的欣赏外,还必须进行想象性的欣赏和理解性的欣赏,才能真正体会到音乐的韵味。

第一个阶段:本能性的欣赏。这一阶段的欣赏主要满足人们的听觉需求,悦耳动听即可,是比较浅层次的欣赏。处于这一层次的欣赏一般出于对音乐所产生的音效的兴趣,不需要深入地思考。在这样的欣赏中,音乐可以把欣赏者带入一个幻想的境界,欣赏者亦无须对音乐作品本身有多少理解。这个层面上的本能欣赏,对许多人都会产生类似的感染力。因此,本能性的欣赏层次在音乐欣赏中具有不讨厌音乐的意义。

第二个阶段:想象性的欣赏。在这个阶段,欣赏者对音乐作品的欣赏加入了主观的分析和理解,对音乐作品所蕴含的思想感情产生了共鸣,激发了他的喜怒哀乐,使他根据自己的社会体验和生活阅历展开想象,从而在音乐中获得更高层次的享受。

第三个阶段:理解性的欣赏。这是最高层次的欣赏,欣赏者不仅对音乐作品所体现出来的音乐形象有较深刻的理解,而且对于作品的主题思想、表现形式和流派风格都有较全面的认识。他可以从整体上了解音乐作品的结构和作品所要表达的丰富情感以及富有哲理性的思想内容。通过欣赏,使自己的精神获得极大的满足,达到一种新的思想境界。在这个层次中,欣赏者一方面深入到音乐之中;另一方面,欣赏者能超脱音乐,预感到音乐将要前进的方向和发展的层次。

要想从本能性、想象性和理解性三个方面全面地欣赏一个音乐作品,就必须了解创作者和作品的创作时代、历史背景。一首音乐作品,总是表现了音乐家对现实生活的感受。因此,要比较深刻地领会作品的主题思想,就必须了解作品产生的时代背景和时代特点。例如,肖邦成熟时期的钢琴作品反映了1830—1831年华沙革命失败以后,作曲家对波兰局势的忧虑与对苦难祖国的深切同情。柴可夫斯基的第四、第五、第六交响曲和许多浪漫曲,反映了当时俄国资产阶级知识分子在亚历山大二世和亚历山大三世反动统治下苦闷彷徨的心情和渴望光明与幸福的意愿。

二、音乐欣赏的常见方法

音乐欣赏要在一定音乐审美素养的基础上,对音乐作品进行评鉴和赏析,并因此形成感性意义上的音乐审美标准。音乐作品是在一定的历史条件和时代背景下产生的。音乐作品的产生有赖于音乐家的情感、情绪、体验、灵感、风格、取材以及时代背景,音乐作品产生后又对时代、社会或者时尚产生影响。要切实地了解音乐作品,获得更丰富的音乐审美成果,则还需要一些方法来帮助。现在人们在欣赏音乐作品时一般通过以下几方面,来加深对音乐作品的理解。

(一) 综合比较法

在两部或多部既相关又不相同的音乐作品之间进行比较,通常叫综合比较法。比较是学习音乐较为重要的方法之一。在倾听音乐的过程中,我们依靠旋律、节奏等聆听音乐,实际上就是通过不断比较某部作品的音乐材料,获得对作品结构的认识,加深对音乐主题的理解,但这种比较仅限于该作品的范围之内,其目的是丰富对该作品的感受。音乐欣赏过程中的相互比较、对比,主要是不同音乐作品之间的比较、对比。相异的因素是多种多样的,比较起来也更复杂。例如,同样是与“月光”相关的三部作品,阿炳的《二泉映月》、贝多芬的《月光》以及德彪西的《月光》,在立意、构思、风格、曲式等方面差别是很大的,这种比较就必须

从音乐各要素入手,引导聆听者关注产生不同音乐情绪、意境的不同表现手法及不同风格特征。

(二) 音乐风格的差异

音乐的创作都是在一定的历史背景和时代风格上产生的,作曲家创作的音乐如此,民间音乐更是如此。音乐风格一般可分为四种类型:时代风格、民族风格、乐派风格和音乐家个人的风格。

1. 时代风格

历史在不断变迁和发展,社会生活在不断变迁和发展,作为艺术的音乐也在不断变迁和发展,出现了代表特定时代的音乐,这就形成了音乐的时代风格。例如,产生于20世纪30年代的《义勇军进行曲》,产生于20世纪50年代的《歌唱祖国》,产生于20世纪60年代的《我们走在大路上》等,都是我国不同时代风格的代表作品。

2. 民族风格

音乐的民族风格是指各民族在自己的历史传统中形成的特定的音乐语言,由于各民族的音乐与各民族的历史一样悠久,又由于民族音乐千百年来与民族的文化传统、社会生活血肉交融,各民族的音乐也就都具有强大的生命力。任何一个明智的民族,都很重视本民族音乐的保存和发展,把它当成“母语”。

3. 乐派风格

西方各民族音乐在过去上千年的历史中,相互融合、碰撞与促进,使乐派风格的变迁成为音乐发展的典型标志,出现了我们所熟悉的古典主义、浪漫主义等风格特征。乐派风格是由特定的音乐美学追求、特定的音乐创作技术或音乐表演特征来划分的,如西方的古典乐派、浪漫乐派、印象乐派等,尤其进入现代后,再也没有任何一种音乐风格能独领风骚,处于主宰一切的地位,于是出现了流派纷争的局面,众多乐派风格的并存成为现代音乐的典型特征。

4. 音乐家个人的风格

尽管音乐家都是在特定的风格背景中进行创作,受到特定民族、时代、流派风格的影响,但音乐家在自己的创作过程中,往往会有自己独特的音乐语言,形成了自己独特的风格。有些音乐家的风格特征对音乐发展产生了巨大影响,形成了流派,因此也成为乐派风格(甚至时代风格)的代表。

风格的差异判断主要靠聆听大量的音乐作品获得。每一个音乐基本要素都可能成为一种风格的代表。风格判别是欣赏音乐的重要方面,是指具备从听觉上来区别作品风格的能力。例如,能分辨我国民族音乐、戏曲音乐以及西方古典乐派、浪漫乐派、印象派、现代派等风格的作品,是音乐审美素养的重要内容。一个有心的聆听者经过几年的努力,如果有了几

