

职业院校素质教育课程改革创新规划教材

音乐鉴赏

YINYUE JIANSHANG

主编 张兵营 孙利

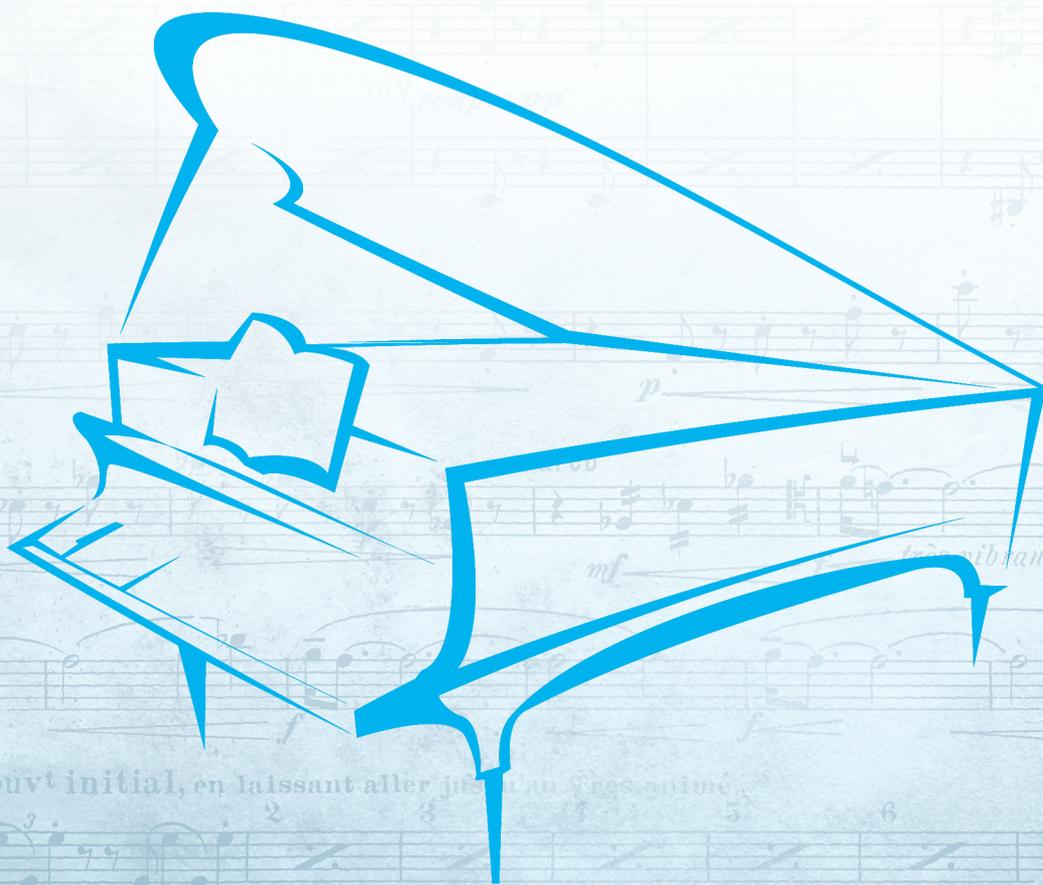
江苏凤凰教育出版社 凤凰职教

职业院校素质教育课程改革创新规划教材

音乐鉴赏

YINYUE JIANSHANG

主编 张兵营 孙利

江苏凤凰教育出版社 凤凰职教

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏 / 张兵营, 孙利主编. —南京: 江苏凤凰教育出版社, 2014. 8(2024. 7 重印)

ISBN 978-7-5499-3320-4

I. ①音… II. ①张… ②孙… III. ①音乐欣赏—高等职业教育—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 196443 号

书 名 音乐鉴赏

主 编 张兵营 孙 利
责任编辑 杨小军
出版发行 江苏凤凰教育出版社
地 址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009
出 品 江苏凤凰职业教育图书有限公司
网 址 <http://www.fhmooc.com>
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 天津市蓟县宏图印务有限公司
厂 址 天津市蓟州区经济开发区福山大道 3 号, 邮编: 301900
电 话 022-29140509
开 本 787 毫米×1 092 毫米 1/16
印 张 12.5
版次印次 2014 年 8 月第 1 版 2024 年 7 月第 10 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5499-3320-4
定 价 45.00 元
批发电话 025-83677909
盗版举报 025-83658893

如发现质量问题, 请联系我们。

【内容质量】电话: 025-83658873 邮箱: sunyi@ppm.cn

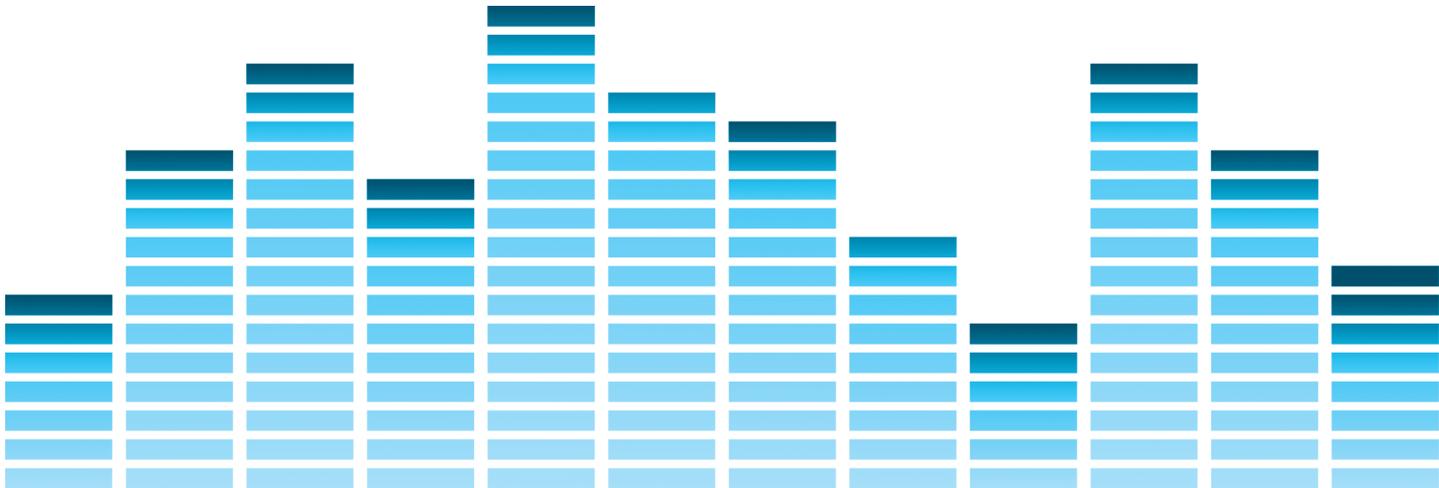
【印装质量】电话: 025-83677905

前 言

音乐是人们抒发感情、表现感情、寄托感情的艺术，音乐的魅力不仅仅在主题、旋律、节奏、色彩、曲式结构、调性等，而且还包含作曲家的创作观念、演奏家的风格、录音师的录音技术及爱好，以及聆听者的素质、阅历、情感、性格等诸多因素。音乐是生活不可缺少的一部分，学会欣赏音乐便走出了欣赏美的关键一步。因此，音乐鉴赏是一门很重要的课程，特别是对中职生来说，通过学好音乐鉴赏来陶冶情操，丰富职业生活，培养健康向上的世界观、人生观具有十分重要的意义。

本教材针对职校生的实际，结合岗位对职业人员的综合素质要求，为职校生适应未来社会发展的需求，培养综合职业能力人才而编写。在教材编写过程中，坚持简练、明了、实用、有用的原则，避免冗长的文字赘述，通过遴选一些积极向上的音乐片段，让学生在欣赏中掌握相关的音乐知识，提升学习音乐的兴趣；在教材编写体例上，依据职业学校教学特点，遵循“模块——项目——任务”学习，以感知、赏析、知识链接、拓展探究贯穿其中，便于教师的教学组织和学生对单个任务的理解和掌握；在教材版面设计上，坚持色彩搭配的多样性和欣赏视角的灵活性，通过乐器认知、名家介绍、演出场面欣赏等，激发学生认知的积极性，特别是二维码的运用，让学生在课堂内外随时都能欣赏到精彩的音乐场景，真正达到音乐鉴赏的功效。

本教材共设计了4个模块36个学时，从对音乐鉴赏的概述入手，到声乐鉴赏、器乐鉴赏、综合音乐鉴赏，以名作赏析贯穿，全面介绍了音乐的艺术特征、表现要素和功能，不仅让学生鉴赏了汉民族民歌，而且还领略了少数民族民歌、国外民歌、流行音乐；不仅了解了民族独奏乐器、民族合奏乐器，而且认识了西洋乐器；不仅欣赏

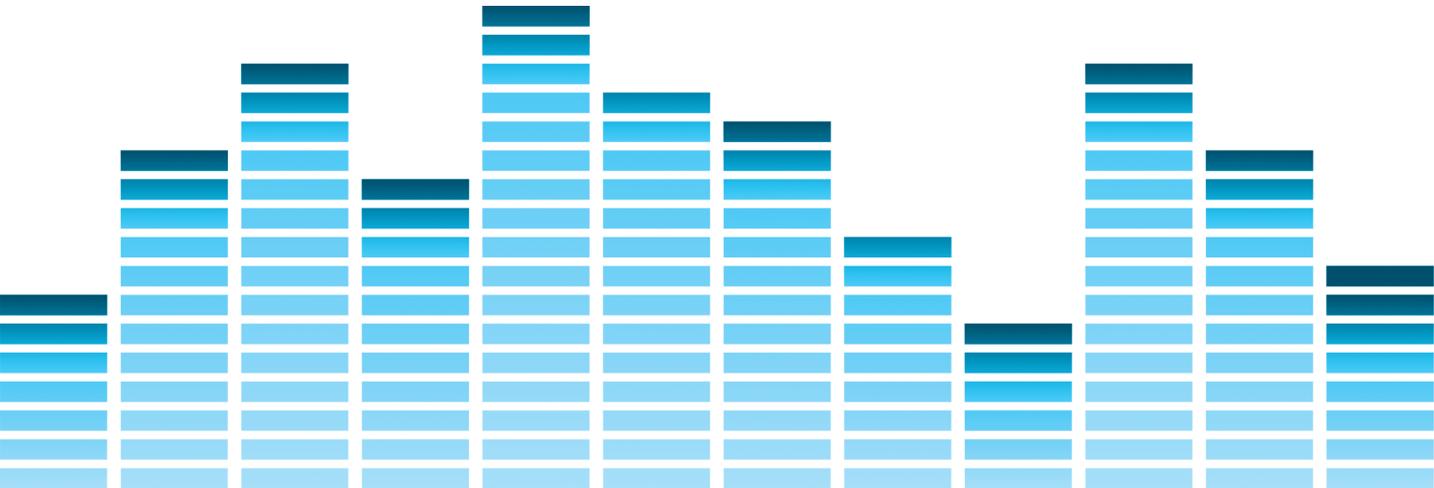

到中华民族的戏曲艺术,而且还享受到国外的歌舞剧、音乐剧艺术魅力。通过学习,不仅让广大中职生在一定程度上了解了中国的古典音乐、现代音乐,体味到了中华民族的音乐美,而且进一步加深学生对祖国传统文化的了解,增强民族的自豪感与自信心;不仅对世界音乐有了更深层次的了解,而且一定程度上从一些艺术家的身上学到了追求理想的不放弃精神和为实现目标不断奋斗的高尚品格,真正实现音乐与素质教育的深度融合。

本教材由南京师范大学教育硕士、江苏省职业教育领军人才张兵营同志和中国音乐教育协会会员、江苏省宿迁高等师范学校音乐高级教师孙利同志联合主编,模块一、模块二由孙利老师编写,模块三、模块四分别由江苏省淮海技师学院林雨老师和陈娟老师编写。全书由张兵营、孙利两位同志统稿,最终由张兵营同志审定。在编写过程中,参考和借鉴了相关图书资料及网站信息,所引用的成果丰富了本书的内容,在此向所有相关文献的作者表示感谢。同时,凤凰出版传媒集团职业教育出版中心为本书的策划出版提供了有力保障,江苏第二师范学院石楠同学协助整理文稿,在此一并表示衷心感谢!

由于时间仓促,加之我们的水平有限,不正之处敬请广大同仁批评指正。

编者

Contents 目 录

模块一 音乐鉴赏概述 /1

任务一 音乐的艺术特征 /1

任务二 音乐的表现要素 /7

任务三 音乐的功能 /10

模块二 美妙的歌声——声乐鉴赏 /16

项目一 汉民族民歌 /16

任务一 豪爽粗犷的东北民歌 /16

任务二 高亢宽广的西北民歌 /21

任务三 清秀柔婉的江南民歌 /26

项目二 外国民歌 /31

任务一 北美民歌 /31

任务二 东南亚民歌 /34

任务三 欧洲民歌 /38

项目三 流行音乐 /42

任务一 英美流行音乐 /42

任务二 港台流行音乐 /49

任务三 内地流行音乐 /55

任务四 爵士音乐 /62

模块三 人间音乐的神器——器乐鉴赏 /65

项目一 民乐独奏 /65

任务一 吹管乐器 /65

任务二 拉弦乐器 /72

任务三 弹拨乐器 /78

任务四 打击乐器 /86

项目二 民乐合奏 /93

任务一 江南丝竹 /93

任务二 广东音乐 /97

任务三 吹打乐 /101

任务四 民族管弦合奏 /104

项目三 西洋乐器 /109

任务一 键盘乐器组 /109

任务二 木管乐器组 /113

任务三 铜管乐器组 /118

任务四 提琴乐器组 /121

任务五 交响乐 /125

模块四 音乐百花园——综合音乐鉴赏 /129

项目一 戏曲艺术 /129

任务一 京剧 /129

任务二 越剧 /134

任务三 豫剧 /140

任务四 昆曲 /146

项目二 曲艺艺术 /153

任务一 京韵大鼓 /153

任务二 苏州弹词 /159

任务三 四川清音 /166

项目三 国外综合音乐艺术 /170

任务一 歌剧 /170

任务二 舞剧 /179

任务三 音乐剧 /186

主要参考书目 /193

模块一 音乐鉴赏概述

欣赏音乐,需要有辨别音律的耳朵,对于不辨音乐的耳朵说来,最美的音乐也毫无意义。

——马克思

任务一 音乐的艺术特征

音乐超越时空,在人们广阔的精神世界里自由翱翔,它使亿万听众为之动情,为之感奋,为之倾倒。音乐艺术是人类最伟大、最动人的创造之一。从艺术的审美来看,它有四个最基本的特征:

- 音乐是听觉的艺术;
- 音乐是时间的艺术;
- 音乐是表情的艺术;
- 音乐是想象的艺术。

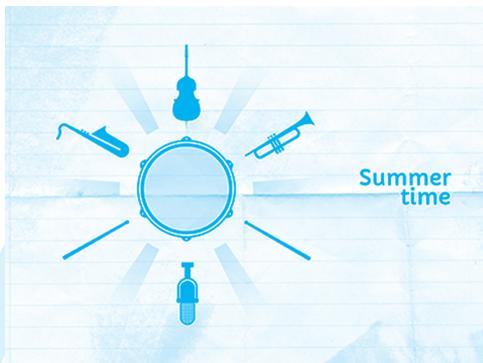
知识链接

一、音乐是听觉的艺术

听觉是音乐艺术欣赏首要的自然属性,聆听是人们接触音乐的基础,就跟美术欣赏依靠视觉去感受线条、色彩、造型,文学作品依靠文字表述去感受情节过程、戏剧冲突一样,音乐主要依靠听觉感官去从旋律的起伏、节奏的缓急、力度的强弱、速度的快慢、和声的解决等音乐要素中形成感官的刺激,从而触发情感的波动,产生各种音乐的心理联想状态。也就是说,只要有听觉的人,都能感觉到音乐的存在。伟大的革命导师马克思说:“只有音乐才能够引起人的音乐的感觉,对于不是音乐的耳朵,最优美的音乐也是没有意义的。”掌握了音乐是听觉艺术这一属性。多听、多接触,成为欣赏音乐的关键。俗话说,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。欣赏音乐也是如此,听得多了,音乐的耳朵渐渐地也就形成了,当然这这也是一个相对的过程,开始觉得音乐好听,可以说就在一定程度上听懂音乐,最初可能只是一种比较朦胧的感受,渐渐地能够感受到音乐的变化和特点,比如能够辨别出不同的旋律、节奏组合异同、音色的变换,同时,对音乐所表达的感

情、意境也有所领会,再次对各个流派、各种风格的音乐能比较、鉴别,甚至做出不同的审美评价,这一切就抓住音乐艺术的根本,因为音乐是声音的艺术,只有通过欣赏者自己的听觉去多听,感官的刺激与人内心的活动融为一体,音乐艺术的功能也就实现了。

二、音乐是时间的艺术

由于音乐的物质材料是声音这一特点,又赋予了音乐艺术的另一个特点,即音乐旋律的运动的的时间性。白居易在《琵琶行》中是这样描写音乐演奏结束的:“曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。东船西舫悄无声,唯见江心秋月白。”音乐一旦演奏、演唱结束,就不复存在了。如我们听一首江苏民歌《茉莉花》的演唱,持续时间为3~5分钟;听贝多芬的《第九交响曲》的演奏,持续时间为1小时左右。这些音乐表演,时间到了,音乐也就完了。它是随音乐的演奏、演唱而开始而开始,结束而结束的。由于音乐的这一特征,所以就要求人们欣赏音乐,必须具备良好的听觉和听觉记忆。从作曲来看,作曲家为了加深人们对音乐旋律的记忆,在乐句、乐段中常常使用重复、反复、变奏、回旋等手段,这些都是因为音乐有较强的时间性这一特点所致。

由于音乐时间性的特性,又由于古代没有现代文明社会中的音响设备,所以今人就无法欣赏到古人的音乐表演艺术。就我国而言,古代音乐家的逝去,又由于乐谱大量的失存,中国古代众多的灿烂音乐文化也就荡然无存了。1987年湖北随县擂鼓墩出土的战国初期曾侯乙墓文物中,有一套惊人的编钟,其钟由8组65音组成,音色优美,音域也广,可以奏出一些现代乐曲,可见当时音乐文化的发达。编钟的发掘,被称为世界文化的瑰宝,它象征着中华民族古老文明的高度水平。但是,它终究只能是一种象征。因为它只是一件乐器,乐器离开了人的演奏,离开了乐谱,就无法反映出当时的音乐文化的全貌。所以说,音乐较强的时间性,既是音乐的特点,又是它的局限。

高山流水 (古筝曲)

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

正调

武林逸韵民间乐曲

娄树华演绎订正

③

3. 3 3 5 6. i' | 6 6 5 4 \ 3 3 5 5 1 | 3. 3 3 5 6 i' 6 6 5 |

3 5' 3' 3 2 1 2 2 3 5' | 2 3' 2' 2 1 6' 5 7 | 6 6 1. 7 5 7' |

1 1 2 5 1 1 | 2 2' 1 2' | 1. 6 5 6 6 | 3 5 5 6 i 4' 5 5 6 i |

5 5 6' 6 5 3 5 2 2 | 5 6 5 \ 4 2 1 1 | 6 i' 6' 6 5 3 5 5 |

2 6 5 \ 4 2 1 1. | 1 1. 5 5. | 5 5 6 6 1 1' 6 |

5 3 5 6 1 1. | 2 2. 2 2 | 3 5' 2 6 5 3 3' 4 |

6 1 1 2 \ 3 2' 2 1 \ 6 1 1 | 2 2 3 5' 2 6 5 | 3 3 3 6. 6 6 i' |

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

5 5 3̣ (3) 5 2 3 2 2 1 | 6̣ 1 2 2 | 5 5 3̣ (3) 5 2 3 2 2 1 |

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

5 5 * 2 2 5 2 2 | 3 6 5 4 2 1 1 3 3 2 | 1 1 5 2 * |

7̣ - 5 2 * | 7̣ * 7̣ 6̣ 5 6̣ | 5 4 2 4 | 5 5 5 6 5 5 |

3 3 2 1 2 3 3 | 3 3 2 1 2 3 6 5 3 2 | 1 1 6 1̣ 6 6 5 |

3. 5 2 3 3 5 5 6 | 5 5 - - :|| 5 5 - 0 ||

三、音乐是表情的艺术

▲路德维希·凡·贝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770—1827)

音乐所擅长的是内心的表现,表现人的感情、意志。它的表现方式,既可以直接地抒发人的内心情志,塑造出特有的音乐艺术形象。如二胡曲《二泉映月》、歌曲《歌唱祖国》、贝多芬的钢琴曲《热情奏鸣曲》、柴柯夫斯基的第六交响曲《悲怆》等等。也可以采取间接的方式,借音乐的语言来描绘社会生活某一场景或自然景物来抒发人的情志,造成一种音乐艺术特有的意境,塑造出另一种特有的音乐艺术形象。如琵琶古曲《十面埋伏》、民族器乐曲《春江花月夜》、李焕之的管弦乐曲《春节组曲》等等。

音乐艺术为什么以抒情见长?为什么能直接抒发内心中的感情?原因就是声音与人的感情直接相

关。特别是人声,可以说人声是人的感情最主要的直接写实。《乐记》曰:“人心之动,物使之然。感于物而动,故形于声”,所以声音最有传达人的情感的功能。当然,人的面部表情也是情感的直接写实,“察颜观色”,也可以窥探人的内心情感的秘密,但和声音相比,就不如声音传达情感那么具体,那么动人。人们常说:“听话听声,锣鼓听音”。仔细地感受声音的变化,最能具体地感受人的情感的变化,最能引起人情感的共鸣,特别是欣赏音乐就更是如此。如你听《国际歌》、《义勇军进行曲》,就能激发你的悲壮、义愤之情;听《大刀进行曲》、《中国人民解放军进行曲》,就能激发你的勇敢战斗的豪情;听《歌唱祖国》,你就能感到庄严和自豪;听《团结就是力量》,你就会感到力量无穷。一首好的战歌,可以长久地成为鼓舞人们前进的号角。

作品赏析

大刀进行曲

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

$\text{♩} = 100$

麦新 词曲

$\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ - | $\underline{5. 6}$ $\underline{5. 3}$ | $1.$ $\underline{3}$ | 5 - | 6 0 |
大 刀 向 鬼 子 们 的 头 上 砍 去!

$\underline{6. 6}$ $\underline{5 6 5}$ | $3.$ $\underline{5}$ | 2 - | 2 $\underline{2. 2}$ | $1.$ $\underline{2}$ | $\underline{3. 2}$ $\underline{5 0}$ |
全 国 武 装 的 弟 兄 们, 抗 战 的 一 天 来 到 了

$\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}.$ $\dot{1}$ | $6.$ $\dot{1}$ | 5 - | 5 0 | 2 $\underline{2. 3}$ |
抗 战 的 一 天 来 到 了。 前 面 有

6 $\underline{6. 3}$ | $5.$ $\underline{5}$ | 5 0 | $\underline{6 6 5}$ | $\dot{1}$ $\underline{7. 6}$ | 5 6 |
东 北 的 义 勇 军, 后 面 有 全 国 的 老 百

3 0 5 6 | $\dot{1}$. 7 6 5 | 2. 3 | 5 5 0 | 6 5. 6 | $\dot{1}$ $\dot{1}$. |
 姓, 咱们 中国军队 勇 敢 前进! 看 准 那 敌人

$\dot{1}$ 0 6 5 | $\dot{1}$ $\dot{1}$ 0 6 5 | $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ | 0 0 | $\dot{1}$ $\dot{1}$. | $\dot{1}$ - |
 把他 消灭 把他 消灭 (冲 啊) 大 刀 向

5. 6 5. 3 | $\dot{1}$. $\dot{3}$ | $\dot{2}$ - | $\dot{1}$ - | $\dot{1}$ 0 ||
 鬼 子 们 的 头 上 砍 去! (喊) 杀!

四、音乐是想象的艺术

一切艺术的创造和欣赏都需要想象,但音乐更倚重想象。一幅风景画可以模仿自然,一部小说中的语言有确定的语义。音乐形象却并非直观,音乐物质材料也是非客体性和非语义性的。音乐的演出需要一定的空间,乐声的传播需要空气的振动,但这与音乐形象无直接关系。《在中亚细亚草原》中描绘的空间,并不存在于音乐厅之内,而只存在于想象之中。缺乏丰富的想象,即使听到小提琴的泛音、单簧管和圆号的旋律,你也无法感受到那辽阔的大草原。与空间艺术不同,时间艺术的重要特点是间接性、非直观性。音乐的形象塑造与音符的相互关系中,作曲家和演奏者无法借助现实的物质材料来塑造音乐的形象。音乐形象的存在依赖于听众的想象和心灵的感应。正因为如此,所以音乐的形象既有确定的一面,也有不确定的一面。

拓展探究

一、仔细聆听《在中亚西亚草原》,感受音乐的描绘内容,它让你产生什么样的联想,用绘画或散文的形式表现出来。

二、围绕音乐的艺术特征,赏析《歌唱祖国》,并能随着音乐歌唱。