

艺术鉴赏·音乐舞蹈

于培杰
张荣明 编著

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术鉴赏:音乐舞蹈/于培杰,张荣明编著. —上海:
华东师范大学出版社, 1997. 6 (2001. 4 重印)
新世纪高等师范院校教材
ISBN 7-5617-1712-1

I. 艺… II. ①于… ②张… III. ①音乐-鉴赏-高等院校:师范院校-教材 ②舞蹈-鉴赏-高等院校:师范院校-教材
IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 23438 号

责任编辑 周 洁
封面设计 高 山

艺术鉴赏·音乐舞蹈

于培杰 张荣明 编著

华东师范大学出版社出版

(上海市中山北路 3663 号 邮政编码 200062)

新华书店上海发行所发行

昆山市亭林印刷有限责任公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.25 插页 2 字数 260 千字

1997 年 6 月第 1 版 2003 年 4 月第 4 次印刷

印数: 19 601—22 700 本

ISBN 7-5617-1712-1/J·040

定价: 15.00 元

出版说明

1986年,我社受国家教委有关部门的委托,根据国家教委师范司制订的《二年制师范专科学校八个专业教学计划》的要求,与全国各省、市、自治区教委合作,共同组织编写了全国高等师范专科学校教材20余种;同时与华东六省教委密切协作,编写了能反映华东地区师专教学和科研水平的、适应经济建设较为发达地区的师专教学需要的教材40余种。从此,师专拥有了比较符合自己培养规格、规律和教学要求而自成系统的教材。实践证明,师专教材建设对于提高师专教学水平,保证师专教学质量起到了重要作用。

近几年来,在邓小平理论的指引下,我国的教育事业取得了很大发展。国家教委根据《中国教育改革发展纲要》的要求,针对高等师范专科学校的教育特点,颁发了《高等师范专科教育二、三年制教学方案》,进一步明确了高等师范教育面向21世纪的发展目标和战略任务,以及教学内容和教学结构的改革要求。

自出版第一本师专教材以来,我社多年来分阶段地对师专教材的使用情况进行了跟踪分析,又于1995年开展了较为系统的全面调查。调查中,教师普遍反映,现有师专教材尚不同程度存在着与当前师专教学实际相脱节的现象;对各学科中的新发现、新理论、新成果,未能加以必要的反映,已跟不上当前社会、经济、科技等发展的新形势。考虑到师专从二年制向三年制发展的现状和趋势,我社于1996年初与华东六省教委有关部门一起,邀集全国48所师专代表专门研讨了师专教材建设问题,随即开展了部分教材的修订和新编工作。

1999年,我社又进行了更大范围的实地调查,发现不少地区已将对中学教师的培养提高到了本科水平,在专业设置、课程计

划、教学要求等方面都有变化。为此,我们对部分教材作了进一步的修订,使其能够适应新世纪的高等师范教学需要,同时也可用于中学教师的职后培训。

师范院校教材建设并不是一个孤立的系统,它必须服务于师范教育的总体规划。它已经历了从“无”到“有”的过程,并将逐步实现从“有”到“优”的目标。我们相信,通过各方面的努力,修订和新编的师范院校教材将充分体现基础与能力相结合,理论与实践相结合,当前与未来相结合的特色,日臻完善和成熟。

这次编写和修订工作得到了有关省市教委的大力支持,我们谨在此深表谢忱,并向为师范院校教材建设付出辛勤劳动的各地师范院校领导和所有参加编写、修订和审稿的专家、学者等致以衷心的感谢。

华东师范大学出版社

2000年1月

目 录

绪论	(1)
第一节 艺术鉴赏的主观条件	(4)
一 知识阅历	(4)
二 艺术修养	(6)
三 鉴赏心境	(10)
第二节 艺术鉴赏的心理规律	(13)
一 “入内”与“出外”相统一	(13)
二 丰富的情感活动	(18)
三 再创造的想象	(22)
第三节 艺术鉴赏的客观效果	(25)
一 艺术鉴赏效果的共同性与差异性	(25)
二 艺术鉴赏的社会功能	(29)

上篇 音乐艺术鉴赏

第一章 音乐的基本原理	(37)
第一节 音乐的审美特征	(37)
一 音乐的本质	(37)
二 音乐听觉的生理特征	(39)
三 音乐欣赏的心理特征	(41)
第二节 音乐的基础知识	(44)
一 音乐的内容和形式	(44)
二 音乐的分类	(47)

三 音乐的表现手段	(55)
四 音乐艺术的实践	(58)
第二章 音乐作品赏析	(63)
第一节 中国音乐作品赏析	(63)
一 声乐作品	(63)
古代歌曲	(65)
胡笳十八拍	(65)
阳关三叠	(66)
扬州慢	(66)
念奴娇·赤壁怀古	(67)
满江红	(67)
近现代歌曲	(67)
中国男儿	(68)
卖布谣	(68)
问	(68)
教我如何不想他	(69)
可怜的秋香	(69)
五四纪念爱国歌	(70)
海韵	(70)
我住长江头	(72)
抗敌歌	(73)
玫瑰三愿	(74)
渔光曲	(74)
毕业歌	(75)
义勇军进行曲	(76)
铁蹄下的歌女	(77)
救国军歌	(78)
在太行山上	(79)
松花江上	(79)
长城谣	(80)

游击队歌·····	(80)
南泥湾·····	(81)
团结就是力量·····	(82)
没有共产党就没有新中国·····	(82)
咱们工人有力量·····	(82)
歌唱祖国·····	(83)
我的祖国·····	(84)
草原上升起不落的太阳·····	(84)
我们的田野·····	(84)
让我们荡起双桨·····	(85)
九九艳阳天·····	(85)
草原之夜·····	(86)
祖国颂·····	(87)
听妈妈讲那过去的故事·····	(87)
中国少年先锋队队歌·····	(88)
洗衣歌·····	(88)
周总理,你在哪里? ·····	(89)
祝酒歌·····	(89)
军港之夜·····	(90)
吐鲁番的葡萄熟了·····	(90)
我爱你,中国 ·····	(90)
光荣啊,中国共青团 ·····	(91)
心中的太阳·····	(91)
让世界充满爱·····	(92)
长恨歌·····	(93)
黄河大合唱·····	(94)
幸福河大合唱·····	(96)
长征组歌·····	(97)
云南风情·····	(99)
民歌 ·····	(100)
孟姜女 (江苏) ·····	(100)

小白菜 (河北)	(100)
小放牛 (东北)	(101)
沂蒙山小调 (山东)	(101)
黄河船夫曲 (陕北)	(101)
牧歌 (内蒙)	(102)
嘎达梅林 (内蒙)	(102)
城头上跑马 (绥远)	(103)
上去高山望平川 (青海)	(103)
半个月亮爬上来 (新疆)	(104)
绣荷包 (云南)	(104)
槐花几时开 (四川)	(105)
脚夫调 (陕北)	(105)
落水天 (广东、广西)	(106)
思想起 (台湾)	(106)
太阳出来喜洋洋 (四川)	(106)
李有松 (浙江)	(107)
月儿弯弯照九州 (江苏)	(107)
凤阳花鼓 (安徽)	(107)
无锡景 (江苏)	(108)
茉莉花 (江浙)	(108)
翻身五更 (东北)	(109)
桂花开放贵人来 (贵州)	(109)
阿诗玛 (云南)	(109)
送郎当红军 (江西)	(110)
阿拉木汗 (新疆)	(110)
玛依拉 (新疆)	(110)
清河水 (湖北)	(110)
顺采茶、倒采茶 (浙江)	(111)
盼红军 (四川)	(111)
二 器乐作品	(111)
流水	(112)

梅花三弄	(113)
十面埋伏	(114)
渔舟唱晚	(115)
闹元宵	(116)
二泉映月	(116)
光明行	(117)
良宵	(118)
长城随想	(118)
百鸟朝凤	(119)
江河水	(120)
鹧鸪飞	(120)
喜相逢	(121)
牧民新歌	(121)
牧童短笛	(122)
红头绳	(123)
陕北民歌主题变奏曲	(123)
新疆之春	(123)
思乡曲	(124)
旱天雷	(124)
欢乐歌	(125)
春江花月夜	(125)
金蛇狂舞	(127)
瑶族舞曲	(127)
蜀宫夜宴	(128)
春节组曲	(128)
梁山伯与祝英台	(129)
青年交响乐	(131)
三 说唱音乐	(132)
丑末寅初	(133)
剑阁闻铃	(134)
梁祝下山	(135)

宫怨	(136)
蝶恋花·答李淑一	(137)
尼姑下山	(137)
四 戏曲音乐	(138)
空城计	(139)
尊姑娘稳坐在绣楼以上	(141)
楼台会	(143)
天仙配	(144)
五 歌剧音乐	(145)
白毛女	(146)
洪湖赤卫队	(147)
江姐	(148)
伤逝	(149)
第二节 外国音乐作品赏析	(150)
一 声乐作品	(150)
我的太阳	(150)
重归苏莲托	(150)
摇篮曲	(151)
鳟鱼	(151)
菩提树	(152)
摇篮曲	(153)
我爱你	(154)
五月之歌	(154)
哦! 苏珊娜	(155)
母亲教我的歌	(155)
莫斯科郊外的晚上	(156)
红河谷	(157)
美丽的西班牙女郎	(157)
樱花	(158)
拉网小调	(158)

星星索	(159)
北国之春	(159)
春天年年到人间	(160)
拉兹之歌	(160)
穆萨颂歌	(161)
四季	(161)
亚历山大·涅夫斯基	(163)
森林之歌	(164)
声乐协奏曲	(166)
二 器乐作品	(166)
g 小调奏鸣曲	(166)
吉卜赛之歌	(167)
加伏特舞曲	(168)
F 大调奏鸣曲	(168)
A 大调钢琴奏鸣曲(作品 331)	(169)
c 小调钢琴奏鸣曲(作品 27 之 2)	(169)
f 小调钢琴奏鸣曲(作品 57)	(170)
门德尔逊的无词歌	(171)
^b B 大调玛祖卡舞曲	(172)
^b b 小调钢琴奏鸣曲(作品 35)	(173)
匈牙利狂想曲	(174)
德彪西的前奏曲	(175)
g 小调弦乐五重奏(作品 516)	(176)
D 大调弦乐四重奏	(176)
彼得和狼	(177)
在美丽的蓝色多瑙河上(作品 314)	(177)
在中亚细亚草原上	(178)
爱格蒙特序曲	(179)
舍赫拉查达	(180)
a 小调钢琴协奏曲	(181)
D 大调小提琴协奏曲	(182)

d 小调小提琴协奏曲	(183)
D 大调一〇四交响曲	(184)
第九交响曲(作品 125)	(184)
幻想交响曲(作品 14a)	(186)
第六交响曲(“悲怆”,作品 74)	(187)
费加罗的婚礼	(189)
罗恩格林	(190)
茶花女	(191)
天鹅湖	(192)

下篇 舞蹈艺术鉴赏

第三章 舞蹈的基本原理	(197)
第一节 舞蹈的审美特征	(197)
一 舞蹈的媒介与手段	(197)
二 舞蹈的表演规律	(201)
三 舞蹈的抒情本质	(204)
第二节 舞蹈基础知识	(207)
一 舞蹈的基本概念	(208)
舞蹈动作	(208)
舞蹈节奏	(209)
舞蹈构图	(210)
表现舞 情绪舞 哑剧	(211)
舞蹈音乐	(212)
舞蹈服装	(213)
舞蹈道具	(214)
二 舞蹈的分类	(215)
中国古典舞	(215)
芭蕾	(217)

现代舞	(220)
宫廷舞	(221)
民间舞	(222)
抒情性舞蹈	(222)
叙事性舞蹈	(223)
戏剧性舞蹈	(223)
独舞、双人舞、三人舞、群舞	(224)
交谊舞	(225)
第三节 主要舞蹈概观	(227)
一 中国舞蹈	(227)
巫舞	(227)
云舞	(228)
雉舞	(229)
文舞	(230)
武舞	(230)
雅舞	(230)
俗舞	(231)
燕舞	(231)
龙舞	(231)
狮舞	(232)
剑舞	(233)
盘鼓舞	(234)
踏歌	(235)
霸王鞭	(236)
高跷	(236)
秧歌	(237)
二 外国舞蹈	(237)
华尔兹	(237)
探戈	(239)
狐步舞	(240)

布鲁斯	(240)
波尔卡	(241)
玛祖卡	(241)
伦巴	(242)
桑巴	(242)
踢踏舞	(243)
吉特巴	(243)
迪斯科	(244)
霹雳舞	(245)
肚皮舞	(245)
第四章 舞蹈作品赏析	(247)
第一节 中国舞蹈作品赏析	(247)
一 古代舞蹈	(247)
六代之舞	(247)
破阵乐	(250)
霓裳羽衣舞	(251)
二 当代舞蹈	(253)
红绸舞	(253)
阿细跳月	(254)
孔雀舞	(256)
宝莲灯	(257)
鱼美人	(258)
小刀会	(260)
洗衣歌	(262)
丰收歌	(263)
红色娘子军	(265)
丝路花雨	(267)
海浪	(269)
水	(270)
金山战鼓	(271)

担鲜藕	(273)
铜雀伎	(274)
第二节 外国舞蹈作品赏析.....	(277)
一 古典舞蹈.....	(277)
仙女	(277)
吉赛尔	(279)
葛蓓莉娅	(282)
睡美人	(284)
胡桃夹子	(286)
天鹅湖	(288)
天鹅之死	(291)
二 现当代舞蹈.....	(292)
仙女们	(292)
火鸟	(293)
牧神的午后	(295)
春之祭	(297)
马赛曲	(299)
罗密欧与朱丽叶	(300)
灰姑娘	(303)
斯巴达克斯	(304)
欧根·奥涅金	(306)
曼侬	(308)

绪 论

艺术鉴赏是以艺术作品为对象的审美接受活动。如果说艺术家的创作活动是艺术流程的起点,那么艺术作品就是创作活动的成果。然而这一成果还不是终点,因为这时审美信息只是“潜伏”在艺术作品之中;只有通过艺术鉴赏活动,艺术作品的审美信息才能得以释放,即传递给鉴赏者,因此,艺术鉴赏活动才是整个艺术流程的终点。

艺术鉴赏的重要意义首先表现在它与艺术创作相互依赖、辩证统一的关系上,离开了艺术欣赏,艺术创作就失去了任何价值。俄国文艺理论家别林斯基说:“文学不能没有读者群而存在,正像读者群不能没有文学而存在一样:这是一个无可争辩的事实,和二乘二等于四那样可敬的真理相同。”^①这就是说,艺术作品的价值,是通过鉴赏活动而体现出来的。马克思说:“一件衣服由于穿的行为才现实地成为衣服;一间房屋无人居住,事实上就不成其为现实的房屋;因此,产品不同于单纯的自然对象,它在消费中才证实自己是产品,才成为产品。”^②艺术创作是一种生产活动,艺术鉴赏则是消费活动;跟衣服、房屋的道理一样,艺术作品不被社会公众鉴赏,就不成其为现实的艺术产品。

艺术鉴赏的重要意义还在于,鉴赏者并不是消极的、被动的、只会装盛艺术信息的容器,而是积极的、主动的、能够根据作品提供的艺术信息在头脑中重新营构出艺术形象体系的创造者。高尔基曾指出:读者总是根据自己的经验,根据自己的印象和知识积累

① 《别林斯基论文学》,新文艺出版社1958年版,第249页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第94页。

来想象、补充、增加文学家所提供的画面、形象、姿态和性格。现代西方接受美学认为,任何文学本文都具有未定性,都不是决定性的或自足性的存在,而是一个多层面的未完成的图式结构,其中有许多“空白”或“未定点”,它本身并不能产生独立的意义,这种意义的实现必须靠读者的阅读使之具体化,通过读者的感觉和知觉经验将作品中的空白填充起来,使作品中的未定性得到确定。

因此,艺术鉴赏活动乃是艺术创作活动的最后完成。

这是从艺术流程的角度得出的结论。从艺术家与鉴赏者之间的关系看,艺术鉴赏又是审美领域的心灵交流活动。伟大的俄国作家、文艺理论家列夫·托尔斯泰认为这种交流的特点在于:

感受者和艺术家那样融洽地结合在一起,以致感受者觉得那个艺术作品不是其他什么人所创造的,而是他自己创造的,而且觉得这个作品所表达的一切正是他很早就已经想表达的。真正的艺术作品能做到这一点:在感受者的意识中消除了他和艺术家之间的区别,不但如此,而且也消除了他和所有欣赏同一艺术作品的人之间的区别。艺术的感动人心的力量和性能就在于这样把个人从离群和孤单之中解放出来,就在于这样使个人和其他的人融合在一起。^①

不必说,这种心灵交流要有一个前提,那就是艺术家必须在自己的作品中反映出欣赏者的心声,唯其如此,感受者才会觉得艺术作品是自己创造的,觉得作品所表达的正是他很早就已经想表达的;这种心灵交流不是艺术家与个别欣赏者的交流,而是他与社会公众的交流。

当代美国学者约翰·马丁认为,游戏与艺术的区别就在于交流,前者缺乏交流,后者则需要交流。这种需要表现在艺术家方面,就是要求反应或对反应有所期待:“诗人、音乐家、画家、戏剧表演

^① 《艺术论》,人民文学出版社1958年版,第149页。