

巍巍交大 百年书香
www.jiaodapress.com.cn
bookinfo@sjtu.edu.cn

策划编辑 郝永进
责任编辑 胡思佳 柳卫清
封面设计 刘文东

音乐鉴赏

YINYUE JIANSANG

音乐鉴赏

高等职业教育新形态一体化教材

主编 郑志强 李雪梅 单玉荣

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

高等职业教育新形态一体化教材

新标准教材

音乐鉴赏

YINYUE JIANSANG

主编 郑志强 李雪梅 单玉荣

★ 服务热线: 400-615-1233

★ 配套精品教学资料包

★ www.huatengedu.com.cn

扫描二维码
关注上海交通大学出版社
官方微信

ISBN 978-7-313-27312-3

9 787313 273123 >
定价: 48.00元

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

高等职业教育新形态一体化教材

音乐鉴赏

YINYUE JIANSHANG

主 编 郑志强 李雪梅 单玉荣
副主编 李镇良 邢 柯 李佳茜
陈亚男 胡洪刚 李梦阳

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书内容包括音乐基础知识、声乐知识及作品鉴赏、器乐知识及作品鉴赏、综合音乐及作品鉴赏四章内容,主要介绍了音乐基础知识、声乐知识、民歌、艺术歌曲、流行音乐、合唱歌曲、戏曲、曲艺、中国民族器乐、西方器乐、舞蹈、舞剧音乐、歌剧、音乐剧等知识及相关作品。

本书既可以作为各类院校公共艺术课的教材,也可以作为音乐爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/郑志强,李雪梅,单玉荣主编. —上海:
上海交通大学出版社,2022.9(2024.7重印)
ISBN 978-7-313-27312-3

I. ①音… II. ①郑… ②李… ③单… III. ①音乐欣
赏—世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2022)第 171510 号

音乐鉴赏

YINYUE JIANSHANG

主 编:郑志强 李雪梅 单玉荣

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

印 制:三河市骏杰印刷有限公司

开 本:787 mm×1 092 mm 1/16

字 数:337 千字

版 次:2022 年 9 月第 1 版

书 号:ISBN 978-7-313-27312-3

定 价:48.00 元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:14.25

印 次:2024 年 7 月第 3 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:0316-3662258

美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育，能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。2020年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出，学校美育课程以艺术课程为主体，主要包括音乐、美术、书法、舞蹈、戏剧、戏曲、影视等课程。在高等教育阶段，要开设以审美和人文素养培养为核心、以创新能力培育为重点、以中华优秀传统文化传承发展和艺术经典教育为主要内容的公共艺术课程。

音乐具有鲜明的节奏，能使人陶醉于无穷的联想与想象之中；它有丰富的和声，能使人体会到自然赋予人类的和谐与丰满；它有美妙的音色，能带给人无限美的享受；它有恰如其分的配器，可以营造丰富多彩的音响效果，使人置身于空灵纯享的境界。

党的二十大报告指出：“育人的根本在于立德。”音乐教育是学校教育的重要组成部分，其根本任务在于实现立德树人的目标，为国家培养优秀的建设者和接班人。高职院校音乐教育不仅可以培养学生的音乐素养，让学生体验音乐学习的乐趣，还可以深化学生的爱国情怀，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曾经说过：“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，我们编写了本书。

本书包括音乐基础知识、声乐知识及作品鉴赏、器乐知识及作品鉴赏、综合音乐及作品鉴赏四章内容，主要介绍了音乐基础知识、声乐知识、民歌、艺术歌曲、流行音乐、合唱歌曲、戏曲、曲艺、中国民族器乐、西方器乐、舞曲、舞剧音乐、歌剧、音乐剧等知识以及相关作品。本书在编写上大胆创新，以相关的基础理论为根基，以经典音乐作品为骨架，以“知识链接”“音乐人生”“聆听与分享”等栏目内容为拓展，

将理论知识与实践有机地融为一体,让学生在 学习中欣赏,在欣赏中升华。

本书由河南艺术职业学院郑志强、李雪梅,河南工业和 信息化职业学院单玉荣任主编,河南测绘职业学院李镇良、邢柯、李佳茜、陈亚男,安阳职业技术学院胡洪刚,西安交通工程学院李梦阳任副主编。根据国家相关法律的规定,本书所选用的音乐作品大都已经向中国音乐著作权协会办理了作品在本书中的使用权。本书在写作时引用了部分专家的研究成果,在此表示感谢! 但仍有部分音乐作品与视频作品的作者由于信息不详,暂时未能联系上。敬请这些作者与我们联系,我们将及时支付稿酬并寄赠样书,联系电话 400-615-1233。

由于编者水平有限,书中存在的疏漏和不足之处,恳请读者批评指正。

编 者

1	● 第一章 音乐基础知识
2	第一节 音和音符
18	第二节 音乐的基本要素
21	第三节 音乐的欣赏方法
24	● 第二章 声乐知识及作品鉴赏
25	第一节 人声的分类与声乐的演唱形式
32	第二节 民歌
	拼命号子
	三十里铺
	漫上个花儿表心肠
	槐花几时开
	打支山歌过横排
	茉莉花
	牧歌
	阿里郎
	北京的金山上
	阿拉木汗
	玛依拉
	樱花
	友谊地久天长
	我的太阳
	伏尔加船夫曲
	丰收之歌
	红河谷
	故乡的亲人

63	第三节 艺术歌曲	乘着歌声的翅膀 野玫瑰 我和我的祖国 教我如何不想她(节选) 满江红 我爱你,中国
76	第四节 流行音乐	春天的故事 大雪无情人有情 我和你 让世界充满爱 一无所有 小城故事 <i>Take Me Home, Country Roads</i> <i>What a Wonderful World</i> <i>Hotel California</i> <i>Beat It</i> <i>May It Be</i>
96	第五节 合唱歌曲	保卫黄河 半个月亮爬上来 在灿烂的阳光下 歌声与微笑 婚礼进行曲
108	第六节 戏曲与曲艺	迎来春色换人间 树上的鸟儿成双对 天上掉下个林妹妹 林冲发配 布谷鸟儿咕咕叫
129	第三章 器乐知识及作品鉴赏	
130	第一节 中国民族器乐	鹧鸪飞 喜相逢 十面埋伏 二泉映月 春江花月夜 金蛇狂舞 风·雅·颂

150	第二节	西方器乐
		降D大调前奏曲
		c小调革命练习曲
		G大调弦乐小夜曲(第二乐章)
		摇篮曲
		G大调第一小提琴浪漫曲
		匈牙利狂想曲(第15首)
		如歌的行板
		鳟鱼五重奏(第四乐章)
		培尔·金特
		月光奏鸣曲
		D大调小提琴协奏曲
		e小调小提琴协奏曲
		g小调第四十交响曲

178 ● 第四章 综合音乐及作品鉴赏

179	第一节	舞曲
		G大调小步舞曲
		蓝色多瑙河圆舞曲
185	第二节	舞剧音乐
		天鹅湖
		胡桃夹子
		睡美人
		红色娘子军
		大红灯笼高高挂
191	第三节	歌剧
		费加罗的婚礼
		图兰朵
		卡门
		纳布科
		伊戈尔王
		白毛女
		小二黑结婚
209	第四节	音乐剧
		演艺船
		音乐之声
		猫
		歌剧魅影

219 ● 参考文献

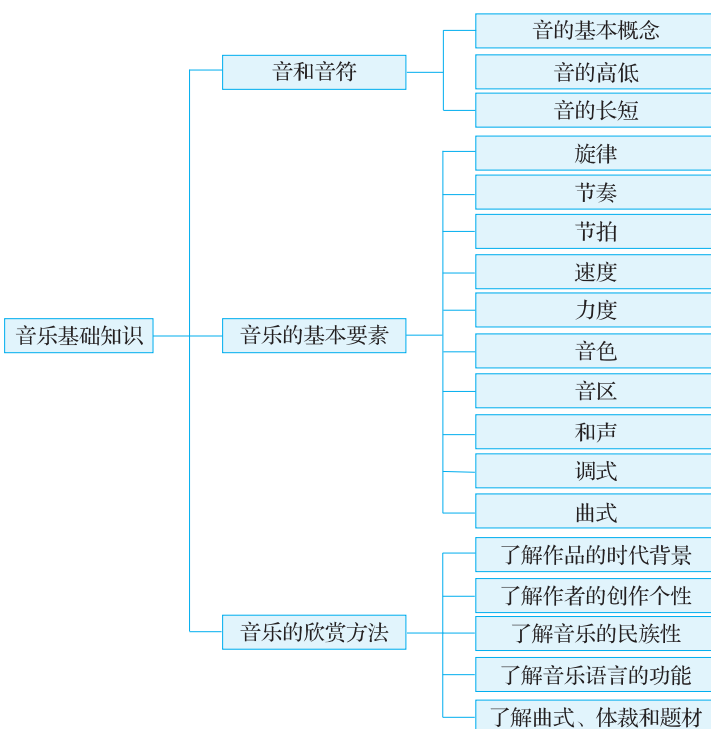

第一章

音乐基础知识

知识结构

学习目标

知识目标

1. 了解音的基本概念,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。

能力目标

能够读谱识谱,能够从不同的角度欣赏音乐。

思政目标

初步培养学生的音乐鉴赏能力,逐步培养学生高尚的审美情操。

自然界中时时处处充斥着一种无形的存在——音,它是我们生活中常见的一种物理现象。物体振动产生音波,音波被人的听觉器官感受到,经过大脑的反射被感知为声音。

关于音乐的准确定义现在仍存在争议。从广义来说,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、审美情趣、言语行为、人际关系等有一定的关联,是人类生活中最重要的艺术形式之一。

第一节 音和音符

一、音的基本概念

1. 音的属性

物体振动的方式、频率不同,就产生了不同的音波。音波通过不同的介质(如固体、液体、气体等)传播,作用于人的听觉系统,于是人就听到了声音——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。振动次数多,则音高;振动次数少,则音低。音乐中音的高低是整个音乐的灵魂,音高的变化往往会使音乐形象改变;如果演唱、演奏的音不准,就会破坏整个音乐的表现。

(2)音值。音值是指音的长短,是由音延续时间的长短决定的。音延续的时间长,则音长;音的延续时间短,则音短。不同长短的音相互结合,就产生了音乐的节奏、节拍,这被称为旋律

的骨架。因此,音的长短在音乐中是十分重要的,演唱、演奏音乐时一定要掌握好音的时值。

(3)音量。音量是指音的强弱,是由发声物体振动的振幅(大小范围)决定的。振幅大,则音强;振幅小,则音弱。一般来说,发声时用于振动的力量大,发声体的振幅就大,音就强;反之,则弱。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,音乐情感的表达同样离不开音乐强弱的变化。

(4)音色。音色是指音的色彩,是音的感觉特性,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、能直接触动人的感官的重要表现手段。在音乐中,音色分为人声音色和乐器音色。人声音色有高、中、低音之分,并有男、女之分;乐器音色主要分为弦乐器音色和管乐器音色,各种打击乐器的音色也各不相同。在音乐中,不同的音色有不同的音乐表现特性,把握好音色的运用,对于更好地表现音乐有着十分重要的作用。

音的以上四种属性在音乐表现中都是非常重要的,但是音的高低和长短具有更为重大的意义。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有了变化,但是人们仍然能很容易地辨听出这首作品。如果我们将这首音乐作品的音高或音值加以改变,则其音乐形象就会立即发生变化。可见,在音乐的表现中,音的高低和长短是非常重要的。

2. 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,会导致音的振动状态规律或不规律,由此音被分为乐音与噪音两类。

(1)乐音。乐音的振动比较有规律,听起来音高很明显。发音体有规律、周期性地振动,所产生的声音有确定高度,听起来悦耳。例如,各种带有固定音高的乐器,如钢琴、小提琴、二胡、笛子、电子琴、吉他等所发出的声音就是乐音。

(2)噪音。噪音的振动比较杂乱,听起来音高不是很明显。发音体无规律、非周期性地振动所产生的声音无确定高度,听起来刺耳。例如,各种没有固定音高的打击乐器,如锣、鼓、钹、三角铁、响板、沙锤、木鱼等发出的声音就是噪音。

自然界中能为我们的听觉所感受的音非常多,但并不是所有的音都可以作为音乐的材料。音乐中所使用的音是人们在长期的生活实践中为了表现自己的生活或思想感情而特意挑选出来的,这些音组成了一个固定的体系,用来表现音乐思想和塑造音乐形象。

虽然音乐中所使用的音主要是乐音,但噪音也具备相当丰富的表现力,是音乐表现中不可缺少的组成部分。我国的民族音乐中,噪音的使用具有相当丰富的表现能力。例如,在戏曲音乐中,打击乐器在其他艺术表现手段的配合下,在塑造人物形象、表现各种思想情感方面的作用异常明显,这是世界音乐文化中非常具有特色的一部分,是值得人们认真研究和学习的。

3. 乐音体系

我们将音乐中所使用的乐音的总和称为乐音体系。

4. 音列

乐音体系中的音按照高低次序上行或下行排列起来称为音列。

5. 音级

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。

6. 基本音级

在乐音体系的众多音级中,有七个音级循环重复排列在音列里,这七个具有独立名称的音级称为基本音级。在乐音体系中,我们将相邻两个音级间的最小距离称为半音,将两个音之间的距离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高低关系,不是指某一个单独音级。

7. 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,这就是音名。唱名是人们在演唱音乐的谱子时所使用的名称。基本音级的名称用音名和唱名两种方式来标记。每个基本音级的音名用拉丁字母来标记,不同的国家对音名有不同的标记方法,广泛采用的方法是用 C、D、E、F、G、A、B 来标记。唱名则采用七个读音 do、re、mi、fa、sol、la、si(依次对应前面的音名)来标记。

8. 音组

在乐音体系中,七个基本音级循环重复排列,产生了许多名称相同而音高不同的音。也就是说,它们虽然音名(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。为了区别不同音组的音名,分别采用大写、小写字母,或者在字母后加上数字(大写字母后加下标,小写字母后加上标)的方法来标记。

音列中央的一组音组称为小字一组,它用小写字母并在右上方加数字 1 来标记。

小字一组: c^1 、 d^1 、 e^1 、 f^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 。

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并在右上方加数字 2 来标记,其他各组依此类推。

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 。

比小字一组低的音组依次定名为小字组、大字组、大字一组、大字二组。小字组各音用不带数字的小写字母来标记,大字组用不带数字的大写字母来标记,大字一组用大写字母并在右下方加数字 1 来标记,大字二组用大写字母并在右下方加数字 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，两个相邻的、具有同样名称的音级间的音高距离称为八度或纯八度，如 $F_2—F_1$ 、 $A—a$ 、 $C—c$ 、 $c^1—c^2$ 、 $c^4—c^5$ 、 $c—c^1$ 、 $g^4—g^5$ 等。

位于音列中央的C音(小字一组的 c^1 音)称为中央C。

9. 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，即从它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($A_2—c^5$)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 $A_2—c^5$ ，小提琴的音域是 $g—a^3$ ，女高音的音域通常为 $c^1—c^3$ ，男高音的音域通常为 $c—c^2$ 。

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。

二、音的高低

为了准确记录音乐和在演奏、演唱音乐作品时视谱清晰、方便，需要用文字或符号来记录音乐，主要包括对音的长短、高低、力度、速度及演奏方法的记录等，这就是记谱。用书面形式来记录音乐的方法称为记谱法。古今中外的记谱法很多，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。在乐谱中，对于七个基本音级的音的高低，简谱和五线谱的标记方法各不相同。

1. 简谱中的音高标记

简谱中以七个阿拉伯数字**1、2、3、4、5、6、7**作为基本音乐符号，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

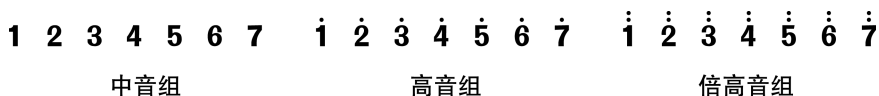
简谱：**1 2 3 4 5 6 7**

唱名：do re mi fa sol la si

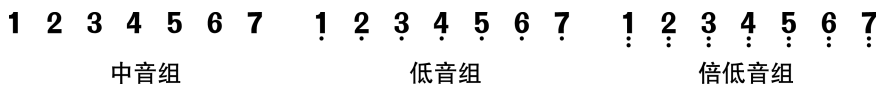
在简谱中，**1、2、3、4、5、6、7**作为中音组，相当于乐音体系中的小字一组 c^1 、 d^1 、 e^1 、 f^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 。为了标记音名相同而音高不同的音，一般通过在基本符号**1、2、3、4、5、6、7**的上方或下方加上一个或两个小圆点来区分。

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圆点。加上一个小

圆点表示该音的音高高了一个八度,称为高音;加上两个小圆点表示该音的音高高了两个八度,称为倍高音。

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圆点。加上一个小圆点表示该音的音高低了一个八度,称为低音;加上两个小圆点表示该音的音高低了两个八度,称为倍低音。

此外,偶尔也有使用加三个小圆点的音,这样的音称为超高音或超低音。

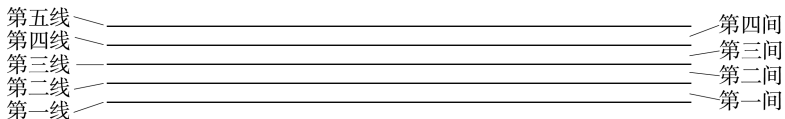
2. 五线谱中的音高标记

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,在此基础上记录的音乐曲谱称为五线谱。这五条线是基本线,从下往上依次称为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线;每两条线之间的空间称为间,由下往上依次称为第一间、第二间、第三间、第四间。

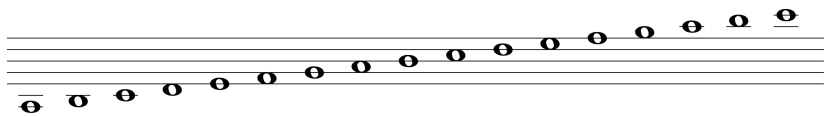

图文

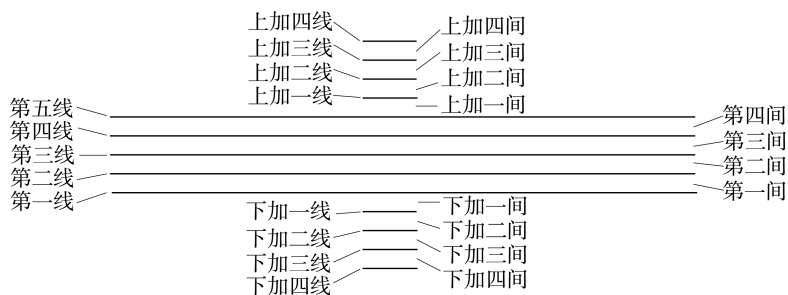
五线谱的起源及发展

这些线和间用来记录音的高低。每条线或每个间都是一个音位,从下往上依次标记着从低到高的音高。

仅用这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,这就需要在五条线的上面或下面加上一些短横线,这些短横线称为加线。在上面的加线称为上加线,从第一条上加线开始往上依次称为上加一线、上加二线、上加三线等。由加线而产生的间称为加间,由上加线产生的间称为上加间,由下往上依次称为上加一间、上加二间、上加三间等。在下面的加线称为下加线,从第一条下加线开始往下依次称为下加一线、下加二线、下加三线等。由下加线产生的间称为下加间,由上往下依次称为下加一间、下加二间、下加三间等。加线一般不超过五条,每个音所需要的加线都是单独的、断开使用的。

线和间上标记的音只能表示彼此间的音高高低关系,并不能表明具体的音的高度,这就需要加上一个谱号来确定。谱号是用来确定五线谱上音级的名称和高度的符号,它写在每行五线谱的左端。记有谱号的五线表称为五线谱表(简称谱表)。

G 谱号又称为高音谱号,标记为 。这个谱号从第二线起笔,四次与该线交叉,表示该线的音高为小字一组的 G 音(g^1),并由此推列出其他音级的位置。

G 谱表是记有 G 谱号的谱表,又称为高音谱表。

下面是高音谱表上七个基本音级的音位、音高、音名、唱名及与简谱的对应图。

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

F 谱号又称为低音谱号,标记为 。这个谱号从第四线起笔,并用两个圆点卡住该线,表示该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。

F 谱表是记有 F 谱号的谱表,又称为低音谱表。

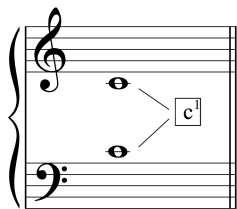
下面是低音谱表上七个基本音级的音位、音高、音名、唱名及与简谱的对应图。

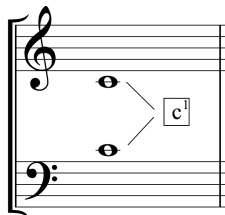
音高	c	d	e	f	g	a	b	c^1
音名	C	D	E	F	G	A	B	C
唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si	do
简谱	1̇	2̇	3̇	4̇	5̇	6̇	7̇	1

高音谱表的下加一线和低音谱表的上加一线标记的音都是小字一组的音,有时由于音乐的需要须将高音谱表和低音谱表结合在一起,这称为大谱表,这时需要加上花括线或直括线连谱

号来标记,标记为:

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的基本音级的音名、音高的对照图如下:

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

A₁ B₁ C DE F G A B c d e f g a b c¹ d¹ e¹ f¹ g¹ a¹ b¹ c² d² e² f² g² a² b² c³ d³ e³ f³ g³ a³ b³ c⁴

带有花括线的大谱表常用于钢琴、电子琴、扬琴等所用乐曲的记谱,带有直括线的大谱表常用于合唱、合奏所用乐曲的记谱。使用不同谱号的谱表是为了满足不同乐曲音区记谱的需要,可避免过多加线,便于读谱。

三、音的长短

简谱和五线谱中关于音的时值记谱虽各不相同,但是都会用基本音符(又称为单纯音符)、附点音符、休止符等音乐记录符号来标记。在简谱中,音符不仅表示音的时值,而且表示音的高低;在五线谱中,音符只表示音的时值,只有将音符放在五线谱表中才能表示其相应的音高。

1. 基本音符

不同的音符代表音的不同的长度。简谱和五线谱的基本音符主要有全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符。

(1) 简谱中的基本音符。

① 四分音符。在简谱中,以 **1.2.3.4.5.6.7** 来表示四分音符,通过在四分音符的后面或下

面添加一条或多条短横线的形式来表示其他的单纯音符。

为了准确把握音符的时值长短,我们进行识谱训练时一定要养成敲拍子的习惯。用手向下、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)。敲打时,先向下为前半拍,用向下的箭头(↓)来表示,再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,一拍内的前后半拍和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、二分音符。为了表示增加音的时值,我们需在四分音符后面加短横线,这样的短横线称为增时线。每增加一条增时线就等于延长一倍前面音符的时值。

全音符是由四分音符加上三条增时线,如 **5 - - -**。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

二分音符是由四分音符加上一条增时线组成的,如 **5 -**。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、三十二分音符。为了表示减少音的时值,我们需在四分音符下面加短横线,这样的短横线称为减时线。每增加一条减时线就等于减少上方音符一半的时值。

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)。两个八分音符联合在一起的时值为一拍(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

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,时值是八分音符的一半,是四分音符的四分之一。若以四分音符为一拍,那么十六分音符的时值就为半拍的半拍(四分之一拍)。两个十六分音符联合在一起的时值为半拍(一个八分音符的时值),四个十六分音符联合在一起的时值为一拍(一个四分音符的时值)。

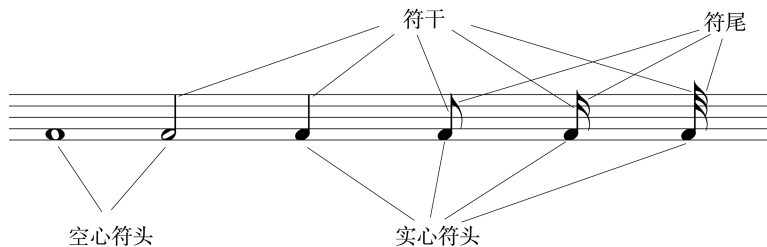
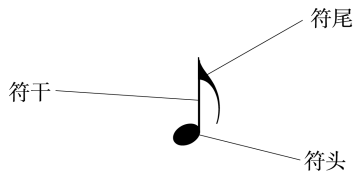
三十二分音符是由四分音符加上三条减时线组成的,如 $\underline{\underline{\underline{\mathbf{5}}}}$ 。若以四分音符为一拍,那么三十二分音符的时值就为八分之一拍。四个三十二分音符联合在一起的时值为半拍(一个八分音符的时值),八个三十二分音符联合在一起的时值为一拍(一个四分音符的时值)。

简谱常用基本音符的名称、记法及时值见表 1-1。

表 1-1 简谱常用基本音符的名称、记法及时值

名 称	记 法	时值(以四分音符为一拍)	时值比例关系
全音符	$\mathbf{5} - - -$	四拍	
二分音符	$\mathbf{5} -$	两拍	全音符的二分之一
四分音符	$\mathbf{5}$	一拍	二分音符的二分之一,全音符的四分之一
八分音符	$\underline{\mathbf{5}}$	半拍	四分音符的二分之一,全音符的八分之一
十六分音符	$\underline{\underline{\mathbf{5}}}$	四分之一拍	八分音符的二分之一,全音符的十六分之一
三十二分音符	$\underline{\underline{\underline{\mathbf{5}}}}$	八分之一拍	十六分音符的二分之一,全音符的三十二分之一

(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。

符头为椭圆形,为实心或空心。若为空心,可以单独使用。符干是一条垂直线,位于符头的侧面,位于符头左侧时朝下,位于符头右侧时朝上。

符尾就像一条小尾巴,总是写在符干的右侧。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:

常用基本音符的名称、五线谱记法和简谱记法、时值见表 1-2。

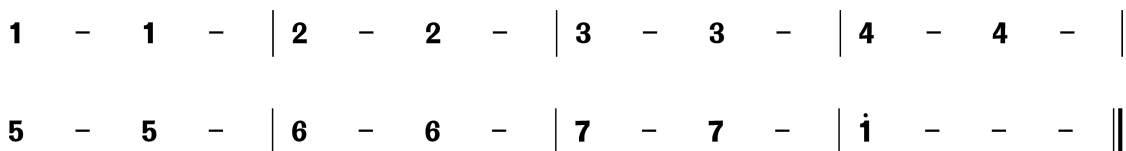
表 1-2 常用基本音符的名称、五线谱记法和简谱记法、时值

名 称	五线谱记法	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	全音符的二分之一
四分音符		5	一拍	二分音符的二分之一， 全音符的四分之一
八分音符		<u>5</u>	半拍	四分音符的二分之一， 全音符的八分之一
十六分音符		<u><u>5</u></u>	四分之一拍	八分音符的二分之一， 全音符的十六分之一
三十二分音符		<u><u><u>5</u></u></u>	八分之一拍	十六分音符的二分之一， 全音符的三十二分之一

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 - $\dot{1}$ - |

$\dot{1}$ - 7 - | 6 - 5 - | 4 - 3 - | 2 - 1 - |

1 2 3 4 | 5 6 7 $\dot{1}$ | $\dot{1}$ 7 6 5 | 4 3 2 1 |

识谱练习二

难忘今宵

图文

《难忘今宵》是如何创作出来的

乔羽词
王酩曲

2. 附点音符

在记谱中,加记在基本音符右侧的、表示音符时值增长的小圆点“·”称为附点,加记附点的音符称为附点音符。

附点本身并无一定的时值长短,其时值长短由前面的单纯音符来决定。附点的作用在于增长原音符时值的一半,其在简谱中常用于四分音符和小于四分音符的音符之后。

例如,附点二分音符 的时值为三拍(原音符 两拍+其一半时值 一拍)。

敲拍子: ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

拍 数: 一 二 三

又如,附点四分音符 **5.** 的时值为一拍半(原音符 **5** 一拍+其一半时值 **5** 半拍)。

敲拍子: ↓ ↑ ↓

拍 数: 一 二分之一

在简谱中,大于四分音符的单纯音符通常不加记附点,而用增时线来表示,如附点二分音符的记法不是 **5 - .**,而是 **5 - -**。

简谱、五线谱中常用附点音符的名称、记法和时值见表 1-3。

表 1-3 简谱、五线谱中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(简谱无)		5 - - - -	六拍 +
附点二分音符(简谱无)		5 - -	三拍 +
附点四分音符		5.	一拍半 +
附点八分音符		5.	四分之三拍 +
附点十六分音符		5.	八分之三拍 +

带有两个附点的基本音符称为复附点音符,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 $\text{♩}.. = \text{♩} + \text{♩} = \text{♩} + \text{♩} + \text{♩}$,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,是一拍();第二个附点的时值是其前面音符 的一半,是半拍()。

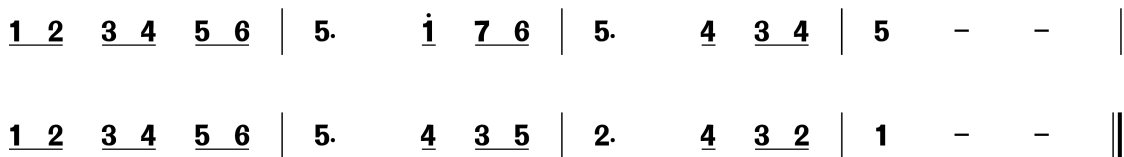
例如,复附点四分音符 **5.. = 5 + 5 + 5**,其时值为一又四分之三拍。

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

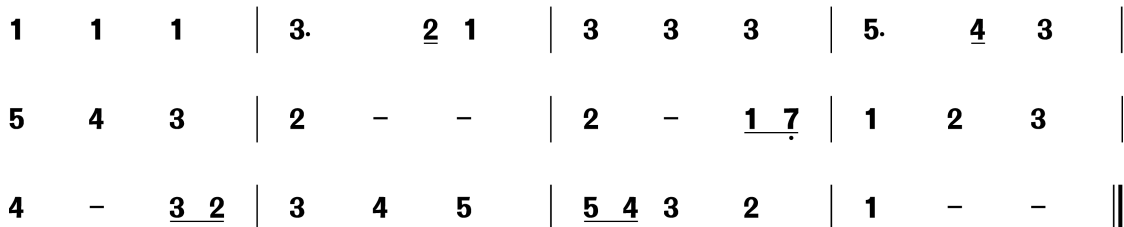
①练习曲一。

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

②练习曲二。

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

3. 休止符

音乐有时需要一定时间的停顿。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。简谱中的休止符用**0**来表示,一个**0**表示一个四分音符的停顿时间。简谱中的休止符仅使用减时线,不使用增时线。需要增加休止时值时用多个**0**来代替,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,停顿的时间越长。

在休止符右侧加记附点,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、时值及与其相对应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、时值及与其相对应的基本音符和附点音符

休止符名称	简谱记法	同类型音符	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	简谱记法	同类型音符	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
全附点休止符	0 0 0 0 0 0	全附点音符	5 - - - - -	四拍+两拍
附点二分休止符	0 0 0	附点二分音符	5 - -	两拍+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	<u>0.</u>	附点八分音符	<u>5.</u>	二分之一拍+四分之一拍

休止符是一种不发声的符号,又称为无声的音符,广义上也指一种音符。休止符与音符一样,是音乐的有机组成部分。在音乐中,休止符一般起句读作用,以加强乐曲的表现力,调节乐曲的情绪,使曲调的进行表现出对比的效果。

图文

《团结就是力量》赏析

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 5 | 1 6 5 | 1 0 5 | 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。

上例中多处使用了休止符,很好地表现了一种坚定不移、坚强有力、奋勇前进的精神风貌。如果没有休止符,音乐形象就会改变,音乐的表现力也会大大减弱。

(2)五线谱中的休止符。在五线谱中,休止符就如同音符一样,是用它的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记写在第三间的第四线下方,二分休止符是用一条短粗横线记写在第三间的第三线上方。

全休止符 二分休止符 四分休止符 八分休止符 十六分休止符

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

名 称	五线谱记法	简谱记法	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		0 0 0 0 0 0
二分休止符		0 0	附点二分休止符		0 0 0
四分休止符		0	附点四分休止符		0.
八分休止符		<u>0</u>	附点八分休止符		<u>0.</u>
十六分休止符		<u>0</u>	附点十六分休止符		<u>0.</u>
三十二分休止符		<u>0</u>	附点三十二分休止符		<u>0.</u>

音乐中,有时需要多个小节的休止,这时为了使记谱清楚、简洁,便采用长休止记号。五线谱是在第三线上标记长休止符,并在上面写出相应的数字来表示要休止的小节数,如

;简谱的长休止记号是把休止的小节数直接写在小节中,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 $\frac{4}{4}$

0 $\dot{1}$ 0 $\dot{1}$ | 7 0 7 6 | 0 6 5 - | 6 6 5 - | 4 0 4 3 |
 0 3 0 2 | 1 2 1 - | 1 2 3 1 | 3 0 4 0 | 2 0 0 3 |
 4 0 0 2 | 3 4 5 - | 6 7 $\dot{1}$ 5 | 0 $\dot{1}$ 0 $\dot{2}$ | 0 7 $\dot{1}$ 0 ||

②练习曲二。

1=C $\frac{4}{4}$ 1 2 3 4 5^V6 7 $\dot{1}$ | 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ 7 5 0 0 5 | $\dot{1}$ 7 6 5 4^V3 2 1 |

7 1 2 7 5 0 0 5 | $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ 7 6 0 5 4 | 7 $\dot{1}$ 7 6 5 0 0 3 |

6 5 6 5 4 0 3 2 | 5 6 5 4 3 0 0 5 | $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ 7 6 5 4^V6 |

7 $\dot{1}$ 7 6 5 0 4 3 | 6 5 6 5 4^V2 3 4 | 5 6 7 5 $\dot{1}$ 0 0 ||

③练习曲三。

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

3456 5654 3 0 | 2345 4543 2 0 | 3456 5654 3 0 | 4543 2 0 2432 |
 1 0 1234 567 $\dot{1}$ | 7 0 2 $\dot{1}$ 76 5432 | 1 0 1353 1 0 | 1353 1 0 0 ||

第二节

音乐的基本要素

了解了音乐的基本概念后,下面我们来具体认识一下构成音乐的一些基本要素。

一、旋律

旋律是由许多高低、长短、强弱不同的音组成的音的线条,人们形象地称其为旋律线。旋律是音乐的灵魂,是塑造音乐形象最重要的手段之一。旋律是欣赏者所能感受到的最明显、印象最深刻的音乐要素。

旋律是由各种连续的音程构成的,可分为级进和跳进。旋律线的起伏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;水平式的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于表现紧张度增强、情绪高涨和兴奋的情绪;连续下行的旋律线常用于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,而且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出了游击队战士勇敢、顽强又灵活、机智的形象。舒缓的节奏会使音乐的旋律线变得明显起来,适合于表现辽阔、平和、优美的情绪和意境,如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的爱情主题采用了舒缓的节奏,尽情地抒发了两人的缠绵爱意。又如,《红旗颂》采用了单主题贯穿发展的手法,这一主题在不同的段落中的音乐形象对比鲜明,其节奏的变化起着至关重要的作用。再如,《鸭子拌嘴》是一首抛开旋律的打击乐合奏曲,作品通过丰富的节奏变化和高超的演奏技巧为人们描述了一个生动的童话故事。

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

力或欢快、活泼的情绪,如《雷鸣电闪波尔卡》所采用的波尔卡就是一种欢快的二拍子舞曲体裁;三拍子动感强,常用于舞曲和表达不平静的心情;四拍子往往给人以舒缓或稳健的感受,适合表现抒情性强的旋律。

四、速度

速度是指乐曲在演奏时或歌曲在演唱时的快慢程度。快速通常是和激情、兴奋、紧张、恐慌、欢快等情绪联系在一起的,慢速则多与安宁、沉思、忧愁等情绪或状态相关。音乐作品的表现内容丰富多样,表演速度也各具特点,即使是同一个曲调,以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》,开始的曲调速度缓慢,描写了辽阔的草原景色,后面沿用此曲调,只是速度加快了一倍,但其音乐形象就发生了变化,由描写草原景色转为描写草原人民的愉快生活。

五、力度

力度是指音乐的强弱变化。较强的力度可以增强音乐雄浑、磅礴的效果,较弱的力度则用于表现细腻的情感。力度的自弱而强或自强而弱常让人引起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》中的力度变化表现了纤夫们渐渐走近又渐渐远去的形象。

六、音色

音色是指不同的人声、乐器及音响组合所发出的不同的声音色彩。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想到战争和狩猎,弦乐的音色有柔美、温馨的意味,童声音色可以如天使般纯净,大管的低音容易让人想起老态龙钟的老人。音乐家常常根据需要对乐曲“着色”,以体现音乐的意境。各民族不同的乐器及歌唱者也都有其各自的音色,这在某种程度上使其成为其民族文化色彩的独特象征。庞大的管弦乐队演奏具有丰富的乐器音色和表现力。

七、音区

音区是音域中的一部分,分为高音区、中音区和低音区三种。在整个音域中,小字组、小字一组和小字二组属于中音区,小字三组、小字四组和小字五组属于高音区,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、中音区和低音区三种,但这种划分是相对的,是相对于人声和乐器自身的音域而言的。例如,男低音的高音区是女低音的低音区,小提琴的低音区比弦贝斯的高音区高。

各音区的特性音色在音乐表现中起着重要的作用。一般来说,高音区的音色具有清脆、嘹亮、尖锐的特性;低音区的音色往往给人以浑厚、笨重之感;中音区的音色饱满、响亮,是乐器或人声最优美的音区。在音乐表演中,音区的变化会带来音乐形象上的变化与对比。

八、和声

和声是指多声部音乐的音高组织形态。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,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色彩性作用,如用和谐的和声表现平和,用不和谐的和声表现紧张等,因此和声具有较强的描绘性。

九、调式

调式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)为中心构成的一个音的体系。不同的调式有不同的调式色彩和风格,常用的大小调式体系中,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

曲式是音乐的结构形式。就像一篇文章是由字词、句子、段落构成的一样,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。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。音乐家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。

正如文学家用词句创作文学作品,画家用线条、色彩创作美术作品一样,音乐家采用音乐的语言来创作音乐作品。创作者将各种音乐要素精心组织起来,以不同的形态表现在音乐中,为我们带来了浩如烟海却又各不相同的音乐作品。

第三节

音乐的欣赏方法

音乐是通过有组织的音所形成的艺术形象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。高尔基曾经说过:“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。”美分外在美和内在美,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,还要上升到对作品内涵的理解、对曲式的了解等,才算达到了全方位的欣赏,从而获得比较完美的艺术享受。所以,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。

第一个阶段为官能欣赏阶段,有人称之为美感阶段。这个阶段欣赏音乐,人们不需要任何方式的思考。例如,当我们在做别的事情或在咖啡厅、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魅力的心境中,让我们进入一个虚幻的、理想的世界中,在这个世界中无须思考日常生活现实,当然也不在思考音乐。

第二个阶段为情感欣赏阶段,有人称之为表达阶段。音乐可以表达安详或紧张、懊悔或自信、愤怒或喜悦等不同的情绪、情感,它甚至可以表达出一种在任何语言中都找不到适当的言辞表达的含义。有一些作品,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,是作曲家将某种情感用音乐表达出来,经乐队演奏后被欣赏者所感受,这是难以用语言表达的,只有亲耳聆听才能感受到。

第三个阶段为理智欣赏阶段,有人称之为纯音乐阶段。音乐除了所表达的情感外,还有其他的一些要素,欣赏者应有意识地去聆听其旋律、节奏、和声、音色等。为了追随作曲家的思路,欣赏者应懂得一些音乐原理知识。只有这样,才能对音乐作品进行全面的理解,从而获得完美的艺术享受。

综上所述,官能欣赏是较低层次、比较肤浅的音乐欣赏。我们要想对一首作品进行全面的领略,从而获得完美的艺术享受,除了官能欣赏外,还必须进行情感欣赏和理智欣赏。

图文

周世斌:音乐需要懂,
音乐可以懂,如何懂
音乐

一、了解作品的时代背景

一首好的音乐作品表现出了作者对现实生活的感受,因此欣赏者要想比较深刻地领会作品

的时代内涵,就必须了解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《艾格蒙特序曲》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《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的精神;贝多芬的《第七交响曲》和《第九交响曲》是极富戏剧性的辉煌乐章,分别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。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,为号召民众反抗日本侵略所创作的,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。从上面两个例子中我们可以看出,要想欣赏一首音乐作品,应该首先了解作品的时代背景。

二、了解作者的创作个性

作者由于生活时代、环境、素养、经历和艺术趣味不同,会表现出各不相同的创作个性。例如,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,虽具有同样的时代背景,但由于作者的创作个性各异,因此作品的风格也大不一样。另外,作者的创作个性和风格也是变化和发展的。例如,同样是舒伯特的作品,从悲怆、凄恻的《未完成交响曲》到气势豪迈的《第九交响曲》,标志着作者创作思想和创作风格的转变。

三、了解音乐的民族性

民族音乐是值得继承和永远欣赏的,它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。有些作品概括地体现了民族音乐语言的某些特征,而有些作品则和具体的民族音调有密切的联系。俄罗斯作曲家格林卡说:“创作音乐的是人民,作曲家只不过把它编成曲子而已。”

就欧洲音乐而言,各民族的音乐都有自己的特点,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,都体现了本民族音乐的特征。再看中华民族的音乐,更是如百花争艳,五十多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,各民族的音乐风格鲜明、迥异。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。

四、了解音乐语言的功能

作曲家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要通过音乐要素才能表现出来。

五、了解曲式、体裁和题材

要想欣赏音乐作品,还要了解曲式、体裁和题材方面的知识。

曲式专业性强,较难懂。简单来说,它是指音乐材料排列的样式,也就是音乐的结构布局,有一段体、两段体、三段体、回旋式、奏鸣式等,如儿歌《上学歌》是一段体,《送别》是带再现的单三部曲式,《土耳其进行曲》是典型的回旋式等。

体裁是音乐作品的种类,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,适合于表现不同风格的作品,如柴可夫斯基的《四小天鹅舞曲》、舒曼的《军队进行曲》、肖邦的《谐谑曲》、比才的《卡门序曲》、海顿的 104 部交响曲等,浩瀚的艺术海洋有很多的艺术形式,不胜枚举。

题材是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》、圣经题材的《尤丽狄茜》等。

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

思考与练习

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