

音乐鉴赏

YINYUE JIANSHANG

音乐鉴赏

YINYUE JIANSHANG

主编 孙 消 张佳晨 李 靖

音乐鉴赏

主编 孙 消 张佳晨 李 靖

ISBN 978-7-5131-9452-5

定价: 49.80元

开明出版社

N12

开明出版社

音乐鉴赏

主 编 孙 消 张佳晨 李 靖
副主编 霍利华 李乐子 关春玲
徐 枫 柴 峰 丁 悦

开明出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐鉴赏 / 孙消, 张佳晨, 李靖主编. -- 北京 :
开明出版社, 2025. 1. -- ISBN 978-7-5131-9452-5
I. J605
中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025SA5458 号

责任编辑: 程 刚

YINYUE JIANSHANG

音乐鉴赏

主 编: 孙 消 张佳晨 李 靖

出 版: 开明出版社

(北京市海淀区西三环北路 25 号 邮编 100089)

印 刷: 大厂回族自治县聚鑫印刷有限责任公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

成品尺寸: 185mm×260mm

印 张: 14

字 数: 289 千字

版 次: 2025 年 1 月第 1 版

印 次: 2025 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 49.80 元

印刷、装订质量问题, 出版社负责调换。联系电话: (010)88817647

前言

音乐是一门艺术,是人类用于触摸世界的最经典的语言;音乐也是人类传承文明的重要载体,是民族文化与精神的重要表现形式。音乐鉴赏不仅是一种艺术欣赏,也是一种精神享受。

党的二十大报告指出:“全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路,增强文化自信,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,激发全民族文化创新创造活力,增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。”

音乐教育是学校教育的重要组成部分,其根本任务是实现立德树人,为国家培养优秀的建设者和接班人。高等院校音乐教育不仅可以培养学生的音乐素养,让学生体验学习音乐的乐趣,还可以帮助学生深化爱国情怀,让学生树立民族文化自信,促进其德智体美劳全面发展。苏联教育家苏霍姆林斯基说:“音乐教育并不是音乐家的教育,而首先是人的教育。”为了培养大学生的音乐素养,使他们了解音乐中蕴含的人文内涵,从而具备音乐审美、评价和判断能力,并能激励、鼓舞、教育、引导他们热爱生活,向往美好未来,树立崇高理想,编者编写了本书。

本书主要包括音乐基础知识、民歌、艺术歌曲、流行音乐、合唱歌曲、戏曲与曲艺、中国民族器乐、西方器乐、舞曲与舞剧音乐、歌剧与音乐剧等10章内容。本书在编写上大胆创新,以理论知识为根基,以经典音乐作品为框架,以知识拓展、音乐传奇、课堂活动为延伸,将基础知识与实践操作有机地融为一体,让学生在学习中欣赏,在欣赏中升华。

本书在编写过程中,编者参考了许多文献资料,借鉴、改编了一些曲谱和训练素材,在此向相关作者表示衷心的感谢。根据国家相关法律的规定,我们已经向中国音乐著作权协会购买了相关作品的使用权。

由于编者水平有限,书中难免存在不足之处,恳请广大读者批评指正。

编者

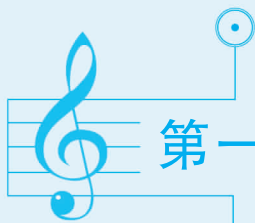
开明出版社

目 录

第一章 音乐基础知识	1
第一节 音和音符	2
第二节 音乐的基本要素	17
第三节 欣赏音乐的方法	20
第二章 民歌	23
第一节 民歌概述	24
第二节 中国民歌鉴赏	25
第三节 外国民歌鉴赏	43
第三章 艺术歌曲	53
第一节 艺术歌曲概述	53
第二节 艺术歌曲鉴赏	55
第四章 流行音乐	67
第一节 流行音乐概述	67
第二节 流行音乐鉴赏	73
第五章 合唱歌曲	88
第一节 合唱概述	88
第二节 合唱歌曲鉴赏	91
第六章 戏曲与曲艺	102
第一节 戏曲	102
第二节 曲艺	114
第七章 中国民族器乐	123
第一节 民族乐器的种类	124

第二节 民族器乐的艺术特点	129
第三节 中国民族器乐作品鉴赏	131
第八章 西方器乐	143
第一节 常见西方乐器	143
第二节 西方器乐的演奏形式与体裁	153
第三节 西方器乐作品鉴赏	156
第九章 舞曲与舞剧音乐	172
第一节 舞曲	172
第二节 舞剧音乐	179
第十章 歌剧与音乐剧	187
第一节 歌剧	188
第二节 音乐剧	206
参考文献	217

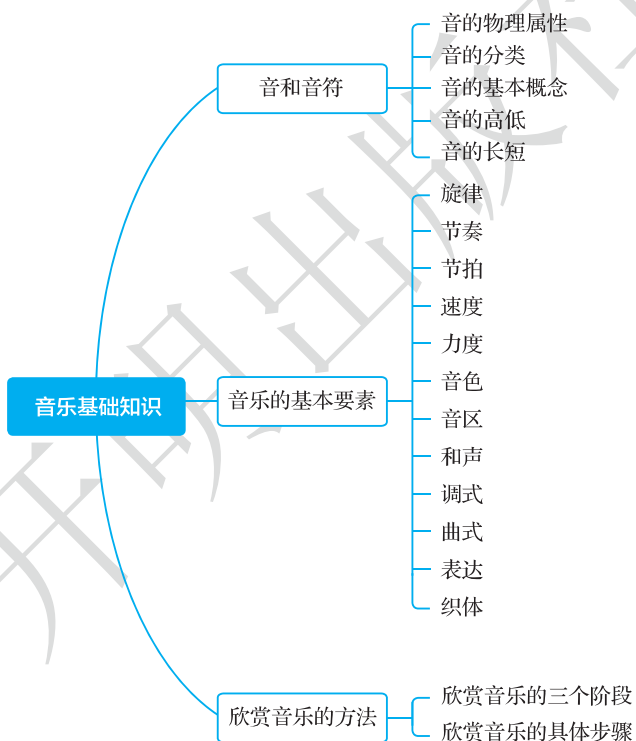

第一章

音乐基础知识

章节导图

目标点击

1. 了解音的物理属性和基本概念,掌握音的高低、长短的表示方法。
2. 了解音乐的基本要素。
3. 掌握欣赏音乐的方法。

第一节 音和音符

自然界中时时刻刻存在着一种无形的物理现象——音。物体振动产生声波,声波通过介质传播引起人耳内的耳膜振动,进而传递给听觉神经,再由大脑反射感知为声音。

关于音乐并没有准确的定义。从广义上来说,音乐就是任何一种艺术性的、令人愉快的、神圣的或以某种方式表现出来的声音。音乐与人的生活情趣、审美意趣、言谈举止、人际关系等都有一定的关联,是人类生活中最重要的艺术形式之一。

音乐的起源

一、音的物理属性

物体以不同的方式、频率振动,就会产生不同的声波。声波再通过不同的介质(如固体、液体、气体等)传播而作用于人的听觉系统,就使人听到了声音——不同音响效果的声音。

音有高低、长短、强弱和色彩四种属性,即音高、音值、音量和音色。

1. 音高

音高是指音的高低,是由物体在一定时间内的振动次数(频率)决定的。物体振动次数越多,则音越高;物体振动次数越少,则音越低。音高是整首音乐的灵魂,音高的变化往往也会使音乐形象随之发生改变。如果演唱者、演奏者演唱、演奏的音不准,就会使整首音乐的完美表现受到破坏。

2. 音值

音值即音的时值,是指音的长短,由音延续的时间决定。音延续的时间长,则音长;音延续的时间短,则音短。不同长短的音组合起来就形成了音乐的节奏、节拍,它们是旋律的骨架。因此,音的长短在音乐中是十分重要的,演唱、演奏音乐时一定要把握好音的时值。

3. 音量

音量是指音的强弱,它由发声物体振动的振幅决定。发声物体振动的振幅大,则音强;发声物体振动的振幅小,则音弱。一般来说,物体发声时振动的力量大,发声体的振幅就大,音就强;反之,则音就弱。在音乐中,音的强弱会形成有规律的节奏、节拍重音,产生音乐的基本律动。不同的音乐风格有不同的强弱规律,音乐情感的表达也离不开音的强弱的变化。

4. 音色

音色是指音的色彩,为音的感觉特性。它因发声体的性质、形状及其泛音的多少等不同而不同,是音乐形态中直接作用于人类听觉器官的最为感性的要素,是音乐中极为吸引人的、能直接接触及人的感官的重要表现手段。在音乐中,音色有人声音色和乐器音色之分。人声音色又分为高、中、低音,并有男、女之分;乐器音色又可分为弦乐器音色、管乐器音色及各种打击乐器音色。在音乐中,不同的音色有不同的音乐表现特性,所以运用好音色,对于更好地表现音乐内容有着十分重要的作用。

音的四种属性在音乐表现中都具有非常重要的意义。一首音乐作品,不管是用人声来演唱还是用乐器来演奏,不管是小声唱还是大声唱,虽然音的色彩及强弱都不同,但是人们仍然能辨听出这首作品。如果我们将这首音乐作品的音高或音值加以改变,则其音乐形象也会随之发生

变化。由此可见,在音乐的表现中,音的高低和长短更为重要些。

二、音的分类

音是由物体的振动产生的。振动物体的材料和状态不同,产生的音的振动状态也不同,由此人们将音分为乐音与噪音两类。

1. 乐音

乐音的振动比较有规律,发声体周期性地振动所产生的声音有确定的高度,听起来非常悦耳。例如,钢琴、小提琴、二胡、笛子、电子琴、吉他等带有固定音高的乐器所发出的声音就属于乐音。

2. 噪音

噪音的振动比较杂乱,发声体无规律、非周期性地振动所产生的声音无确定的高度,听起来比较刺耳。例如,锣、鼓、钹、三角铁、响板、沙锤、木鱼等没有固定音高的打击乐器所发出的声音就属于噪音。

自然界中能为我们的听觉系统所感受到的音非常多,但并不是所有的音都可以用作乐音。音乐中的音是人们在长期的生产和生活实践中为了表现自己的生活或思想感情而编排出来的,人们将这些音组成一个固定的体系,用来表现音乐思想和塑造音乐形象。

虽然音乐中的音主要是乐音,但因为噪音也具备相当丰富的表现力,所以它也是音乐表现中不可或缺的组成部分。在我国民族音乐中,偶尔会使用噪音来表现不同的音乐艺术张力和音乐形象。例如,在戏曲音乐中,可以使打击乐器充分与其他艺术表现手段配合来塑造人物形象和表现各种思想感情,这也是世界音乐文化中独树一帜的艺术瑰宝。

三、音的基本概念

1. 乐音体系

我们将音乐中各种乐音的总和称为乐音体系。

2. 音列

我们将乐音体系中的音按照高低次序上行或下行排列起来,称之为音列。

3. 音级

我们将乐音体系中的各种音称为音级。音级与音不同,音级专指乐音而言,而音包括乐音和噪音。

4. 基本音级

在乐音体系中有七个音级循环重复排列在音列里,我们将这七个具有独立名称的音级称为基本音级,将相邻两个音级之间的最小距离称为半音,将两个音级之间相当于两个半音的音级距离称为全音。

全音与半音是指相邻两个音级之间的音高高低关系,不是指某一个单独音级。

5. 音名、唱名

如同人有名字一样,音乐中的每个音级也有它们各自的名称,即音名。

唱名是人们在演唱音乐谱子时所使用的名称。

人们用音名和唱名两种方式来标记基本音级的名称,用拉丁字母来标记每个基本音级的音名。世界上大部分国家都采用 C、D、E、F、G、A、B 来标记音名,而采用 do、re、mi、fa、sol、la、si (依次对应前面的音名)来标记唱名。

6. 音组

在乐音体系中,七个基本音级循环重复排列也会衍生出许多名称相同而音高不同的音。也就是说,这些音虽然音名或唱名相同,但音高不同。为了加以区别,一般将音列分为许多组,并将这些组称为音组。对于不同音组的音名,分别采用大写字母和小写字母,或者“字母+数字”(在大写字母上加下标,在小写字母上加标)的方法来标记。

人们将音列中央的一组音组称为小字一组,用小写字母加上标数字 1 来标记,即

c^1 、 d^1 、 e^1 、 f^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 。

人们将比小字一组高的音组依次定名为小字二组、小字三组、小字四组和小字五组。小字二组的音用小写字母加上标数字 2 来标记,其他各组依次类推。

小字二组: c^2 、 d^2 、 e^2 、 f^2 、 g^2 、 a^2 、 b^2 。

小字三组: c^3 、 d^3 、 e^3 、 f^3 、 g^3 、 a^3 、 b^3 。

小字四组: c^4 、 d^4 、 e^4 、 f^4 、 g^4 、 a^4 、 b^4 。

小字五组: c^5 、 d^5 、 e^5 、 f^5 、 g^5 、 a^5 、 b^5 。

人们又将比小字一组低的音组依次定名为小字组、大字组和大字一组和大字二组。小字组各音用小写字母来标记,大字组用大写字母来标记,大字一组用大写字母加下标数字 1 来标记,大字二组用大写字母加下标数字 2 来标记。

小字组: c 、 d 、 e 、 f 、 g 、 a 、 b 。

大字组: C 、 D 、 E 、 F 、 G 、 A 、 B 。

大字一组: C_1 、 D_1 、 E_1 、 F_1 、 G_1 、 A_1 、 B_1 。

大字二组: C_2 、 D_2 、 E_2 、 F_2 、 G_2 、 A_2 、 B_2 。

在音列中,人们将两个相邻的、具有相同名称的音级之间的音高距离称为八度或纯八度,如 F_2-F_1 、 $A-a$ 、 $C-c$ 、 c^1-c^2 、 $c-c^1$ 、 g^4-g^5 等;而将位于音列中央的 C 音(小字一组的 c^1 音)称为中央 C 。

7. 音域

音域有总的音域和个别的人声或乐器的音域之分。

总的音域是指音列的总范围,即从音列的最低音到最高音之间的范围。一般来说,钢琴上 88 个键的音包括了音乐中可能用到的所有音级,所以这个音级范围也可以被理解为总的音域。

个别的人声或乐器的音域是指某一人声或乐器自身所能达到的最低音至最高音的范围,是总的音域中的一部分,如钢琴的音域是 A_2-c^5 ,女高音的音域通常可达 c^1-c^3 ,男高音的音域通常可达 $c-c^2$ 。

我们平常所说的某一首乐曲或歌曲的音域是指这首乐曲或歌曲所包含的最低音到最高音的范围。

四、音的高低

为了在演奏、演唱音乐作品时视谱清晰、方便,需要用文字或符号来准确记录音乐中音的长短、高低、力度、速度及演奏方法等等,这就是记谱。人们将用书面形式来记录音乐的方法称为记谱法。国际上常用的记谱法有简谱记谱法和五线谱记谱法。

七个基本音级 C 、 D 、 E 、 F 、 G 、 A 、 B 是音的物理性的、固定的音高名称。用简谱和五线谱的标记方法对七个基本音级的音进行高低记录时,其表现形式是不同的。例如,简谱以七个阿拉伯数字 **1、2、3、4、5、6、7** 作为基本音

乐理基础知识

乐符号,来对应表示七个基本音级 C、D、E、F、G、A、B 的音的高低,其唱名依次是 do、re、mi、fa、sol、la、si。

音名:C D E F G A B

简谱:1 2 3 4 5 6 7

唱名:do re mi fa sol la si

1. 简谱中音高的标记

在简谱中,**1、2、3、4、5、6、7** 作为中音组,相当于乐音体系中的小字一组 c^1 、 d^1 、 e^1 、 f^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 。对于音名相同而音高不同的音,一般采用在基本音乐符号 **1、2、3、4、5、6、7** 的上方或下方加一个或两个小黑圆点的形式来区分标记。

(1) 标记高于基本音级 **1、2、3、4、5、6、7** 的音分别在数字的上方加一个或两个小黑圆点。加一个小圆点表示该音的音高升高了一个八度,称为高音;加两个小黑圆点表示该音的音高升高了两个八度,称为倍高音。

1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ $\ddot{1}$ $\ddot{2}$ $\ddot{3}$ $\ddot{4}$ $\ddot{5}$ $\ddot{6}$ $\ddot{7}$
中音组 高音组 倍高音组

(2) 标记低于基本音级 **1、2、3、4、5、6、7** 的音分别在数字的下方加一个或两个小黑圆点。加一个小圆点表示该音的音高降低了一个八度,称为低音;加两个小黑圆点表示该音的音高降低了两个八度,称为倍低音。

1 2 3 4 5 6 7 $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{2}$ $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{4}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{7}$ $\underset{\cdot\cdot}{1}$ $\underset{\cdot\cdot}{2}$ $\underset{\cdot\cdot}{3}$ $\underset{\cdot\cdot}{4}$ $\underset{\cdot\cdot}{5}$ $\underset{\cdot\cdot}{6}$ $\underset{\cdot\cdot}{7}$
中音组 低音组 倍低音组

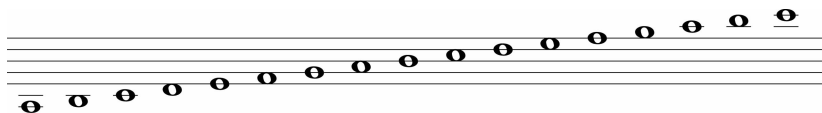
此外,偶尔也有标记加三个小黑圆点的音,人们将这样的音称为超高音或超低音。

2. 五线谱中音高的标记

(1) 线和间。五线谱记谱法以等长度、等间距的五条平行横线来标记音的高低,人们将在此基础上记录的音乐曲谱称为五线谱。五线谱中的五条线是基本线,从下往上依次为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线。人们将五线谱中每两条线之间的空间称为间,由下往上依次为第一间、第二间、第三间、第四间。

第五线 ————— 第四间
第四线 ————— 第三间
第三线 ————— 第二间
第二线 ————— 第一间
第一线

每条线或每个间都是一个音位,从下往上依次标记从低到高的音高。

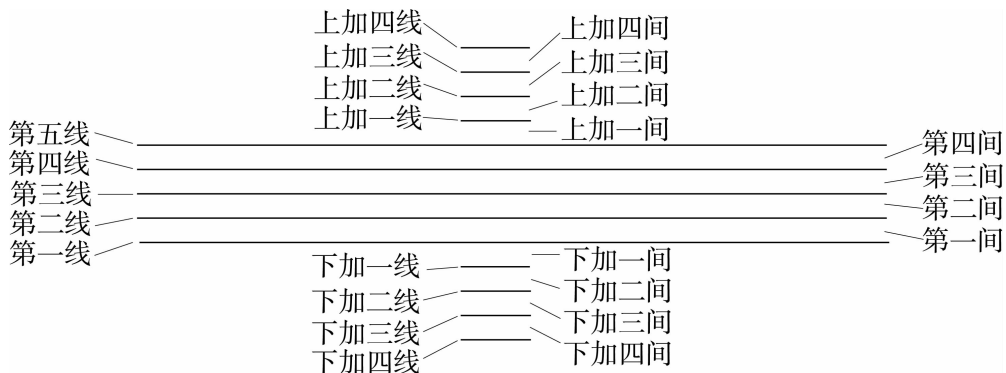

但仅用五条线和四个间所产生的九个音位来记录音乐中音的高低是不够的。为此人们又在五条线的上面或下面加了一些短横线来标记不同的乐音,并将这些短横线称为加线。在上面的加线为上加线,从第一条上加线开始往上依次为上加一线、上加二线、上加三线、上加四线等。

五线谱的起源及发展

由加线而产生的间为加间,由上加线产生的间为上加间,由下往上依次为上加一间、上加二间、上加三间、上加四间等。在下面的加线为下加线,从第一条下加线开始往下依次为下加一线、下加二线、下加三线、下加四线等。由下加线产生的间为下加间,由上往下依次为下加一间、下加二间、下加三间、下加四间等。加线一般不超过五条,每个音的加线都是单独的、断开使用的。

(2) 谱号。线和间标记的音只能表示音级彼此间的音高关系,并不能表明具体的音的高度,所以人们又引入了谱号的概念。谱号是用来确定五线谱上音级的名称和高度的符号,它被写在每行五线谱的左端。那么,记有谱号的五线表即为五线谱表,简称谱表。

① G 谱号又称为高音谱号,标记为 。这个谱号表示第二线的音高为小字一组的 G 音 (g¹),并由此推列出其他音级的位置。记有 G 谱号的谱表也被称为高音谱表。

高音谱表上七个基本音级的音位、音高、音名、唱名及其与简谱的对应关系如下。

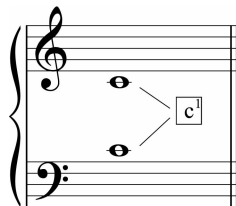
音高	c ¹	d ¹	e ¹	f ¹	g ¹	a ¹	b ¹	c ²
音名	C	D	E	F	G	A	B	C
唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si	do
简谱	1	2	3	4	5	6	7	1̇

② F 谱号又称为低音谱号,标记为 。这个谱号表示第四线的音高为小字组的 F 音 (f),并由此推列出其他音级的位置。记有 F 谱号的谱表也被称为低音谱表。

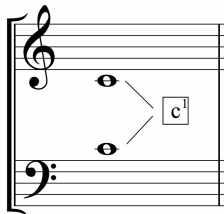
低音谱表上七个基本音级的音位、音高、音名、唱名及其与简谱的对应关系如下。

音高	c	d	e	f	g	a	b	c ¹
音名	C	D	E	F	G	A	B	C
唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si	do
简谱	1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	7̣	1

(3)大谱表。由于高音谱表的下加一线和低音谱表的上加一线上标记的音都是小字一组的音,有时会因音乐表现的需要而将高音谱表和低音谱表结合起来而使其成为大谱表,并用花括线或直括线连谱号来标记。

花括线大谱表

直括线大谱表

五线谱大谱表中各个音位、音高和基本音级的音名与简谱中各个音位、音高和基本音级的音名的对照如下。

黑键盘	白键盘	1=C	音名
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	F
	5	G	G
	6	A	A
	7	B	B
	1	C	C
	2	D	D
	3	E	E
	4	F	

下、向上敲打一个来回为一个单位时值(若以四分音符为一拍,这个单位时值就是一个四分音符的时值,即一拍)。手向下落拍为前半拍,用向下的箭头(↓)来表示;手向上打回来为后半拍,用向上的箭头(↑)来表示。敲拍子时,拍点要清楚,一拍内的前半拍与后半拍、拍与拍之间的时间间隔都要均等、稳定,即速度不能时快时慢,幅度不能时大时小。例如:

四分音符: **5**

敲拍子: ↓ ↑

拍数: 一

②全音符和二分音符。为了表示增加音的时值,可在四分音符后面加短横线,我们将这样的短横线称为增时线。每增加一条增时线,表示延长一个四分音符的时值。

a. 全音符是由四分音符加上三条增时线组成的,如 **5---**。全音符的时值是四分音符时值的四倍。若以四分音符为一拍,则全音符的时值为四拍,即要连贯、不间断地敲打或唱奏四拍。例如:

全音符: **5 - - -**

敲拍子: ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

拍数: 一 二 三 四

b. 二分音符是由四分音符加上一条增时线组成的,如 **5-**。二分音符的时值是四分音符时值的二倍。若以四分音符为一拍,则二分音符的时值为两拍,即要连贯、不间断地敲打或唱奏两拍。例如:

二分音符: **5 -**

敲拍子: ↓ ↑ ↓ ↑

拍数: 一 二

③八分音符、十六分音符和三十二分音符。为了表示减少音的时值,可在四分音符下面加短横线,我们将这样的短横线称为减时线。每增加一条减时线,表示减少四分音符一半的时值。

a. 八分音符是由四分音符加上一条减时线组成的,如 **5**。八分音符的时值是四分音符时值的一半。若以四分音符为一拍,那么八分音符的时值就为半拍(二分之一拍)。两个八分音符联合起来的时值为一拍(一个四分音符的时值),即一个四分音符中有两个八分音符,或一拍中有两个八分音符。例如:

八分音符: **5**

敲拍子: ↓

拍数: 二分之一

b. 十六分音符是由四分音符加上两条减时线组成的,如 **5**,或理解为在八分音符下面加一条减时线。其时值是八分音符时值的一半,是四分音符时值的四分之一。若以四分音符为一拍,那么十六分音符的时值就为四分音符的半拍的半拍(四分之一拍)。两个十六分音符联合起来的时值为半拍(一个八分音符的时值),四个十六分音符联合起来的时值为一拍(一个四分音符的时值)。

c. 三十二分音符是由四分音符加上三条减时线组成的,如 **5**。若以四分音符为一拍,那么三十二分音符的时值就是八分之一拍。四个三十二分音符联合起来的时值为半拍(一个八分音符的时值),八个三十二分音符联合起来的时值为一拍(一个四分音符的时值)。

简谱常用基本音符的名称、记法、时值及时值比例关系见表 1-1。

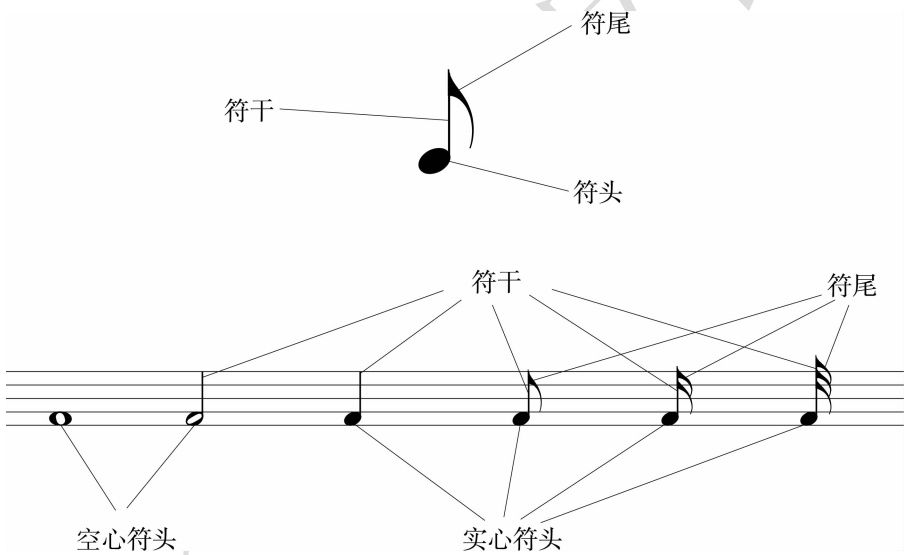

节奏与拍号

表 1-1 简谱常用基本音符的名称、记法、时值及时值比例关系

名 称	简谱记法	时值 (以四分音符为一拍)	时值比例关系
全音符	5 - - -	四拍	
二分音符	5 -	两拍	全音符时值的二分之一
四分音符	5	一拍	二分音符时值的二分之一,全音符时值的四分之一
八分音符	5	二分之一拍	四分音符时值的二分之一,全音符时值的八分之一
十六分音符	5	四分之一拍	八分音符时值的二分之一,全音符时值的十六分之一
三十二分音符	5	八分之一拍	十六分音符时值的二分之一,全音符时值的三十二分之一

(2)五线谱中的基本音符。在五线谱中,基本音符由符头、符干和符尾三部分构成。例如:

符头为椭圆形,有实心和空心之分。

符干是一条位于符头侧面的垂直线,位于符头左侧时朝下,位于符头右侧时朝上。

符尾位于符干的右侧。符干朝上时,符尾向下曲向符头;符干朝下时,符尾向上曲向符头。

符尾有时是一条,有时是数条。例如:

五线谱常用基本音符的名称、记法、时值及时值比例关系见表 1-2。

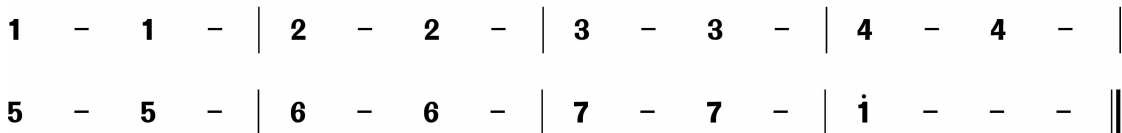
表 1-2 五线谱常用基本音符的名称、记法、时值及时值比例关系

名 称	五线谱记法	时值(以四分音符为一拍)	时值比例关系
全音符		四拍	
二分音符		两拍	全音符时值的二分之一
四分音符		一拍	二分音符时值的二分之一， 全音符时值的四分之一
八分音符		二分之一拍	四分音符时值的二分之一， 全音符时值的八分之一
十六分音符		四分之一拍	八分音符时值的二分之一， 全音符时值的十六分之一
三十二分音符		八分之一拍	十六分音符时值的二分之一， 全音符时值的三十二分之一

识谱练习一

(1)练习曲一。

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

(2)练习曲二。

1 = C $\frac{4}{4}$ 1 - 2 - | 3 - 4 - | 5 - 6 - | 7 - i - |

i - 7 - | 6 - 5 - | 4 - 3 - | 2 - 1 - |

1 2 3 4 | 5 6 7 i | i 7 6 5 | 4 3 2 1 |

识谱练习二

难忘今宵

乔羽词
王酩曲

《难忘今宵》是如何
创作出来的

2. 附点音符

在记谱时,加记在基本音符右下侧的、表示音符时值增长的小黑圆点为附点,加记附点的音符为附点音符。

附点本身并无一定的时值长短,其时值长短由前面的基本音符来决定。附点的作用在于增长原音符时值的一半。例如:

附点二分音符: $\text{♩}.$ (时值为三拍,即原音符两拍 ♩ + 其一半时值 ♩)

敲拍子: $\downarrow \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow$

拍数: 一 二 三

附点四分音符: $\text{♩}.$ (时值为一拍半,即原音符一拍 ♩ + 其一半时值 ♩)

敲拍子: $\downarrow \uparrow \downarrow$

拍数: 一 二分之一

在简谱中,对于标记大于四分音符的基本音符的时值通常不加记附点,而用增时线来表示,如附点二分音符的记法不是 $5 - .$,而是 $5 - -$ 。

常用附点音符的名称、记法和时值见表 1-3。

表 1-3 常用附点音符的名称、记法和时值

名 称	五线谱记法	简谱记法	时值(以四分音符为一拍)
附点全音符 (在简谱中不加附点)	$\text{♩}.$	$5 - - - - -$	六拍($\text{♩} + \text{♩}$)
附点二分音符 (在简谱中不加附点)	$\text{♩}.$	$5 - -$	三拍($\text{♩} + \text{♩}$)
附点四分音符	$\text{♩}.$	$5.$	一拍半($\text{♩} + \text{♩}$)
附点八分音符	$\text{♩}.$	$5.$	四分之三拍($\text{♩} + \text{♩}$)
附点十六分音符	$\text{♩}.$	$5.$	八分之三拍($\text{♩} + \text{♩}$)

带有两个附点的音符为复附点音符,第二个附点表示增长第一个附点时值的一半,即音符时值的四分之一。

例如,复附点二分音符 $\text{♩}.. = \text{♩} + \text{♩} + \text{♩} = \text{♩} + \text{♩} + \text{♩}$,意为附点二分音符的附点音符,时值为三拍半。第一个附点的时值是其前面音符 ♩ 时值的一半,为一拍(♩);第二个附点的时值是其前面音符 ♩ 时值的一半,为二分之一拍(♩)。

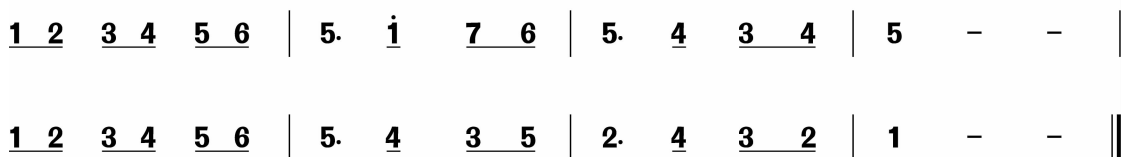
又如,复附点四分音符 $5.. = 5 + 5 + 5$,其时值为一又四分之三拍。

复附点音符常用于器乐曲中,在歌曲中较少使用。

识谱练习三

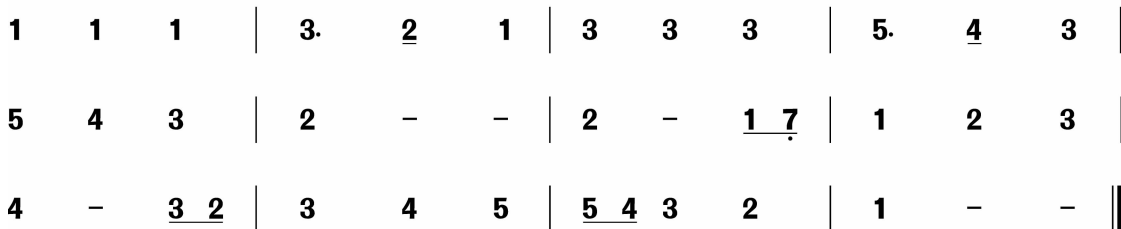
(1)练习曲一。

1=C $\frac{3}{4}$

(2)练习曲二。

1=C $\frac{3}{4}$

3. 休止符

在乐谱中,表示音乐休止(停顿)的符号称为休止符。

(1)简谱中的休止符。简谱中用 **0** 来表示休止符。一个 **0** 表示相当于一个四分音符时值的停顿时间。需要增加休止时值时要用多个 **0** 来表示,每增加一个 **0**,表示增加相当于一个四分音符时值的停顿时间。**0** 越多,表明停顿的时间越长。

对于右侧加记附点的休止符,我们将其称为附点休止符。附点休止符的停顿时值与附点音符的时值相同,即增长原休止符停顿时值的一半。

简谱中常用休止符的名称、记法、时值及相同时值的基本音符和附点音符见表 1-4。

表 1-4 简谱中常用休止符的名称、记法、时值及与相同时值的基本音符和附点音符

休止符名称	休止符简谱记法	相同时值音符	相同时值音符简谱记法	时值(以四分音符为一拍)
全休止符	0 0 0 0	全音符	5 - - -	四拍
二分休止符	0 0	二分音符	5 -	两拍
四分休止符	0	四分音符	5	一拍

续表

休止符名称	休止符简谱记法	相同时值音符	相同时值音符简谱记法	时值(以四分音符为一拍)
八分休止符	<u>0</u>	八分音符	<u>5</u>	二分之一拍
十六分休止符	<u>0</u>	十六分音符	<u>5</u>	四分之一拍
附点四分休止符	0.	附点四分音符	5.	一拍+二分之一拍
附点八分休止符	0.	附点八分音符	5.	二分之一拍+四分之一拍

休止符又称为无声的音符,广义上也指一种音符,也是音乐的有机组成部分。在音乐中,休止符一般起句读作用,以增强乐曲的表现力,调节乐曲的情绪,使行进中的曲调表现出对比的效果。

识谱练习四

团结就是力量

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

 牧虹词
卢肃曲

1 - | 5 3. 2 | 1 5 | 3 0 | 1 - | 5 3. 2 | 1 6 |
 团 结 就 是 力 量, 团 结 就 是 力

5 0 3 | 1 6 5 | 1 0 3 | 1 6 5 | 6 0 3 | 1. 6 | 5 3 |
 量。 这 力 量 是 铁, 这 力 量 是 钢, 比 铁 还 硬, 比

1. 6 | 1 0 | 1 5 | 3 6 5 3 | 2. 1 | 3 0 5 | 1 5 |
 钢 还 强。 向 着 法 西 斯 蒂 开 火, 让 一 切

6 1 6 5 | 3 3 1 | 6 - | 6 0 | 1. 1 5 5 | 2. 3 5 5 | 6. 5 |
 不 民 主 的 制 度 死 亡。 向 着 太 阳, 向 着 自 由, 向 着

6 2 | 1 6 5 | 1 6 5 | 3 - | 3 0 :|| 1 - ||
 新 中 国 发 出 万 丈 光 芒。 芒。

1. 2.

《团结就是力量》赏析

《团结就是力量》是一首激昂且振奋人心的歌曲。其进行曲的风格和休止符的运用不仅增强了歌曲的节奏感,还使得音乐更加有层次感和表现力,表现了人们坚定不移、坚强有力、奋勇前进的精神风貌。

(2)五线谱中的休止符。在五线谱中,休止符如同音符一样,是以形状和位置来表示休止时间长短的(休止符只有时值,没有音高)。例如,全休止符是用一条短粗横线标记在第三间的第四线下方,二分休止符是用一条短粗横线标记在第三间的第三线上方。

常用休止符的名称及其五线谱和简谱记法见表 1-5。

表 1-5 常用休止符的名称及其五线谱和简谱记法

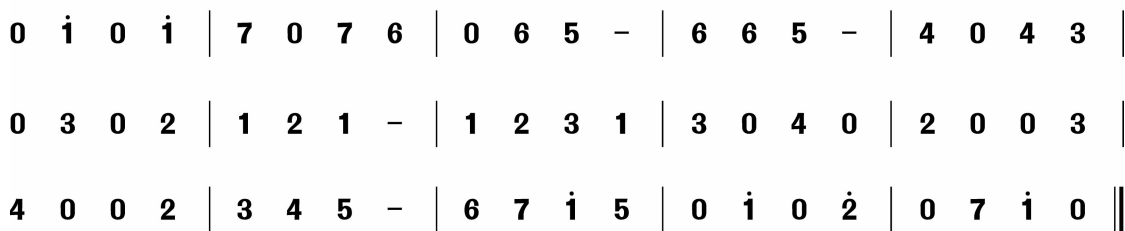
休止符名称	五线谱记法	简谱记法	休止符名称	五线谱记法	简谱记法
全休止符		0 0 0 0	附点全休止符		
二分休止符		0 0	附点二分休止符		
四分休止符		0	附点四分休止符		0.
八分休止符		0	附点八分休止符		0.
十六分休止符		0	附点十六分休止符		0.
三十二分休止符		0	附点三十二分休止符		0.

为了音乐效果,有时需要使多个小节休止。此时,若要使记谱清楚、简洁,便需采用长休止记号。五线谱的长休止记号的形式是在第三线上标记出长休止符,并在休止符上面写出相应的数字来表示要休止的小节数,如 ;简谱的长休止记号的形式是在小节中直接用数字标明要休止的小节数,表示从此小节开始休止相应数量小节的时值。

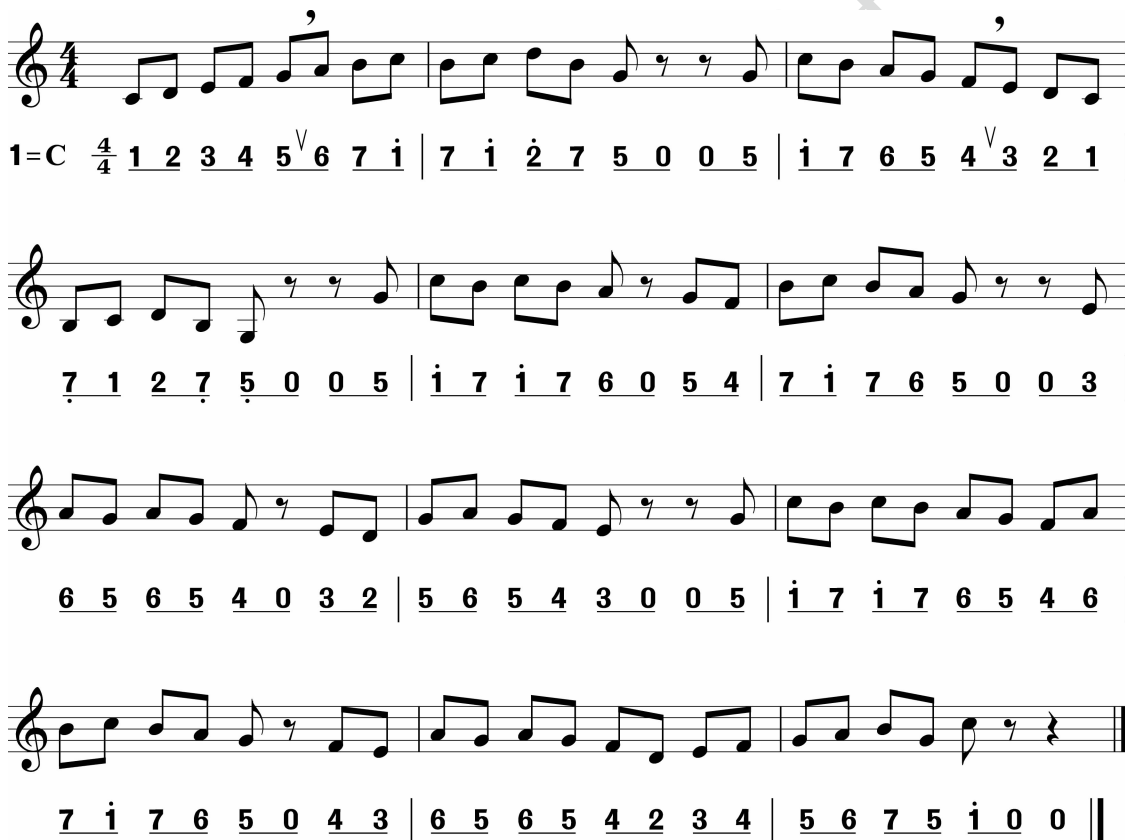
识谱练习五

(1)练习曲一。

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

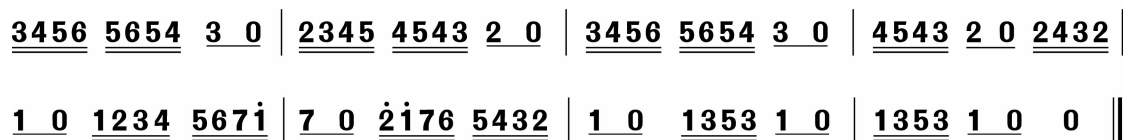

(2)练习曲二。

(3)练习曲三。

1=C $\frac{3}{4}$

第二节 音乐的基本要素

音乐作为一门艺术,通过声音的组合来表达情感、思想和文化,其基本要素主要包括以下几个方面。

一、旋律

旋律是音乐的首要要素,通常指若干乐音的要素,如调式、节奏、节拍、力度和音色等经过艺术构思有机地结合而形成的有组织、有节奏的序列,是按一定的音高、时值和音量构成,具有逻辑因素的单声部进行的音乐形式。

构成音乐旋律的两个基础要素是旋律线(或称音高线)和节奏。在音乐中,由于音高的走向而形成的各种直线或曲线连续的旋律的进行,类似于线条的伸展或起伏,即为旋律线。

旋律是音乐的灵魂,是塑造音乐形象最重要的手段之一,也是欣赏者能感受到的最明显、印象最深刻的音乐要素。

旋律是由各种连续的音程构成的,具有级进和跳进性,旋律线的起伏则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情绪;水平式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;连续上行的旋律线常用来表现紧张度增强、高涨和兴奋的情绪;连续下行的旋律线常用来表现低落和紧张度松弛的情绪。旋律线的起伏不仅可以表现情绪的起落,还可以体现艺术上一张一弛、缓急相济的美学原则。

二、节奏

节奏涉及与时间有关的所有因素,是指长短、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性格特征,使音乐形象变得更加生动。例如,紧凑的节奏常常可以让音乐表现活泼、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了游击队战士勇敢、顽强又灵活、机智的形象;舒缓的节奏往往可以使音乐的旋律线变得明显起来,适合表现辽阔、平和、优美的情绪和意境,如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》采用舒缓的节奏,尽情地抒发了恋人间缠绵的爱意。

三、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:二拍子强弱对比分明,节奏清晰、明快,适合表现刚劲有力或活泼欢快的情绪;三拍子动感较强,常用于表达不平静的心情;四拍子具有舒缓和稳健的特点,适合表现抒情性比较强的旋律。

四、速度

速度是指人们在演奏乐曲时或在演唱歌曲时的快慢程度,通常以每分钟的拍数来表示。快速通常用来表达激烈、兴奋、紧张、恐慌、欢快等情绪,慢速则多用来表达安宁、沉思、忧愁等情绪或状态。音乐作品的内容丰富多样,用不同的速度来表现会产生不同的效果。即使是同一个曲调,用不同的速度来表现也会产生不同的效果。例如,贺绿汀的管弦乐曲《森吉德玛》,开头弱起,曲调速度缓慢,描写了辽阔的草原景色;后一部分的曲调与前一部分是一样的,但由于变换了主奏乐器,并采用断奏的旋律,使得音乐速度加快,力度加强,再加上短促、跳跃的拨弦伴奏,使得乐曲形象也发生了变化,生动地表现了蒙古族人民幸福美好的生活、热情活泼的性格和开朗乐观的情绪。

五、力度

力度是指音乐中音量的强弱变化。较强的力度可以增强音乐雄浑、磅礴的气势,较弱的力度则可以完美诠释细腻的情感。力度自弱而强或自强而弱的变化常引起人在空间上自远而近或自近而远的联想,如俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》中的力度变化刻画了纤夫们渐渐走近又渐渐远去的形象。

六、音色

音色是声音特有的品质,是指不同的发声体组合所发出的声音在波形方面总是有与众不同的特性。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。音乐心理学家认为,音色之所以有表现情绪的功能,是因为它可以激发听众的联想。例如,号角的音色容易令人联想到战争和狩猎,弦乐的音色有柔美、温馨的意味,童声的音色让人感觉如天使般纯净,大管的低音会让人联想到老态龙钟的老人。庞大的管弦乐队演奏具有丰富的乐器音色和表现力。音乐创作者常常根据表达需要对乐曲“着色”,以体现音乐的不同意境。各民族不同的乐器及歌唱者也都有其各自的音色,这在某种程度上也使其成为本民族文化色彩的象征。

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。在整个音域中,小字三组、小字四组和小字五组属于高音区,小字组、小字一组和小字二组属于中音区,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,但这种划分是相对于人声和乐器自身的音域而言的。例如,男低音的高音区相当于女低音的低音区,小提琴的低音区比弦贝斯的高音区高。

各音区的音色在音乐表现中起着重要的作用,都有其独自的特性。一般来说,高音区的音色具有清脆、嘹亮、尖锐的特性;中音区的音色一般比较饱满、响亮,最适宜表达优美的音乐;低音区的音色往往具有浑厚、笨重之性。在音乐表演中,音区的变化会带来音乐形象的变化与对比。

八、和声

和声是指多声部音乐的音高组织形态,即同时发声的多个音符之间的关系,它们共同创造出音乐的丰富性和深度。如果说旋律构成了音乐的横向发展,那么和声则构成了音乐的纵向延伸。和声可以用作曲调的背景衬托,为曲调做伴奏,以增强曲调的表现力。和声还能在表现音乐的内容和情绪上起到一定的作用,如用和谐的和声表现平和,用不和谐的和声表现紧张等,因此,和声也具有较强的色彩性和描绘性。

九、调式

调式(调性)是指按照一定关系结合在一起的许多音(一般不超过七个)以一个稳定的音(主音)为中心构成的一个乐音体系。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)五个音组成,并在此基础上加入清角(fa)、变宫(si)、变徵($\sharp$ fa)、闰($\flat$ si),构成六声、七声调式。

十、曲式

曲式(结构)是指音乐的结构形式,即音乐作品的整体布局和组织方式。乐音构成乐汇,两个以上的乐汇构成的乐节、乐句和乐段又构成音乐。例如,由两个乐段构成的曲式称为单二部曲式,由三个乐段构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。音乐创作者会根据作品篇幅的大小、音乐发展的需要等来选择适合作品的曲式,将各种音乐要素精心组织起来,以不同的形态在音乐中呈现,为我们带来浩如烟海却又各不相同的音乐作品。

十一、表达

表达是指音乐传达的情感和氛围,它可以通过音量、速度、音色等元素来体现。音乐不仅可以听众感受创作者的内心世界,还可以传递情感和信息,表达创作者的欢乐、喜悦、忧愁、愤怒、激情、坚定、希望等各种情绪,进行文化和价值的沟通与交流。音乐的真正意义在于使人幸福,使人受到鼓舞和获得力量。因此,音乐的表达是创作者情感和外思的表现。

十二、织体

织体是音乐的结构形式之一,是指构成音乐作品的旋律线条的密度和配置,具有层次性和复杂性。其实,这个词的含义比较宽泛,在音乐作品中,它常常会涉及两个方面:一是在时间上的形式,二是在空间上的形式。时间上的形式即为前面所讲的曲式。织体丰富了音乐的表现力。织体可分为以下几种类型。

1. 单声部织体

这是最简单的织体形式,由单一的旋律线组成,没有和声或伴奏。例如,一些民歌、宗教赞

美诗和单独的乐器或声音表演都属于单声部织体。

2. 主调织体

在主调织体中,只突出一条主旋律,而其他声部则都作为和声伴奏。在一些现代流行音乐、赞美诗和古典音乐中常见这种织体。

3. 复调织体

在复调织体中,两条或两条以上的独立旋律同时进行,每条旋律都有自己的重要性和独立性。这种织体一般在巴洛克音乐中十分常见。

以上这些基本要素共同作用,形成了丰富多彩的音乐作品。不同的音乐风格和文化可能会强调某些要素,而忽略或改变其他要素,但这些都是构成音乐不可或缺的部分。

第三节 欣赏音乐的方法

一、欣赏音乐的三个阶段

音乐是利用有组织的音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艺术。我们欣赏音乐的过程是一个审美活动的过程。美是客观的、有标准的,它是由一定的时代、民族、社会阶级和阶层的审美趣味决定的。高尔基说:“照天性来说,人人都是艺术家,他无论在什么地方,总是希望把美带到他的生活中去。”美分内在美和外在美,单有外在美是不够的,还要有内在美。欣赏音乐也一样,我们仅仅满足于评价作品是否悦耳动听是不够的,是比较肤浅的欣赏,只有上升到对作品内涵的理解、对曲式的熟知等,才是全方位的欣赏,才能获得比较完美的艺术享受。人们通常把音乐欣赏分为三个阶段:官能欣赏阶段、情感欣赏阶段和理智欣赏阶段。

1. 第一个阶段:官能欣赏阶段

有人将其称为美感阶段。这个阶段欣赏音乐,人们不需要任何特殊的思考。例如,我们在做事情或在咖啡厅、舞厅听音乐时,会情不自禁地沉浸在音乐中,这时单凭音乐的感染力及气氛就可以把我们带到一种无意识而又富有吸引力的心境中,让我们进入一个虚幻的、理想的世界。在这个世界中,人们无须思考日常生活现实,当然也不需要思考音乐。

2. 第二个阶段:情感欣赏阶段

有人将其称为表达阶段。音乐可以表达安谧或紧张、懊悔或自信、愤怒或喜悦等不同的情绪和情感,它甚至可以表达出一种无法言状的含义。有些作品,我们听了会泪水沾巾,这并不是由于我们联想到了什么悲伤事,而是我们被音乐本身的魅力所感染了,是创作者将某种情感用音乐表达了出来,经乐队演奏后被我们所感受,这是难以用语言表达的,只有聆听到才能感受到。

3. 第三个阶段:理智欣赏阶段

有人将其称为纯音乐阶段。音乐除了能表达情感外,还有其他一些功能,欣赏者应有意识

周世斌:音乐需要懂,
音乐可以懂,如何懂
音乐

地去聆听其旋律、节奏、和声及音色等。为了追随创作者的思路,欣赏者应懂得一些乐理知识,全面理解作品,从而获得高雅的艺术享受。

二、欣赏音乐的具体步骤

1. 了解作品所处的时代背景

一首好的音乐作品可以完整地表现创作者对现实生活的感受。因此,欣赏者要想深刻领会作品的内涵,就必须了解创作者所生活的时代背景及其特点。

例如,德国作曲家贝多芬创作的《英雄交响曲》《第五钢琴协奏曲》和《爱格蒙特序曲》等作品极具英雄气概,是因为当时恰逢法国资产阶级大革命,人们希望通过斗争推翻反动专制的暴君统治,所以作品中渗透着一股反抗精神。而贝多芬的《C小调第五交响曲》是他在耳朵失聪、生活受挫、恋爱失败的情况下创作的,他要“扼住命运的咽喉”,反映了他不屈从命运的抗争精神。贝多芬的《第七交响曲》和《d小调第九交响曲》是极富戏剧性的辉煌乐章,分别表现了作者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。又如,由我国著名作曲家冼星海作曲的《黄河大合唱》,是在我国遭受日本帝国主义侵略、人民处于水深火热的情况下,为号召广大民众反抗日本侵略创作的,反映了中华民族坚强、伟大的民族精神,展现了抗日必胜的光明前景,是一首具有交响诗、写实性、气势磅礴特点的大合唱,既有中华民族的英伟气概,又有强烈的时代精神。

2. 了解创作者的创作个性

不同作者由于生活时代、环境、素养、经历和艺术趣味不同,会表现出不同的创作个性。

例如,贝多芬的《d小调第九交响曲》和舒伯特的《未完成交响曲》是同一时期的作品,虽具有同样的时代背景,但由于创作者的创作个性不同,因此作品的风格也大不一样。另外,创作者的创作个性和风格也是变化和发展的。

3. 知晓音乐的民族性

民族音乐的内容丰富且韵味无穷。一切好的音乐作品都根植于民族、民间,因此都有各自的民族特征。有的作品概括地体现了民族音乐语言的某些特征,而有的作品又和具体的民族音调有密切的联系。正如俄国作曲家格林卡(1804—1857)所说:“创作音乐的是人民,作曲家只不过把它编成曲子而已。”例如,意大利音乐热情、明朗,普鲁士音乐庄严、古朴,俄罗斯音乐伤感、柔和等。又如,中华民族的音乐更是百花争艳,五十六个民族的音乐各有其长,各显其美。从地域上分,东北民歌热情、豪放,江南小调秀雅、恬静,西北黄土高坡的大秦腔透着沙土般的高亢和苍凉,西南山地的侗族大歌悠扬婉转、和声丰满,雪域高原的藏歌更显空旷与激越。可见,各民族的音乐风格都十分鲜明。因此,要想完美欣赏一首音乐作品,一定要了解民族音乐的特征。

4. 掌握音乐语言的功能

创作者创作乐曲有着一整套表情达意的体系,那就是音乐语言。音乐语言包括很多要素,如旋律、节奏、节拍、速度、力度、音色、音区、和声、调式等。音乐作品的思想内容和艺术美基本上都要通过这些音乐要素才能表现出来。

5. 区分曲式、体裁和题材

要想完美欣赏音乐作品,还要了解音乐的曲式、体裁和题材方面的知识。

曲式专业性强,简单来说,是指音乐材料的排列样式,也就是音乐的结构布局,包括一段体、两段体、三段体、回旋曲式、奏鸣曲式等形式,如儿歌《上学歌》属一段体曲式乐曲,《送别》属再现单三段体曲式乐曲,《土耳其进行曲》属典型的回旋曲式乐曲。

体裁是指音乐作品的种类,如歌曲、舞曲、进行曲、谐谑曲、叙事曲、夜曲、序曲、交响曲、组曲等。不同的体裁有不同的特点,适合表现不同风格的作品,如柴可夫斯基的《四小天鹅舞曲》、舒伯特的《军队进行曲》、肖邦的《谐谑曲》、比才的《卡门序曲》、海顿的交响曲等,浩瀚如海,不胜枚举。

题材是指音乐作品表现的内容,题材主要表现在歌曲和歌剧方面,如歌曲方面,有歌颂祖国的《北京颂歌》、赞美生活的《我们的生活充满阳光》、歌颂爱情的《我爱你》、歌颂军旅生活的《咱当兵的人》、赞美家乡的《谁不说俺家乡好》等;歌剧方面,有神话题材的《魔笛》、爱情题材的《茶花女》等。

欣赏音乐除了要了解相关的音乐知识外,还要提高文学修养,以确保更准确地理解作品的思想内涵。

课后思考

1. 什么是音的物理属性? 它包括哪几个方面?
2. 如何标记五线谱中的音高?
3. 音乐的基本要素包括哪些?
4. 我们要欣赏一部音乐作品,该从何处着手?