

大学生文化素质教育创新型精品教材

音乐鉴赏

(第二版)

YINYUE JIANSANG

主 编 王 玲 蔡 莉 田 苗 苗

北京出版集团
北京出版社

音乐鉴赏
(第二版)

主 编 王 玲 蔡 莉 田 苗 苗

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐鉴赏 / 王玲, 蔡莉, 田苗苗主编. —2 版. —
北京: 北京出版社, 2023.9
ISBN 978-7-200-18235-4

I. ①音… II. ①王… ②蔡… ③田… III. ①音乐欣
赏—高等学校—教材 IV. ①J605

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 156886 号

音乐鉴赏 (第二版)

YINYUE JIANSHANG (DI-ER BAN)

主 编: 王 玲 蔡 莉 田苗苗
出 版: 北京出版集团
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
经 销: 新华书店
印 刷: 定州启航印刷有限公司
版 印 次: 2023 年 9 月第 2 版 2023 年 9 月第 1 次印刷
成品尺寸: 210 毫米 × 285 毫米
印 张: 15
字 数: 413 千字
书 号: ISBN 978-7-200-18235-4
定 价: 49.80 元

教材意见建议接收方式: 010-58572341 邮箱: jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-82685218 010-58572341 010-58572393

目录

第一章 / 音乐艺术与音乐鉴赏	1
学习与思考	2
鉴赏与分析	14
巩固与提升	16
拓展与实践	17
第二章 / 中国各历史时期的音乐	19
学习与思考	20
鉴赏与分析	41
巩固与提升	44
拓展与实践	45
第三章 / 西方各个时期的音乐	48
学习与思考	49
鉴赏与分析	57
巩固与提升	62
拓展与实践	62
第四章 / 中外声乐鉴赏	64
学习与思考	65
鉴赏与分析	67
巩固与提升	91
拓展与实践	92
第五章 / 中外器乐鉴赏	95
学习与思考	96
鉴赏与分析	97
巩固与提升	127
拓展与实践	127

第六章 / 中外歌剧鉴赏 129

学习与思考 130
鉴赏与分析 133
巩固与提升 146
拓展与实践 147

第七章 / 中外舞剧鉴赏 150

学习与思考 151
鉴赏与分析 153
巩固与提升 169
拓展与实践 170

第八章 / 中外音乐剧鉴赏 172

学习与思考 173
鉴赏与分析 175
巩固与提升 183
拓展与实践 184

第九章 / 中外流行音乐鉴赏 185

学习与思考 186
鉴赏与分析 192
巩固与提升 202
拓展与实践 203

第十章 / 中国戏曲和曲艺音乐鉴赏 205

学习与思考 206
鉴赏与分析 214
巩固与提升 226
拓展与实践 226

参考文献 228

第一章

音乐艺术与音乐鉴赏

知识目标

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。

能力目标

通过学习，达到对音乐作品情绪、格调、思想倾向、人文内涵的感受和理解，养成健康向上的审美情趣，具备鉴赏和评价能力。

素养目标

通过学习，使学生的情感世界受到感染和熏陶，在潜移默化中建立起爱国主义和集体主义精神，培养学生对生活的积极乐观态度。有效提高学生的审美感知能力和艺术鉴赏能力，有利于促进学生的身心健康，提升学生的艺术素养，健全学生的人格品质。

党的二十大报告提出要“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”。新时代新征程艺术教育的使命任务，务必遵从习近平总书记关于“坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”的论述。新时代新征程艺术教育的使命必须牢固树立社会主义核心价值观，这是所有艺术教育活动需要培育的最重要的“根”。就艺术观念、艺术欣赏标准、艺术创作标准、艺术批评等方面，涉及国家层面的，要倡导富强、民主、文明、和谐的总体价值；涉及社会层面的，要倡导自由、平等、公正、法治；涉及公民个人层面的，要倡导爱国、敬业、诚信、友善，也即社会主义核心价值观的基本内容。

音乐鉴赏课程是一门面向所有大学生的音乐普及艺术教育课程。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。

学习与思考

一、音乐艺术概述

(一) 音乐的起源

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，是人类社会发展到一定阶段的产物。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。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案

1. 劳动说

从人类社会发展的角度来看，人类为了生存在进行劳动时，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》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

^① 刘安，等. 淮南子 [M]. 上海：上海古籍出版社，1989：123.

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。

2. 模仿说

“艺术起源于模仿”是最古老的一种学说。这种学说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。”^① 古希腊另一位著名的哲学家亚里士多德（公元前 384—前 322）在《诗学诗艺》中说：“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。”^② 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”。^③ 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

3. 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”。这种学说认为，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。德国哲学家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。

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。

（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

① 北京大学外国哲学史教研室. 古希腊罗马哲学 [M]. 北京: 商务印书馆, 1961: 112.

② 亚里士多德, 贺拉斯. 诗学诗艺 [M]. 北京: 人民出版社, 1962: 3.

③ 吕不韦. 吕氏春秋 [M]. 上海: 上海古籍出版社, 1989: 44.

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，包括旋律、节奏、节拍、和声、调式、速度、音强（力度）、音色、音区、复调等要素。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。

1. 旋律

旋律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，这些作品都以美妙绝伦的旋律给人们留下了难以磨灭的印象。

2. 节奏、节拍

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。例如：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。

3. 和声

和声是和弦或和音的总称，是在调式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。

4. 调式、调性

调式、调性是音乐表现的重要的基本要素。调式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。

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。调性作为调式的高度，在音乐中的使用往往会造成音乐中新的紧张性和矛盾。不同的调性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。

5. 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。

6. 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音强的增强。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。

7. 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。

8. 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。高音区的音色明显悦耳，中音区的音色往往比较坚实稳重，低音区的音色浑厚暗淡。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。

9. 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。复调音乐最早产生于欧洲 9 世纪，在文艺复兴时期形成。

课堂互动

欣赏几首乐曲，和同学们分享你听到的乐曲的节奏、旋律、速度、力度、音色等要素，以及乐曲带给你的感受，把对应的信息填写在表 1-1 中。

表 1-1

乐曲	音乐要素	感受

（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、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。

1. 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。音乐的用途相当广泛，如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。

2. 审美功能

音乐作为艺术的一个门类,它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。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。

(1) 音乐能净化人的心灵。音乐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。

(2) 音乐能调节人的感情。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,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;格里格的《培尔·金特》组曲之《晨景》中的中度转调的运用,生动地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》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”,从而对大千世界具有敏锐的感受力、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,经常与健康的音乐为伴会逐渐形成良好的审美意识。著名音乐家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 1-3 为敦煌石窟壁画伎乐。

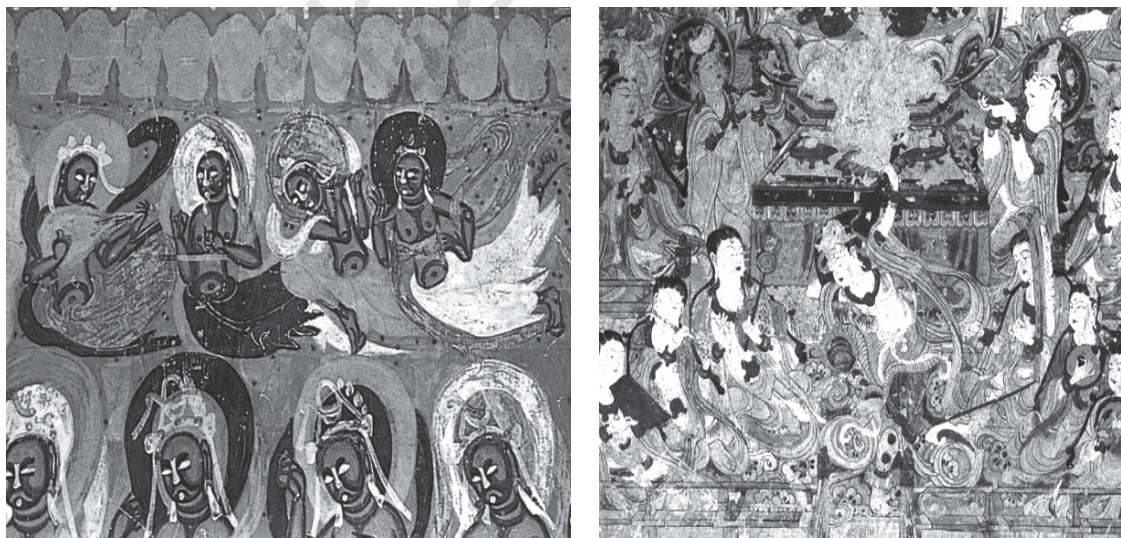

图 1-3 敦煌石窟壁画伎乐

3. 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，起到一定的教育作用。在我国的《礼记·乐记》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”。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、钱学森等人都十分钟爱音乐。

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。

4. 娱乐功能

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，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。图 1-4 为中国经典舞剧《丝路花雨》舞台照。

图 1-4 中国经典舞剧《丝路花雨》舞台照

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。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。图 1-5 为柴可夫斯基经典芭蕾舞剧《天鹅湖》舞台照。

图 1-5 柴可夫斯基经典芭蕾舞剧《天鹅湖》舞台照

课堂互动

同学们,《领航》这首歌曲是为庆祝中国共产党成立 100 周年的大型情景史诗《伟大征程》的主题曲。歌曲回顾了中国共产党的百年征程,歌颂了一代又一代共产党人风雨兼程、扬帆远航的伟大精神,深情温暖的歌词、大气磅礴的旋律,催人奋进,讴歌了党的丰功伟绩,用最饱满的热情,表达对党和祖国的美好祝福。

请同学们在聆听后,男生、女生分组合作排练演唱,深刻领会歌曲起伏有致的旋律线条及富有层次的内涵表达。

谱例 1-1:

领 航

演唱: 殷秀梅 魏松 廖昌永 幺红

领航

集体词
亢竹青曲

1=#F $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 60$ 深情赞颂

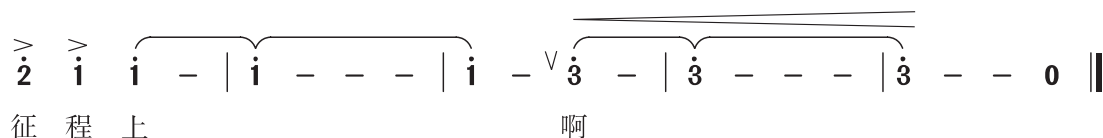
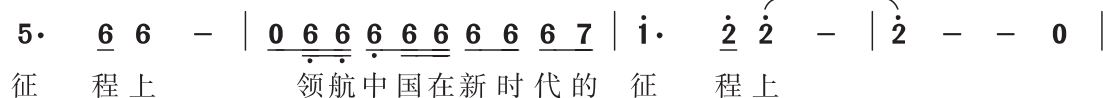
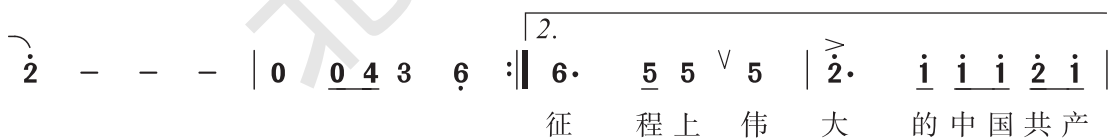
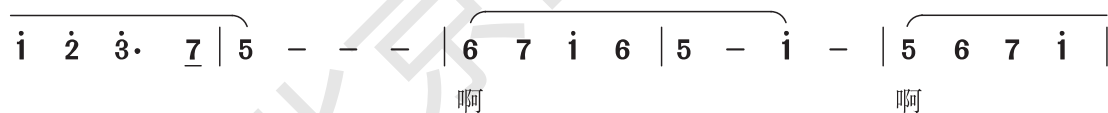
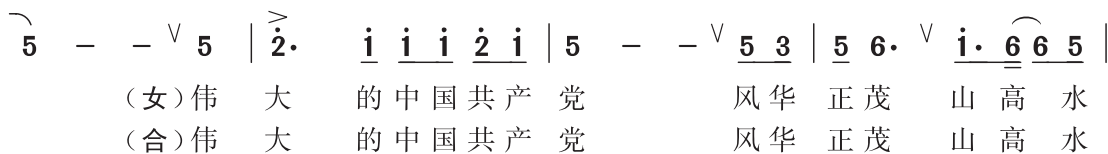
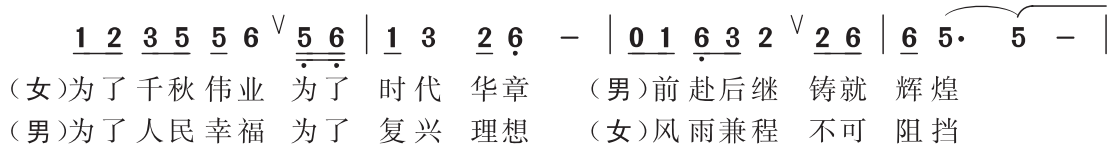
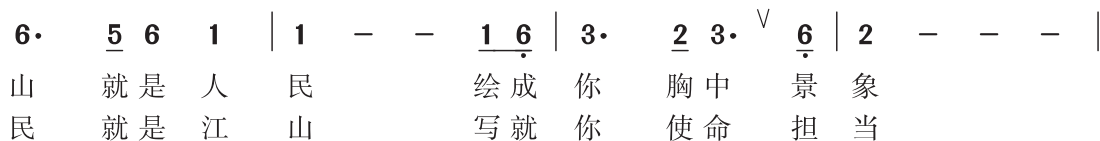
(1 5 1 5 5· | 1 | 4 1 4 1 6· | 6 7 | 1̇ 7 5 2 $\text{b}2$ - | 0 1 2 2 6 7 5 |

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

啊 啊 啊

||: 5 5 6 5 3 | 3 3 2 1 | 2 1 6 6 - | 0 5 6 5 3^V 3 6 | 3 5· 5^V 5 |

(女)无论多久 你都在我们身旁 相依相恋 情深意长 (男)江
(男)无论多远 你都在我们身旁 信念永恒 初心不忘 (女)人

二、如何鉴赏音乐

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。图 1-6 为古代宫廷乐师仕女图。

图 1-6 古代宫廷乐师仕女图

(一) 鉴赏音乐应具备的基本知识

1. 作者和作品的时代

一部音乐作品总是表达了作曲家对现实生活的感受。因此,要想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。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、焦虑和对祖国的深切怀念。

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。图 1-7 为南唐画家周文矩《宫中图》(局部)。

图 1-7 南唐画家周文矩《宫中图》(局部)

2. 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。

3. 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。例如，《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；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。

4. 音乐语言的表现功能

作曲家创作乐曲，和文学家写诗歌、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、调性等多种要素。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。

5. 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，有一段式、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。

6. 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。例如，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需要知道的。图1-8为宋代宫廷女乐。

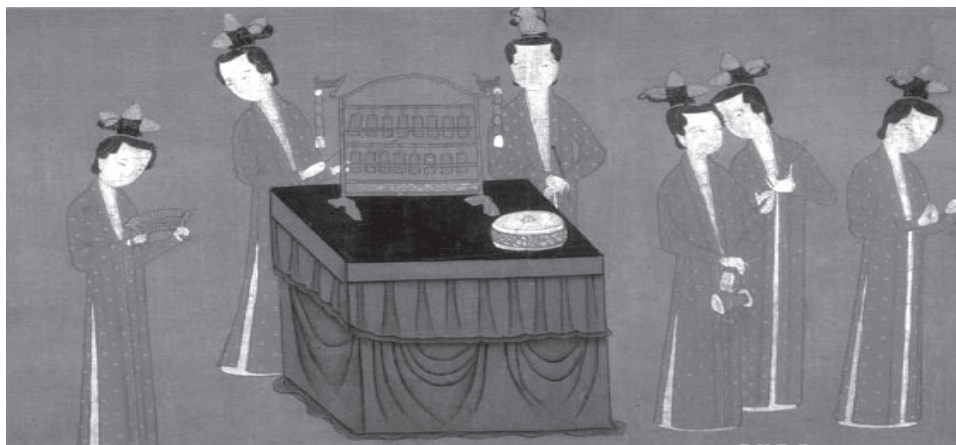

图 1-8 宋代宫廷女乐

(二) 鉴赏者应具备的基本素质

1. 必备的人文素养

鉴赏音乐时首先要具备一定的人文素养。鉴赏中国音乐时,需要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,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。

鉴赏西方音乐时,则需要了解西方文化的背景,了解西方文化的特征。西方文明反映在对科学探索 and 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。

2. 对音乐音响的感受能力与记忆能力

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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,作曲家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,也更难以很好地领会音乐作品的主题。

所以我们有理由说,对音乐音响的感受力与记忆能力是音乐欣赏者必须具备的基本素质。图 1-9 和图 1-10 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 1-9 维也纳爱乐管弦乐团(奥地利)演出场景

图 1-10 波士顿交响乐团(美国)演出场景

3. 对音乐作品情感内容的体会能力

(1) 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需要深入体会音乐所表现的情感内容。

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曲家的原意。

(2) 把对作品情感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。

4. 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。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。

5. 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，表达了作曲家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、果戈理等人的作品，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。

综上所述，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、对音乐作品思想内容的理解能力等方面。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对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。

课堂互动

歌曲《夜莺》是阿里亚比耶夫于1826年在西伯利亚流放期间写成的，虽然他当时身处逆境，但仍然充满着乐观主义精神。歌曲运用了较多的大跳音程和变化音，使得曲调婉转动听，富于表情，好似一个人正在宁静地聆听夜莺的歌唱。欣赏时，请同学们讲一讲花腔女高音演唱技巧与歌曲内容表现之间有什么联系？对比聆听《夜莺》与《军营飞来一只百灵》，讲一讲在音色和演唱方法上有什么相似之处？

谱例 1-2:

夜莺

夜莺 (片段)

1 = F $\frac{2}{4}$

缓慢 有表情地

捷尔维格词
阿里亚比耶夫曲
奥勃彼尔改编

$\dot{1}$ 7 | 6 $\dot{1}$ 7 | $\underline{\underline{3 \#43\#23 4 \#5}}$ | 6 0 | 5 $\underline{\underline{6 5}}$ |
 我 的 夜 莺， 小 夜 莺， 歌 声

 $\underline{\underline{3 \#4 \#5}}$ | 6 $\underline{\underline{7 \dot{1}}}$ | $\underline{\underline{2 \dot{1} 7 6}}$ |
 嘹 亮 的 小 夜 莺！ 你 向 哪 儿 飞

 5 0 | $\underline{\underline{\#4 5 6 5 4}}$ | 3· 3 | $\underline{\underline{3 \#43\#23 4 \#5}}$ | $\hat{6}$ - |
 翔？ 整 夜 你 在 哪 (儿) 歌 唱？

鉴赏与分析

《拉德茨基进行曲》

《拉德茨基进行曲》是“圆舞曲之王”——老约翰·施特劳斯(奥)于1848年写成的。

这首备受群众喜爱并且流传甚广的乐曲，其产生的历史背景却让人意想不到。1848年，欧洲处于动荡不安的年代，奥地利以霸权帝国的势力强占了意大利的领土，激起了意大利人民的顽强反抗。奥地利的梅特涅政权为了镇压意大利军队和起义的人民，不得不召回早已退役但一生战功显赫、人称“拉德茨基老爷”的陆军元帅拉德茨基，命他率兵前去作战，最后终于获胜而归。当时，约翰·施特劳斯父子都参加了“保卫帝国和祖国”的民族卫队。老约翰·施特劳斯为了效忠帝国写了《拉德茨基进行曲》，以颂扬拉德茨基的辉煌战绩，并且在总谱扉页上写着“呈献给奥地利帝国陆军”的字样。在1848年8月31日的“庆祝英勇的军队在意大利获胜和救济伤员文艺晚会”上首演了《拉德茨基进行曲》，立即受到人们热烈的欢迎。但时隔不久，维也纳革命者也遭镇压，在那个黑暗年代里被认为是给帝国军队唱赞歌的老约翰·施特劳斯到处受到人们的蔑视、冷遇。为此他不得不远离维也纳而旅居布拉格。第二年，

45 岁的老约翰·施特劳斯因病去世。

一百多年过去了，人们早已不去追究它是为谁而作，而是一直陶醉于乐曲轻快、欢乐和喜庆的情绪中。如今该曲不仅按惯例在维也纳新年音乐会上作为最后必奏的谢幕曲，也常常在通俗的管弦乐音乐会和其他晚会上演奏，甚至已是约定俗成的祝贺性“礼仪”乐曲。

《拉德茨基进行曲》由两部分构成，对比鲜明。强劲有力的引子之后是第一部分主题，仿佛让人们看到一队步兵轻快地走过大街，然后是轻柔的主题，紧接着是大鼓的震响。以小提琴为主的乐器，加入大提琴、长笛和大鼓的声音，似乎是为军队的凯旋而庆祝。音乐表达了人们团结奋发和对未来充满了憧憬。

拉德茨基进行曲

谱例 1-3:

拉德茨基进行曲（片段）

约翰·施特劳斯 曲

$\text{♩} = 201$

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。

关于音乐起源，学界存在多种见解。除了影响较大的“模仿说”“巫术说”“劳动说”之外，较具代表性的观点还有法国哲学家卢梭提出的“语言抑扬说”、德国哲学家席勒和英国哲学家斯宾塞倡导的“游戏说”、英国生物学家达尔文首创的“异性求爱说”、德国心理学家施通普夫的“信号说”，以及意大利美学家克罗齐主张的“表现说”等。

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。

巩固与提升

◇ 单选题

- 目前所知中国最为古老的乐器是()。
 - 埙
 - 骨笛
 - 骨哨
 - 古琴
- 音乐审美能力中的能力不包括()。
 - 知觉能力
 - 注意能力
 - 记忆能力
 - 直觉能力
- 音乐欣赏的基本方式是()。
 - 感受听觉的美；体验情绪的变化
 - 感受视觉的美；体验情绪的变化
 - 感受听觉的美；体会创作形式的变化
 - 感受视觉的美；体会创作形式的变化
- 妨碍我们享受音乐艺术的核心原因是()。
 - 知识缺乏，听不懂
 - 听不懂，不会听
 - 知识缺乏，不会听
 - 能力不足，知识缺乏

◇ 多选题

- 音乐艺术的起源包括()。
 - 劳动说
 - 模仿说
 - 游戏说
 - 活动说
- 音乐的功能是指音乐在人类社会生活中所起到的作用，主要包括()。
 - 社会功能
 - 审美功能
 - 教育功能
 - 娱乐功能

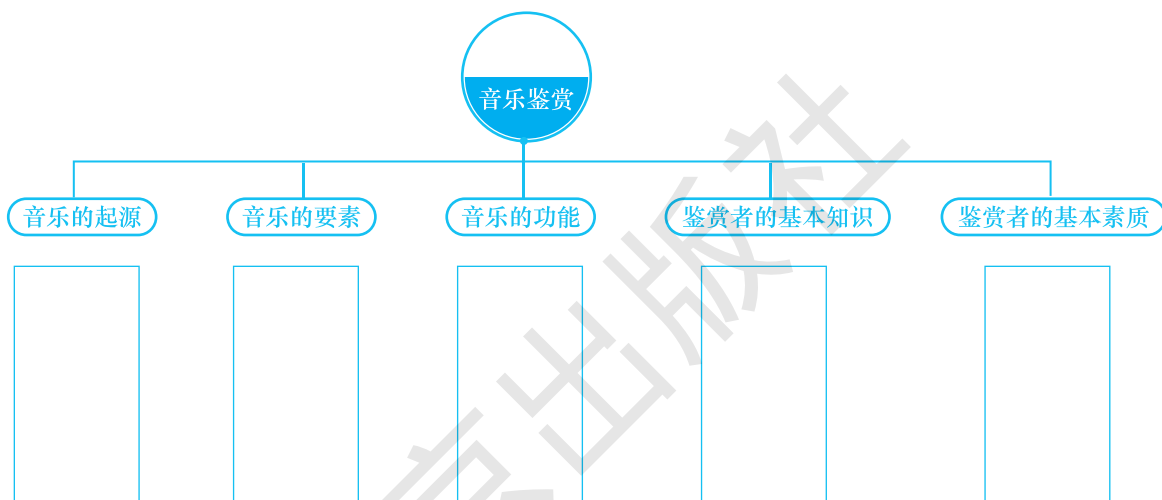
◇ 判断题

1. 音乐鉴赏能力的培养主要注意的问题有加强感性经验的积累和提高全面的文化艺术修养两个。()
2. 音乐可以表现出人类多种多样情绪。()
3. 音乐具有任何艺术所不具备的净化人心灵的作用。()
4. 1978年在西安半坡出土的战国初曾侯乙墓的编钟、编磬及其他乐器，是迄今所见最庞大的钟鼓之乐的队伍编制。()

拓展与实践

1. 根据本章所学习的知识内容，填写表 1-2。

表 1-2

2. 根据所学音乐知识，填写表 1-3。

表 1-3

大调式	
小调式	
宫调式	
商调式	
角调式	
徵调式	
羽调式	

3. 请同学们边敲击出乐曲的典型节奏，边哼唱《轻骑兵序曲》的 C 主题。

谱例 1-4:

轻骑兵序曲

[A]

1= A $\frac{4}{4}$

[奥] 苏佩曲

庄严地

$\underline{1} - \underline{\underline{\underline{5} \overset{(3)}{111} \underline{3} \underline{13}}} | \underline{1} - \underline{\underline{\underline{5} \overset{(3)}{111} \underline{3} \underline{13}}} | \overbrace{5 - - 5 \cdot \underline{3}} | 3 \cdot \cdot \underline{\underline{33}} \#4 | \#5 - - - |$ (后略)
f

[B]

1= C $\frac{4}{4}$

快板

$\overset{\#2}{\underline{3}} \overset{\#5}{\underline{0}} \overset{7}{\underline{6}} \overset{7}{\underline{0}} \overset{7}{\underline{1}} \overset{7}{\underline{0}} | \overset{\#2}{\underline{3}} \overset{\#5}{\underline{0}} \overset{7}{\underline{6}} \overset{7}{\underline{0}} \overset{7}{\underline{i}} \overset{7}{\underline{0}} \overset{7}{\underline{i}} | \overset{7}{\underline{i}} \overset{7}{\underline{7}} \overset{7}{\underline{i}} \overset{7}{\underline{2}} \overset{7}{\underline{i}} \overset{7}{\underline{7}} \overset{7}{\underline{6}} \overset{7}{\underline{i}} | \overset{7}{\underline{i}} \overset{7}{\underline{7}} \overset{7}{\underline{i}} \overset{7}{\underline{2}} \overset{7}{\underline{i}} \overset{7}{\underline{7}} \overset{7}{\underline{6}} \overset{7}{\underline{i}} |$
mf *f*

$\overset{7}{\underline{i}} \overset{7}{\underline{7}} \overset{7}{\underline{i}} \overset{7}{\underline{7}} \overset{7}{\underline{6}} \overset{7}{\underline{7}} \overset{7}{\underline{6}} \overset{7}{\underline{5}} \overset{7}{\underline{6}} \overset{7}{\underline{5}} | \overset{7}{\underline{4}} \overset{7}{\underline{3}} \overset{7}{\underline{4}} \overset{7}{\underline{6}} \overset{7}{\underline{5}} \overset{7}{\underline{4}} \overset{7}{\underline{3}} \cdot \overset{7}{\underline{7}} | \overset{7}{\underline{3}} \cdot \overset{7}{\underline{7}} |$ (后略)

[C]

1= A $\frac{6}{8}$

小快板 明朗地

$\underline{1} \underline{2} | \underline{3} \underline{0} \underline{\underline{\underline{333}}} \underline{0} \underline{\underline{\underline{12}}} | \underline{3} \underline{0} \underline{\underline{\underline{333}}} \underline{0} \underline{\underline{\underline{12}}} | \underline{3} \underline{0} \underline{\underline{\underline{333}}} \underline{2} \underline{3} | \underline{6} \cdot \underline{5} \cdot |$

$\underline{4} \underline{0} \underline{\underline{\underline{555}}} \underline{0} \underline{4} | \underline{3} \underline{0} \underline{\underline{\underline{555}}} \underline{0} \underline{3} | \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{7} \underline{6} | \underline{2} \cdot \underline{5} \underline{0} \underline{\underline{\underline{12}}} |$ (后略)