

经教育部全国中小学教材审定委员会审查(试用)

音乐欣赏

普 通 高 中
艺 术 欣 赏
必 修 课 本

全 一 册

教师教学用书

辽 海 出 版 社

普通高中艺术欣赏必修课本

音乐欣赏

教师教学用书

(全一册)

辽海出版社

2004年·沈阳

普通高中艺术欣赏必修课本
音乐欣赏教师教学用书
(全一册)

编写组 编

辽海出版社出版

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)

北宁市印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本:787×1092 毫米 1/16 字数:686 千字 印张:32

印数:3,784—4,091

1997 年 6 月第 1 版

2004 年 6 月第 7 次印刷

责任编辑:金善国

责任校对:巢振林

ISBN 7-80638-188-0/G · 184

定价:15.20 元

目 录

第一单元 音乐欣赏基础知识 (自学阅读)	(1)
(一) 音乐的基本表现手段	
(二) 主题发展的常用手法	
(三) 整体结构的表现手段——曲式	
(四) 欣赏方法	
第二单元 民 歌	(60)
〔中国民歌〕	
小河淌水	云南民歌
走西口	山西民歌
小白菜	河北民歌
沂蒙山小调	山东民歌
牧 歌	蒙古族民歌
阿拉木汗	维吾尔族民歌
〔推荐欣赏曲目〕	
川江船夫号子	四川民歌
北京的金山上	藏族民歌
〔外国民歌〕	
樱 花	日本民歌
星星索	印度尼西亚民歌
友谊地久天长	苏格兰民歌
草 原	俄罗斯民歌
马车从天上下来	美国黑人灵歌
〔推荐欣赏曲目〕	
老黑奴	〔美〕福斯特曲
库卡拉恰	墨西哥民歌
在路旁	巴西民歌
羊毛剪子咔嚓响	澳大利亚民歌
第三单元 群众歌曲	(106)
〔学堂乐歌〕	
送 别	李叔同词〔英〕奥特威曲
〔群众歌曲〕	
码头工人歌	蒲风词 聂耳曲
在太行山上	桂涛声词 冼星海曲
我们走在大路上	劫夫词曲
〔外国群众歌曲〕	
马赛曲	〔法〕鲁日·德·里尔词曲
同志们, 勇敢地前进	俄罗斯民歌 〔俄〕列·拉金填词
〔推荐欣赏曲目〕	

- 国际歌…………… [法] 欧仁·鲍狄埃词 比尔·狄盖特曲
 咱们工人有力量…………… 马可词曲
 中国人民解放军进行曲…………… 公木词 郑律成曲
 中国, 中国鲜红的太阳永不落…………… 任红举、贺东久词 朱南溪曲

第四单元 器乐独奏曲…………… (138)

〔民族器乐独奏曲〕

- 二泉映月 (二胡独奏曲)…………… 华彦钧传谱
 十面埋伏 (琵琶独奏曲)…………… 古曲
 渔舟唱晚 (筝独奏曲)…………… 娄树华改编
 光明行 (二胡曲)…………… 刘天华曲

〔西洋乐器独奏曲〕

- 阳光照耀着塔什库尔干 (小提琴独奏曲)…………… 陈钢编曲
 吉普赛之歌 (小提琴独奏曲)…………… [西] 萨拉萨蒂曲
 夕阳箫鼓 (钢琴独奏曲)…………… 黎英海曲
 c小调 (革命) 练习曲 (钢琴独奏曲)…………… [波] 肖邦曲

〔推荐欣赏曲目〕

- 鹧鸪飞 (笛子独奏曲)…………… 古曲 陆春龄改编
 霸王卸甲 (琵琶独奏曲)…………… 古曲 刘德海演奏谱
 梅花三弄 (古琴曲)…………… 古曲
 江河水 (双管独奏曲)…………… 王石路、朱广庆、朱长庆、谷新善改编
 思乡曲 (小提琴独奏曲)…………… 马思聪曲
 四季——“船歌”、“雪橇” (钢琴套曲)…………… [俄] 柴可夫斯基曲
 匈牙利狂想曲 (第二首) (钢琴曲)…………… [匈] 李斯特曲

第五单元 戏曲与曲艺音乐…………… (175)

- 设坛台祭东风相助周郎…………… 京剧《借东风》诸葛亮唱腔
 智斗…………… 京剧《沙家浜》阿庆嫂、胡传魁、刁德一对唱
 甘洒热血写春秋…………… 京剧《智取威虎山》杨子荣唱腔
 互表身世…………… 黄梅戏《天仙配》七仙女、董永唱腔
 花木兰羞答答施礼拜上…………… 豫剧《花木兰》花木兰唱腔
 丑末寅初…………… 京韵大鼓
 新木兰辞…………… 苏州弹词

〔推荐欣赏曲目〕

- 老爹爹清晨起前去出首…………… 京剧《打渔杀家》萧桂英唱腔
 痛说革命家史…………… 京剧《红灯记》李奶奶、铁梅唱腔
 原来姹紫嫣红开遍…………… 昆曲《牡丹亭·游园》杜丽娘唱腔
 听他一番心酸话…………… 越剧《祥林嫂》祥林嫂唱腔
 但愿得马专员按公而断…………… 评剧《刘巧儿》刘巧儿唱腔

第六单元 民族器乐合奏曲…………… (225)

- 春江花月夜 (民族管弦乐曲)…………… 古曲 彭修文改编
 瑶族舞曲 (民族管弦乐曲)…………… 刘铁山、茅沅曲 彭修文改编

〔推荐欣赏曲目〕

彩云追月 ..... 任光曲 彭修文改编
将军令 ..... 苏南吹打
西安鼓乐 ..... 西安民间器乐曲

第七单元 室内乐 ..... (238)

G 大调弦乐小夜曲 ..... [奥] 莫扎特曲
F 大调弦乐四重奏 (作品 135) ..... [德] 贝多芬曲
旱天雷 ..... 广东音乐
中花六板 ..... 江南丝竹
〔推荐欣赏曲目〕

$\flat$ B 大调弦乐四重奏 (《狩猎》作品 1 之 1) ..... [奥] 海顿曲
鳟鱼五重奏 ..... [奥] 舒伯特曲
欢乐的夜晚 (丝弦五重奏) ..... 胡登跳曲

第八单元 艺术歌曲 ..... (251)

教我如何不想他 ..... 刘半农词 赵元任曲
玫瑰三愿 ..... 龙七词 黄自曲
嘉陵江上 ..... 端木蕻良词 贺绿汀曲
我爱你, 中国 ..... 瞿琮词 郑秋枫曲
野玫瑰 ..... [奥] 歌德词 舒伯特曲
春 潮 ..... [俄] 朱切夫词 拉赫玛尼诺夫曲

〔推荐欣赏曲目〕

祝酒歌 ..... 韩伟词 施光南曲
我住长江头 ..... 李之仪词 青主曲
魔 王 ..... [奥] 歌德词 舒伯特曲
乘着歌声的翅膀 ..... [德] 海涅词 门德尔松曲

第九单元 管弦乐曲 ..... (270)

蓝色的多瑙河 ..... [奥] 约翰·施特劳斯曲
春节序曲 ..... 李焕之曲
波莱罗舞曲 ..... [法] 拉威尔曲

〔推荐欣赏曲目〕

荒山之夜 (交响音画) ..... [俄] 穆索尔斯基曲
《培尔·金特》第一组曲 ..... [挪] 格里格曲
威廉·退尔序曲 ..... [意] 罗西尼曲
晚 会 ..... 贺绿汀曲
黔岭素描 (交响组曲) ..... 朱践耳曲

第十单元 歌剧音乐 ..... (292)

洪湖赤卫队 ..... 张敬安、欧阳谦叔曲
茶花女 ..... [意] 威尔第曲

〔推荐欣赏剧目〕

白毛女 ..... 贺敬之、丁毅执笔 马可等曲
魔笛 ..... [奥] 莫扎特曲
蝴蝶夫人 ..... [意] 普契尼曲

第十一单元 舞剧音乐	(315)
宝莲灯	张肖虎曲
红色娘子军	吴祖强、杜鸣心、王燕樵、施万春、戴宏威曲
天鹅湖	[俄] 柴可夫斯基曲
〔推荐欣赏剧目〕	
丝路花雨	韩中才、呼延、焦凯曲
仙女们	[波] 肖邦原曲
第十二单元 大型声乐作品	(336)
冬之旅 (声乐套曲)	[奥] <u>舒伯特</u> 曲
长恨歌 (清唱剧)	韦瀚章词 黄自曲
黄河大合唱	<u>光未然</u> 词 <u>冼星海</u> 曲
〔推荐欣赏曲目〕	
亚历山大·聂夫斯基 (康塔塔)	
.....	[苏] 罗戈夫斯基、普罗科菲耶夫词 普罗科菲耶夫曲
第十三单元 协奏曲	(351)
梁山伯与祝英台 (小提琴协奏曲)	何占豪、陈钢曲
第二钢琴协奏曲	[俄] 拉赫玛尼诺夫曲
〔推荐欣赏曲目〕	
e小调小提琴协奏曲	[德] 门德尔松曲
黄河 (钢琴协奏曲)	中央乐团集体改编
长城随想 (二胡协奏曲)	刘文金曲
第十四单元 交响诗	(369)
嘎达梅林 (交响诗)	辛沪光曲
一八一二年序曲	[俄] 柴可夫斯基曲
〔推荐欣赏曲目〕	
人民英雄纪念碑 (交响诗)	瞿维曲
芬兰颂 (交响诗)	[芬] 西贝柳斯曲
第十五单元 交响曲	(379)
第五 (命运) 交响曲	[德] <u>贝多芬</u> 曲
C大调第七交响曲 (第一乐章)	[俄] 肖斯塔科维奇曲
长征交响曲	丁善德曲
第九 (合唱) 交响曲 (第四乐章)	[德] 贝多芬曲
〔推荐欣赏曲目〕	
未完成交响曲 (第一乐章)	[奥] 舒伯特曲
第九 (新世界) 交响曲	[捷] 德沃夏克曲
第十六单元 中外音乐文化发展史略 (自学阅读)	(396)
(一) 我国音乐文化的足迹	
(二) 欧洲音乐史缩影	
〔附〕普通高中艺术欣赏课教学大纲 (初审稿)	(499)
编写说明 (后记)	(503)

第一单元

音乐欣赏基础知识

(自学阅读)

一、编写目的

1. 通过回顾小学、中学阶段音乐课中已学过的音乐的基本要素、主题发展的常用手法等，使学生在音乐欣赏中掌握基本的知识和方法。

2. 通过阅读“整体结构的表现手段——曲式”，使学生了解音乐作品在其发展过程中所形成的各种曲式结构类型及发展原则，懂得音乐欣赏必须结合曲式的学习与作品分析的知识，才能理解音乐的创作与音乐形式、内容的关系，并从中感受到：只有通过对作品的情感和理性的认识，才能真正欣赏音乐作品。

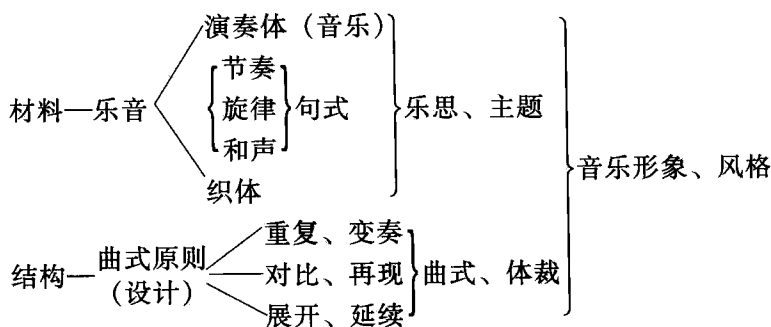
3. 通过阅读音乐欣赏方法的有关内容，即音乐感知、情感体验、联想与想象、理解与审美评价等环节，指导其音乐欣赏的实践。

二、教材分析

从各类艺术的使用材料看，建筑离不开木、石、钢铁；美术离不开颜色、石膏；诗歌离不开文字和语言。没有哪种材料，就没有哪种艺术。因此，“材料”是重要的，也是必要的。音乐的材料通常是指旋律、节奏、速度、力度、音色、音区、调式、调性、和声、织体等表现因素。其中，乐音是材料中最小的、最基本的因素。而音乐各种材料又是因乐音的某种组合关系形成的。音乐是通过一个有组织的整体来表现的，各种材料都不是孤立地运用、而是相对地独立、相互地影响结合而成。它们分别或同时结合在一起形成音乐的句式，有了一定的音色，就会表达一定的音乐思想。我们暂且叫它“乐思”或“音乐主题”。有了主题就可以表达相对独立的思想感情，而主题的发展必须经过曲式方面的设计，才能具有完整的音乐形象，必须再经过演唱或演奏为听众所欣赏和感受，才能达到完美的艺术效果。

音乐是如何发展的。有几种原则。第一类是重复或有变化的重复，也就是变奏。第二类是出现新的材料，就是对比；新的材料之后又回到原来曾经出现过的材料，就是再现。第三类是在作品的某些局部中表现出来的延伸与发展。其中，一种是延续性的，另一种是展开性的。利用这些原则完成的作品就有一定的曲式，就有一定的体裁性。

音乐的材料与结构关系

这里所讲的音乐材料，也就是相当于“音乐的表现因素”，所以我们应该重新看一看“音乐的表现要素与手段”，同时再查阅一些有关的参考书。但是，还有必要联系音乐表现形象的问题，来谈谈以下几个重要的方面。因为大家都知道表现因素是乐曲（音乐）的组织结构（曲式）中最基本的、也是最重要的因素。

（一）音乐的基本表现手段

1. 旋律、节奏、节拍、速度

旋律 也叫曲调。它是由音乐的各种要素，即音高、时值、强弱、速度等所组成。而音乐的内容、风格、民族特征等，都从旋律中反映出来。大家不妨试试看，听一首你从未听过的乐曲，你首先听到的是不是旋律？最后留给你的印象最深的是否也是旋律？你的回答将会是肯定的。所以说，表现音乐内容的最主要手段是旋律，它在音乐作品中占有较重要的地位。旋律既然那么吸引人，它是从哪里来的呢？是作曲家凭空想出来的吗？不是，旋律和其它音乐表现手段一样，都是来源于社会生活和人们的艺术实践。人类生活中的各种音调是无穷无尽的。比如，当我们听一首音乐作品时，你会立即感到它是悲哀的，或是欢快的。这就是你所听到的音乐旋律和你平时在生活中已熟悉的音调，在你脑海中联系起来的结果。如叹气时的一声“咳”，就是从高音到低音的滑行，绝不能是相反的。那么，音乐作品中的哭泣、悲伤和叹息是怎样表现的呢？一般来说，旋律的去向是下行的。如河北民歌《小白菜》：

$$1 = {}^b A \frac{5}{4}$$

$$5 \quad 3 \quad 3 \quad 2 - \quad | \quad 5 \quad \widehat{53} \quad \widehat{32} \quad 1 - \quad | \quad 1 \quad 3 \quad 2 \quad \underline{6} - \quad |$$

小白菜呀 地里黄呀， 两三岁呀

$$2 \quad 1 \quad \widehat{76} \quad 5 - \quad | \quad \frac{4}{4} \quad \underline{6} \quad \widehat{16} \quad 5 - \quad | \quad \widehat{62} \quad \widehat{16} \quad 5 - \quad ||$$

没了娘呀， 亲娘呀， 亲娘呀。

这首民歌中，每一小节都是下行旋律，你也一定会感觉到它是悲痛的哭泣，即使没有歌词，你也会感受到这一旋律不是欢快的。

又如华彦钧的《二泉映月》的引子： $\frac{4}{4}$ 0 0 6 5 6 4 3 | 2 - 0 0 | 从“6”音弯转而下到“2”音，好似一声深深的叹息。

在日常生活中的对话中，问话时的最后音调总是抬高的；而答话时的最后音调总是下降的。这种情况在音乐中也是如此。如舒伯特《未完成交响曲》的引子，旋律的最后音是抬高的：

$\frac{3}{4}$ 6. - - | 7. - 1 | 6. - - | 5. 3. 4. | 1. - 7. | 3. - - | 3. - - | 3. - - |

在上面的旋律中，我们能够听出舒伯特所处的时代和引子的低沉气氛，也能联想起他对现实生活提出的疑问。

在音乐旋律中，悲伤与叹息以外，能够引起美好的联想，更是举不胜举。如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的呈示部中，在轻柔的弦乐震音的背景上，长笛吹出了优美动听的鸟叫般的华彩旋律，接着双簧管以柔和抒情的田园风味的引子，展示出了一幅风和日丽、春光明媚、百花盛开的动人画面。

又如丁善德《长征交响曲》第一乐章中《三大纪律八项注意》的主题，联想起工农红军在民族危亡的紧急关头，踏上征途的雄伟场面。

除了以上两种情况之外，还有，无法联想起现实生活的情况。比如在音乐作品中，表现妖魔鬼怪等是无法联想的。此时，作曲家们一般用令人恐怖、讨厌的曲调来作象征性的类比。如穆索尔斯基《荒山之夜》中，用一种阴森的闹哄哄的声音，描绘妖怪的出现。

在上属例子中，我们足以理解旋律在音乐作品中是占有重要地位的，但是我们也应该看到，这些旋律一时一刻也脱离不了其它表现手段，如节奏、节拍、速度等。

请你随便哼唱一段你所熟悉的曲调，其中一定会存在长短不同、强弱不同的节奏、拍子和速度等。比如辛沪光的交响诗《嘎达梅林》中的主导音调，在乐曲的一开始是拉长四倍奏出民歌《嘎达梅林》的旋律，此时的音乐显得悠长辽阔，呈现出一幅“风吹草低见牛羊”的动人景象。但在乐曲的最后，旋律以原速出现时，像一首壮丽的颂歌，展示出人民的伟大风貌，同时歌颂民族英雄嘎达梅林——永垂不朽！

再如舞曲中，不同情绪和不同风格的舞曲就有不同的节奏和速度。如莫扎特时代的小步舞曲就比较典雅，而约翰·施特劳斯的圆舞曲，则是华丽、明快。

又如聂耳的《义勇军进行曲》，以坚定有力的节奏，反映出中国人民万众一心，冒着敌人的炮火前进的英雄形象。而在辛沪光的交响诗《嘎达梅林》中，小军鼓反复敲奏的 x x x x x x 马蹄得得的节奏上，奏出嘎达梅林的音调，形象地展现了英雄的蒙古族人民骑马驰骋，奋勇杀敌的飒爽英姿。

再如贝多芬的《田园交响曲》的暴风雨乐章，就把各种节奏结合在一起，形象地表现了大自然的巨大威力。

在音乐作品中，某种内容所需要的表现形式，往往与某种节拍形式是联系在一起的。如：二拍子，由于强弱的周期循环快，力度的对比强烈，因此，常用于进行曲、舞曲等表现

强有力或情绪欢快的乐曲；三拍子，由于每小节有一个强拍和两个弱拍，它与二拍子的强弱关系相比，强弱关系有所缓和，宜于表现优美、抒情如歌和轻松活泼的曲调，即舞曲或抒情曲等，四拍子由于每小节的力度关系和二拍子比较起来，强弱关系的尖锐对比有所缓和，因此，常用来表现庄严、抒情、歌唱性的乐曲。

除了以上情况外，作曲家们常把节拍作为作曲的一种重要表现手段，用它来塑造各种音乐形象，并用改变节拍的方法将原有的音乐形象给予重大的变化，造成形象的派生，即由一种音乐形象变成另一种音乐形象。

速度在音乐作品中的作用，更是明显了。一般来说，快速多表现活跃、激动、紧张的情绪，而慢速则擅于表现安静、抒情、深沉或悲伤的情绪。

在欧洲古典乐派音乐作品中，速度的变化往往表现在乐章之间的速度对比，在乐章内部的速度变化不大。但从浪漫乐派开始，乐章内部的速度变化愈来愈大。速度的变化往往与音乐形象的对比有密切的关系。速度的变化愈大，音乐形象的对比愈强，这一点在奏鸣曲式中表现得特别明显。如柴可夫斯基《第六交响曲》第一乐章的主部和副部之间，速度对比极大，主部速度 $\text{♩} = 116$ 属于快板；而副部速度则 $\text{♩} = 69$ 属于慢板。两者的速度相差近一倍，因为主部是表现不安定的生活，揭示了作者对现实生活的焦急不安；而副部主题则是表现隐藏在作者内心的甜蜜的回忆和幻想，因此，作者把优美如歌的旋律用慢板速度表现。

2. 音阶、调式与调性、和弦与和声、复调

当我们翻阅简谱歌本时，常能看到 $C=1$ 或 $G=1$ 等标记（在五线谱中，谱号的后面常能看到一组“#”或“b”的标记），这就是标出主音的高度。如 C 大调中，“C”是指调的高度，“大调”是指大调式。“C 大调”就是 $C=1$ 的大调式。

通常在阐述调式这一概念时，常把调式的中心音（主音）作为起点和终点，其它各音按音高的顺序依次排列成音阶的形式，称作“调式音阶”。在不同的历史时期，不同的民族、不同的地域形成的调式也不尽相同。各种调式因其音阶结构、调式音级间的相互关系以及音律等方面的差异，而各具特色及表现力。调式和其它表现手法配合在一起，可以形成一定的音乐情绪及风格。如： $1=C$ 的大、小调式、民族调式为例：

自然大调式（上行与下行相同）

1 2 3 4 5 6 7 i
 全 全 半 全 全 全 半
 音 音 音 音 音 音 音

和声大调式（上行与下行相同）

1 2 3 4 5 ^b6 7 i
 全 全 半 全 半 增 半
 音 音 音 音 音 二度 音
 度

旋律大调式

上行: 1 2 3 4 5 ^b6 ^b7 i
全 全 半 全 半 全 全
音 音 音 音 音 音 音

下行: i ^b7 ^b6 5 4 3 2 1
半 全 全 全 半 全 全
音 音 音 音 音 音 音

一般，自然大调式的色彩明亮。和声大调式、旋律大调式都渗入了小调式的色彩。

自然小调式（上行与下行相同）

6 7 1 2 3 4 5 6
全 半 全 全 半 全 全
音 音 音 音 音 音 音

和声小调式（上行与下行相同）

6 7 1 2 3 4 [#]5 6
全 半 全 全 半 增 半
音 音 音 音 音 二 音
度

旋律小调式

上行: 6 7 1 2 3 [#]4 [#]5 6
全 半 全 全 全 全 半
音 音 音 音 音 音 音

下行: 6 ^b5 ^b4 3 2 1 7 6
全 全 半 全 全 半 全
音 音 音 音 音 音 音

一般，自然小调式的色彩暗淡。和声小调式、旋律小调式也都渗入了大调式的色彩。

宫调式: 1 2 3 5 6 1̇
                     └─┘ └─┘
                     小三度 小三度

商调式: 2 3 5 6 1̇ 2̇
                     └─┘ └─┘
                     小三度 小三度

角调式: 3 5 6 1̇ 2̇ 3̇
                     └─┘ └─┘
                     小三度 小三度

徵调式: 5 6 1̇ 2̇ 3̇ 5̇
                     └─┘ └─┘
                     小三度 小三度

羽调式: 6 1̇ 2̇ 3̇ 5̇ 6̇
                     └─┘ └─┘
                     小三度 小三度

中国的五声性调式，也有以五声为骨干音的六声音阶和七声音阶。不管是几声音阶，其调式的性质不因增多音级而改变。

此外，还有许多调式，如：日本的五声性调式；欧洲中世纪的教会调式；吉卜赛调式；其它特殊调式等。在此，不再一一列举。

如贝多芬《第九交响曲》第四乐章《欢乐颂》主题是大调式。它的骨干音是1 3 5三个音，最后结束在主音1上： $\frac{4}{4}$ 3 3 4 5 | 5 4 3 2 | 1 1 2 3 | 3. 2 2 - |
 3 3 4 5 | 5 4 3 2 | 1 1 2 3 | 2. 1 1 - | (下略)

又如格里格《培尔·金特》第一组曲第二乐章《奥塞之死》的主题是小调式。它的骨干音是6 1 3三个音，最后结束在主音6上： $\frac{4}{4}$ 3 6 7 - | 3 6 7 - | 1̇ 7 6 7 1̇ |
 2̇ 1̇ 7. 0 | 3 6 7 - | 3 6 7 - | 1̇ 7 6 7 1̇ | # 5 6 - 0 |

以上两个例子中，《欢乐颂》比较明亮激情；《奥塞之死》比较柔和暗淡。

在音乐作品中，调式色彩的对比，如由大调转入小调，或由小调转入大调，这种对比是音乐发展的重要手段之一。比如舒伯特艺术歌曲《菩提树》中，在仿佛树梢摆动的伴奏背景上，用大调明朗的旋律，回忆家乡门前的菩提树；在中段中突然变成小调，表现“寒风凛冽”的现实。这样在旋律中运用了调式的对比，使人感受到流浪者的悲惨遭遇。

调中除了调的高度和调式色彩以外，还有性格的差异，当然作曲家们对于调的感觉各自不太一致。比如在贝多芬的作品中，C大调常用来表现光明和刚毅；F大调常用来表现田园的大自然景色。在一首作品中，常常有各种调的对比。比如从一个调到另一个调，新调的出现，造成音乐的新的矛盾和紧张性，并产生色彩的变化。在音乐作品中，这种调的变化更是表现音乐表达内容的重要手段。

调性是一般指宫音位置的高度，五线谱中的调号是根据宫音位置的高度标明升、降号的多少；简谱常常用1=D、1=G等等来标记调性。选择合适的调性对于声乐作品和器乐作品都有重要的意义。从音乐的角度来说，调性的布局和各种调性的转换是作曲的一种重要的表现手段。正确合理的使用这一手段，可以推动乐思的发展，产生多种色彩的变化，加强音乐的对比，把音乐的矛盾进一步激化等。

在奏鸣曲式中，调性转换的布局已经成为内部结构划分的重要标志。各种调性的转换，大致分为三类：①功能性的转调，即四、五度关系转调；②色彩性的转调，即三、六度关系，小二度关系转调以及变换调式的转调等；③大二度关系转调，即中间型的转调，功能不及四、五度关系那样强烈，色彩性不如三度关系那么明显。

在器乐作品中，除了主要旋律以外，还有其它乐器也同时都在各奏各的曲调。可是那么多的声音在一起并不乱，而且挺好听，挺厚实。实际，这里面是有许多因素的。其中，和声就是主要因素之一。

和声是单个和弦按一定的规则连接起来的和弦序列。一般来讲，和弦是由三个以上（包括三个音）的音，按三度叠置起来的（当然也有按照别的原则构成的和弦）。

三和弦的性质，是根据其和弦中所含音程的协和与不协和而决定的。大三和弦和小三和弦都属于协和和弦，因为和弦中含有的音程都是协和音程；增三和弦和减三和弦都属于不协和和弦，因为和弦中含有不协和音程（增五度、减五度）。一般来说，不协和和弦有协和和弦的倾向性，所以乐曲结束时，都要落在稳定性较强的主和弦或是属和弦上（多数是落在半终止上）。

和声除了能够给主要曲调配和声，充当背景以外，它自己还能在表现音乐内容和情绪上起色彩性作用。比如和谐的和弦表现缓和，不和谐的和弦表现紧张等。因此，和声不仅是曲调的陪衬，而且它本身也能极大地丰富音乐的内容。

还有，和声对于多声部结构的划分具有极其重要的意义。一般说来，一个段落的结束，往往需要一个完整的和声终止式。如果属于转调的段落也必须有一个在新调上以完全终止结束的和声终止式。段落中间的句逗往往采用停留在属和弦上的半终止。

总之，在有调性的音乐中，和声同时具有功能性与色彩性的意义。和声的功能，是指各和弦在调性内所具有的稳定与不稳定作用，它们的运动与倾向性、彼此间的逻辑联系等。和声的功能与调性密切相关。和声的色彩是指各种和弦结构、和声位置、织体写法及和声进行等所具有的音响效果。和声色彩是和声表现作用的主要因素，无论是在有调性音乐中还是在无调性音乐中，它都具有重要意义。

在多声部音乐中，除了和声手法以外，也有两个或两个以上相对独立的旋律声部。它们有时形成对比，有时相互补充。这样，由若干个各自具有独立旋律的声部组成的多声音乐，称之为复调音乐。不同的旋律同时结合而成的复调叫对比复调；同一旋律在不同声部中隔开一定的时间先后模仿进行的复调叫模仿复调。运用复调手法，使音乐形象丰富多彩，声部间

可以协同配合表达同一内容，也可通过对比手法加强矛盾冲突。在欧洲，13世纪以后的音乐，主要是复调音乐，经过几个世纪的发展和几代音乐家的不断改革，使复调音乐的形式逐渐健全，出现了许许多多的卡农与赋格曲。在这一方面，德国作曲家巴赫极大地丰富了复调音乐，达到了高度完美的境界。

复调音乐原意是：“多层次的音”的意思。它是与单声音乐相对而言的。也就是说：复调音乐是由几个声部构成的多声部音乐。后来，专指几个旋律性声部在运动中按照对位的法则结合在一起的多声部音乐，这一概念又与主调音乐相对而言。构成复调音乐的各声部无主次之分，彼此形成对比或互相补充。

作为一门课程，复调音乐包括对位、卡农和赋格曲写作等。

对位法

“对位”一词来源于拉丁文。原意是：音符对音符的意思，即根据一定的规则，以音对音，将不同的旋律同时结合，从而使音乐在横向上保持各声部本身的独立与声部相互间的对比及联系，在纵向上又能构成和谐的效果。构成对位的几个声部，若仅有一种结合方式，其相互关系不可更换者为单对位；相互关系可更换者为复对位；上下可换者为纵向可动对位；前后可移者为横向可动对位；两项兼可者为纵横可动对位。

对位法可分为严格对位与自由对位两大类。这是复调音乐的一种写作技法。

卡农

卡农是一种纯以模仿手法构成的复调音乐。当先后进入的各个声部自始至终在相同或不同的音高上演唱、演奏同一个旋律时，即称作卡农。最先出现的声部称作起句或主句，随后进入的各个声部称作应句或答句。

卡农有许多类型。主要有：正格卡农和变格卡农。

赋格

赋格的原意是“遁走”的意思，是一种用对位法作成的模仿音乐。

赋格是复调音乐中最复杂、最严谨的曲式。其结构，通常包括呈示部、展开部、再现部三部分。其基本特点：运用模仿对位法，使一个简短而富有特性的主题，在乐曲的各声部中轮流出现一次，这是赋格的呈示部。赋格的展开部是以主题中的部分动机发展而成的插段，主题及插段将在不同的新调上一再出现。再现部是主题在原调上的重新出现。一般，乐曲常用尾声结束。

赋格有严格赋格、自由赋格、小赋格等。

3. 力度、音区、音色

在音乐作品中，力度越强音乐越紧张、雄壮；力度越弱音乐则越缓和、委婉。因此，音乐作品中常运用强弱对比的手法来发展音乐。另外，音区也有它自身的表现功能。一般来说，音区愈高音色愈明亮；音区愈低音色愈暗淡，但比较厚实；中音区往往比较柔和、优美而庄重。因此，作曲家们常用音区对比的手法发展音乐，表现特定的音乐内容。

音色好像绘画中的颜色，是音乐中极为吸引人、能直接触动感官的重要表现手段。一般来说，人们区分音色的能力是天生的。正像除盲人和色盲者外，人类都能区分五颜六色一样，音乐中的“颜色”也较容易区分开。比如在戏院里听京剧的人们，常常闭眼睛听戏，欣赏其老生、老旦、青衣、小生、花脸的唱段。因为，京剧中的各种角色都有他自己的唱腔及声音特色。又如在器乐作品中，弦乐器、木管乐器、铜管乐器、打击乐器等，都各有不同的音色。一般来说，木管乐器声音清彻、透明，具有田园情趣；铜管乐器声音雄壮、威严，具有不容分说的强制性力量；弦乐器的发音接近于人声，最富有表情，善于揭示人类内心世界；打击乐器中除定音鼓外，都没有固定音高，它们在音乐中更多地起节奏作用。这些乐器单独演奏时都有鲜明的个性，各具特色，结合在一起演奏时，声音协调，能产生千变万化的组合方式，出现万紫千红、绚丽多彩的音色。因此，我们在欣赏音乐时，不能只凭本能地去区分音色，而要做到：①提高辨别各种乐器的音色特征的能力；②更好地理解作品中用什么音色表现什么内容，尤其要提高对各种乐器结合在一起的混合音色的识别能力尤为重要。

除了以上在教材中涉及到的音乐表现基本要素外，织体、演奏法等，也是音乐表现的基本要素。

织体 是指音乐的“声部结构”，也是音乐作品中纵横的组合形式。例如齐唱的单一旋律、多声组成的复调、旋律与伴奏形成的主调音乐等，都是不同织体而各有不同的艺术形象。因此，这些不同的织体对于作品的体裁、风格、和声设计、旋律走向等都有重要的影响。同时在对音乐作品的理解、曲式分析的过程中，织体也是必须要研究的一种课题。

演奏法 是准确表达和表现音乐形象的重要因素。演奏法，在各种乐器中的演奏法很多，但总体来看，大致可分为连奏、半连奏、断奏三种。连奏常用来表现优美、抒情如歌的旋律音调；断奏则常用来表现轻松活泼、欢快或尖锐的曲调；半连奏介于两者之间。作曲家在创作音乐作品时，各种演奏法常交替使用，使音乐更加有趣、更加有动力。

以上仅仅列举了旋律、节奏、调式调性、和声、复调、力度、音区、音色、织体、演奏法等几种因素，并做了简略的说明，只期望在对曲式和作品分析时能较全面地进行感受、欣赏和理解。

【推荐欣赏曲目】

1. 管弦乐组曲《动物狂欢节》 [法] 圣·桑曲

〔作品简介〕

管弦乐组曲《动物狂欢节》是法国著名作曲家圣·桑的代表作品。它是作曲家为巴黎友人所主持的音乐会而写的作品，初稿于1855年在维也纳写成，第二年春天，在赴布拉格旅行期间完成了整部作品。这首著名的管弦乐曲具有十分感人的魅力，它的旋律异常优美流畅，和声和配器手法独特而华丽，音乐形象生动逼真，具有十分丰富的艺术想象力。这首乐曲自诞生以来，一直受到世界各国听众的普遍喜爱和热情赞扬。

〔欣赏提示〕

全曲共分 14 段小曲，每一段小曲都有各自的标题。

1. 前奏与狮王进行曲 序奏由两架钢琴和弦乐器奏出了一个由弱到强的音调，一个绿荫而又辽阔无边的森林世界展现在我们面前。随着进行曲节奏的逐渐出现，低音弦乐器紧接着奏出了一个威风而又饱满的主题。不断夹杂着强劲的低音半音进行的和弦，表现出威严的狮王不断地咆哮声。这时，我们可以从音乐中感觉到那威风凛凛的狮王形象。

2. 母鸡和公鸡 这段音乐具有十分形象化的特点。30 小节的一段音乐表现出一片鸡鸣声，钢琴和小提琴在中音区奏出母鸡“咯咯咯”的叫声，而单簧管和钢琴则在高音区模仿出公鸡“喔喔”的鸡叫。

3. 羚羊 两架钢琴以极快的速度奏出流畅的音阶和琶音，把这种动物飞快奔跑时的情景表现得极其生动逼真。

4. 乌龟 在这一段里，作曲家采用了另一位法国作曲家奥芬巴赫的轻歌剧《地狱里的奥菲欧》里的一段轻松的舞曲为主题，把狂热跳跃的舞曲性格，运用作曲技巧变成爬行的乌龟形象。在钢琴不断重复的和弦衬托下，弦乐器不紧不慢地奏出了这一主题，表现出了乌龟笨拙缓慢的可笑形象。

5. 大象 这首乐曲取材于柏辽兹的歌剧《浮士德的沉沦》中仙女们跳的《风精舞曲》的一个乐句，轻盈的风精变成了庞然大物。由低音提琴把大象庞大的身躯与笨重的神态活灵活现地表现出来。

6. 袋鼠 两架钢琴奏快速的、带有装饰性的跳动音型，表现出了前腿短、后腿长的袋鼠灵活机警的跳动及不安的神态。

7. 水族馆 人们透过玻璃好像看到：澄清碧绿的水，由长笛和小提琴奏出；鱼尾划动的水声，由钢琴的琶音描绘；银铃般的钢琴声好像五光十色的金鱼在摆尾游动；钢片琴奏出的水声显得那么逼真。

8. 毛驴 第一小提琴和第二小提琴交替演奏出富有特色的、形象的音调，表现出毛驴的大声嘶叫。

9. 杜鹃 钢琴奏出的优美和弦把人们带到森林峡谷中，单簧管奏出了几个短促的咕咕声，好像丛林中传出的杜鹃的愉快叫声。

10. 鸟舍 乐曲开始由弦乐器奏出柔和轻松的和弦，然后长笛奏出欢快华丽的音调，钢琴奏出灵巧的颤音，描绘出各种鸟的形象和性格，表现了各种鸟儿聚在一起时的叽喳喳闹声，好像一场鸟的音乐会。最后，音乐渐弱，给人以宛如鸟儿远去的感受。

11. 钢琴家 这是十分有趣的一段音乐。五小节一组的手指练习，按半音依次向上移位，四次反复后，以一段三度练习结束。这种机械地搬动手指的钢琴练习十分令人可笑。作曲家在这里把这位“钢琴家”与动物放在一起，是对那种机械钢琴演奏者的讽刺。

12. 化石 音乐中揉合了法国民歌与作曲家自己的《骷髅之舞》的主题和罗西尼的歌剧