

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

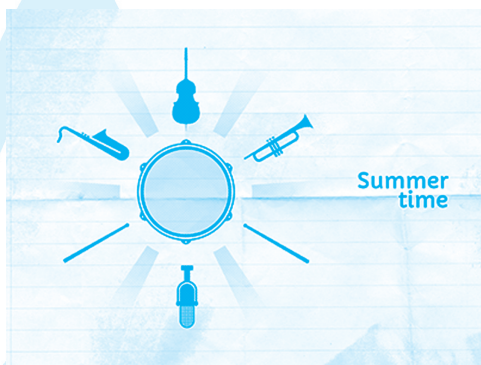
一、音乐是听觉的艺术

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 (古箏曲)

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' | $\overset{6}{6}$ 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' |

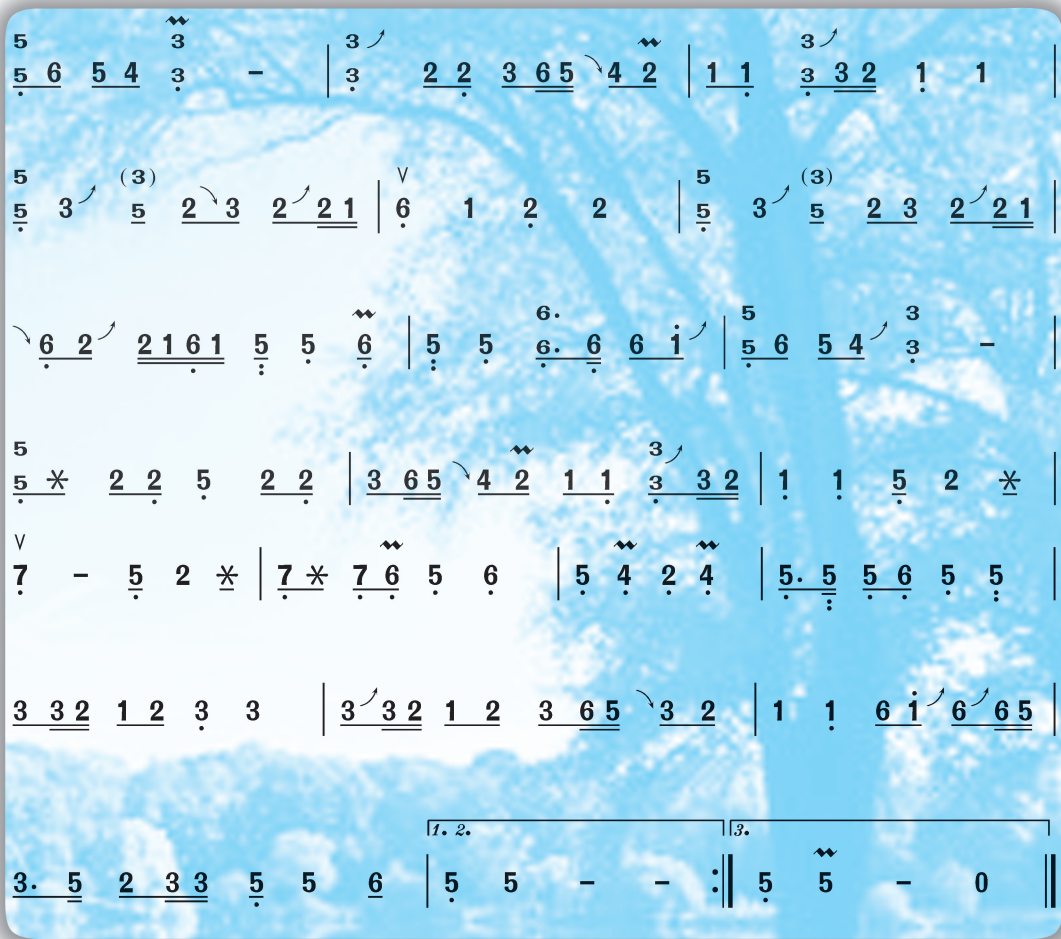
1 1 2 $\overset{5}{5}$ 1 1 | 2 2' 1 2' | 1. 6 5 6 6 | 3 5 5 6 i 4' 5 5 6 i |

$\overset{5}{5}$ 6' 6 5 3 5 2 2 | $\overset{5}{5}$ 6 5 \ 4 2 1 1 | 6 i' 6' 6 5 3 5 5 |

2 6 5 \ 4 2 1 1. | $\overset{*}{1}$ 1. $\overset{*}{5}$ 5. | $\overset{*}{5}$ 5 6 6 1 1' 6 |

$\overset{5}{5}$ 3 5 6 1 1. | $\overset{*}{2}$ 2. $\overset{*}{2}$ 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 $\overset{6.}{6}$ 6 i' |

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

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

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

6 $\underline{6.}$ $\underline{3}$ | $5.$ $\underline{5}$ | 5 0 | $\underline{6}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ | $\dot{1}$ $\underline{7.}$ $\underline{6}$ | 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。

任务二 音乐的表现要素

音乐的表现要素包括:节奏、节拍、旋律、速度、力度、音色、音强、调式、调性、和声、复调、曲式结构等,它们在音乐中有机地组合在一起,构成形形色色的音乐形象。其中节奏、旋律、和声成为三大要素。

知识链接

一、节 奏

节奏被人们视为音乐的三大要素之一,它是音乐中总的时间组织,因而被称为音乐的骨骼。在我国古代的音乐论著《乐记疏》中,有如下的论述:“节奏,谓或作或止,作则奏之,止则节之。”很明显,我国古代的音乐理论家们将表演音乐的演奏方式视为“节奏”。这就是说,人们在表演音乐的时候、演奏的时候被视之为奏,暂停演奏的时候被视之为节。

在音乐中,我们能感觉到某些拍点较强或较重(也就是被强调),而我们也可察觉一个强拍加一个或一个以上的弱拍的组合不断重复出现,这种强弱拍点的规律组合称为节拍。某个固定数目的拍点合成的单位称为小节。一个小节中的第一个拍点,或者说是被强调的拍点,称为强拍。

在乐曲中,往往会一再地重复某种具有鲜明特色的和典型意义的节奏。这种具有鲜明特色和典型意义的节奏被称做节奏型。不同的节奏型往往具有不同的表情作用。如:在相同速度、力度的条件下,**X· X**与**X X**相比,前者有力,后者平稳;**XXXX X X**与**X· X X**相比,前者流畅,后者坚定。不同的节奏型所表现的情绪是不同的,往往还能表现出音乐的体裁类型。

音乐的基本步调是速度。速度快的曲子,常令人有充满活力、有冲劲和刺激的感觉,而速度慢的曲子,则让人与严肃、抒情和平静相联系。

通常在曲子一开始时就有速度标记。和力度术语一样,大部分的速度术语都是意大利文。如:adagio(缓板),moderato(中板),allegro(快板)等。

二、旋 律

旋律也叫做曲调,通常被人们视为音乐的灵魂和基础。旋律是一连串有组织的、依次顺序进行的乐音。它要建立在一定的调式和节拍的基础上,并且要按照一定的音高、时值、音量构成。它可以是单声部的,也可以是多声部的。

对许多人而言,音乐就是旋律。旋律很容易被感受却难以定义的,可以确定的是旋律是由一系列单个音符所构成的可辨识的整体。一段旋律包括开始、行进以及结束,它有一定的方向、轮廓和连续性。音高的起伏可以表现出紧张与放松、期待与到达。这就是旋律线。当你进一步感受本书中的音乐时,你将会遇到许多不同种类的旋律:声乐的、

器乐的、长的、短的、简单的或复杂的等等。

1. 级进

一段旋律用较小的音程行进称为级进。级进是指由音阶里相邻的两个音所组成的音程(例如在 do—re—mi 的音阶上从 do 到 re 或从 re 到 mi),在大小调式的旋律中,只要符合大、小音阶上下行的顺序,即可称之为级进。如:

$\dot{6}$ $\underline{\dot{6} \dot{1}}$ 2 $\underline{3 2}$ | 1 $\underline{1 \dot{7}}$ $\dot{6}$ - | $\dot{6}$ $\underline{\dot{6} \dot{1}}$ 2 $\underline{3 2}$ | 1 $\underline{1 2}$ 3 - |
 遥 远 的 东 方 有 一 条 龙, 它 的 名 字 叫 中 国。

在我国五声性调式的旋律中,只要符合五声音阶上下行的顺序,亦称之为级进。如:

$\underline{3 5}$ $\underline{\dot{1} \dot{6}}$ | 5 - | $\underline{3 5}$ $\underline{\dot{6} \dot{1}}$ | 5 - |
 小 燕 子 穿 花 衣

2. 跳进

旋律中相邻的两个音,按照三度或三度以上关系进行的方式叫做跳进。也就是说,旋律中相邻的两个音,在音阶中(包括五声性调式的七声音阶在内),按照相隔一个或一个以上音级的关系进行的方式叫做“跳进”。如:

$\underline{\dot{5} \dot{5}}$ | 1 $\dot{5}$ 3 1 | $\dot{5}$ $\underline{\dot{5} \dot{6}}$ 5 - |
 五 星 红 旗 迎 风 飘 扬

旋律中的跳进有两种情况。其一为小跳,即:三度关系的跳进。如:

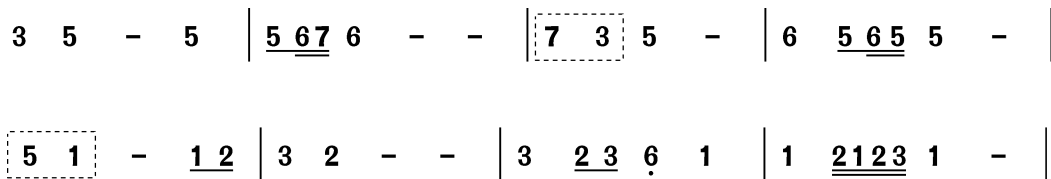
$\underline{1 3}$ 5 - | 6 6 5 - | 7 6 $\underline{4 2}$ | 1 - - - ||

小跳较多的旋律,擅长于表现轻松、愉快、欢乐、活泼、跳动的情绪。如:

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

$\underline{5 5}$ 3 | $\underline{5 5}$ 3 | $\underline{3 5}$ $\underline{5 1}$ | $3 \cdot$ $\underline{2}$ | $\underline{1 3}$ $\underline{3 2}$ | $\underline{1 2}$ $\underline{\dot{6}}$ | $\underline{1 1}$ $\underline{\dot{6}}$ ||

其二为大跳,即:四度或四度以上关系的跳进。如:

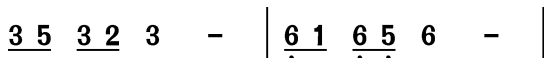

大跳较多的旋律,擅长于表现起伏跌宕、雄壮有力、富有号召性的情绪。如:《信天游》、《歌唱祖国》、《救亡进行曲》等。

任何大于阶进的音程都是跳进(例如从 do 到 mi)。除有高低起伏外,旋律也可以只重复相同的一个音。一段旋律的音域是指其最高和最低音之间的距离,音域可宽可窄。一般而言,器乐曲的旋律音域比声乐曲的音域宽,而且其中频繁地出现那些难以延长的大跳和快速的音符。通常,一段旋律的最高音则是高潮所在,或是情绪集中的焦点。

3. 模进

许多旋律是由简短的乐句所组成的。当乐句有相似的音高和节奏时,其共通点会使旋律有一致性,反之,对比的乐句则使旋律富于变化。乐句常常均衡地成对出现(例如如果第一句是上扬的曲调,则很可能跟随一个下行的对句)。在分析音乐时,英文字母常被用来表示乐曲的段落:小写字母(a、b等)用来表示乐句和较短的段落,而大写字母(A、B等)用来表示较长的段落。如果两个段落或乐句有明显的不同,我们使用不同的字母来表示它们:a b。如果一个乐句完完全全重复另一句,我们以相同的字母来表示:a a。如果一个段落是之前段落的重复,但略有变化,我们就以 a a'来表示。一种旋律型在较高或较低的音上进行重复,称为模进。例如:

三、和声

和声是指和弦的组成方式以及它们之间排列的方式。和弦是指三个或三个以上同时被奏出的声音的组合。简而言之,和弦是一组同时发出声响的乐音,而旋律是一系列先后有致的单音。

有些和弦被认为具有稳定与平和的性质,而有些则是不安且紧张。如果数个音的组合稳定平和,它就是和谐音程或和弦,一般作为音乐行进的目的地、静止,或是不和谐组合的解决的点;反之,如果数个音的组合不稳定时,便被称为不和谐音程或和弦。不和谐组合的张力使音乐具有向前推进达到稳定组合的动力,直到到达一个稳定的和弦。

音乐作品一般都使用各种各样的和弦。有些和弦由三个音组成,有些则由四个、五个或更多的音组成。最简单、最基本的和弦为三和弦,即由三个音所组成的和弦。它们的记谱如下所示,重叠记录在一直线上表示它们必须同时被奏出:

5 6 7……五音

3 4 5……三音

1 2 3……根音

在音阶里,只要选出间隔的三个音,例如第一音(do)、第三音(mi)和第五音(sol),就可组成一个三和弦。位于最下面的音称为根音,依次往上为三音和五音(因为 do 和 mi 之间的音程为三度,do 和 sol 之间的音程则为五度)。

以音阶中的第一个音,也就是“主音”为根音的三和弦,称为主和弦(即 do—mi—sol)。主和弦是一首曲子中最重要,也是最稳定和最有决定性的和弦。传统上一首乐曲从主和弦开始,也以主和弦结束。重要性仅次于主和弦的,是建立在音阶中第五音(sol)的三和弦,称为属和弦(如 sol—ti—re),属和弦有强烈被主和弦吸引的倾向。属和弦所建立的张力由主和弦解决,而从属和弦至主和弦的进行则有着强烈结束、收尾的效果,这在音乐上具有非常重要的意义。从属和弦至主和弦的和声进行,称为终止式(“终止式”一词也用来指一段旋律的结尾休止处)。

当和弦里的音被单独依次弹奏时,即称为分解和弦或琶音。《歌唱祖国》的旋律即是由琶音开始:

在此例中,主和弦的音一个接一个单独被唱出,而非同时出现。当你更深入地研读本书时,将会进一步发现和声的重要性。和声可使音乐具有变化和前进的方向,而这些效果是无穷无尽的,随着特定时期的风格及作曲家个人的爱好而有所变化。

拓展探究

一、网上搜索以下乐曲,仔细聆听,感受不同体裁的音乐风格特点,写出它们的节奏型。

1. 进行曲——《军队进行曲》(舒伯特)
2. 小步舞曲——《G 大调小步舞曲》(贝多芬)
3. 圆舞曲——《蓝色多瑙河》(约翰·斯特劳斯)
4. 长调——《牧歌》(内蒙民歌)

二、网上搜索并聆听以下两首歌(乐)曲,试分析各自的旋律特点。

1. 《苏武牧羊》(古曲)
2. 《信天游》(陕北民歌)

任务三 音乐的功能

音乐是通过人的感官刺激,使人感知到美,并产生了生活联想及艺术想象,从而又发展了美感。它不以说理方式来传播,而是更多地通过熏陶及感染的途径,潜移默化地

来影响人的心灵,使更多地得到美的享受。音乐是人们抒发感情、表现感情、寄托感情的艺术,它与人的生活情趣、审美情趣、言语、行为、人际关系等,有一定的关联。

音乐反映社会生活,又给予社会以深刻的影响,音乐的审美、认识、教育和娱乐的功能对社会有着深远的作用。

知识链接

一、音乐与个人生活

音乐与我们的生活是密切相关的,它不以地域而存在,也不以时间而消亡,它弥漫于天地间,渗透于人群里。

音乐丰富多彩,其来源也多如牛毛,有来自民间的,有来自艺术家的。虽然来源之广,但分之就只有两类,一类是好的,一类是坏的,当然是相对而言。它们有的庸俗,有的高雅,有的乏味,有的新鲜,有的让人满怀斗志,也有的让人甘心堕落。

如果我们说音乐对生活的作用是消遣、疗伤、奋进,那么音乐与生活关系的根源也就是这三点了;没有音乐对生活产生的作用,那就没有音乐存在的必要了。

音乐就像烛光,能照亮无数的人。音乐是作者的心声,但同时也能让我们听众奋进、进取。冼星海的《黄河大合唱》抒发了中国人民反抗侵略、保卫祖国的豪情;鲍狄埃所作的无产阶级战歌《国际歌》,抒发了无产者对共产主义的坚定信念和永远革命的战斗激情,体会作者的宽阔胸襟、豪情壮志,以及那种感人肺腑的力量;被征服于那种气势,那种震撼。所以说那些不朽之作、灿烂之章之所以能流传至今,价值就在这里。

国际歌

1 = $\flat B$ $\frac{4}{4}$

中板 庄严、雄伟地

比尔·狄盖特曲
欧仁·鲍狄埃词

5 | $\dot{1}$. $\underline{7}$ $\underline{\dot{2} \dot{1}}$ $\underline{5 3}$ | $\overset{\frown}{6.}$ $\underline{6}$ 4 $\underline{0 6}$ | $\dot{2}$. $\underline{\dot{1}}$ $\underline{7 6}$ $\underline{5 4}$ |

1. 起 来, 饥 寒 交 迫 的 奴 隶, 起 来, 全 世 界 受 苦 的
 2. 从 来 就 没 有 什 么 救 世 主, 也 不 靠 神 仙 皇
 3. 是 谁 创 造 了 人 类 世 界? 是 我 们 劳 动 群

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

人! 满 腔 的 热 血 已 经 沸 腾, 要 为 真 理 而 斗
 帝。 要 创 造 人 类 的 幸 福, 全 靠 我 们 自 生
 众。 一 切 归 劳 动 者 所 有, 哪 能 容 得 寄 生

$\dot{1}$ - $\underline{\dot{1} 0}$ $\underline{\dot{3} \dot{2}}$ | 7 - $\underline{6 7}$ $\underline{\dot{1} 6}$ | 7 - $\underline{5 \vee 5}$ $\underline{\#4 5}$ | $\overset{\frown}{6.}$ $\underline{6}$ $\underline{\dot{2} \dot{1}}$ |

争! 旧 世 界 打 个 落 花 流 水, 奴 隶 们 起 来 起
 己, 我 们 要 夺 回 劳 动 果 实, 让 思 想 冲 破 牢
 虫! 最 可 恨 那 些 毒 蛇 猛 兽, 吃 尽 了 我 们 的 血

7 - $\underline{7 0}$ $\underline{\dot{2}}$ | $\dot{2}$. $\underline{7}$ $\underline{5 5}$ $\underline{\#4 5}$ | $\dot{3}$ - $\underline{\dot{1} \vee 6}$ $\underline{7 \dot{1}}$ | 7 $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{1}}$ 6 |

来! 不 要 说 我 们 一 无 所 有, 我 们 要 做 天 下 的 主
 笼。 快 把 那 炉 火 烧 得 通 红, 趁 热 打 铁 才 能 成
 肉。 一 旦 把 它 们 消 灭 干 净, 鲜 红 的 太 阳 照 遍 全

5 - 5 0 $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ - 5. $\underline{3}$ | 6 - $\underline{4}$ 0 $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{1}}$ | 7 - 6 5 |
 人。 这是 最 后 的 斗 争， 团 结 起 来 到 明
 功。 球。

5 - 5 0 5 | $\dot{3}$ - $\dot{2}$ 5 | $\dot{1}$ - 7. $\underline{7}$ | 6. $\#5$ 6 $\dot{2}$ |
 天。 英 特 纳 雄 耐 尔 就 一 定 要 实

$\dot{2}$ - $\dot{2}$ 0 $\underline{\dot{3}}$ $\underline{\dot{2}}$ | $\dot{1}$ - 5. $\underline{3}$ | 6 - $\underline{4}$ 0 $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{1}}$ | 7 - 6 5 |
 现。 这 是 最 后 的 斗 争， 团 结 起 来 到 明

$\dot{3}$ - - $\dot{3}$ | $\dot{5}$ - $\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{3}}$ $\underline{\dot{4}}$ $\underline{0}$ $\underline{\dot{4}}$ | $\dot{3}$. $\dot{3}$ $\dot{2}$. $\underline{\dot{2}}$ | $\dot{1}$ - - ||
 天。 英 特 纳 雄 耐 尔 就 一 定 要 实 现。

二、音乐与人类社会

人们生活中举行的各种仪式活动和开展的各种娱乐活动，都少不了音乐这门艺术。音乐的社会功用是音乐艺术经过对社会的真实反映，并效力于社会，对人民群众的思想品德情操起到熏陶的作用，使人民群众向往真、善、美，从而对社会发展起到推进作用。

“夫乐者，乐也，人情之所以不能免也，故人不能无乐。”（孔子）。人不能无乐，一个完美的人格，一个绚丽的人生应该包括充分的音乐修养和追求。这是从文明史初期至今人们达成的共识。在音乐艺术世界中，获得美的净化与升华，使我们的生命也因音乐而变得更加精彩。

“击石拊石，百兽率舞”（《尚书·益稷》）。“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙”（《吕氏春秋·古乐》）。古人把音乐与政治统治的兴衰紧密结合在一起，正说明了音乐与社会发展进步的“源”与“流”的密不可分的关系。统治者认为，音乐有助于建立等级制度，可以使上下和睦。儒家强调的是官能、情感的正常满足和抒发。这是艺术为社会政治服务的实用功利；道家强调的是人与外界对象的趋功利的无为关系，是内在的、精神的、实质的美，是艺术创造的非认识性的规律。

音乐同时又是不能脱离社会而存在，它与社会的进步、上层建筑的巩固有着密不可分的联系。周王朝的礼乐制度反映出了音乐在历史舞台上的重要作用。盛唐是一个音乐高潮，但从那时起音乐歌舞已不再是礼仪性的重要主调，而是人世间的欢快之音。盛唐的开元盛世，国泰民安，音乐体现了人民安居乐业。今天，音乐的形式、风格更加具有多样化的特点，以满足人们日益增高的审美娱乐情趣。

音乐反映社会生活,又给予社会以深刻的影响,音乐的审美、认识、教育和娱乐的功能对社会有着深远的作用。

1. 音乐的审美功能

音乐能提高人的审美能力,净化人们的心灵,陶冶情操,提高审美情趣,树立崇高的理想。

2. 音乐的认识功能

音乐从不同的角度反映社会生活,通过音乐能更深入地认识社会生活。音乐蕴涵着丰富的历史的和现实的文化内涵,是社会文化的一个重要组成部分。音乐有利于提高人的文化修养。

3. 音乐的教育功能

音乐对人有政治思想和道德伦理的教化作用,能激发爱国热情和奋发向上的精神。音乐有利于人的智力开发,发展非智力因素,提高人的素质。

4. 音乐的娱乐功能

音乐提供有教养的娱乐、有文化的休息,丰富人们的精神生活,给人以轻松的美的享受。

作品赏析

▲大唐礼乐——《霓裳羽衣曲》

《霓裳羽衣曲》即《霓裳羽衣舞》,是唐朝大曲中的精品,唐歌舞的集大成之作。直到现在,它仍无愧为音乐舞蹈史上的一颗璀璨的明珠。它是唐玄宗为道教所作之曲,用于在太清宫祭献老子时演奏,安史之乱后失传。在南唐时期,李煜和大周后将其大部分补齐,但是金陵城破时,被李煜下令烧毁了。到了南宋年间,姜夔发现商调霓裳曲的乐谱十八段。这些片段还保存在他的《白石道人歌曲》里。今日的《霓裳羽衣曲》是由已故上

海音乐学院叶栋教授根据敦煌藏经洞留存的唐代敦煌曲谱残卷以及收录有唐代箏曲的日本箏谱集《仁智要录》解译的箏曲与宋代词人姜夔发现的著名唐代法曲《霓裳羽衣曲》“中序”部分第一段乐曲组合再编而成的。

《霓裳羽衣曲》描写唐玄宗向往神仙而去月宫见到仙女的神话,其舞、其乐、其服饰都着力描绘虚无缥缈的仙境和舞姿婆娑的仙女形象,给人以身临其境的艺术感受。白居易有《霓裳羽衣舞歌和微之》诗,对此曲的结构和舞姿作了细致的描绘:全曲共三十六段,分散序(六段)、中序(十八段)和曲破(十二段)三部分,融歌、舞、器乐演奏为一体,表现了中国道教的神仙故事。其中,散序为前奏曲,全是自由节奏的散板,由磬、箫、箏、笛等乐器独奏或轮奏,不舞不歌;中序又名拍序或歌头,是一个慢板的抒情乐段,中间也有由慢转快的几次变化,按乐曲节拍边歌边舞;曲破又名舞遍,是全曲高潮,以舞蹈为主,繁音急节,乐音铿锵,速度从散板到慢板再逐渐加快到急拍,结束时转慢,舞而不歌。

拓展探究

- 一、说说你所经历的学校或社会音乐教育故事。
- 二、与同学们分享你最喜欢的一首歌,并说说理由。
- 三、寻找日常生活中的和(合)声,判断哪些是和谐的,哪些是不和谐的。

