

Analytical Appreciation of Music

# 音乐鉴赏

主讲：李征

# 前言

## 一、美育的社会意义

“美育”是一个历史的概念。我国古代圣贤提出了“艺术教育”的问题。

1793年，德国著名诗人席勒提出“美育”的概念，明确地将“美育”的本质界定为“情感教育”。

先秦时代，一些“先圣”主张“诗教”、“乐教”、“美政”、“美人”、“美俗”，出现了我国历史上第一个美育高峰。

近现代前期，由于王国维、蔡元培等思想家、教育家们的倡导，将美育与德育、智育、体育并提，形成了我国美育史上的第二个高峰。

90年代中期以后，由于中央领导亲自倡导、推动，并将美育重新列入教育方针，这预示着我国美育将会走向全面振兴，并会在21世纪形成又一个历史高峰。



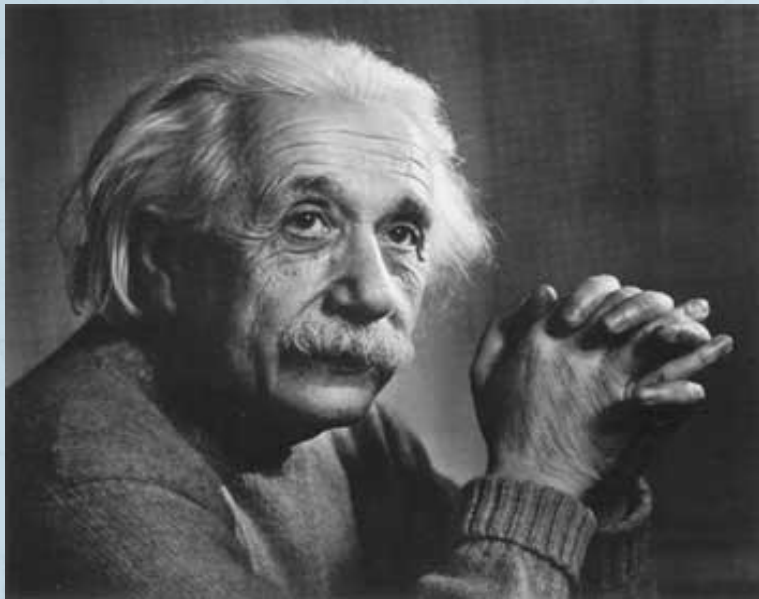
## 二、音乐艺术在美育中的龙头作用

前苏联著名教育家苏霍姆林斯基说：“进行音乐教育的目的，不是培养音乐家，而是培养和谐的人”。

日本音乐教育家铃木镇一对普及儿童小提琴教学作出了巨大贡献，当有人问他普及这种教学的目的时，他说：“我们不是培养小提琴演奏家，而是为了培养合格的公民”。

爱因斯坦对自己有过这样的评述“如果没有我早年的音乐教育，无论哪一方面，我都将一事无成”。

# 科学家与音乐



钱学森和夫人蒋英在授予荣誉称号的仪式上(1991年)

我国著名科学家钱学森先生，在他八十寿辰前夕，国家授予他“国家杰出贡献科学家”的光荣称号，在授奖仪式上发表讲话时，他特别强调他的夫人蒋英（为中央音乐学院声乐教授）对他的影响，他说：“正是她给我介绍了这些音乐艺术，这些艺术里所包含的诗情画意和对人生的深刻理解，使我丰富了对世界的认识，学会了艺术的广阔的思维方法，使我能够避免死心眼，避免机械唯物论，想问题更宽一些，活一些”。



◇ 音乐对人们的思想感情、品德、理想的影响是众所周知的。

◇ 音乐是一种很富有感染力与穿透力的感情语言。我国人民音乐家冼星海说过：“音乐是人生最大的快乐；音乐是生活中的一股清泉，音乐是陶冶性情的熔炉”。

◇ 音乐对智力的开发作用，是近30多年来为国内外专家共同关心探讨的课题。

◇ 音乐是一种十分强调想象、创造、创新的艺术。一个爱好音乐的大学学生，长期得到音乐的熏陶，养成想象和创新的习惯，势必推动他求知求新的探索欲望。爱因斯坦的切身感受是：“想象力比知识更重要，知识是有限的，而想象力概括着世界的一切，推动着进步，是知识进化的源泉”。

◇ 音乐和我们的日常生活有着非常紧密的联系。



音乐与其它学科相联姻的边缘学科，已被各方面所重视。1978年在湖北随县从战国时期古墓中出土的曾侯乙墓编钟，是我国古乐器中音域最宽、最早具有12个半音音阶关系的特大型定调乐器。它象征着中华民族古老而辉煌的科学技术与音乐的完美结合。



曾侯乙编钟

- ◇ 音乐与医学的关系也已被广大学者所重视。
- ◇ 音乐与建筑的关系尤为密切。
- ◇ 音乐与电子学的关系。
- ◇ 音乐与语言、文学，音乐与历史、地理，音乐与农业、商业、音乐与旅游、体育、计算机等等，都有待我们去进一步研究、探讨。











**cnsphoto**





**cnsphoto**

# 第一章 音乐鉴赏基础知识

## 第一节 音乐艺术的表现特点

### (一) 音乐是声音的艺术

音乐是声音的艺术，悦耳的、有一定音高、有组织、有延展性的声音，叫乐音；而无一定音高，即发声体振动不规则的声音，叫噪音。音乐就是由乐音按照不同节奏及一定的运动规律（也包括部分噪音，如打击乐器，锣、鼓等）有机地构成旋律音调，创造出各种不同的音乐形象，来表现人们的喜怒衰乐，反映社会，咏叹人生。





## (二) 音乐是听觉的艺术

声音是表达感情的媒介，它不象视觉艺术那样直观。音乐的描绘可能是强烈的音响、浓重的和声、激动的旋律等。

# 再见，警察

《无间道》插曲

CXJ 改编  
麦比多多 制谱

富有感情地、柔和地



Piano

♩ = 70

88888888



# 《神秘园之歌》

Secret Garden 神秘园 溶  
合了爱尔兰空灵飘渺的  
乐风以及挪威民族音乐  
及古典音乐，乐曲恬静  
深远，自然流畅，使人  
不知不觉便已溶入其中  
。

评论家们说“神秘园  
绝对是超凡脱俗的，  
他对任何一位收藏者  
来说都是必须倾听的  
”，他们的音乐是“渴  
望心灵飞翔者的必需  
品”，是“祥和、宁静  
的画卷



### （三）音乐是时间的艺术

与作曲家打交道的是两个不可捉摸的东西：**声音**和**时间**。声音是作曲家手中的材料，而时间是这些材料的载体。

作曲家和听众都必须尊重时间的客观属性，即时间的永不间断、永不停留的属性。对普通的听众来说，音乐不是用眼睛观察和嘴巴读得懂的，而是用听觉细心地去体会它的艺术。



## （四）音乐是感情的艺术

人类表达感情最直接的工具是语言。音乐也是一种语言，是用来补充话语传情达意时不足的一种语言，是比平常的语言更深刻、更丰富、更动人、更有力量的语言。俄国作家托尔斯泰说过：“音乐是人类感情的速记”。

由于人们的社会实践文化层次等方面的不同，同一段音乐对不同的人可能会产生不同的感受。因此，音乐有不确定性和二度创作的特征，这是音乐区别于其它任何艺术形式的特征。



## （五）音乐是表演的艺术

- 对于职业音乐艺术家来说，不仅对于表演者的身高、相貌有一定的规范化要求，同时，对于一个人的气质、仪表，以及在舞台上的服饰、表情、眼神等细节，都有专业性的要求，因为音乐是必须依托特定的场所和环境来表现的一门艺术。

# 天亮了





## 第二节 音乐的表现手段与曲式结构

### (一) 音乐的表现手法

作曲家创作一首音乐作品，创造一种音乐形象，有他们独特的表现手段和方法，这就是音乐语言。音乐语言包含着各种要素：**旋律、节奏、节拍、速度、力度、音色、音区、调式、调性、曲式、和声、复调等**。这些要素都有着丰富的表现功能，它们相互结合在音乐作品之中，表现出千变万化的音乐情绪，创造出丰富多彩的音乐形象，这样才能使音乐艺术具有极大的感染力与丰富的表现力。

# 音乐作品的表现手法

## 1、旋律

指不同高低、不同长短、不同强弱的音组成的线条，它是音乐的灵魂，是塑造音乐形式最主要的手段。

## 2、节奏

指不同长短，不同强弱的音的排列。不同的节奏能带给人们不同的感受。因此，节奏也是音乐表现的重要手段，其重要性仅次于旋律。

## 3、力度

指音的强弱程度。

## 4、速度

旋律进行的快慢程度。



## 5、节拍

音乐作品中，强弱总是按照一定的规律循环。不同的强弱组合关系构成节拍。节拍不同于节奏，但是往往涉及节奏的概念。

## 6、音色

乐器或嗓音的音质。不同的音色能引起不同的心理感受和联想。

## 7、调式

音乐作品中各乐音按照一定的音高关系组合在一起，形成一个有规律的体系。

## 8、调性

调（包括主音高度和调式类别）的自身特质。

## 9、和声

指和弦的构成极其有序的进行。通俗地说，和声指的是乐曲中存在一个主旋律，其他的声部要按照一定的和声规则，加强、烘托主旋律。和声性质的音乐也称为主调音乐。

## 10、复调

音乐作品中的各个声部都是相对独立的旋律声部，各声部按照一定的原则发展进行。复调音乐和主调音乐是两种不同的音乐叙述手段。

## 11、动机

乐曲中包含的主要旋律片段，并由此发展完整的乐段。



## 12、乐句

**完整的旋律单位。一般来说，一个乐句要有明确的含义，类似于文学作品的句子。**

## 13、乐段

**相对独立的音乐结构单位，由若干个乐句构成。一个乐段要能够表达出相对完整的意思，叙述出较为清晰的音乐形象。许多简单的音乐作品就由一个乐段构成。**

## 14、主题

**特殊的旋律单位，长短不等，但要能够表达出完整的乐思。器乐作品往往是由一个或多个主题发展而成。**

## (二) 曲式结构

- **曲式是指音乐作品中的结构方式，它界定着音乐作品的结构的内在逻辑规律和组成法则。曲式有别于音乐作品的体裁：后者指的是作品的形式因素，即反映一定的音乐内容的外部表现形式，意义较为广泛，而前者则具有相当严格的技术定则。**
- **结构在交响音乐作品中起着举足轻重的作用。掌握各种曲式结构，对于理解交响音乐作品、进而很好地欣赏交响音乐作品有着很大的帮助。**



## ● **一部曲式**

● 也叫一段体，指仅有一个完整乐段构成的独立的曲式结构，一般用在表现形象单一、内容相对较小的音乐作品。

## ● **单二部曲式**

● 由两个相对独立的乐段构成的曲式称为单二部曲式，也叫二段体。在二段体中，第一段是乐思的初次陈述，第二段是第一段的进一步发展，或是全新的音乐素材，第二段和第一段形成鲜明的对比。

# 单二部曲式 : A+B

- 《我的祖国》

**A段：** 一条大河波浪宽  
风吹稻花香两岸  
我家就在岸上住  
听惯了艄公的号子  
看惯了船上的白帆  
姑娘好像花儿一样  
小伙儿心胸多宽广  
为了开辟新天地  
唤醒了沉睡的高山  
让那河流改变了模样

**B段：** (合) 这是英雄的祖国  
是我生长的地方  
在这片古老的土地上  
到处都有青春的力量  
好山好水好地方  
条条大路都宽敞  
朋友来了有好酒  
若是那豺狼来了  
迎接它的有猎枪  
(合) 这是强大的祖国  
是我生长的地方  
在这片温暖的土地上  
到处都有明媚的风光



# 带再现的单二部曲式

- 单二部曲式第一乐段的主题材料在第二乐段的后半段或结尾处再次出现，包括原样重复或变化再现，则称为“有再现”的单二部曲式。



## 《游击队之歌》

**A:** 我们都是神枪手  
每一颗子弹消灭一个敌人  
我们都是飞行军  
哪怕那山高水又深  
在密密的树林里  
到处都安排同志们和兄弟  
在高高的山冈上  
有我们无数的好兄弟

**B:** 没有吃没有穿  
自有那敌人送上前  
没有枪没有炮  
敌人给我们造  
**(再现):** 我们生长在这里  
每一寸土地都是我们自己的  
无论谁要抢占去  
我们就和他拼到底



## 单三部曲式

- 单三部曲式是单二部曲式的进一步发展，由三个乐段组成。第一乐段称为“呈式”段，音乐主题在此段中得以陈述；第二乐段称为“发展”段，该段或采用第一段的音乐主题加以发展，或采用全新的音乐素材写成；第三段称为“再现”段，该段中，第一段的音乐主题被再一次叙述。这种“呈示”——“发展”——“再现”的逻辑原则，成为三段式共同遵守的法则。
- 三段式从结构上要大于二段式，它的乐思较为博大而深刻，因此，三段式成为音乐作品尤其是器乐作品的重要曲式结构。



## 《黄水谣》 A+B+A

A: 黄水奔流向东方,  
河流万里长.  
水又急,  
浪又高,  
奔腾叫啸如虎狼.

开河渠,  
筑堤防,  
河东千里成平壤.  
麦苗儿肥啊,  
豆花儿香,  
男女老少喜洋洋.

B: 自从鬼子来,  
百姓遭了殃!  
奸淫烧杀,  
一片凄凉,(凄凉)  
扶老携幼,  
四处逃亡,(逃亡)  
丢掉了爹娘,  
回不了家乡!

A: (再现)  
黄水奔流日夜忙,  
妻离子散,  
天各一方!  
妻离子散,  
天各一方!

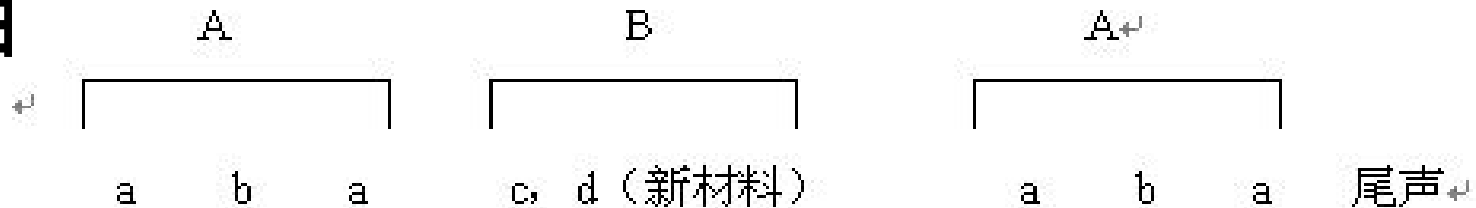
## 复二部曲式

- 由单二部曲式发展而来，其中的某一个乐段，甚至两个乐段都是由单二部曲式或单三部曲式构成，通常在实用中，为了强调乐思的对比性，复二部曲式都是以无再现形式出现的。



## 复三部曲式

- 在复三部曲式中，第一部分采用单二部曲式或单三部曲式，以容纳更多的题材；第二部分是对比乐段，一般会采用新的音乐素材，第三段是第一段的再现，同第二段一样，曲式结构可能是单二部、单三部曲式，也可能是单一乐段。
- 复三部曲式是较大的曲式结构，它可描述更为生动、鲜明的音乐形象，表达更为深邃的哲理，更好地揭示音乐中的矛盾冲突，在对比的基础上获得更高形式的统一。复三部曲式在各种类型的器乐曲中被广泛采用，它既可以作为独立作品的曲



# 回旋曲式

- 一个占主导地位的主题与几个不同性质的对比段落多次交替出现所构成的乐曲，称为回旋曲式。主导性质的主题称为主部，各对比主题成为插部。其图示为：
- A（主题）+ B（第一插部）+ A（主题）+
- C（第二插部）+ A（主题）+ ...
- 一般情况下，构成回旋曲式时，主部至少要出现三次，插部至少要有两个，在实用中这种交替要出现五次以上。可以把回旋曲式视为是一系列三部曲式串在一起。

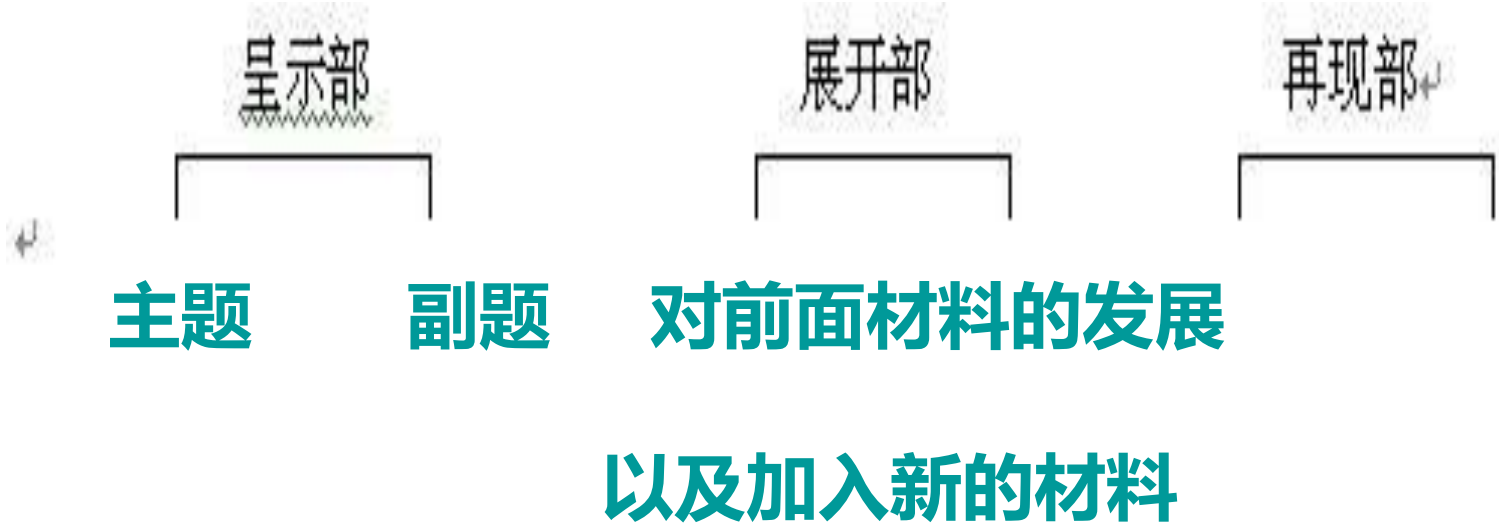
# 变奏曲式

- 由一个基本主题发展变化（称为变奏）构成的曲式，称为变奏曲式。其图示为：
- $A$ （主题）+  $A1$ （变奏1）+  $A2$ （变奏2）+  $A3$ （变奏3）+ ...
- 变奏曲式中，最先出现的主题是音乐形象的基础，其他各次变奏都是这一音乐形象的变化发展，以使该音乐形象更加生动、鲜明。
- 变奏曲式也是常用的器乐曲曲式之一，而且也常为交响音乐作品采用。



# 奏鸣曲式

- 奏鸣曲式是以对比、发展和统一的原则为基础所形成的一种大型曲式。一般说来，典型的奏鸣曲式属于一种三部性的结构，由“呈示部”、“展开部”和“再现部”构成。



# 交响曲

交响曲是音乐艺术中最富有戏剧性、表现力极强的一种大型管弦乐套曲。

“交响乐”和“交响曲”是两个意义不同但又互相交织的概念。“交响乐”的意义是交响性的音乐，泛指规模宏大、气势磅礴的音乐作品，有别于体式和容量相对有限的“室内乐”；而“交响曲”则是“交响音乐”中的一种特殊而具体的体裁和样式，通常采用多乐章（常为四个乐章）套曲形式。

## 第一乐章：

多为动力性的快板，一般运用奏鸣曲式，由呈示部、展开部、再现部三个主要部分组成。呈示部前面可以加引子，再现部后面往往殿以尾声。

## 第二乐章：

慢板，以具有抒情性或歌唱性为特征，常表现沉思或幻想的意境，以及表现作曲家对生活、爱情和大自然的真挚感情和深刻的哲理性思考，使整个交响曲的抒情中心。通常运用三部曲式、变奏曲式或回旋曲式。





## 第三乐章

优雅的小步舞曲或活跃的谐谑曲，具有生活风俗性。通常用快板或稍快的快板，曲式常用复三段体。它是以节奏清晰明快、具有舞曲性质为特征。

## 第四乐章

终曲、快板或急板，采用回旋曲式、回旋奏鸣曲式或变奏曲式。以音响丰满而辉煌为其特征，常表现斗争的胜利和节日狂欢等景象。自标题交响曲开始兴起，有时也加入人声。