

 目录 CONTENTS

单元一 音乐艺术概述 / 001

第一节 第二节第三节	音乐基础知识概述 / 003 中国音乐的发展历程 / 011音乐鉴赏基础知识 / 018

单元二 中国民歌 / 021

第一节 第二节第三节	中国民歌概述 / 023 中国民歌种类 / 024特色民歌 / 034

单元三 中国民族乐器 / 039

第一节 第二节第三节 第四节 第五节第六节	中国民族乐器的产生与发展 / 041 中国民族乐器分类法与演奏形式 / 042打击乐器及作品鉴赏 / 045 吹奏乐器及作品鉴赏 / 049 弹拨乐器及作品鉴赏 / 053拉弦乐器及作品鉴赏 / 057

单元四 西洋乐器 / 061

第一节 西洋乐器的分类 / 063

第二节 西洋器乐曲的体裁 / 070

第三节 经典名曲赏析 / 076

单元五 戏曲与曲艺 / 081

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节第七节	戏曲概述 / 083戏曲行当 / 086戏曲音乐结构 / 089戏曲主要剧种及作品鉴赏 / 091 曲艺概述 / 099曲艺音乐 / 104曲艺主要曲种及作品鉴赏 / 106

单元六 流行音乐 / 112

第一节 第二节第三节	流行音乐概述 / 114中国流行音乐鉴赏 / 116欧美流行音乐鉴赏 / 126

单元七 电影与电视音乐 / 135

第一节 第二节 第三节第四节	电影音乐概述 / 137电影音乐作品鉴赏 / 141 电视音乐概述 / 143电视音乐作品鉴赏 / 146

单元八 音乐剧 / 149

第一节 第二节第三节	音乐剧概述 / 151中国音乐剧作品鉴赏 / 156西方音乐剧作品鉴赏 / 158

单元九 歌剧 / 160

第一节 第二节第三节	歌剧艺术概述 / 162 中国歌剧鉴赏 / 165西方歌剧鉴赏 / 168

单元十 舞剧 / 173

第一节 第二节第三节	舞剧艺术概述 / 175 中国舞剧鉴赏 / 176西方舞剧鉴赏 / 183

单元十一 新音乐 / 188

第一节 第二节第三节	中国新音乐产生的背景 / 190 学堂乐歌 / 191音乐教育家及代表作品 / 193

单元十二 黄河音乐文化 / 200

第一节 黄河音乐发展概述 / 202

第二节 《黄河大合唱》作品鉴赏 / 210

参考文献 / 215

单元一

音乐艺术

概述

音乐鉴赏

音乐印象

2021 年郑州遭遇特大暴雨，傍晚郑州市 ×× 小学的 “和美之声” 管乐团从上海展演 回来，因暴雨袭城，滞留郑州东站。随着东站外面雨势越来越大，为了给滞留东站的乘 客打气，身着橙色 T 恤的孩子们在带队老师的指挥下拿起管乐器，现场演绎了《我和我 的祖国》《歌唱祖国》等乐曲，现场乘客们纷纷鼓掌和拍照，在感受到温暖的同时也有了 战胜当前困难的力量。

音乐心声

——施特劳斯

音乐是一种能使所有年龄的人都喜欢的东西， 它适用于所有国度， 而且对悲伤和欢乐都很相宜。

——理查德

音乐是人生的艺术。

 002

单元一 音乐艺术概述

 ~~第一节 · 音乐基础知识概述~~

《乐记》云：“乐者，音之所由生也，其本在人心之感于物也。”音乐， 旨在感动心灵。 作为人类生产生活中最为亲密的伴侣之一，音乐是凭借声波振动而存在、在时间中展现， 并通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。

一部优秀的音乐作品，能用其强大的感染力鼓舞人们的斗志，振奋人的精神，提高思 想境界，培养听者的高尚情操，并带给人们美的享受。

一、音乐的起源

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，其概念的内涵也 往往都是有很大差异的。

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，按不同的阐述角度作出不 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。

(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》一书中提道：“今夫举大木者，前呼‘邪许’， 后亦应之。此 举重劝力之歌也。”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，也创 造了包括音乐在内的人类艺术文化。

(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。比如 古希腊哲学家德谟克利特在《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，从燕子那里学会了造房子，从天鹅和 黄莺鸟学会了唱歌。”

 003

音乐鉴赏

 音乐视窗

古希腊另一位著名的哲学家亚里士多德在《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。” 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。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》中的 “效山林溪 谷之音以歌” 及 “听凤凰之鸣，以别十二律”。

(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、社会学家斯宾塞，他们的学说被称为“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；另一方面是人类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。

其实，关于音乐的起源，任何人都不能作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

音乐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了解音乐的基础知识，不清楚音乐语言的特点，对音乐艺术 的一些规律性的内容没有掌握。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：“音乐是人类的第二语 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。

 音乐视窗

学习音乐必须学习音乐的基础知识，了解音乐的语言。音乐语言有它自己的表现手段，音乐语言 包括旋律、节奏、节拍、和声、调式、调性、速度、力度、音色、音区等。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

单元一 音乐艺术概述

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，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。

(三)和声

和声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，各种稳定和不稳 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)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

音乐鉴赏

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。

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共同语言。

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《伏尔加格勒交响乐》， 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。

(三)认知功能

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。

单元一 音乐艺术概述

音乐欣赏

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。

音乐欣赏

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。

(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。

 音乐视窗

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”。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

音乐鉴赏

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、钱学森等人都十分钟爱音乐。

(五)娱乐功能

1 . 使人愉悦的作用

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。

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。

四、音乐的体裁形式

(一)声乐

声乐是指由人声演唱的音乐，它在统一构思的基础上有机融合了音乐语言和文学语言， 曲调与唱词相辅相成，相得益彰，共同组成完整的艺术机体。

声乐作品所表达的内容、感情、风格不同，其所采用的体裁形式也就不同。不同的体 裁在音乐表现方面具有不同的特点。

单元一 音乐艺术概述

1 . 劳动歌曲

从其名称就可以看出，劳动歌曲与劳动有着十分密切的关系，一般直接表现人们的劳 动生活，具有强烈的生活气息。劳动歌曲一般节奏鲜明，旋律精练生动。

一般而言，劳动歌曲会采用生动活泼的“一领众合”演唱形式。

2 . 抒情歌曲

抒情歌曲是声乐作品中最主要的体裁之一，常用来抒发对祖国和生活的热爱，也用来 抒发友谊和爱情。抒情歌曲一般节奏徐缓自由，旋律优美舒展，表达细腻，力度速度变化 多样，并灵活地运用各种技巧，充分揭示人的内心世界。

3 . 艺术歌曲

艺术歌曲原指源于德国的一种精致的独唱歌曲，现多指专业演唱者在音乐会上演唱的 声乐技巧要求高、艺术性较强的声乐作品。艺术歌曲的歌词多采用著名诗歌以求意境深邃， 其旋律典雅，音乐形象准确，有着复杂的表现手法和作曲技法。伴奏对艺术歌曲来说，有 着不容忽视的重要作用。

4 . 声乐套曲

声乐套曲是指由一组歌曲组成的、以同一诗人的诗为歌词的音乐统一体。一般而言， 声乐套曲应全部演唱，但在特殊情况下可单独演唱其中的若干段。

5 . 康塔塔

“康塔塔”一词源于意大利语，原意为歌唱。在 17 世纪初期，为了区别于当时泛指所 有器乐曲的奏鸣曲，康塔塔被用来专指人声演唱的声乐曲。康塔塔是一种多乐章的，包括 独唱、重唱及合唱并由管弦乐队伴奏的大型声乐套曲。康塔塔的内容多为歌颂或抒情性质 的，各乐章具有一定的连贯性。

6 . 歌剧

歌剧产生于 16 世纪末 17 世纪初的文艺复兴时期，是综合了音乐、诗歌、舞蹈、舞台 艺术等多种艺术，以歌唱为主的一种戏剧体裁，一般由咏叹调、宣叙调、重唱合唱、序曲、 间奏曲和舞曲组成。常见的歌剧有正歌剧、喜歌剧和轻歌剧等体裁。

7 . 清唱剧

清唱剧是一种介于歌剧和康塔塔之间的，包括独唱、重唱及合唱并由管弦乐队伴奏的 多乐章大型声乐套曲。相对于康塔塔而言，清唱剧各乐章的歌词在内容上更具连贯性；清 唱剧篇幅较大，有着鲜明的戏剧结构和情节，更具史诗性和戏剧性。清唱剧一般在音乐会 上演出，没有布景、服装和动作。

(二)器乐

器乐就是用乐器演奏的音乐。因为没有歌词，所以器乐作品相比声乐作品缺乏一定的 形象具体性，不易被人理解。但是，器乐作品因具备宽广的音域、丰富的音色等优越条件， 运用音乐的不同表现手段，照样能塑造出生动的音乐形象，表现多样的思想和情感。美因 为所表达的内容、感情、风格、结构规模、类型和演奏场合等各方面因素不同，器乐作品 形成了很多体裁形式。这些体裁已经成为特定的节拍、速度和表情性格的标志。

音乐鉴赏

1 . 舞曲

舞曲是指根据舞蹈节奏写成的器乐曲和声乐曲，最开始是舞蹈的伴奏。因为时代、民 族特点、功能及用途不同，舞曲也有不同的类型。一般来说，舞曲都有个性鲜明的节奏， 一部分舞曲还要求必须由特殊乐器或唱法来演奏或演唱。区别舞曲的最重要的标志，就是 在舞曲里贯穿始终的某种特定类型的节奏。舞曲主要有古典舞曲、民族舞曲和社交舞曲等。

2 . 奏鸣曲

最初奏鸣曲泛指所有的器乐曲，但从海顿、莫扎特的作品大量问世以后，特指由三四 个乐章组成，用一件乐器独奏或一件乐器与钢琴合奏的乐曲。奏鸣曲的基本特点和形式 是：第一乐章是快板，为奏鸣曲式；第二乐章是慢板，为奏鸣曲式或三部曲式；第三乐章 是小步舞曲或谐谑曲，为复三部曲式；第四乐章是快板，为奏鸣曲式、回旋曲式或回旋奏 鸣曲式。

3 . 序曲

序曲特指歌剧、舞剧、清唱剧等戏剧作品，以及声乐套曲和器乐套曲的开始曲。序曲 的特点是预示剧情或概括人物性格的特点，在音乐情绪上感染听众或观众。早期的歌剧序 曲有意大利序曲和法国序曲两种，其中，意大利序曲为主调风格的，包括快、慢、快三部 分，法国序曲是复调风格的，包括慢、快、慢三部分。19 世纪以后，作曲家们经常用序曲 创作独立的音乐会序曲，其结构大部分都是奏鸣曲式的，而且还有标题。

4 . 协奏曲

由一件或多件独奏乐器与管弦乐队相互竞奏，并显示其个性与技巧的大型器乐套曲就 是协奏曲。协奏曲主要有教堂协奏曲、大协奏曲、独奏协奏曲和协奏曲的变种这四种。

5 . 交响曲

交响曲是指由大型管弦乐队演奏的奏鸣曲，它充分发挥各种乐曲的功能和表现力，以 成功地塑造音乐形象。海顿将古典交响曲确定为四个乐章，贝多芬继而将交响曲的形式和 内容都发展到了最高峰，后由浪漫乐派作曲家继承。发展到现代，交响曲从形式到内容都 有了一定发展，在器乐作品中占有了重要的一席之地。

6 . 交响诗

交响诗是由李斯特所创的。他认为“标题能够赋予乐器以各种各样性格上的细微色彩， 这种色彩几乎就与不同的诗歌形式所表现的一样”， 因此他把交响音乐和诗联系在一起，称 之为交响诗。交响诗多以绘画、诗歌、故事或其他文学作品为题材，内容极具诗意，乐曲 形式多样，根据奏鸣曲的原则自由发展而成。

7 . 组曲

由几个乐章组成且各曲之间相对独立的器乐套曲即为组曲。早期的古典组曲一般包括 四首舞曲，即阿勒曼德、库朗特、萨拉班德和吉格，这四首舞曲被同一个调性统一为一体， 在速度、节拍等方面又形成了对比。有些情况下，可能会在四首舞曲之间加上一些其他的 舞曲。现代的组曲由若干个具有不同体裁、性格和调式的乐曲组合而成，大致包括集锦式 组曲、独立的标题性组曲、特性曲组曲、民族风格组曲和仿古组曲五大类。

(三)兼具声乐和器乐

单元一 音乐艺术概述

1 . 谐谑曲

谐谑曲是指 17 世纪至 18 世纪上半叶流行的一种轻松活泼的声乐曲或器乐曲，一般而

言，它比小步舞曲更为活泼。18 世纪后半叶，奏鸣曲套曲的第三乐章多用谐谑曲。

2 . 小夜曲

小夜曲最初是指中世纪游吟诗人于夜晚在情人窗下演唱的歌曲，现指拥有几个乐章的 小乐队演奏的室内乐，其曲调轻快活泼，与爱情无关。

3 . 叙事曲

叙事曲最初是指一种舞蹈歌曲，现指具有叙事性、戏剧性的独唱或独奏曲。叙事曲除 了独唱和独奏叙事曲以外，还有为合唱和乐队而作的叙事曲。

4 . 进行曲

进行曲源于 16 世纪的战争曲，原指军队中用以整齐步伐、壮大军威、鼓舞士气的队列 音乐。进行曲多曲调整齐，节奏鲜明，有带有附点的音符。近代进行曲已不再拘泥于军队 进行曲，还有用于婚丧节庆的进行曲和专供艺术欣赏用的进行曲。

5 . 摇篮曲

摇篮曲最开始是指母亲在摇篮旁抚慰孩子入睡时所唱的歌曲，也称催眠曲。摇篮曲的 旋律甜美轻柔，节奏多模仿摇篮的摆动节奏。

 ~~第二节 · 中国音乐的发展历程~~

一、古乐

中国古代“诗”和“歌”是不分的，即文学和音乐是紧密联系的。现存最早的汉语诗 歌总集《诗经》 中的诗篇当时都是配有曲调，为人民大众口头传唱的。这个传统一直延续 下去，比如汉代的官方诗歌集成被称为《汉乐府》， 唐诗、宋词当时也都能歌唱。甚至到 了如今，也有流行音乐家为古诗谱曲演唱，如苏轼描写中秋佳节的《水调歌头》 和李白 的《静夜思》。

中国古代对音乐家比较轻视，不像对待画家，因为中国画和书法联系紧密，画家属于 文人士大夫阶层，在宋朝时甚至可以“以画考官”(其实也是因为宋徽宗个人对绘画的极度 爱好)。 乐手地位较低，只是供贵族娱乐的“伶人”。唐朝时著名歌手李龟年也没有什么政 治地位，人们知道他常出唐诗中，受人赞扬。

中国古代的士大夫阶层认为，一个有修养的人应该精通“琴棋书画”， 所谓的“琴”就 是流传的古琴。不过古琴只限于士大夫独自欣赏，不能对公众演出。古琴音量较小，也是 地位较高的乐器。

音乐鉴赏

综上，中国古代的音乐理论发展较慢，在正史中地位不高，没有能留下更多的书面资 料。但音乐和文学一样，是古代知识分子阶层的必修课，在古代中国人的日常生活中无疑 有着重要地位；民间则更是充满了多彩的旋律。

二、夏商时期

夏商两代是奴隶制社会时期。从古典文献记载来看，这时的乐舞已经渐渐脱离原始氏 族乐舞为氏族共有的特点，它们更多地为奴隶主所占有。从内容上看，它们渐渐离开了原 始的图腾崇拜，转而为对征服自然的人的颂歌。例如，大禹治水，造福人民，于是便出现 了歌颂夏禹的乐舞《大夏》。 夏桀无道，商汤伐之，于是便有了歌颂商汤伐桀的乐舞《大 蠖》。 商代巫风盛行，于是出现了专司祭祀的巫 (女巫) 和觋 (男巫)。 他们为奴隶主所豢 养，在行祭时舞蹈、歌唱，是最早以音乐为职业的人。奴隶主以乐舞来祭祀天帝、祖先， 同时又以乐舞来放纵自身的享受。他们死后还要以乐人殉葬，这种残酷的殉杀制度一方面 暴露了奴隶主的残酷统治，而在客观上也反映出生产力较原始时代的进步，从而使音乐文 化具备了迅速发展的条件。

 音乐视窗

据史料记载，在夏代已经有用鳄鱼皮蒙制的鼍鼓。商代已经发现有木腔蟒皮鼓和双鸟饕餮纹铜 鼓，以及制作精良的脱胎于石桦犁的石磐。青铜时代影响所及，商代还出现了编钟、编铙乐器，它 们大多为 3 枚 1 组。各类打击乐器的出现体现了乐器史上击乐器发展在前的特点。始于公元前 5000 余年的体鸣乐器陶埙从当时的单音孔、二音孔发展到五音孔，它已可以发出 12 个半音的音列。根据 陶埙发音推断，中国民族音乐思维的基础五声音阶出现于新石器时代的晚期，而七声至少在商、殷 时已经出现。

三、西周和东周时期

西周和东周是奴隶制社会由盛到衰，封建制社会因素日趋增长的历史时期。西周时期 宫廷首先建立了完备的礼乐制度。在宴享娱乐中不同地位的官员规定有不同的地位、舞队 的编制。总结前历代史诗性质的典章乐舞，可以看到所谓“六代乐舞”， 即黄帝时的《云 门》、 尧时的《咸池》、 舜时的《韶》、 禹时的《大夏》、 商时的《大蠖》、 周时的《大武》。 周代还有采风制度，收集民歌，以观风俗、察民情。赖于此，保留下大量的民歌，经春秋 时孔子的删定，形成了中国第一部诗歌总集——《诗经》。 它收有自西周初到春秋中叶 500 多年的入乐诗歌一共 305 篇。《诗经》 中最优秀的部分是“风”。 它们是流传于以河南省为 中心，包括附近数省的十五国民歌。

此外，还有文人创作的“大雅”“小雅”， 以及史诗性的祭祀歌曲“颂”这几种体裁。就 其留传下来的文字分析，《诗经》中的歌曲可概括为 10 种曲式结构。作为歌曲尾部的高潮部 分，已有专门的名称“乱”。在《诗经》成书前后，著名的爱国诗人屈原根据楚地的祭祀歌 曲编成《九歌》，具有浓重的楚文化特征。至此，两种不同音乐风格的作品南北交相辉映成趣。

单元一 音乐艺术概述

周代时期民间音乐生活涉及社会生活的十几个侧面，十分活跃。世传伯牙弹琴，钟子 期知音的故事即始于此时。这反映出演奏技术、作曲技术以及人们欣赏水平的提高。古琴 演奏中，琴人还总结出“得之于心，方能应之于器”的演奏心理感受。著名的歌唱乐人秦 青的歌唱据记载能够“声振林木，响遏飞云”。更有民间歌女韩娥，歌“余音绕梁，三日不 绝”。这些都是声乐技术上的高度成就。

周代音乐文化高度发达的成就还可以 1978 年湖北随县出土的战国曾侯乙墓葬中的古 乐器为重要标志。这座可以和埃及金字塔媲美的地下音乐宝库提供了当时宫廷礼乐制度的 模式，这里出土的 8 种 124 件乐器，按照周代的“八音”(金、石、丝、竹、匏、土、革、 木) 乐器分类法，几乎各类乐器应有尽有。

其中最为重要的 64 件编钟乐器，分上、中、下三层编列，总重量达 5000 余公斤，总 音域可达 5 个八度。由于这套编钟具有商周编钟一钟发两音的特性，其中部音区 12 个半音 齐备，可以旋宫转调，从而证实了先秦文献关于旋宫记载的可靠。曾侯乙墓钟、磐乐器上 还有铭文，内容为各诸侯国之间的乐律理论，反映着周代乐律学的高度成就。

在周代，十二律的理论已经确立。五声阶名 (宫、商、角、徵、羽) 也已经确立。这

时，人们已经知道五声或七声音阶中以宫音为主，宫音位置改变就叫旋宫，这样就可以达 到转调的效果。律学上突出的成就见于《管子 ·地员篇》所记载的“三分损益法”， 就是以 宫音的弦长为基础，增加三分之一 (益一)， 得到宫音下方的纯四度徵音；徵音的弦长减去 三分之一 (损一)， 得到徵音上方的纯五度商音；依次继续推算就得到五声音阶各音的弦长 (波长)。

按照此法算全八度内 12 个半音 (十二律) 的弦长 (波长)， 就构成了“三分损益律 制”。这种律制由于是以自然的五度音程相生而成，每一次相生而成的音均较十二平均律的 五度微高，这样相生 12 次得不到始发律的高八度音，造成所谓“黄钟不能还原”， 给旋宫 转调造成不便。但这种充分体现单音音乐旋律美感的律制一直延续至今。

四、秦汉时期

秦汉时期开始出现“乐府”。 它继承了周代的采风制度，搜集、整理、改编民间音乐， 大量乐工在宴享、祭祀、朝贺等场合演奏。这些用作演唱的歌词，被称为乐府诗。乐府， 后来又被引申为泛指各种入乐或不入乐的歌词，甚至一些戏曲和器乐也都称之为乐府。

汉代主要的歌曲形式是相和歌。它从最初的“一人唱，三人和”的清唱，渐次发展为 有丝、竹乐器伴奏的“相和大曲”， 并且具“艳—趋—乱”的曲体结构，它对隋唐时的歌舞 大曲有着重要影响。汉代在西北边疆兴起了鼓吹乐。它以不同编制的吹管乐器和打击乐器 构成多种鼓吹形式，如横吹、骑吹、黄门鼓吹等。他们或在马上演奏，或在行进中演奏， 用于军乐礼仪、宫廷宴饮以及民间娱乐。

五、三国两晋南北朝时期

由相和歌发展起来的清商乐在曹魏政权得到重视，设置清商署。两晋之交的战乱，使 清商乐与南方的吴歌、西曲融合，从而成为流传全国的重要乐种。

音乐鉴赏

这时，传统音乐文化的代表性乐器古琴趋于成熟，这主要表现为：在汉代已经出现了 题解琴曲标题的古琴专著《琴赋》。三国时著名的琴家嵇康在其所著《琴赋》一书中有“徽 以中山之玉”的记载。这说明当时的人们已经知道古琴上徽位泛音的产生。当时，出现了 一大批文人琴家，如嵇康、阮籍等，《广陵散》(《聂政刺韩王》)、《猗兰操》、《酒狂》等一 批著名曲目问世。

南北朝末年还盛行一种有故事情节，有角色和化妆表演，载歌载舞，同时兼有伴唱和 管弦伴奏的歌舞戏。这已经是一种小型的雏形戏曲。

这一时期律学上的重要成就包括晋代荀瑁找到管乐器的“管口校正数”。南朝宋何承天 在三分损益法上，以等差叠加的办法，创立了十分接近十二平均律的新律。他的努力初步 解决了三分损益律“黄钟不能还原”的难题。

六、隋唐时期

隋唐两代，政权统一，特别是唐代，政治稳定，经济兴旺，统治者奉行开放政策，勇 于吸收外域文化，加上魏晋以来已经孕育着的音乐文化打基础，终于萌发了以歌舞音乐为 主要标志的音乐艺术全面发展的高峰。

唐代宫廷宴享的音乐被称作“燕乐”。 隋唐时期的七步乐、九部乐就属于燕乐。它们分 别是中国以及部分外国的民间音乐，分别有清商乐 (汉族)、 西凉乐 (汉族)、 高昌 (今吐 鲁番) 乐、龟兹 (今库车) 乐、康国 (今俄罗斯萨马尔汉) 乐、安国 (今俄罗斯布哈拉) 乐、天竺 (今印度) 乐、高丽 (今朝鲜) 乐等。燕乐还分为坐部伎和立部伎演奏，根据白 居易的《立部伎》诗，坐部伎的演奏员水平高于立部伎。

风靡一时的唐代歌舞大曲是燕乐中独树一帜的奇葩。它继承了相和大曲的传统，融汇了 九部乐的精华，形成了独特的结构形式。见于《教坊录》著录的唐大曲曲名共有 46 个，其 中《霓裳羽衣舞》 以其为皇帝唐玄宗所作，又兼有清雅的法曲风格，为世所称道。著名诗 人白居易写有描绘该大曲演出过程的生动诗篇《霓裳羽衣舞歌》。

唐代赵耶利、董庭兰等著名琴师和雷氏世家等斫琴师让古琴艺术发展得更为完善。出 现了新的古琴记谱方式——减字谱，逐渐取代原来的文字谱，记谱更为方便快捷，促进了 琴曲的普及。

唐代音乐文化的繁荣还表现为有一系列的音乐教育机构，如教坊、梨园、大乐署、鼓 吹署以及专门教习幼童的梨园别教园。这些机构以严密的考绩，造就着一批批才华出众的 音乐家。文学史上堪称一绝的唐诗在当时是可以入乐歌唱的。当时歌伎曾以能歌名家诗为 快，诗人也以自己的诗作入乐后流传之广来衡量自己的写作水平。在唐代的乐队中，琵琶 是主要乐器之一。它已经与琵琶形制相差无几。福建南曲和日本的琵琶，在形制上和演奏 方法上还保留着唐琵琶的某些特点。

七、宋元时期

宋代音乐文化的发展以市民音乐的勃兴为重要标志，较隋唐音乐得到了更为深入的发 展。随着都市商品经济的繁荣，适应市民阶层文化生活的游艺场“瓦舍”“勾栏”应运而

单元一 音乐艺术概述

生。在“瓦舍”“勾栏”中人们可以听到叫声、嘌唱、小唱、唱赚等艺术歌曲的演唱，也可 以看到说唱类音乐种类崖词、陶真、鼓子词、诸宫调，以及杂剧、院本的表演，可谓争奇 斗艳、百花齐放。其中唱赚中的缠令、缠达两种曲式结构对后世戏曲以及器乐的曲式结构 有着一定的影响。而鼓子词则影响到后世的说唱音乐鼓词。诸宫调是这一时期成熟起来的 大型说唱曲种，其中歌唱占了较重的分量。

承隋唐曲子词发展的遗绪，宋代词调音乐获得了空前的发展。这种长短句的歌唱文 学体裁可以分为引、慢、近、拍、令等词牌形式。在填词的手法上已经有了“摊破”“减 字”“偷声”等。南宋姜夔是既会作词，有能依词度曲的著名词家、音乐家。他有 17 首自 度曲和 1 首减字谱的琴歌《古怨》传世。这些作品多表达了作者关怀祖国人民的心情，描 绘出清幽悲凉的意境，如《扬州慢》《鬲溪梅令》《杏花天影》等。宋代的古琴曲以郭楚望 的代表作《潇湘水云》开古琴流派之先河，作品表现了作者爱恋祖国山河的盎然意趣。在 弓弦乐器的发展长河中，宋代出现了“马尾胡琴”的记载。

到了元代，民族乐器三弦的出现值得注意。在乐学理论上宋代出现了燕乐音阶的记载。 同时，早期的工尺谱谱式也在张炎的《词源》和沈括的《梦溪笔谈》 中出现。近代通行的 一种工尺谱直接导源于此时。宋代还是中国戏曲趋于成熟的时代。它的标志是南宋时南戏 的出现。南戏又称“温州杂剧”“永嘉杂剧”， 其音乐丰富而自然。最初是一些民间小调， 演唱时可以不受宫调的限制。后来发展为曲牌体戏曲音乐时，还出现了组织不同曲牌的若 干乐句构成一种新曲牌的“集曲”形式。南戏在演唱形式上已有独唱、对唱、合唱等多种。 传世的三种南戏剧本《张协状元》等见于《永乐大典》。戏曲艺术在元代出现了以元杂剧为 代表的高峰。

元杂剧的兴盛最初在北方，渐次向南方发展，与南方戏曲发生交融。代表性的元杂剧 作家有关汉卿、马致远、郑光祖、白朴，另外还有王实甫、乔吉甫，世称“六大家”。典型 作品有关汉卿的《窦娥冤》《单刀会》、王实甫的《西厢记》。元杂剧有严格的结构，即每部 作品由四折 (幕) 一楔子 (序幕或者过场) 构成。一折内限用同一宫调，一韵到底，常由 一个角色 (末或旦) 主唱，这些规则有时也有突破，如王实甫的《西厢记》达五本二十折。

元杂剧对南方戏曲的影响造成南戏 (元明之际叫作传奇) 的进一步成熟，出现了一系 列经典剧作，如《拜月庭》《琵琶记》等。这些剧本经历代流传，仍在上演。当时南北曲的 风格已经初步确立，以七声音阶为主的北曲豪迈，以五声音阶为主的南曲柔婉。随着元代 戏曲艺术的发展，出现了最早的总结戏曲演唱理论的专著，即燕南之庵的《唱论》， 而周德 清的《中原音韵》则是北曲最早的韵书，他把北方语言分为 19 个韵部，并且把字调分为阴 平、阳平、上声、去声四种。这对后世音韵学的研究以及戏曲说唱音乐的发展均有很大的 影响。

八、明清时期

由于明清社会已经具有资本主义经济因素的萌芽，市民阶层日益壮大，音乐文化的发 展更具有世俗化的特点。明代的民间小曲内容丰富，虽然良莠不齐，但其影响之广，已经 达到“不论男女，人人习之”的程度。由此，私人收集编辑，刊刻小曲成风，而且从民歌

音乐鉴赏

小曲到唱本、戏文、琴曲均有私人刊本问世，如冯梦龙编辑的《山歌》、朱权编辑的现存最 早的古琴谱集《神奇秘谱》等。

明清时期说唱音乐异彩纷呈。其中南方的弹词、北方的鼓词，以及牌子曲、琴书、道 情类的说唱曲种更为重要。南方秀丽的弹词以苏州弹词影响最大。在清代，苏州出现了以 陈遇干为代表的苍凉雄劲的陈调、以马如飞为代表的爽直酣畅的马调、以俞秀山为代表的 秀丽柔婉的俞调这三个重要流派。以后又繁衍出许多新的流派。

北方的鼓词以山东大鼓，冀中的木板大鼓、西河大鼓、京韵大鼓较为重要。而牌子曲 类的说唱有单弦、河南大调曲子等；琴书类说唱有山东琴书、四川扬琴等；道情类说唱有 浙江道情、陕西道情、湖北渔鼓等。

 音乐视窗

最早的昆剧剧目是明梁辰鱼的《浣纱记》，其余重要的剧目如明汤显祖的《牡丹亭》、清洪升的 《长生殿》等。弋阳腔以其灵活多变的特点对各地的方言小戏产生重要影响，使各地小戏日益增多， 如各种高腔戏。明末清初，北方以陕西秦腔为代表的梆子腔得到很快的发展，它影响到山西的蒲州 梆子、陕西的同州梆子、河北梆子、河南梆子。这种高亢、豪爽的梆子腔在北方各省经久不衰。晚 清， 由西皮和二黄两种基本曲调构成的皮黄腔， 在北京初步形成，由此， 产生了影响遍及全国的 京剧。

明清时期，器乐的发展表现为民间出现了多种器乐合奏的形式，如北京的智化寺京乐、 河北吹歌、江南丝竹、十番锣鼓等。明代的《平沙落雁》、清代的《流水》等琴曲以及一批 丰富的琴歌《阳关三叠》《胡笳十八拍》等广为流传。琵琶乐曲自元末明初有《海青拿天 鹅》以及《十面埋伏》等名曲问世，至清代还出现了华秋萍编辑的最早的《琵琶谱》。 明代 末年，著名的乐律学家朱载堉计算出十二平均律相邻两个律 (半音) 间的波长 (弦长) 比 值，精确到了 25 位数字。

九、近代

19 世纪末，中国被迫开放南方沿海城市，开始接触西方音乐和乐器，广东音乐首先吸 收西方和声方法，创造了新乐器扬琴和木琴，发展了乐队合奏的音乐，广东音乐仍然有其 独特的魅力，是中西结合比较成功的典范。

1838 — 1903 年，即狭义的“学堂乐歌”运动兴起前的 60 多年，教会音乐也对中国现 代音乐教育产生了巨大影响。在鸦片战争后，赴华传教士数量增加，西方传教士在中国传 教时，往往用唱圣诗来作为辅助方法，因此半音等概念都得到了传播。

民间音乐家为中国乐器的演奏发展创造了新的阶段，二胡作曲家刘天华创作了大量 的二胡独奏曲，如《良宵》《光明行》《江河水》 等，演奏家华彦钧创作了《二泉映月》 等二胡和琵琶曲。尽管当时时世动乱，但中国民族音乐在独奏和乐队合奏方面都有很大 的发展。

单元一 音乐艺术概述

新文化运动期间，很多到海外留学的中国音乐家回国之后，开始演奏欧洲古典音乐， 也开始用五线谱记录新作品。大城市里组成了新兴交响乐团，混合欧洲古典音乐和爵士乐， 在音乐厅和收音机里非常流行，在 20 世纪 30 年代的上海达到鼎盛时期。

虽然使用西方的乐器和音乐手段，但通俗音乐仍然是以中国的方式，即以旋律为主， 以五声音阶为主，才能受到更多人的喜爱。周璇是当时最受欢迎的表演家之一，是当时通 俗音乐的代表，其为电影《马路天使》演唱的主题歌《天涯歌女》和《四季歌》一时极为 流行，符合当时民众的抗日情绪，被称为“金嗓子”。

十、现代

中华人民共和国成立之后，除革命歌曲外，又加入翻译成中文的苏联歌曲。各地开始 建立交响乐团，演奏西方古典音乐和中国作曲家的新作。东欧的乐团曾多次到中国表演， 中国乐团也参加了许多国际表演会。中国音乐家也尝试用西方的乐器方法写作具有中国风 味的音乐，比较成功的有小提琴协奏曲《梁祝》， 采纳了越剧的部分旋律。

和第三世界的国家交往也不断增加，为此成立了东方歌舞团，专门学习、演唱亚洲、 非洲和拉丁美洲国家各民族的民歌乐曲，在中国广受欢迎，从此发展中国家的音乐开始对 中国音乐产生影响。中国民族乐队的配器、合奏方式也基本定型，产生了不少成功的民族 器乐交响曲。

20 世纪，中国的民族音乐开始受到世界各国的广泛关注，每年春节，都会被邀请到维 也纳金色大厅举行中国新年音乐会，并座无虚席。

十一、当代

中国改革开放以来，流行音乐首先从我国的香港及台湾地区进入内地，尤其是台湾地 区的校园歌曲和邓丽君演唱的歌曲，在内地大受欢迎。曾在中国中央电视台 1984 年春节 联欢晚会演出的张明敏的《我的中国心》在内地一炮走红，这也是中国内地第一次公开的 港台歌曲演出。此后，中国内地的流行歌曲与其他地区的各种风格、各种流派的音乐结合， 产生了不少脍炙人口的歌曲。

中国的流行音乐发展迅速，成为世界流行音乐中一支不可低估的生力军。我国香港地 区和我国台湾地区的流行音乐发展非常迅速，基本和国际流行趋势同步，尤其是我国香 港地区，出现了许多著名的歌手和歌曲，不仅风靡内地，而且受到日本、韩国等国歌迷 的崇拜。

1984 年以来，我国及港澳台地区以及全球其他地区的华人流行音乐不断交流，开始出 现互相融合、汇聚的趋势。因此，开始出现“全球华语流行音乐”的总体称谓。一个突出 的表现：中国作为全球最大的消费市场之一，我国港台地区、海外各大流行音乐榜单的发 布和编制越来越多地开始关注我国大陆市场。

音乐鉴赏

 ~~第三节 · 音乐鉴赏基础知识~~

音乐鉴赏是人类在接触音乐作品过程中所产生的一种特殊的精神活动和审美活动。音 乐作品是艺术家在大量感性生活材料的基础上，经过形象思维和加工，融入艺术家的主观 思想感情，再用具体生动可感的形象方式表现出来，成为鉴赏对象。因此，音乐鉴赏是鉴 赏者通过了解音乐作品所表现的感性形象产生联想，同时调动艺术思维和审美情绪，具体 认知艺术形象所反映的社会生活面貌和本质，体会艺术家的思想感情，与之产生共鸣，进 而获得感情上的美的享受和审美愉悦的活动。

一、音乐鉴赏过程

音乐鉴赏属于一种复杂的精神活动，其过程大致可分为官能的鉴赏、感情的鉴赏和理 智的鉴赏三个阶段。

(一)官能的鉴赏

官能的鉴赏是指鉴赏者对音乐音响的听觉体验，从感性直观上获得音乐审美的愉悦。 作为音乐鉴赏的初级阶段，官能的鉴赏阶段只追求旋律的优美、节奏的生动、和声的悦 耳等。

(二)感情的鉴赏

感情的鉴赏是指鉴赏者对音乐的喜怒哀乐的体验，并想象音乐的艺术形象，认识调性、 节奏、句法的表达，分清音的高低强弱在音乐中的不同作用，了解和声的表现形式和各种 音色的区别。比如在鉴赏我国民间乐曲《山丹丹开花红艳艳》时，我们就能感受到一种欢 愉、 自豪的情绪。

(三)理智的鉴赏

理智的鉴赏是真正意义上的鉴赏，是鉴赏者情感和理智自然融合的一个阶段，在此阶

段，鉴赏者能知其然，并知其所以然。在理智的鉴赏阶段，鉴赏者要熟悉音乐的曲式结构 和作品的风格流派的特点，并在对音乐形象的感受和理解过程中，联系自身的生活体验和 情感体验，体会音乐作品所表现的人物的或创作者的思想感情，与创作者产生共鸣。这种 音乐鉴赏者从音乐中所获得的审美体验，是鉴赏者对自己生命的客观化体验之一。在音乐 中体悟到的音乐之声，恰恰是鉴赏者自己的心声，因此，鉴赏者将获得极大的审美愉悦。

对音乐的鉴赏，除了官能的鉴赏以外，鉴赏者还必须进入感情的鉴赏和理智的鉴赏。 只有如此由浅入深、由表及里，对音乐作品进行全面的鉴赏，进而达到音乐鉴赏的最高层 次，才能获得完美的艺术享受。

单元一 音乐艺术概述

二、音乐鉴赏六细节

实际上，音乐鉴赏的过程就是倾听音乐音响的过程，而音乐鉴赏的依据就是艺术家们 所创作的音乐作品。在进行音乐鉴赏时，我们必须注意以下 6 个细节的相关问题。

(一)认真倾听音响效果

声音是音乐这种特殊艺术的表现手段。要欣赏好音乐，就必须用耳朵认真倾听。就像 只有认识汉字的人，才能更好地领会中国古代书法作品的神韵一样，只有学会认真倾听音 乐的音响效果，才能对音乐进行客观到位的鉴赏。在倾听音乐时，要注意出现的各异的音 高、节奏、力度、音色，并了解这些要素是按照怎样的规律组成的旋律、乐段、乐章，分 析它们产生了怎样的和声、复调和配器效果。只有如此，鉴赏者才能更好地欣赏音乐。

(二)增强整体感受力

在一部音乐作品中，音乐的几个主要表现手段并不是独立地发挥作用，而是组合在一

起，按照音乐作品思想感情的需要，遵循一定的规律组成特定的旋律，旋律不断发展，就 成为一定的乐曲结构。在多声部音乐作品中，各声部之间形成了不同的和声、复调、织体 效果。要鉴赏好音乐作品，就必须增强自身对旋律、各声部音乐以及乐曲结构形式的整体 感受力。相对于对音乐单个表现手段的听辨，对音乐影响的整体感受是更加深入的。实际 上，在音乐欣赏过程中，两者一般都是相互交织，甚至同时进行的。

(三)提高听辨能力

在欣赏音乐时，必须提高对旋律、节奏、力度、音色等几个主要表现手段的听辨能力， 唯有如此，才能理解音乐所要表达的思想感情。如果鉴赏者无法分辨长拍子和短拍子，就 很难分辨进行曲和圆舞曲的音乐效果有何不同。如果鉴赏者无法分辨各种乐器的不同音色， 就无法很好地欣赏丰富多彩的管弦乐作品。

(四)培养音乐记忆力

音乐是一种时间艺术，转瞬即逝。音乐的这一特性使音乐记忆在音乐鉴赏中具有非常 重要的作用。在一部音乐作品中，创作者经常会对同一音乐素材采取重复、变化等手法， 对多种音乐素材进行对比、并置。如果没有对音乐的记忆力，对音乐作品中前面出现过的 素材没有记忆，就很难领会后面的音乐，无法从音乐的前后对比和发展中获得对音乐作品 的整体印象。

(五)体会音乐中的情感

一般来说，音乐作品都会体现创作者在一定的社会生活背景下的不同情感体验。要真 正地欣赏一部音乐作品，必须领会该部音乐作品所表现的情感内容：应准确地体会音乐作 品本身所表现的情感内容，将对作品情感的体会和自己的生活体验密切结合，做到身临其 境、感同身受；要唤起对音乐的想象和联想，以补充音乐作品未能直接表达的内容，以对 音乐有更丰富深刻的感受。

音乐鉴赏

(六)理解音乐的思想内容

音乐作品是作曲家头脑中对社会生活予以反映的产物。理解音乐作品所表现的思想内

容，是音乐鉴赏的一个重要方面。在这方面，声乐作品比较好理解，因为声乐作品是将音 乐和歌词联系在一起反映社会生活的，因此能够让我们更明确具体地理解其中的思想内容。 器乐作品没有歌词，要理解其思想内容相对比较困难，要求欣赏者反复欣赏，加强对作品 的体会。同时，欣赏者最好多学习一些相关的知识，以加深理解。

在实际音乐鉴赏过程中，以上 6 个细节并非彼此脱节，而是要求我们综合起来予以关 注。在音乐鉴赏这一审美实践活动中，要逐步培养敏锐的审美感知力和理解力，丰富与积 累欣赏的实践与经验，探寻音乐的奥秘，以获得最大的审美享受。

音乐体验

1. 学唱一首四四拍的中国经典歌曲，感受其中的节奏规律。

2. 音乐的功能有哪些？

