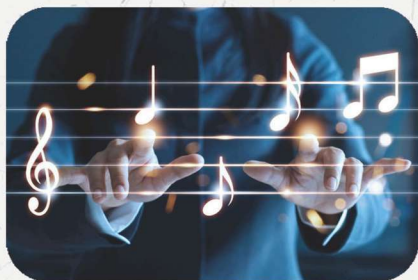

Art 高等院校公共艺术课新形态一体化教材

音乐鉴赏

YINYUE JIANSHANG

微课版 | 双色版

郭若斯 赵晓明 朱勇健◎主编

中国传媒大学 出版社

Art 高等院校公共艺术课新形态一体化教材

音乐鉴赏

YINYUE JIANSHANG

微课版 | 双色版

郭若斯 赵晓明 朱勇健◎主编

中国传媒大学 出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐鉴赏 / 郭若斯, 赵晓明, 朱勇健主编. -- 北京: 中国传媒大学出版社, 2022.2
ISBN 978-7-5657-3140-2

I. ①音… II. ①郭… ②赵… ③朱… III. ①音乐—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 274913 号

音乐鉴赏

YINYUE JIANSHANG

主 编 郭若斯 赵晓明 朱勇健

策划编辑 姜颖昳

责任编辑 姜颖昳

封面设计 旗语书装

责任印制 李志鹏

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号

邮 编 100024

电 话 86-10-65450528 65450532

传 真 65779405

网 址 <http://cucp.cuc.edu.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京银祥印刷有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 10.5

字 数 296 千字

版 次 2022 年 2 月第 1 版

印 次 2022 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-3140-2 / J · 3140

定 价 45.00 元

本社法律顾问: 北京李伟斌律师事务所 郭建平

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

PREFACE

前言

音乐艺术是人类最伟大、最动人的创造之一，在其发展的历史长河中，不同国家不同民族的音乐艺术共同创造、丰富了绚丽多姿的音乐世界。而每一个民族音乐的历史，都是这个民族精神与文化索求的缩影。

自 21 世纪以来，教育部多次要求普通高等学校开设艺术类公共课程。为全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等院校公共艺术课程建设，促进普通高等院校艺术教育工作健康发展，教育部于 2019 年颁发的《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》（下简称《意见》）明确指出支持高校设立并办好音乐教育、美术教育、舞蹈教育、戏剧教育、戏曲教育、影视教育相关专业。《意见》的出台体现了国家对高校人才的培养需求，使德智体美劳全面培养教育体系中的“美”得到突显；《意见》推出的一系列举措，对于培养高校学生特别是非艺术类专业学生美的心灵，提升其欣赏美、创造美的能力具有积极的指导意义。

本书就是为了实现上述目标而编写的，介绍了音乐和音乐美、音乐理论基础、声乐演唱形式及演唱方法、乐器的分类与表现力、音乐的表现手段、欣赏音乐的方法、20 世纪前的中国音乐、20 世纪初至中华人民共和国成立前的中国音乐、中华人民共和国成立以来的中国音乐、中国民歌和中国流行音乐、西方巴洛克音乐、西方古典主义音乐、西方浪漫主义音乐、西方其他主要音乐流派，旨在培养学生高雅的审美品位，提高文化修养，陶冶情操。

本书结构完整，内容丰富，章节合理，难易适度，既能满足高等院校音乐鉴赏课程的需要，也可作为普通学习者提高音乐审美水平的自学读物。

本书在编写过程中参阅了大量书籍、专业网站的相关资料，汲取了一些专家学者对音乐的研究成果，并收录了一些音乐曲谱，在此谨向原作者表示衷心的感谢。

由于作者理论水平有限，加之时间仓促，书中出现错误和不足之处在所难免，恳请各位同行专家和读者积极批评指正。

编者

2020 年 10 月

CONTENTS

目 录

第一章 音乐和音乐美

第一节	音乐的起源	001
第二节	音乐的基本要素	002
第三节	音乐美的特征	006
第四节	音乐的功能	007

第二章 音乐理论基础

第一节	音的基本概念	010
第二节	音的高低	012
第三节	音的长短	015
第四节	节拍和曲式	017
第五节	常用音乐记号与术语	021

第三章 声乐演唱形式及演唱方法

第一节	人声的类别	026
第二节	人声的组合	028
第三节	声乐的演唱方法与风格	030
第四节	作品欣赏	035

第四章 乐器的分类与表现力

第一节	中国乐器的发展	047
第二节	中国乐器的分类与表现力	049
第三节	西方乐器的发展	056
第四节	西方乐器的分类与表现力	057
第五节	作品欣赏	065

第五章 音乐的表现手段

第一节	旋律	075
第二节	节奏	076
第三节	调式与调性	077
第四节	和声与复调	078
第五节	力度与速度	081
第六节	作品欣赏	082

第六章 欣赏音乐的方法

第一节	欣赏音乐前的准备	087
第二节	聆听音乐的方法	088
第三节	音乐欣赏的三个阶段	090

第七章 20 世纪前的中国音乐

第一节	古琴曲《流水》	092
第二节	琵琶曲《十面埋伏》	093
第三节	歌曲《关山月》	096
第四节	昆曲《牡丹亭·游园》	096

第八章 20 世纪初至新中国成立前的中国音乐

第一节	歌曲《送别》	099
第二节	民族管弦乐《金蛇狂舞》	100
第三节	民族管弦乐《彩云追月》	101
第四节	歌曲《义勇军进行曲》	102
第五节	歌曲《半个月亮爬上来》	103
第六节	二胡曲《二泉映月》	105

第九章 新中国成立以来的中国音乐

第一节	歌曲《绒花》	108
第二节	歌曲《明天会更好》	109
第三节	合唱《在希望的田野上》	110
第四节	唢呐曲《百鸟朝凤》	112
第五节	二胡协奏曲《长城随想》	113
第六节	管弦乐《瑶族舞曲》	115

第十章 中国民歌和中国流行音乐

第一节	民歌	117
第二节	流行音乐	121

第十一章 西方巴洛克音乐

第一节	维瓦尔蒂《四季·春》	130
第二节	巴赫《勃兰登堡协奏曲》	132
第三节	亨德尔《哈利路亚》	133

第十二章 西方古典主义音乐

第一节	海顿《小夜曲》	137
第二节	莫扎特《第四十交响曲》	138
第三节	贝多芬《第九交响曲》	139

第十三章

西方浪漫主义音乐

第一节	门德尔松《婚礼进行曲》	143
第二节	威尔第《茶花女》	144
第三节	肖邦《升C小调幻想即兴曲》	146
第四节	约翰·施特劳斯《蓝色多瑙河》	147
第五节	柴可夫斯基《悲怆交响曲》	149

第十四章

西方其他主要音乐流派

第一节	民族主义音乐	152
第二节	印象主义音乐	155
第三节	现代主义音乐	158

参考文献

第一章

音乐和音乐美

第一节 音乐的起源

音乐是艺术学科中一门抽象艺术，是把单个的乐音按照一定的规律组织起来形成优美的旋律，来表达一定的思想感情、反映现实生活的一种艺术。关于音乐的起源，历来有多种说法，归纳起来可分六种。

音乐的起源

一、模仿说

模仿说是学者最古老的一种观点，在美术起源学说中认为：“模仿是人类固有的天性和本能，艺术起源于人类对自然的模仿。”古希腊伟大的哲学家、科学家和教育家亚里士多德认为：“艺术模仿的对象是实实在在的现实世界，艺术不仅反映事物的外观形态，而且反映事物的内在规律和本质，艺术创作靠模仿能力，而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。”

二、游戏说

游戏说认为艺术起源于游戏，因为其代表人物是德国著名美学家席勒和英国学者斯宾塞，因此也称为“席勒·斯宾塞理论”。游戏说认为艺术是一种以创造形式外观为目的的审美自由的游戏。人的审美活动和游戏一样，是一种过剩精力的使用，剩余精力是人们进行艺术这种精神游戏的动力。这是一种较有影响的理论。

三、情感说

人类在猿人时期，甚至是在类人猿或动物时期，心情高兴或胜利归来时，都会手舞足蹈一番。在感情驱使下的呼喊声、语音语调的高低强弱、节奏律动等，是音乐的最初萌芽。英国著名的生物学家达尔文甚至认为音乐起源于“异性求爱”。他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，越能吸引异性。温特在《民族心理学》一书中提出，一个自然民族会有声音和体态，是为了自由表现强烈的感情，而发挥整个身体的表现姿势。

四、巫术说

巫术说是西方关于艺术起源的理论中最有影响、最有势力的一种观点，最早由英国著名人类学家泰勒在他的《原始文化》一书中提出。原始人的一切知识被我们这些所谓的文明人统称为巫术，其中包括原始音乐。巫术里的宗教部分演化成了现在的宗教。音乐在古希腊与缪斯女神相关联，是当时宗教信仰的一部分。基督教所说的魔鬼撒旦堕落为魔鬼前，还是掌管音乐的天使，最受上帝的宠爱。现在基督教还有唱诗班，在他们看来，音乐就是为了赞美上帝而存在的。

五、神造说

唐朝吕温所写的《乐业虚赋》中形象地描述了音乐的产生：从前圣人为了使天地之气相通，万物之神宁静，上下之位牢固，天赋之性安定，便让那玄光暗暗开启，和气默默流动，众器因而皆唱，万民其乐融融。这音乐静而不止，恬淡无比。德国兰德欧在《杏乐起源论》中说道：“在原始宗教中，音乐舞蹈被视为上帝赐予之物。”

在中外的神话和传说中，乐器的制造也得力于诸神的智慧。在我国音乐史中，有上溯三皇五帝制琴造瑟的萌芽时代。在希腊传说中，阿波罗神是里拉琴的创造者。

六、劳动说

恩格斯说：“劳动是一切人类活动的第一个基本条件，劳动创造了人本身。”原始人将劳动动作和被狩猎的动物的动作衍化为舞蹈，劳动时的号子与呼喊发展为诗歌，劳动时发出的各种声音和体现的节奏则为原始人提供了音乐的灵感。在群体劳动中，为了使力量化合为一，产生了节奏一般的同调作用。随着人类劳动的发展，逐渐产生了统一劳动节奏的号子和相互间传递信息的呼喊，这便是最原始的音乐；当人们庆贺收获和分享劳动成果时，往往敲打石器、木器以表达喜悦、欢乐之情，这便是原始乐器。

第二节 音乐的基本要素

音乐要素是构成音乐的各种因素，包括音的高低、长短、强弱和音色等。这些基本要素互相结合，形成了音乐中常用的“形式要素”，如节奏、旋律、和声、音色、力度、速度、调式、曲式和织体。

一、节奏

我国明代律学家朱载堉曾说：“八音者以节奏为至要。”节奏是构成音乐的第一要素，是组织起来的音的长短、强弱关系，是旋律的骨干，是音乐的原动力。

节奏涉及与时间有关的所有因素，是指长短不同、强弱不同的各种音符的组合方式。节奏是音乐的骨骼，有着重要的表现功能。节奏是自然与生命的律动，可以赋予音乐鲜明的特征，使音乐形象更加生动。例如，紧凑的节奏常常给音乐带来活泼、紧张、急促、兴奋、欢乐的情绪，如贺绿汀的《游击队歌》的节奏就恰到好处地塑造

出了游击队战士勇敢顽强、灵活机智的音乐形象。舒缓的节奏会使音乐的旋律线变得明显起来，适于表现辽阔、平和、优美的情绪和意境，如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的爱情主题，用舒缓的节奏尽情地抒发了两人的缠绵爱意。又如，《红旗颂》采用了单主题贯穿发展的手法，这一主题在不同的段落音乐形象对比鲜明，其节奏的变化起着至关重要的作用。再如，《鸭子拌嘴》是一首抛开旋律的打击乐合奏，作品通过丰富的节奏变化和演奏者高超的技巧为人们讲述了一个生动的童话故事。

二、节拍

谈节奏就离不开节拍，节拍是指有重音和无重音的同样长短的音乐片段按一定的周期交替出现。不同的节拍具有不同的表现力。二拍强弱对比分明，节奏清晰明快，适宜表现刚劲有力或欢快活泼的情绪，如《电闪雷鸣波尔卡》所采用的波尔卡就是一种欢快的二拍舞曲体裁。三拍动感强，常用于舞曲和表达不平静的心情；四拍往往给人以舒缓或稳健的感受，适于表现抒情性强的旋律。

拍类		音 符	强弱规律	拍 号
单拍子	一拍	5	●	1/4
	二拍	5-5-	●○	2/2
		5 5	●○	2/4
	三拍	5 5 5	●○○	3/4
		5 5 5	●○○	3/8
复拍子	四拍	5 5 5 5	●○●○	4/4
	六拍	5 5 5 5 5 5	●○○●○○	6/8

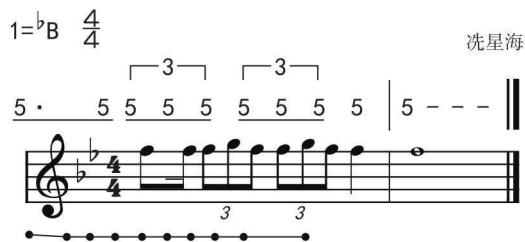
三、旋律

旋律是由许多高低不同、长短不同、强弱不同的音组成的音的线条，人们形象地称它为旋律线。旋律是音乐的灵魂，是塑造音乐形象最重要的手段之一。旋律是欣赏者所能感受到的最明显、印象最深刻的要素。

旋律是由各种连续的音程构成的，可分为级进和跳进，旋律线的起伏有着重要的表现意义。一般来说，小音程上下起伏的旋律线通常用来表现微波荡漾一般的形象；水平式的旋律线通常用来表现庄严肃穆或坚定有力的情绪，且受节奏的影响较大；波动幅度较大的波浪式旋律线通常用来表现活跃奔放或热烈、激动的情绪；连续上行的旋律线有紧张度增长、情绪高涨和兴奋的意味；连续下行的旋律线常用于表现情绪的低落和紧张度的松弛。旋律线的起伏不仅可以表现情绪的涨落，也可以体现艺术上一张一弛、缓急相济的美学原则。

例如：

怒吼吧，黄河

四、力度

力度是指音乐的强弱变化。较强的力度给音乐带来雄浑、磅礴的效果，较弱的力度则善于表现细腻的情感。力度的自弱而强、自强而弱常引起空间上自远而近、自近而远的联想。例如，俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》中的力度变化，让听者感受到了纤夫们渐渐走近又渐渐远去的身影。力度在性质上可以分为“力度层次变化”“力度逐渐变化”和“特别加强”三种。

1. 力度层次变化

力度层次变化就是在音乐进行中不同段落采用不同的强弱力度。现常用的力度术语由弱到强依次排列如下表。

中文术语	意大利术语缩写	意大利术语
很弱	pp	pianissimo
弱	p	piano
稍弱	mp	mezzo-Piano
稍强	mf	mezzo-forte
强	f	forte
很强	ff	fottissimo

2. 力度逐渐变化

力度逐渐变化除了用力度术语标示之外，也用记号标示。例如：

中文术语或记号	意大利术语缩写	意大利术语
渐强或 	cresc	crescendo
渐弱或 	dim 或 decresc	diminuend 或 decrescendo

3. 特别加强

特别加强的力度有的用术语标示，有的也用记号标示。例如：

中文术语	记号	意大利术语缩写	意大利术语
特强	$\wedge$ >	sf、sfz 或 fz	crescendo
突强		rf 或 ribrfz	rinforzando

五、速度

速度是指乐曲在演奏时或歌曲在演唱时的快慢程度。音乐的速度根据作品内容的不同而不同，大体上分为三类：慢速、中速和快速。一般情况下，赞美歌颂、思念回忆、沉思沉痛、悲哀悲壮的乐曲采用慢速表现；抒情、优美、亲切、婉转如歌的曲调采用中速表现；激动、兴奋、欢快、活泼的情绪采用快速表现。音乐作品的表现内容丰富多样，要求有多种不同的表演速度，即使是同一个曲调，用不同的速度来表演也会产生不同的效果。如贺绿汀的管弦乐曲《森吉德玛》，开始的民歌曲调速度缓慢，描写了辽阔的草原景色，后面还是这个曲调，只是速度加快了一倍，其音乐形象也就变了，描写的是草原人民的愉快生活。

音乐的速度标记写在乐曲的开端首行左上方，如果中间需要变换速度，就要在变化的地方加记新的速度标记。

音乐速度的标记有两种，一种是用文字来表示的，如“快速”“中速”“慢速”“稍快”；还有一种是用音乐术语来表示的，这些音乐术语都是意大利语，目前国际上多采用这种标记，如 Andante（慢板）、Allegro（快板）、Presto（急板）、Poco mosso（稍快）。

还有一种准确的标记直接标示一分钟多少个音符。比如，♩=56 这个记号表示每一分钟要唱 56 个 4 分音符，就是说，以四分音符为一拍，每分钟唱 56 拍；再比如 ♩=72，这是表示以八分音符为一拍，每分钟要唱 72 拍。这就很具体地表明了作曲家对作品在速度上的要求。

六、和声

两个以上不同的音按一定的法则同时发声构成的音响组合，叫作和声。它包括“和弦”和“和声进行”。

由三个或三个以上的乐音按照三度关系或其他方法纵向重叠结合起来，叫作和弦。它是和声的纵向结构。和弦先后连接，横向组织起来，就是和声进行。它是和声的横向运动。

即兴曲

舒伯特

和声是多声部的组织形态，是音乐的基本表现手段之一，具有功能性和色彩性。功能性是指各和弦进行中的稳定性与不稳定性，不协和向协和的倾向性，以及彼此之间的逻辑关系。色彩性是指和声进行中的音响效果，有浓、淡、厚、薄、疏、密之分，从而使和声具有渲染色彩的作用。

七、音区

音区是音域中的一部分，分为高音区、中音区和低音区三种。在整个音域中，小字组、小字一组和小字二组属于中音区，小字三组、小字四组和小字五组属于高音区，大字组、大字一组和大字二组属于低音区。

各种人声和乐器的音区也分为高音区、中音区和低音区三种，但这种划分是相对于人声或乐器自身的音域而言的。例如，男低音的高音区是女低音的低音区，小提琴的低音区比弦贝斯的高音区高。

各音区的特性音色在音乐表现中有着重要的作用。一般来说，高音区的音色一般具有清脆、嘹亮、尖锐的特性；低音区的音色则往往给人以浑厚、笨重之感；中音区的音色饱满、响亮，是乐器或人声最优美的区域。在音乐表演中，音区的变化会带来音乐形象上的变化与对比。

八、音色

音色是指不同人声、不同乐器及不同的音响组合所发出的不同的声音色彩。不同的音色会产生不同的艺术效果。例如，同一个旋律，用长笛演奏，使人觉得明亮；用双簧管演奏，使人感觉甜美；用低音大提琴演奏，使人感觉沉重；用二胡演奏，则使人感觉悲凉。音乐心理学认为，音色之所以有表情功能，是因为它可以激发听众的联想。例如，号角的音色令人想到战争和狩猎，弦乐的音色有柔美温馨的意味，童声音色如天使般纯洁，大管的

低音好似老态龙钟的老人……音乐家常常根据需要对乐曲“着色”，以体现音乐的意境。各民族不同的乐器及歌唱者的音色也使音乐成为民族文化色彩的某种标志。庞大的管弦乐队演奏具有乐器音色和丰富的表现力。

九、调式

调式是指按照一定关系结合在一起的许多音（一般不超过7个），以一个稳定的音（主音）为中心构成的一个音的体系。不同的调式有不同的调式色彩和风格，常用的大小调体系中，大调式由 do、re、mi、fa、sol、la、si 构成，以 do 为主音，调式色彩明亮、宽阔；小调式由 la、si、do、re、mi、fa、sol 构成，以 la 为主音，调式色彩暗淡、柔和。我国传统的民族调式体系由宫（do）、商（re）、角（mi）、徵（sol）、羽（la）5个音组成，并在此基础上加入清角（fa）、变宫（si）、变徵（ $\sharp$ fa）、闰（bsi），构成六声、七声调式。

十、曲式

曲式是音乐的结构形式。就像一篇文章是由字词、句子、段落组成一样，音乐是由音乐中最小的单位“动机”（或称“乐汇”），两个以上乐汇组成的“乐节”“乐句”和“乐段”组成的。由两个乐段组成的曲式称为单二部曲式，由三个乐段组成的曲式称为单三部曲式。此外，还有复二部曲式、复三部曲式、回旋曲式、奏鸣曲式、变奏曲式、回旋奏鸣曲式等。音乐家根据作品篇幅的大小、音乐发展的需要等来选择适宜作品的曲式。

正如文学家用词句创作文学作品，画家用线条、色彩创作美术作品一样，音乐家采用音乐的语言来创作音乐作品。各种音乐要素在创作者的精心组织下，以不同的形态出现在音乐中，为我们带来了浩如烟海却又各不相同的音乐作品。

第三节 音乐美的特征

音乐的美既相通于其他艺术的美，有共性，又由于音乐的感性材料声音的特殊性，而有自己的个性。音乐美至少可以归结为3个主要的特点，即音乐美的内在性特征、情感性特征和秩序性特征。

一、内在性

所谓内在性特征，是指音乐作为声音的艺术，虽然像其他艺术一样，也是精神产品，表现人的内心世界，却并不把这种内容外现作为一种图景，听众领悟音乐内容，仿佛被引导返回自己的内心世界。作品里的情感、意志、思想、意识等作为内容的东西，在“我”这里复活了、再现了，于是引起共鸣，产生审美感动。一方面，作曲家在立美活动中，把内心生活化为音响组织，创造出生动的形象，以至于“回想到他所选择的主题，仿佛就是察觉到自己”。另一方面，听众在审美活动中，把自己的情感、意志、思想、观念投入进去，把自己的内心生活化入作品的内容，以至于发生这种情形：仿佛在音乐中直接认出的就是我们自己。更为重要的是，音乐艺术正是通过它的时间特征，通过感性材料——声音的观念性而渗入我们的精神意识中。由于时间本身的观念性和声音的承续型知觉的特性，音乐也完全渗透进人的内在自我之中，在人的内在世界里伸展。

二、情感性

所谓情感性特征，是指音乐美比起其他艺术美更接近情感本身，音乐来自情感、表达情感、激起情感，是所谓的“激情的语言”。这里有两个相区别的反映层次需要辨别。首先，音乐的材料——声音，有时候并不需要特别的内容因素就能引起人的情绪反应。如音色，可以引起轻盈、飞翔、幸福的情绪联想，也可以造成迟钝、沉重、恐怖的印象：某些和弦，仿佛具有明朗或暗淡的色调意义；某些节奏，可造成动荡或安静的效果。这种偏向于生理性的情绪反应，常常是不稳定的、短暂的，较少带社会性的，不同文化背景和思想立场的人可以对同一部音乐作品产生相近的反应，因此人们才常常将音乐看作是“超国界”“超时代”的艺术，其实这主要是在生理情绪反应的层面认识音乐，这种反应因为缺少社会性而不可能是深刻的。其次，音乐的文化属性更能引起人们的情感反应，它不仅是人际交流的手段，还饱含供人欣赏的社会性内涵，期待着引起他人的共鸣，这一层面的反应往往是稳定的、后续性、选择性的，正是在这里，音乐艺术将其浓厚的文化属性、民族属性、时代属性表现得非常充分，也正是在这一层面，音乐的社会历史价值得到鲜明体现。所以，当我们说一部作品美，不仅是在体验其带来的情绪反应，而且在这里获得充足的美感；不仅是在说“我能理解它”，而且是在说“我认同作品的内涵”，即情感上发生共鸣。可见，音乐美比之其他艺术美更具有情感特征，甚至这种美就是情绪——情感本身，人们之所以常常说音乐是情感的艺术，其道理也正因如此。

三、秩序性

所谓秩序性特征，指的是在人类创造的所有艺术中，音乐的自然本性最接近数理科学，也最注重形式因素。

首先，乐音具有强烈的数学秩序。所有乐音都是人们按一定振动比例组织起来的，这是音乐美的原始起点。例如，纯律以泛音列中的八度音、五度音、大三度音作为声律基础，得到大音阶中3个正三和弦，这些音按高低顺序可以排列成一个纯律大音阶，各音之间有一种简单的算术比例。

$$1 \quad \frac{9}{8} \quad \frac{5}{4} \quad \frac{4}{3} \quad \frac{3}{2} \quad \frac{5}{3} \quad \frac{15}{8} \quad \frac{2}{1}$$

像五度相生律、十二平均律，也都是经过严密计算，以优美简洁的数学比例关系建立起的乐音秩序。所以，圣·奥古斯汀才会睿智地说，声音的合理结合，就是算术比例的简单结合，美的事物因数学而使人欢乐。

其次，音乐形式具有美学的秩序。比如，人们从音乐作品中发现大量的对称现象，发现“黄金比”的运用，甚至在我国传统音乐中发现典型的序列技术思维（如递增、递减的数列关系）。在江南的锣鼓曲中，有一个名为《金橄榄》的段子，先是1-3-5-7，再是7-5-3-1，形成一个两头小、中间大的形式，仿佛一个橄榄，这也是通过数学上的递增、递减实现的。在西方音乐中，巴赫时代的赋格曲逻辑关系十分严密，贝多芬的奏鸣曲也是音乐秩序的典范。

音乐美，要求音乐形式、音乐材料、音响的物理性质都有一定的秩序，所以有人说：“音乐美，是秩序的光辉。”

第四节 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，成为人类情感上能够被普遍理解的一种共同语言。音乐反映社会生活，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相随。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》，第二次世界大战时期的《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，于凝聚民心、开启民智的巨大而独特的社会功能，是其他艺术门类无法比拟和替代的。

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。音乐艺术通过音响的魔力作用于人的情感，引起联想、想象、激动、共鸣，以潜移默化方式使人接受某种道德情操、精神品质、意识观念的熏陶，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。例如，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国人民的苦难；格里格《培尔·金特》组曲“晨景”主题中三度转调的运用，生动地刻画出大自然晨曦初上时的美丽景色。

(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，可以传达与交流社会成员的思想感情，进而从政治态度、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。纵观古今中外历史,许多著名人物都十分喜爱音乐。例如,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、钱学森等都十分喜爱音乐。

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。

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,后者则嘈杂无序且刺耳。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,一个美妙的和弦音也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健康地成长。相反,长时间持续的刺耳噪音会使人身心疲惫、焦躁不安甚至疯掉。

音乐种类和风格的极大丰富性,可以让人们有针对性地选择,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。音乐不仅能作用于心理层面,还能直接作用于生理层面和潜意识层面,这种娱乐功能是音乐特有的。

2. 二度创作能使愉悦程度显著增强

对于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、美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,所呈现的结果因人而异。即使同一个人唱同一首歌,也会因每次心境不同而呈现出微妙的变化,即每次都在进行新的二度创作。

这个过程实际上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,内心也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,从而使愉悦感达到最强。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。

课后思考

1. 关于音乐的起源有哪些学说?
2. 音乐的基本要素有哪些?
3. 美的特征表现在哪几个方面?
4. 简述音乐的功能体现。