

大学生文化素质教育创新型精品教材

音乐 鉴赏

Music
Appreciation

主 编 王 玲 田苗苗

音乐
鉴赏

主
编
王
玲
田
苗
苗

北京
出版
集团
公司
北
京
出
版
社

北京出版集团公司
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐鉴赏 / 王玲, 田苗苗主编. -- 北京: 北京出版社, 2018.12 (2022 重印)
ISBN 978-7-200-12873-4

I. ①音… II. ①王… ②田… III. ①音乐欣赏—高等学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 157265 号

音乐鉴赏

YINYUE JIANSHANG

主 编: 王 玲 田苗苗
出 版: 北京出版集团公司
北 京 出 版 社
地 址: 北京北三环中路 6 号
邮 编: 100120
网 址: www.bph.com.cn
总发行: 北京出版集团公司
经 销: 新华书店
印 刷: 定州市新华印刷有限公司
版 次: 2018 年 12 月第 1 版 2022 年 5 月修订 2022 年 5 月第 5 次印刷
开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张: 18
字 数: 360 千字
书 号: ISBN 978-7-200-12873-4
定 价: 49.80 元

质量监督电话: 010-82685218 010-58572162 010-58572393

第一章 音乐艺术与音乐鉴赏 | 1

- 第一节 音乐艺术概述 | 1
- 第二节 音乐的鉴赏 | 12
- 第三节 如何鉴赏音乐 | 15

第二章 中国各历史时期的音乐 | 23

- 第一节 中国音乐的产生与发展 | 23
- 第二节 远古时期的音乐 | 26
- 第三节 夏商时期的音乐 | 29
- 第四节 西周春秋战国时期的音乐 | 31
- 第五节 秦汉时期的音乐 | 36
- 第六节 三国两晋南北朝时期的音乐 | 43
- 第七节 隋唐五代十国时期的音乐 | 45
- 第八节 宋元时期的音乐 | 48
- 第九节 明清时期的音乐 | 54
- 第十节 近现代时期的音乐 | 58

第三章 西方各个时期的音乐 | 69

- 第一节 古希腊和古罗马音乐 | 69
- 第二节 文艺复兴时期的音乐 | 72
- 第三节 巴洛克时期的音乐 | 73
- 第四节 古典主义时期的音乐 | 76
- 第五节 浪漫主义时期的音乐 | 78
- 第六节 民族主义音乐 | 84
- 第七节 印象主义音乐 | 88
- 第八节 20 世纪音乐 | 90

第四章 声乐经典作品鉴赏 | 94

- 第一节 中外民歌 | 94
- 第二节 中外艺术歌曲 | 118
- 第三节 中外大型声乐作品 | 130

第五章 中外器乐经典作品鉴赏 | 139

- 第一节 中国民族器乐作品鉴赏 | 139
- 第二节 西方器乐作品鉴赏 | 161

第六章 中外歌剧 | 187

- 第一节 歌剧艺术概述 | 187
- 第二节 西方歌剧鉴赏 | 190
- 第三节 中国歌剧鉴赏 | 205

第七章 中外舞剧 | 220

- 第一节 舞剧及舞剧音乐概述 | 220
- 第二节 西方舞剧鉴赏 | 221
- 第三节 中国舞剧音乐鉴赏 | 230

第八章 中外音乐剧 | 238

- 第一节 音乐剧概述 | 238
- 第二节 西方音乐剧鉴赏 | 241
- 第三节 中国音乐剧鉴赏 | 251

第九章 中外流行音乐 | 256

- 第一节 中外流行音乐 | 256
- 第二节 西方流行音乐鉴赏 | 258
- 第三节 中国流行音乐鉴赏 | 271

参考文献 | 280

第一章 音乐艺术与音乐鉴赏

学习目标

- ◇了解音乐艺术的起源与发展
- ◇掌握音乐艺术的特性与要素
- ◇理解音乐鉴赏的目的与意义
- ◇学会如何进行音乐鉴赏

音乐鉴赏课程是一门面向所有大学生的音乐普及教育课程。对于被教育者来说，该课程通过对音乐艺术作品的广泛涉猎和各种艺术鉴赏活动的参与，达到提升艺术修养和审美情趣及塑造、完善人格的目的。本章初步梳理了音乐艺术的起源与发展，分析了音乐艺术的特性与要素，简要阐释了音乐艺术鉴赏的目的与意义，从而帮助学习者明确学习音乐鉴赏的重要性，学会如何进行音乐鉴赏。

第一节 音乐艺术概述

一、音乐艺术的起源

“音乐是什么”这个问题是破译音乐起源的一个前提性问题。但是这个问题迄今没有确凿的解释。有人认为，音乐就像一组镜子，反射、界定、记录和扭曲每个活动。我们注视其中一面镜子，看到的却是另一面的影像。所以，如同马克思所指出的，音乐是“现实的镜子”，或者是尼采所说的“真理的表达”，以及弗洛伊德形容的“待解读的正文”。

在不同的文化传统中，并不一定都有“音乐”这个概念，即使在拥有这一概念的文化中，其概念、内涵也往往都是大相径庭的。不同民族会有不同的答案，而这些答案都各有其合理性，因为它们产生于不同的文化需要，形成于不同的演化途径。因此，关于这一问题的解答没有唯一可言，而是存在多种假说性质的答案。

音乐作为一门历史悠久的艺术，它是伴随着人类的出现而产生的，是人类社会发展一定阶段的产物。我们的祖先在地球上繁衍生息，在漫长的发展过程中为我们留下了灿烂的人类文明。早在两千多年前，中西方的哲学家、美学家、史学家、艺术家便从科学与哲学的角度开始了对“音乐由来”问题的探索。从不同的出发点，按不同的阐述角度做出不同的解释。归纳起来，影响较大的学术理论主要有劳动说、模仿说、游戏说等几种。图1-1为战国铜壶上的乐舞图案。

图 1-1 战国铜壶上的乐舞图

（一）劳动说

从人类社会发展的角度来看，人类在进行生存劳动时，为减轻消耗力量所产生的感觉而发出的有节奏的喊声，形成了原始的音乐，这就是劳动说的理论。社会学家彪黑尔（Karl Bucher，1847—1930）的《劳力与节奏》一书中就有此说法。我国西汉时期的思想家、文学家刘安在《淮南子·道应训》一书中提到：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也。”¹从这种记载中可以看出，这种有节奏的喊声应该理解为最早的劳动号子。恩格斯在《自然辩证法》中说“劳动创造了人本身”，这意味着劳动创造了世界，同时也创造了包括音乐在内的人类艺术文化。奥地利音乐学者瓦勒谢克在其著作《原始音乐》中认为：音乐是由非洲原始民族在战争狩猎时的舞蹈及强烈节奏的伴奏发展而来的。布赫则更注重从人类的集体劳动的角度来探讨音乐的产生，实际上这一点与瓦勒谢克的观点有内在的相似性。不论是举目时的应和，还是战争狩猎时的舞蹈节奏伴奏，都是一种集体性的活动。因此，从这个角度来说，音乐起源于劳动是具有说服力的，劳动创造音乐的说法是比较普遍的。

（二）模仿说

“艺术起源于模仿”是最古老的一种说法。这种说法认为音乐起源于人类对自然界各种声音的模仿，认为模仿是人的天性和本能。模仿说的理论长期以来在西方比较盛行。譬如古希腊哲学家德谟克利特（公元前460—前370）在《著作残篇》中说：“在许多重要的事情上，我们是模仿禽兽，做禽兽的小学生的。从蜘蛛我们学会了织布和缝补，从燕子学会了造房子，从天鹅和黄莺学会了唱歌。”²古希腊另一位著名的哲学家亚里士多德（公元前384—前322）在《诗学》中这样说道：“史诗和悲剧、喜剧和酒神颂及大部分双管箫乐和竖琴乐——这一切实际上是模仿。”³亚里士多德认为：人从孩提时代就有模仿本能，绘画和雕塑是人的天性和本能，画家和雕塑家是用颜色和形态来模仿，诗人和歌唱者是用声音来模仿，舞蹈家借舞姿和节奏来模仿……继古希腊哲学家之后，文艺复兴时期的达·芬奇、法国启蒙思想家狄德罗、俄国作家车尔尼雪夫斯基等人，都不同程度地继承、发展

1 《淮南子》，上海古籍出版社1989年版，第123页。

2 《古希腊罗马哲学》，商务印书馆1961年版，第112页。

3 《诗学 诗艺》，人民出版社1962年出版，第3页。

了这一学说。这种理论直到 19 世纪末仍然具有极大的影响。中国古代也有音乐，是由模仿现实生活中的自然音响而来的，如《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》中“效山林溪谷之音以歌”及“听凤凰之鸣，以别十二律”。⁴图 1-2 为伊特鲁里亚人古代墓穴壁画。

图 1-2 伊特鲁里亚人古代墓穴壁画

（三）游戏说

“音乐起源于游戏”这种学说的代表人物是 18 世纪德国哲学家席勒和 19 世纪英国哲学家斯宾塞，称为“席勒—斯宾塞理论”：这种说法认为，艺术活动或审美活动起源于人类所具有的游戏本能，它表现在两个方面，一方面是人类具有过剩的精力；另一方面是人将这种过剩的精力运用到没有实际效用、没有功利目的的活动中，表现为一种自由的“游戏”。

他们认为劳动实践唤起感情冲动与理性冲动的结合并不能产生艺术，而无目的的游戏冲动才是艺术美的基础，音乐正是在这种游戏冲动形式的自由快感中产生的。斯宾塞也认为，音乐起源于人在劳动过程中过剩精力的发泄，但他并没有明确地把这一点归结为游戏，冯特则在席勒的基础上进一步发展，把游戏归结为劳动的产物，认为人类的美感源于游戏中获得的自由快感，这也是音乐起源的基础。

需要注意的是，艺术起源于“游戏”的说法，仅仅是从生物学或心理学的角度出发，仍然未能揭示出艺术产生的最终原因，尤其是这种说法把“游戏”看作人和动物共有的本能，更是错误的论断，因为艺术活动与审美活动仅仅属于人类社会所有。事实上，动物的“游戏”可以归结为过剩精力的发泄，而人的“游戏”则是为了满足精神的需要，二者之间有着严格的区别。人的“游戏”是以使用工具的物质生活活动为基础，并且具有了超越动物性的情感和想象等社会内容，成为一种具有符号性的文化活动。正是人的社会实践活动使得人和动物界真正区分开来。而艺术起源于“游戏”的说法脱离了人类的社会实践，所以仍然不能揭开艺术诞生的真正奥秘。

其实，关于音乐的起源，任何人都不能做出一个简单而绝对的答复，因为音乐的起源是纷繁复杂的，我们无法用一个单一的理论来解释和定义，因而要用多元的理论来追溯音乐的起源。图 1-3 为乐伎与百戏图。

⁴ 《吕氏春秋》，上海古籍出版社 1989 年版，第 44 页。

图 1-3 乐伎与百戏图

二、音乐的表现要素和手段

音乐是艺术的一种，它是通过有组织的音符等形式所形成的艺术形象来表达人们的思想感情，反映社会现实生活的时间艺术，它有着自身的思维发展逻辑、情感表现方式和意义。音乐鉴赏是音乐艺术实践的一个方面，是音乐创作、表演的延伸，是一种审美活动。

谈到音乐鉴赏，很多人会感到音乐是很神秘的，不容易听懂，尤其是西方古典音乐就更是难以理解。其实，这主要是由于鉴赏者不理解音乐的基础知识、不清楚音乐语言特点，对音乐艺术的一些规律性的东西没能把握。音乐材料和规则是其建构的基础和媒介，它们直接影响着音乐的构成，影响着欣赏者从音乐中得到的审美享受。马克思曾经说过：“音乐是人类第二语言。”人们在现实生活中，受到环境影响，通过学习能够掌握语言；同样，也能够学会音乐。

学习音乐必须学习音乐的基础知识，要先了解音乐的语言。音乐语言有它自己的表现手段，音乐语言也包括很多要素：旋律、节奏、节拍、力度、速度、音色、和声、调式等。其中，旋律、节奏、和声、音色这些表现手段，是构成音乐的四大基本要素。

（一）旋律

旋律作为统一的、完整的音乐形式中最重要的表现手段之一，以其鲜明的主题性格、独特的动机音型和音调素质，成为欣赏者所能感受到的最明显和最直接的要素，最能唤起人们的共鸣。旋律也是塑造音乐形象的最主要的手段之一，是音乐的基础和灵魂，是艺术思想的主要载体。欣赏者对于音乐作品常常能够记住或哼唱的就是旋律。旋律是由一定的长短、高低和强弱关系组合而成的音的线条，旋律依靠自己的内部逻辑，将音乐的各种要素有机地结合起来，形成不可分割的完整统一体。一段好的旋律可以传唱千百年而经久不衰，如贝多芬的《致爱丽丝》、约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》、舒伯特的《小夜曲》，还有那脍炙人口的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》，等等，这些作品都以精美绝伦的旋律给人们留下了难以磨灭的印象。

（二）节奏、节拍

节奏也是音乐中最重要的表现要素之一。音乐在进行时，把一定的长短和强弱关系按照规律交替呈现，即形成了节奏。节奏能够使人的音乐空间知觉组织化和序列化，旋律脱离节奏便不能存在；但节奏却具有一定的独立性，有时脱离旋律和其他一些表现要素也能独立地发挥作用。例如，非洲的钢鼓乐队和我国民间的一些鼓乐队，可以独立地进行打击乐表演。

节奏的产生不是人为的，它存在于统一的天体和大自然之中，更存在于生命之中。音乐的节奏与大自然同步，与生命活动同步，与人的感情活动同步。在音乐中，节奏往往赋予音乐鲜明的性格特征，使生命形象更加生动。具有强烈特点的节奏使人易于感受和记忆，不同的节奏具有不同的表现作用。在各族人民长期的音乐实践中形成的一定节奏类型，往往成为这些民族音乐体裁的代表性特征。例如，同是三拍子的舞曲，圆舞曲速度快而流畅，而小步舞曲则缓慢稳重，玛祖卡舞曲的附点节奏和切分音重音体现出了波兰民间舞曲特有的韵味，这些节奏都大大地促进了音乐形象的诞生和完善。

节拍是音乐中的节奏按照强弱轻重的规律性周期交替将音乐分组而构成的组合形式。在每小节中，强拍上的音，往往有支持或引导的作用；弱拍上的音则居于从属的地位。但也有例外的情况，如切分节奏的出现就打破了通常的节拍强弱关系，产生了一种特殊的效果。

节奏和节拍是音乐中两个密不可分的要素。不同的节奏和节拍为音乐的表现提供了强烈的动力和感情色彩。例如：具有强节奏的进行曲和舞曲常用两拍子；具有舒缓悠长节奏的颂歌和抒情歌曲常采用四拍子；三拍子则成为圆舞曲的典型节拍，具有欢快活泼和抒情的特点。音乐表现不同的审美情感时会采用相应的节奏、节拍。如：平静时，多用平缓的节奏、长时值的音；激动时，多用紧张急促的节奏和强弱交替频繁的节拍。

（三）和声

和声是在调试的基础上产生的一种重要的表现要素。和声是两个或两个以上不同的音按照一定的法则同时发声而构成的音响组合。和声是和弦或和音的总称。如果说旋律构成了音乐的横向方面，那么和声就构成了音乐的纵向方面。和声功能直接影响音乐作品的力度、节奏、音响等诸多方面，对渲染色彩起到了极大的作用。和声使旋律得到更加丰满的音响效果，使旋律增添了更多的感情色彩。同时，它又在极大程度上丰富了音乐的表现力，是音乐唤起审美情感反应的最有效、最富于弹性的要素之一。在和声中，各种稳定和不安定的和弦在音乐形象的塑造上有着高度的概括能力。在音乐的描绘性方面，和声也发挥着很大的作用，能够根据需要表达出各种不同的音响色彩。另外，和声在构成音乐的思维逻辑方面也具有重要的意义。

（四）调试、调性

调试、调性是音乐表现的重要的基本要素。调试是在长期的音乐历史发展中形成的音高关系的体系，其表现力体现在该体系中的各个音级的运动个性之中。在调试体系中，有的音具有活跃而不稳定的性质，如下属音和导音；有的音具有稳定或较稳定的性质，如主音和属音。前者在音乐进行中意味着音乐构思的继续，后者则意味着收束（或暂时收束）。

从不稳定到稳定，又从稳定到不稳定，这种运动的性质便构成了调式在音乐表现中的基础。

在音乐历史发展过程中，不同的时期和阶段形成了许多各不相同的、丰富多彩的调式，这些调式的形成往往反映了一个时代或一个民族的音乐特征。调式作为调式的高度，在音乐中的使用往往造成音乐中新的紧张性和新的矛盾。不同的调式对比能够造成各种色彩的对比和变化，为音乐的运动增加活力，是推动音乐向前变化发展的重要动力。例如，在格里格的《培尔·金特》组曲的《晨景》中，长笛在小快板速度上轻轻奏出“早晨”的主题。这一主题由双簧管延续后，再由长笛和其他乐器相继多次移调。调式的不断转换使得同一主题产生更加鲜明的效果。

（五）速度

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。速度在音乐中的作用非常明显，最主要的就是直接形成或影响音乐性格及音乐的基本形象。一般来说，快的速度通常是和激情、兴奋、紧张、恐慌、欢快等情绪情感特征联系在一起的，慢的速度则多与安详、宁静、沉思、忧愁等情绪情感特征相关。在音乐表演过程中，对速度的适当掌握将有助于增强音乐的艺术感染力，但如果采用不恰当的速度，则往往会破坏音乐形象。

（六）音强（力度）

音强是指音的力度变化。它在音乐表现上的一般意义是：力度越大，越使人感到音乐紧张性的增加；力度越小，则越减少音乐的紧张性。另外，力度的增大往往伴随着印象的增强。在通常情况下，旋律上行时伴随着力度的增强，旋律下行时伴随着力度的减弱。因此，音乐的高潮往往是旋律在不断上行中伴随着力度的增加，使音乐紧张度增加而形成的。

（七）音色

在音乐的表现上，音色是指一种表现工具（指人声、乐器）区别于另一种表现工具的色彩特质。音色的不同使得各种人声和乐器的表现呈现出丰富的色彩和巨大的表现力。另外，音色的表现作用还在于其所体现出的特殊的民族色彩，如各民族的歌唱者和乐器特有的音色，使得其音乐的民族风格更为显著、鲜明，具有强烈的艺术感染力。

（八）音区

音区作为一种表现要素，其划分依据是音列中的一部分音色相似的音。一般而言，在不同的音列区间，音的色彩会给人不同的感觉。高音区的音色明显悦耳，低音区的音色浑厚暗淡，中音区的音色往往比较坚实稳重。这种由音区造成的色彩变化，肯定会对音乐形象的塑造和审美情感的体验产生影响。

（九）复调

复调是指两个以上的旋律同时进行，并按照一定法则结合在一起的多声部音乐。复调音乐在欧洲出现时间最长，出现于9世纪，在文艺复兴时期形成。音乐的第一次高潮又称声部复调音乐的高潮，巴洛克时期出现了器乐复调音乐的高潮。

复调这一要素在我国的音乐作品中早已经普遍采用。民族音乐中“支声复调”的手法历史悠久，近现代作品中贺绿汀的《牧童短笛》便是成功借鉴复调手法的一例。

图 1-4 古希腊乐谱残片

三、音乐的功能

音乐的功能是指音乐在人类社会生活中所起到的作用。在人类的社会生活中，音乐所起到的作用是多方面的，如音乐具有社会功能、审美功能、认知功能、教育功能和娱乐功能等。随着人类社会的不断发展，音乐的功能还在不断地丰富和扩大，如进行胎教、康复治疗，甚至还能增进食欲、促进睡眠等。音乐以其特有的功能和作用，服务于人们的现实生活。

(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不同而形成差异和极丰富的多样性。世界上每个民族都有自己独特的文化，它们是民族延续的重要标识。作为民族文化的重要组成部分，音乐以其独特的风格在现实生活中起着不可忽视的作用。由于音乐本身是抽象的，却又能最直接地表达人内心深处无法言喻的情感起伏，因而它可以突破地域、语言乃至时代的藩篱，成为人类情感上普遍能够理解的语言。音乐反映社会生活，又给社会以深刻影响，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、电视剧需要配乐或插曲；盛大的公众仪式、体育比赛的很多项目也都需要音乐。尤其是在社会大动荡、大转折的关键时期出现的音乐，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等，其凝聚民心、开启民智

的巨大而独特的社会功能，是其他艺术门类所无法比拟和替代的。

（二）审美功能

音乐作为艺术的一个门类，它必须具有审美价值和审美功能，这是音乐与其他所有艺术的共性。通过对音乐功能的分析，我们不难发现，音乐的审美功能显然是音乐其他社会功能的基础之所在，因为音乐的其他社会功能都始终是以审美价值为基础而发挥作用的。音乐的审美功能可以使人感到身心愉悦，可以陶冶人的情操，提高人的审美能力与审美情趣。早在原始公社时期，形成且保存在奴隶主子弟教育项目中的“乐”，就是音乐发挥其审美教育功能的古老而朴素的形态。中国近代教育家蔡元培和音乐学家王光祈也都提出过美育和乐教的主张。在当代社会生活中，高尚音乐的演出和传播，可以对社会成员起到道德伦理的陶冶和教化作用。

审美是人们对美的判断、理解和欣赏的关系的总称，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，主要原因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

音乐艺术以其特有音响的魔力左右着人们的情感和心灵，引起联想、想象、激动、共鸣，以潜移默化的方式使人受到某种道德情操、精神品质、意识观念的熏陶渗透，从而使人们达到崇高的思想境界。音乐由于自身具有鉴赏性、娱乐性、趣味性和审美价值，所以可以把深刻的思想内容以一种通俗易懂的形式或优美动听的抒情形式表现出来，塑造艺术形象，表达思想感情，动之以情，晓之以理，感之于心，导之以行，因而它是对人进行思想道德教育的一种生动有效的形式。

2. 音乐能调节人的感情

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、曲式变化和统一等方面。如：俄国伟大的作曲家列夫·托尔斯泰从柴可夫斯基的《如歌的行板》的优美旋律中听到了俄罗斯人民的苦难；格里格《培尔·金特》组曲之《晨景》中的中度转调的运用，生动刻画出了大自然晨曦初上的美丽景色；从贺绿汀的钢琴曲《牧童短笛》从五声音阶构成的悠扬旋律中，仿佛看到一幅淡淡的乡间水墨画。歌德曾说过：“音乐占有理性接近不了的崇高一面。音乐能支配所有的东西，放射出不可言喻的感化来。”从中我们可以体会到音乐的美不仅有优美，而且有各种美，如壮美、崇高美、欢乐美等。

3. 音乐能提高人的审美素养

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。音乐以美的音色、美的节奏、美的和声、美的旋律构成美的形象，振奋人的精神，提高人的审美情趣。通过聆听音乐，人们培养“音乐的耳朵”，从而对大千世界有敏锐的感受力、观察力，对声音有辨别和筛选能力。

儒家美学曾强调音乐审美活动是一种“修身，齐家，治国，平天下”的重要社会行为。实践证明，经常与健康音乐为伴会逐渐形成良好的审美意识。冼星海曾把音乐比喻为生

活中的一股清泉，是陶冶情操的大熔炉。所以，以音乐的审美手段去陶冶人们的性格、思想，净化心灵，升华感情，培养高尚情操，启发智慧都能收到良好的效果。图 1-5 为敦煌石窟壁画伎乐。

图 1-5 敦煌石窟壁画伎乐

(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，还具有超越现实的特征。音乐的超现实作用，不但能使我们在困难时想到胜利，在失败时想到成功，而且会唤起我们的愿望，使我们的现实生活变得更加辉煌灿烂。例如，世界音乐大师贝多芬为人类创造了《命运交响曲》，这首乐曲不仅是对贝多芬“世界音乐泰斗”生活的真实写照，也是对许多成功者生活的真实写照，为后来的理想者铺平了通往成功的道路。

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，传达社会成员的思想感情，促进交流，并从政治态度、伦理道德等方面对人产生影响。例如：法国大革命时期，革命群众高唱《马赛曲》向巴士底狱进军，这说明音乐具有极大的鼓舞力量；列宁特别爱唱《同志们，勇敢地前进》，他把战斗的革命歌曲，看成人们满怀信心走向胜利的巨大推动力。

3. 信号象征的作用

音乐有一定的信号象征作用，如国歌象征一个国家的尊严和感情。《国际歌》曾被列宁称为“全世界无产阶级的歌”，反映了马克思主义的立场和观点，那气势磅礴的旋律响彻四海，还有那雄伟庄严的音乐形象、震撼大地的音调，鼓舞了千百万共产党人为共产主义理想英勇斗争、前赴后继，对国际工人运动所产生的影响是不可估量的。在中国革命历史的进程中所产生的大量音乐作品，也同样帮助了中国革命。当日本军国主义向中国人民张开血盆大口时，在中华民族生死存亡的关头，《在太行山上》《抗日战歌》《大刀进行曲》《到敌人后方去》等歌曲壮大了抗日的声威，极大地鼓舞了中国人民必胜的信念。《春天的故事》《走进新时代》《奋力拼搏奔小康》等歌曲为鼓舞全国人民，加快我国改

革开放和社会主义经济建设步伐起到了积极的推动作用。图1-6为巴黎凯旋门上的浮雕《马赛曲》。

图 1-6 巴黎凯旋门上的石雕《马赛曲》

(四) 教育功能

音乐作品在反映客观生活的同时，也传达了创造者的审美观、世界观、人生观，它通过音响载体将这些观念传达给听众，起到一定教育作用。在我国的《史记·乐书》中就有这样的记载：“凡音者，生于人心者也；乐者，通于伦理者也”“乐者，圣人之所乐也，而可以善民心。”我国古代教育常将“礼乐”并称，孔子继承古代教育思想，提倡礼乐并举，并认为人最终只有经过“乐”才能达到人格完善的境界，所以有“兴于《诗》，立于礼，成于乐”的育人成才规律。在抗日战争及解放战争中，爱国主义教育始终是音乐教育的一个主题，音乐教育的社会化是民族生存、斗争与发展的需要。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里”。⁵这种教育与影响，不是生吞活剥式的灌输，也不是强迫他们接受，而是采取将艺术性、思想性融为一体的方式进行的影响与教育，是长期感染、潜移默化的，正如春雨“随风潜入夜，润物细无声”，使人们受教育于不知不觉中。纵观历史，许多著名人物都十分喜爱音乐，比如：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，还常常参加各种音乐会；我国著名科学家李四光、钱学森等人都十分热爱音乐。

音乐对人的身心健康起到积极作用。音乐艺术在促进大脑发育和大脑健康，在全面开放大脑的潜能等方面有积极作用。音乐能刺激大脑神经，促进人的形象感知力、记忆力及想象力的发展，培养人的感情体验能力、情感调节能力和感情传递能力，促进人的身心健康发展，给人以积极向上、奋发进取的精神力量。音乐活动还有利于培养人的整体意识和协作关系。歌咏活动、合奏等都是集体的面貌出现，使每个参加音乐活动的人，通过音

5 《西方哲学家 文学家 音乐家论音乐》，人民音乐出版社 1983 年版，第 18 页。

乐教育实践活动，都能自觉地维护合唱、合奏中的各方面要求，从而形成统一的意志，具有共同的感情，培养集体主义精神，树立集体主义思想意识。

（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前提。音乐的娱乐功能是显而易见的。《乐记》中指出“夫乐者乐也”，这就是说音乐即快乐。在现实生活中，人们听音乐的第一目的一般不是学习，也不是受教育，而是娱乐。在紧张的工作之余听一首轻松愉快的乐曲，在饮茶吃饭之时伴以悠扬悦耳的音乐，不仅调剂了生活，还得到一种美的享受，是一种娱乐。正是在这娱乐之中，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，也是一种积极的放松、有文化的休息。一些新的科学研究还发现，优美和谐的音乐能使毫无思想的胎儿愉悦，甚至可以促进某些动物的成长。

音乐不仅作用于心理层面，还能直接作用于生理层面和潜意识层面，这是音乐与其他艺术相区分的娱乐功能。图 1-7 为中国经典舞剧《丝路花雨》舞台照。

图 1-7 中国经典舞剧《丝路花雨》舞台照

2. 二度创作能使愉悦程度显著增强

对大多数艺术种类而言，欣赏者和创作者的界限很清楚，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、乐声需要歌者和演奏者进行很重要的二度创作，这个过程所呈现的结果因人的差异而各不相同。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，从而使愉悦达到最高的程度。二度创作、二度呈现即音乐产生的过程，也是音乐独有的娱乐功能。图 1-8 为柴可夫斯基经典芭蕾舞剧《天鹅湖》舞台照。

图 1-8 柴可夫斯基经典芭蕾舞剧《天鹅湖》舞台照

第二节 音乐的鉴赏

一、什么是音乐鉴赏

音乐鉴赏是人们将听觉感知、情感体验、想象联想、理解判断等心理活动融为一体的音乐审美活动的体现，是音乐艺术实践的一个方面。人们的审美能力就是在这种独特的艺术活动过程中培养出来的。音乐鉴赏是一门“听”的艺术，主要是以具体的音乐作品为对象，通过聆听的方式及阅读相关背景资料来完成的。在鉴赏的过程中，人们不断领悟音乐的真谛，并得到精神的愉悦，获得美感享受。

在诸多艺术门类中，音乐作为听觉领域内独立完成的、纯粹听觉的艺术形式，其任何作品的价值只有通过欣赏者的聆听才能最终得以实现。“听”一种音乐作品，我们既要在听的过程中让感官得到愉悦，又要使精神得到升华；将感知和理性进行完美的结合才是我们“听”的根本意义所在。人类正是从音乐这门听觉的艺术中，不断地体验着各种强烈的感情，从而引发出丰富多彩的感受与想象。在这一过程中，人们的性情得到陶冶，心灵得到净化。

在音乐鉴赏中，鉴赏者的音乐知识、音乐实践和音乐才能所达到的程度，对音乐鉴赏活动的深度产生重要的影响。除了具备较敏锐的听辨能力外，如果还能掌握较丰富的音乐知识，比如音乐理论、音乐史、相关音乐资料等，再加上有一定的音乐实践，如经常性地听赏一些音像资料甚至参加一些音乐表演活动等，鉴赏者就会产生较多的感受，并能得到较深刻的理解。所以，平时对相关知识的不断积累，对音乐鉴赏能力的不断提高有很重要的作用。高尔基说过：“照天性来说，人都是艺术家。他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去。”因此，在反复聆听相关音像资料、不断加深印象的基础上，适当阅读一些如何鉴赏音乐的书籍，还是很有必要的。

二、音乐的艺术特征

从艺术美的存在方式来看，音乐是一种时间艺术，它的一切美的呈现都是在时间过程中以乐音运动形式进行的，是一个国家或民族文化的组成部分。在欣赏过程中，随着时间的推移与音乐的进行，人们的情感运动会随音乐的起伏、节奏的缓急、力度的强弱不断变

化,这种随时间所产生的情感体验,正是音乐艺术的最大特征。从人类早期的音乐活动来看,音乐是一种混生性的社会文化现象,是集诗歌、音乐、舞蹈多种因素为一体的艺术活动。随着社会的发展、社会分工的繁复变化,音乐与其他门类的艺术形式逐渐分离,按照自身的特点而独立发展。

音乐与其他艺术之间有很多共性,都能反映各种社会现象,都能引起人们情感上的共鸣,都可以给人以美的享受。但是,任何一门艺术也都有其特殊的表达方法,只是所采用的原材料不同,正像诗人用文字、画家用线条和色彩创造艺术形象那样,音乐也有一套自己特有的表现手法,那就是音乐语言。而这些音乐语言必须通过发音媒体才能够传达,才能够在时间中展现。将音乐的这个特性与其他艺术门类做比较时,就会发现它特有的个性。

首先,音乐的内容与文学、戏剧、绘画等艺术门类相比较,文学、戏剧、绘画都具有描绘社会生活中具体事物、情景的特点,具有一定程度的再现性的描摹性;而音乐却不同,它的表现性主要在于激发情感与意志,对于所描绘的内容,人们基于不同的生活经历所联想到的具体对象也很不相同。因此,音乐的内容具有情感的确切性与对象的不确定性相统一的特点。其次,从形式与结构方面来看,音乐具有形式要素的抽象性和结构规范的严谨性的特点,这一特点与建筑十分相似。但是建筑属于空间艺术,在空间中展现;而音乐是时间艺术,在时间中展现。

总之,音乐是人类社会生活的反映,它的内容充满情感与意志。音乐具有特殊的艺术特征,它承担起传递社会信息与交流情感体验的职能,并起着组织与协调社会成员的意志行为的作用。图 1-9 表现了中世纪音乐。

图 1-9 中世纪音乐

三、音乐鉴赏的主客观因素

音乐鉴赏和音乐创作、音乐表演一样,都是音乐审美实践活动,是人类高级、复杂的创造性活动。它主要通过对审美对象即具有现实音响的音乐作品的聆听,使得作为审美主体的音乐鉴赏者从中获得对作品的理解和美的享受。在这样的活动中,音乐鉴赏的主客观因素将产生重要的影响作用。从主观因素来看,它涉及鉴赏者基本的听觉感受力和必需的相关知识,以及正确的世界观、审美观和一定的生活阅历等几个方面。而音乐鉴赏的客观

因素，是音乐鉴赏活动得以顺利进行并使鉴赏者的鉴赏水平进一步提高的必要条件。

音乐鉴赏者基本的听觉感受力是其进行音乐鉴赏的最基本的条件。虽然人与人之间的听觉感受存在一定的差异，然而通过大量的社会实践活动，在直接或间接的经验积累中还是能获得良好的听觉感受力的。但是，要达到一定程度的音乐鉴赏的层次，凭借基本的听觉感受力还是不够的，还必须掌握有关的音乐、美学方面的知识，并懂得一些其他相关学科的知识，如文学、历史、哲学、政治、心理学等，这将有利于在了解音乐作品及其作者的相关资料后，深刻理解音乐的内涵，提高音乐鉴赏水平。图 1-10 为南唐顾闳中《韩熙载夜宴图》（局部）。

图 1-10 南唐顾闳中《韩熙载夜宴图》（局部）

音乐鉴赏作为一种艺术现象，可以影响人的精神面貌，提高人的欣赏情趣，形成人的审美观念。因此，对于音乐鉴赏者来说，树立正确的世界观和审美观是尤为重要的，这样才能形成正确的审美判断能力。此外，音乐的丰富多彩来源于人类社会生活的繁复缤纷，而多彩的生活则通过各种形式的音乐反映出来，这形成了音乐与生活之间的辩证关系。因而，音乐鉴赏的经历与生活阅历一样，积累得越多，大脑意识中的信息储存量就越大，想象力也就越丰富，对音乐作品就比较容易理解；相反，音乐鉴赏经历和生活阅历贫乏、信息量储存相对较少的人，在进行音乐鉴赏时就可能缺乏想象力，甚至无从着手。由此又可以看出，音乐鉴赏的重要客观条件主要包括音像资料、课堂教学、音乐会等必要的条件。图 1-11 为古代宫廷乐师仕女图。

图 1-11 古代宫廷乐师仕女图

音乐作为听觉艺术的这个特点，决定了音乐鉴赏必须依靠有关的音响资料才能得以完成的特殊性，这是一个最基本的客观条件。在这个客观条件的帮助下，音乐鉴赏者才能对

审美对象即音乐作品进行审美活动，在审美过程中不断熟悉作品并做出审美判断。而对于课堂教学来说，教师指导下的音乐鉴赏，客观上传递给了鉴赏者相关的专业知识，从而提升了鉴赏者的审美层次，因而这是一种很重要的审美形式。而聆听音乐会则是一种高层次的鉴赏活动。在特定的环境与客观条件下，无论是表演形式还是音响效果，都非常真实、具体，更容易激发鉴赏者的情感共鸣，故而聆听音乐会不失为一种上佳的鉴赏机会。总之，音乐鉴赏的主客观因素都对音乐审美能力的培养和提高起着重要的作用。图 1-12 为南唐画家周文矩《宫中图》（局部）。

图 1-12 南唐画家周文矩《宫中图》（局部）

第三节 如何鉴赏音乐

一、鉴赏音乐应具备的基本知识

（一）作者和作品的时代

一部音乐作品总是表达了作曲家的现实生活的感受。因此，要比较深刻地领会作品的思想内容，就必须了解作品产生的时代背景和时代特点。例如，贝多芬的第三和第五交响曲、第五钢琴协奏曲等表现英雄性格的作品，是在法国资产阶级大革命的影响下产生的，反映了人民群众反抗专制暴政的斗争。他的第七交响曲，则表现了他处于民族解放战争和梅特涅反动统治时期的精神状态和思想境界。肖邦成熟时期的钢琴作品（练习曲、前奏曲、叙事曲、谐谑曲、奏鸣曲）反映了 1830 年至 1831 年华沙起义失败以后，他对波兰局势的悲愤、焦虑和对苦难祖国的深切怀念。柴可夫斯基的第四、第五、第六交响曲及《黑桃皇后》歌剧和许多浪漫曲，则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幸福的意愿。

另外，同一个作曲家在他一生的各个创作时期所创作的音乐作品也有区别，了解作品所产生的时期就能准确地把握作曲家的创作意图，完整地再现作品的原意，并在欣赏过程中再加以主观理解，达到鉴赏审美的目的。

（二）民族特征

一切音乐作品都根植于民族民间音乐之中，都有着各自民族的特征。俄国作曲家格林卡说：“创造音乐的是人民，作曲家不过把它编成了曲子而已。”在音乐作品中，民族特征体现在作品的音乐要素（如民族调式、旋律构成、节奏音型、调式类别）中，而且民族

的历史、地理、习俗、自然环境所产生的民族音乐语言，直接影响作曲家的作曲语汇并贯穿于音乐作品的始终，19世纪各国民族乐派的形成就是一个典型的例子。

（三）作者的创作个性

作曲家由于生活时代、环境、素养、经历和艺术趣味的不同，表现出各不相同的创作个性。贝多芬的《第九交响曲》和舒伯特的《未完成交响曲》是同一时期的作品，具有同样的时代背景，但创作个性各异，作品的风格也大不一样。《第九交响曲》是一部悲壮、宏伟的戏剧，而《未完成交响曲》则是哀伤动人的浪漫主义抒情诗。另外，作曲家的创作个性和风格也是在变化和发展的。

（四）标题

音乐作品分为有文字标题音乐和无标题音乐（纯音乐）。

音乐综合艺术（歌剧、舞剧、曲艺、戏曲）中包含了文学、诗歌、美术、舞蹈、戏剧等诸多非音乐因素。这些非音乐因素对人们理解音乐起到了很好的辅助作用，有些（如文字剧本）对音乐的构成还起到了主导性的作用。了解这些因素有助于理解音乐的本意。如：《春江花月夜》的“春江”“月夜”，对于意境的刻画起到了很好的点缀作用；俄国作曲家鲍罗丁的管弦乐《在中亚细亚草原上》，则为作品的描述指定了地域，音乐中商人的商车与骑兵的马队用复调织体表现，使人很自然地联想到中亚细亚草原上的情景。再如，我国小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》就一目了然地用音乐向人们讲述了一个传统的爱情故事。这些非音乐因素给音乐鉴赏者提供了审听的依据。

（五）音乐语言的表现功能

作曲家创作乐曲，也像文学家写诗歌、小说一样，有一套表情达意的体系，那就是音乐语言。音乐语言包括旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等很多要素。一部音乐作品的思想内容和艺术美要通过各种要素才能表现出来。

（六）曲式

曲式是音乐材料排列的样式，也就是音乐的结构布局。曲式多种多样，有乐段、二段式、三段式、复三段式、回旋曲式、变奏曲式、奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式、混合曲式、套曲形式等。了解音乐作品的曲式结构能了解音乐展现的来龙去脉，而由于音乐是时间的艺术，在欣赏过程中更应掌握曲式这种音乐知识，这样才能在音乐随时间展现完以后，全面地回顾音乐作品的整体。在用三段式（如霍维的《花鼓》）、复三段式（如李焕之的《春节组曲》）等曲式写成的乐曲中，各个音乐形象常常构成图景式的对照，反映风俗生活的乐曲常采用这一类曲式。奏鸣曲式（如《人民英雄纪念碑》、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》）则是一种戏剧性结构，常常表现音乐形象的矛盾冲突。

（七）各种不同的体裁

体裁是音乐的品种，是在各时代、各民族、各阶级和阶层的社会文化生活中形成的。如歌曲、舞曲、进行曲、谐谑曲、叙事曲、夜曲、序曲、交响诗、协奏曲、交响曲、组曲等，各有其不同的题材内容，这也是欣赏音乐作品时必须知道的。图 1-13 为宋代宫廷女乐。

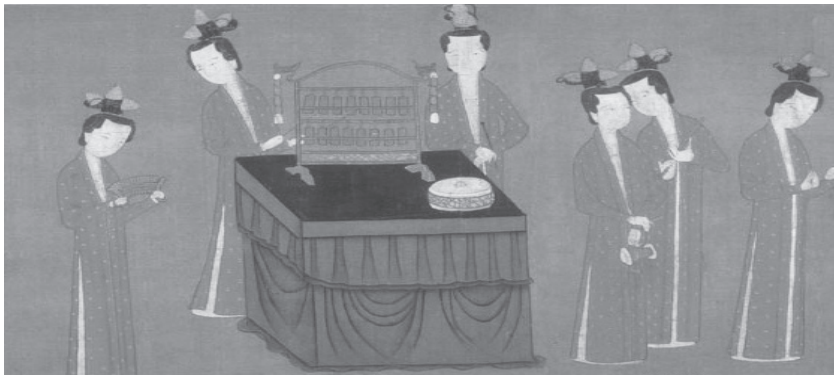

图 1-13 宋代宫廷女乐

二、鉴赏者应具备的基本素质

音乐语言及在音乐语言基础上所形成的曲式、体裁等诸多表现手法构成了音乐所具有的独特审美特征。所以，要欣赏音乐、感受音乐的美，首先，要对音乐的表现手段有一定的了解；其次，要准确、深刻地理解一部音乐作品的内涵，还必须对作曲家的思想状况、生活经历、创作个性和创作风格及作品产生的时代背景有所了解；最后，要很好地欣赏一部音乐作品，个人自身所具备的各个方面的文化素养、知识积淀也是不可忽略的重要因素。

马克思曾经风趣地说：“对于不辨音律的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义。”这句话深刻地说明了对音乐语言的几个基本要素（如高音、节奏、力度、音色）的听辨能力的培养，是进行音乐欣赏的基础。要倾听音乐、欣赏音乐，首先就要有意识地培养自己对这几个要素的听辨能力。但是，就音乐欣赏的本质而言，音乐欣赏活动不仅仅只是听辨过程，还是审美者的感性体验与理性思维共同参与和积极创造的复杂的过程。因此，要在较高的层次上欣赏音乐，真正体验到音乐作品的美与魅力，除了应具备一定的与音乐有关的基本知识外，还应具备相应的基本素质。鉴赏者应具备的基本素质包括以下几个方面。

（一）必备的人文素养

音乐作为一种艺术，作为一种社会的意识形态，用它特有的音乐语言，反映现实生活。它孕育在世界各民族的文化土壤中，而又在不同的地理、历史、自然环境中生长。不同的文化背景产生了各具特色、多姿多彩的音乐艺术，所以说音乐又作为一种文化现象而存在。鉴赏音乐时首先必须具备一定的人文素养。

鉴赏中国音乐时，必须理解中国的音乐与历史、地理、社会、文化等相关知识的联系。中国是一个具有几千年历史的文明古国，并一直延续发展。几千年的传统与发展使中国的民族音乐形成了独特的艺术风格，同时也积累了大量的艺术品种。中国地大物博，复杂多样的自然环境及各地的语言、习俗等不同的社会意识形态，形成了各民族民间民俗的多样性和独特性，其音乐也就各具特色。

在传承我国的千年文化时，各类艺术之间互相渗透、互相影响，并有着密切的内在联系，传统文化的美学追求和内含的统一性形成了艺术形态的协调中和、简约适度。艺术表现的蕴藉、婉约，艺术表述中的情感和伦理的结合与渗透，艺术作品的“气韵”“意境”，创作的“风骨”“神貌”，构成了中国民族音乐的风格特点。

鉴赏西方音乐时，则必须了解西方文化的背景，了解西方文化的特征。此外，西方音乐也体现了西方文化的科学传统。音乐的技术、技法在西方音乐观念中占有重要的地位。西方文明反映在对科学探索和追求的精神中，从中世纪的格里高利圣咏到20世纪的现代主义及后现代主义的一千多年里，建立了一套十分严密、完整的音乐体系，它包含了丰富的技术与技法，而每种技术的发明和演变又都有其产生的文明背景和历史原因。

所以，具备一定的人文素养，不但可以为深入理解音乐艺术打下良好的基础，而且可以使人们在欣赏音乐的过程中更容易感受到音乐中的美，激发出心灵深处强烈的感情，从而极大地充实、丰富欣赏者的精神生活与情感体验，最终使个人的精神世界不断上升到新的境界。这也是许多音乐作品尤其是高雅音乐作品能够穿越时空而经久不衰的原因。图1-14为毕加索的《小提琴》。

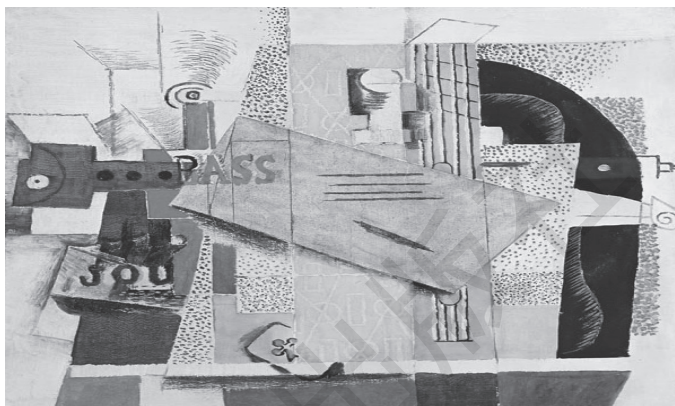

图 1-14 毕加索的《小提琴》

（二）对音乐音响的感受能力与记忆能力

首先，对音乐音响的感受能力体现在对高音、节奏、力度、音色等基本要素的听辨能力上，假如欣赏者对各种乐器的不同音色没有听辨能力，那么就会影响他对丰富多彩的管弦乐作品的欣赏，他也就无法体会到各具音质特色的乐器本身及其组合所带来的音响上的美感，难以从整体上把握住流逝于时间中的音乐在情绪、感情上的脉动和变化，更无从谈起与音乐作品本身在精神上的交流。例如，我国的民族管弦乐曲《春江花月夜》，通过琵琶、箫、古筝、木鱼等民族乐器的巧妙编配，以流畅多变的节奏和委婉质朴的旋律，细腻地勾勒出一幅清丽淡雅、色调柔和的月色春江的画卷。如果我们对琵琶、箫、古筝、木鱼这些民族乐器的音色特点，对音乐的音高、节奏、力度等音乐音响缺乏足够的听辨能力，怎能从琵琶模拟出的鼓声、箫与古筝奏出的波音、轻涌着乐声的大鼓及醇厚深沉的二胡与中胡的配合中渐次感受到“江楼钟鼓”“月上东山”“风回曲水”“水深云际”等一幅幅江南水乡的动人山水画卷呢？

其次，当我们欣赏多声部音乐时，就要注意倾听各声部是怎样组合的，它的和声、复调产生了什么音乐效果，乐队中各种乐器是怎样配合的，音乐色彩有什么变化，等等，并使自己对多声部音乐的效果有一个比较完整的感受。对乐曲结构的整体感受，在音乐欣赏中也起到十分重要的作用。音乐总是在时间流逝的过程中逐步展现的，一首乐曲的呈示、发展和结束的过程实际上就是音乐内容的陈述过程。所以，音乐欣赏者只有让自己的听觉

紧紧跟随着音乐的发展，去努力感受乐曲的整体结构，才可能对乐曲的内容有完整的了解。

最后，音乐是时间的艺术，音乐随着时间的运动而转瞬即逝。因此，对音乐音响的记忆能力在音乐欣赏中也占据了重要的地位。例如，在一首音乐作品中，作者往往采用同一音乐素材的重复、变化或多种音乐素材的对比、并置等手法。如果欣赏者对音乐音响缺乏一定的记忆能力，那么他就不能从音乐的前后对比和发展中获得对音乐作品的整体印象，更难以很好地领会音乐作品的主题。仍以《春江花月夜》为例，如果我们对音乐音响缺乏一定的记忆能力，那么又怎么能够获得春风拂面的春江从委婉平静到遥闻渔歌，从点点白帆由远及近轻泛春江至逐歌四起、渔舟破水、波澜拍岸，又复归舟远去、万籁俱寂这一完美的“春江月夜”音画感受呢？换一个角度讲，如果我们能在记忆中储存相当数量的不同风格、不同种类、不同作曲家的音乐主题、作品片段等音乐素材，那么当我们在欣赏一个新的作品时，就可以通过对各种不同作品的比较，来更好地感受、理解这个新的作品。

所以我们有理由说，对音乐音响的感受力与记忆能力应是音乐欣赏者必须具备的基本素质。图 1-15 和图 1-16 分别为维也纳爱乐管弦乐团（奥地利）和波士顿交响乐团（美国）的演出场景。

图 1-15 维也纳爱乐管弦乐团（奥地利）演出场景

图 1-16 波士顿交响乐团（美国）演出场景

（三）对音乐作品情感内容的体会能力

音乐是一种善于表现和激发感情的艺术。古今中外的许多优秀的音乐作品往往都表现了作曲家在一定的社会生活影响下所产生的不同情感体验。因此，我们在欣赏音乐的过程中必须深入体会音乐所表现的情感内容。这就要求我们具备从以下两个方面来体会音乐作品情感内容的能力。

一是准确体会音乐作品本身所表现的感情的能力。比如，我们在欣赏二胡独奏曲《二泉映月》时，在听到它那缓慢的、如泣如诉的音乐主题时，就会自然而然地体会到这是一首表现悲哀、凄凉感情的乐曲。即使欣赏者对这首乐曲不是很熟悉，也不会把它当成一首欢快的乐曲。而当人们欣赏圆舞曲《蓝色多瑙河》时，它那优美动听的旋律、轻快的节奏，会使人们产生一种欢乐、向上的情绪，这也正是创作这首乐曲时作者的原意。如果欣赏者把这首乐曲当成一首沉痛、悲哀的乐曲，那就说明他没有准确地体会乐曲本身所表

达的感情内容。

二是把对作品感情的体会与自身生活体验密切结合的能力。譬如，唐代诗人白居易在《琵琶行》一诗中描述过这样一个情景：在浔阳江头的船上，琵琶女为客人演奏倾诉自己不幸身世的乐曲，使满座听者“皆掩泣”。而白居易因与琵琶女有共同的遭遇，所以对乐曲的感受极为深刻，共鸣也最强烈，以至有了“座中泣下谁最多？江州司马青衫湿”之句。白居易这段著名的描写，说明了如果欣赏者把音乐欣赏和自己的生活密切结合起来，使自己不是纯客观地体验音乐作品，而是把音乐作品所表现的感情和自己在生活中所体验过的感情融为一体，使其变成自己切身的感受，就能更深刻、更强烈地体会作品的情感内容。所以，对音乐作品情感内容的体会能力是音乐欣赏者应具备的又一基本素质。

（四）对音乐作品的想象联想能力

想象和联想在各种艺术欣赏活动中都起着重要的作用。音乐擅长表现感情，然而在直接地表现现实生活的具体形象和作者的思想观念方面却存在局限性，不借助丰富的想象和联想，我们是无法深刻感受到音乐以“音响”所塑造出的艺术形象的。大发明家爱迪生曾说过：“最能直接打动心灵的还是美，美立刻在想象里渗透一种内在的欣喜和满足。”这也从一个侧面说明了音乐的鉴赏过程中的想象和联想与音乐审美体验的获得、审美心理的满足有着密不可分的关系。因此，在欣赏音乐的过程中，通过想象和联想来补充音乐所不能直接表达的方面，使自己对音乐的感受更加丰富、深刻，就显得格外重要。

音乐欣赏中的想象与联想主要有三种类型。

第一类是由描绘性音乐所引起的联想。虽然音乐不擅长表现具体的生活形象，但是许多作曲家却并不放弃在这方面的努力。以法国作曲家圣·桑的《动物狂欢节》为例，在这部由13首标题曲和1首终曲组成的交响组曲中，作曲家分别用钢琴、小提琴、单簧管、长笛等乐器，极为形象生动地模拟、勾画出了从密林中呼啸而来的狮王、喋喋不休的母鸡与嘹亮的公鸡、奔跑中的骡子、缓慢爬行的乌龟、体型庞大的大象、跳跃着的袋鼠、水族馆里游动着的鱼儿、长耳朵的毛驴等鲜活可爱的动物形象。第10首标题曲《鸟巢》，更是在弦乐的震音和弦烘托下，以轻快吹奏的长笛伴以钢琴的灵巧波音，描摹出一场热闹非凡的鸟的音乐盛会。在欣赏这部音乐作品时，如果不发挥联想，与具体的动物形象进行关联，恐怕很难感受到乐曲所带来的那一幅幅生动的“动物狂欢”音乐画面。又如：在欣赏里姆斯基-科萨科夫的《野蜂飞舞》一曲时，听到音乐中对野蜂飞舞时发出的忽强忽弱、忽高忽低的嗡鸣声的模拟，便会自然地联想到野蜂在空中时远时近、时上时下地飞舞的生动景象。

第二类是由情节性音乐所引起的联想。有些音乐作品，与文学、戏剧作品或民间传说有一定的联系，具有一定的情节性。如俄国作曲家柴可夫斯基的幻想前奏曲《罗密欧与朱丽叶》，中国作曲家何占豪、陈钢的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》就分别取材于莎士比亚的同名悲剧和中国的同名传统越剧剧目。所以，我们在欣赏这一类型的音乐作品时，首先要了解与其相关的文学、戏剧的题材内容及基本情节，在此基础上再去聆听音乐，就可以结合原作的情节内容，进行比较合理的想象与联想，从而充分领略音乐音响所塑造的人物形象、场景，较为深入地体会到音乐所包容的思想内涵与艺术震撼力，获得更深层次的审美体验、思想内涵与艺术震撼力。

第三类是由抒情音乐所引起的自由想象。有许多音乐作品既不具有描绘性，也不具有情节性，只是抒发作曲家对现实生活的感受及其内心感情。虽然作曲家在创作这些作品时都是有比较明确的创作构思的，但是这些创作构思却往往很少或完全不为世人所知。譬如，莫扎特于1788年夏天完成的《C大调第四十一交响曲》，是他一生中最后一个作品，乐曲中洋溢着作者热爱生活、追求幸福的勇敢奋进的精神。虽然作者创造这部作品的初衷并非专为朱庇特而作，但是，作品那激越的乐音不能不使人联想到古罗马传说中那至高无上的朱庇特。所以，钢琴曲作家克拉玛称这首曲子为“朱庇特交响曲”，因而这首《C大调第四十一交响曲》又以“朱庇特交响曲”之名流传于世。又如：贝多芬的《升c小调钢琴奏鸣曲》，本来并没有文字标题，作者只是标明了这是一首幻想曲式的奏鸣曲，献给裘丽叶塔。一位德国诗人听了这首乐曲后，把它的第一乐章比喻成“湖畔夜色”，于是人们就把它称为“月光奏鸣曲”。无论把这首乐曲比喻成“湖畔夜色”还是“月光”，都是欣赏者听到音乐后产生的自由想象的结果。这些想象与这个乐曲第一乐章的沉思、宁静、凄清的情调比较吻合，具有一定的合理性，所以得到很多人的赞同。

由此我们也不难看出在欣赏抒情性音乐作品的过程中，自由想象所起到的重要作用。这种想象是非常自由和随意的，可以是某种情绪、某些画面，甚至可以是爱或有关故事等，它是因人而异的。但是这种想象又不是毫无根据的，我们在对音乐进行自由想象时，要努力使自己的想象和音乐的情调、意境相一致，使自己的想象在音乐所提供的范围内自由翱翔。图1-17为唐玄宗时期的《霓裳羽衣曲》图。

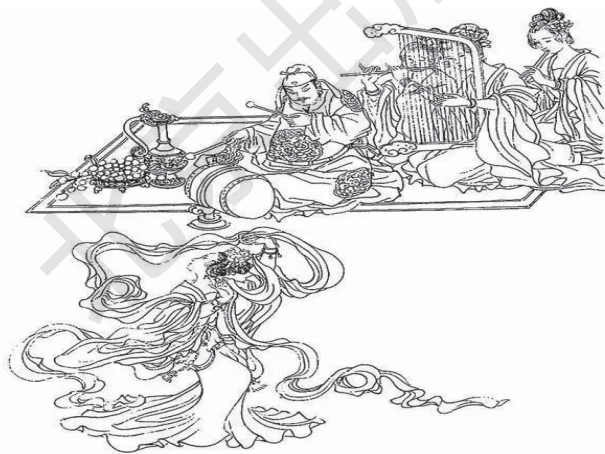

图 1-17 唐玄宗《霓裳羽衣曲》图

（五）对音乐作品思想内容的理解能力

音乐作品是社会生活在作曲家头脑中反映的产物。古往今来，中外音乐史上无数杰出的作曲家都写出了具有深刻思想内容与重大社会意义的不朽作品。这些作品不仅充分展现出不同时代、不同民族在不同历史阶段的精神面貌和当时的社会状况，表达了作曲者对人类命运的深切关注，而且蕴含着一定的哲理、思想。因此，要在深层次上真正欣赏、理解一部音乐作品，就要努力去理解音乐作品所表现的思想内容。比如在欣赏柴可夫斯基的《第六交响曲》时，如果对柴可夫斯基所处的时代环境（沙皇专制统治下的俄国黑暗现实）及一些像柴可夫斯基这样的向往自由的俄国知识分子当时的苦闷、彷徨的心理状态有所了解，

并阅读了俄国文学家普希金、屠格涅夫、果戈里等的作品，那么就有可能更深刻地体会到这部交响曲的感情内容及其所包含的社会意义，从而获得对这首乐曲的更深刻的理解。

由于每首音乐作品所表现的思想内容各异，因而它们的社会价值也有所不同。有些音乐作品在一定社会条件下具有进步的作用，而有些作品在内容上则可能是落后的甚至是反动的；有些音乐作品可以给我们美的享受，陶冶我们的情操，而有些作品则可能是思想颓废、趣味庸俗的。我们在欣赏音乐作品时，在理解了作品的思想内容后还应该对它们做出正确的评价。

以上，我们谈了音乐鉴赏者应具备的基本素质，它主要包括必备的人文素养、对音乐音响的感受与记忆能力、对音乐作品情感内容的体会能力、对音乐作品的想象联想能力、对音乐作品思想内涵的理解能力等几个方面。它们综合作用，能够使我们很好地倾听、欣赏音乐，在更深的层面上感受音乐、理解音乐、把握音乐。种种美好的想象和联想更能够使我们音乐的感受愈加丰富、鲜明、生动、持久，从而强化我们自身的审美体验，丰富我们的心灵生活，让我们在音乐鉴赏这一审美实践活动中获得最大的审美享受。

知识窗

探寻远古音乐，似乎回避不了有关其“起源”的话题。音乐起源，这个看似陈旧却又新鲜、看似简单而又深奥的命题，激发了古今中外众多学者投入讨论、发表卓见。在诸多观点的角逐中，一个现象不容忽视，那就是我们越试图用一种既定的观点去阐释音乐起源，就越发意识到这是一个无法给出完美结论的难题。因为与探寻河流的发源、族群的祖先等问题不同，对音乐起源的追溯基本无法运用具体的技术手段进行勘测、度量。事实上，那鸣响于天地之间的第一声乐音将永远无法被我们捕捉。可见，音乐艺术的特质决定了它的源头似乎比其他艺术门类更显抽象与迷离，更难以描述与定论，但这并不意味着我们可以就此停止探索的脚步。

虽然历史资料并没有明确记载音乐起源于何时何地以何种方式出现，但有关其早期发展的情况还是可以从存世文献与文物中窥知一二的。不过值得注意的是，由于时代过于久远，后人的追述难免有道听途说、夸张臆断之嫌。然而，文献中一些极富传奇色彩的内容虽然需要甄别且不可尽信，却也为我们探寻那段永远无法确知的音乐历程提供了一把宝贵的钥匙。

拓展思考

1. 音乐的起源是什么？
2. 音乐的主要功能有哪些？
3. 音乐鉴赏的主客观因素主要包括哪些内容？它对提高音乐鉴赏能力有哪些作用？
4. 什么是音乐鉴赏？如何鉴赏音乐？