



第二章

音乐的欣赏

自古以来，音乐就是人类的精神食粮，人们用音乐表达自己的喜怒哀乐，用它来互相传情达意。想要深入了解这些音乐，就必须了解音乐的欣赏方法。

第一节 音乐欣赏的方法

对于不同时代、地区的人们来说，利用的音乐表现形式（分类）各不相同，不同的乐曲可以表达出不同的情绪。因此，在欣赏这些作品的时候，必须掌握一定的欣赏方法。

一、音乐欣赏的过程

音乐是通过有组织的音形成的艺术形象，表达人们的思想感情，反映社会现实生活的艺术。作曲家将乐谱写纸上，只是完成创作过程的第一步。欣赏音乐的过程是一个审美的活动过程，仅仅满足悦耳动听是不够的，是比较肤浅的欣赏，还要上升到对作品内涵的理解、曲式的了解等层面，才算达到全方位的欣赏，从而获得完美的艺术享受。所以，通常把音乐欣赏分为三个阶段：官能欣赏、感情欣赏和理智欣赏。

1. 官能欣赏

第一层次为官能欣赏阶段，有人称之为美感阶段。在这个层次上听音乐，不需要任何方式的思考，比如当我们在做别的事情或在咖啡厅、舞厅时便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然而又富有魅力的心境中，进入一个虚幻的世界，一个理想的世界，在这个世界中，人们无须思考日常生活的现实，当



然，他们也没有思考音乐。

2. 感情欣赏

第二层次为感情欣赏阶段，有人称之为表达阶段。在不同的时刻，音乐表达了安详或洋溢的情感、懊悔或胜利的心境、愤怒或喜悦的情绪，它以无数细节的判别和变化表达其中的每一种情绪及许多别的情绪，它甚至可以表达一种在任何语言中都找不到适当的言辞的含义。有些作品我们听了会泪水沾巾，这不是由于联想到什么悲伤事情，而是由于音乐本身的魅力，是作曲家将这种感情用音乐表达出来，经乐队演奏后被欣赏者所接受，这是用任何语言也无法表达的，只有亲耳聆听才能感受到。

3. 理智欣赏

第三层次为理智欣赏阶段，有人称之为纯音乐阶段。音乐是作曲家使用音乐语言创作出来的，表达了一定的情感，故欣赏者应有意识地去聆听旋律、节奏、和音、音色等。为了追随作曲家的思路，还必须懂得一些音乐的原理，只有这样才能对音乐作品进行全面理解，从而获得完美的艺术享受。

官能欣赏主要是感到悦耳好听，是较低层次的欣赏。要对一首作品进行全面的领略，从而达到完美的艺术享受，除了官能的欣赏外，还必须进入感情欣赏和理智欣赏。

二、音乐欣赏的内容

想要深入了解一首音乐作品，必须认真了解作品的时代背景、作者的创作个性、音乐的民族性及音乐语言的功能，同时还要了解音乐作品的曲式、体裁和题材等。

1. 了解作品的时代背景

一部好的音乐作品，总是表现作曲家现实生活的感受。因此，要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及时代特点。例如，贝多芬的《英雄交响曲》《第五钢琴协奏曲》和《爱格蒙特》序曲等，这些作品极具英雄气概，是因为当时恰逢法国资产阶级大革命，人民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（命运）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”“愿意活上一千次”，反映了他不屈从命运的抗争；贝多芬的《第七交响曲》和《第九（合唱）交响曲》极富戏剧性的辉煌乐章，则又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，我国著名作曲家冼星海，他所创作的《黄河大合唱》是在日本帝国主义侵略我国、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，反映了中华民族的坚强博大的民族精神，展现了抗日必胜的光明前景，这部具有交响诗、写实性、气势磅礴的大合唱，既有中华民族的英伟气概，又有强烈的时代精神。从上面两个例子可以看出，要欣赏好一部音



乐作品，就应该首先了解作者的时代背景。

2. 了解作者的创作个性

作曲家由于生活时代、环境、素养、经历和艺术趣味的不同，表现出各不相同的创作个性。贝多芬的《第九（合唱）交响曲》和舒伯特的《未完成交响曲》是同一时期的作品，具有同样的时代背景，但创作个性各异，作品的风格也大不一样。另外，创作个性和风格也是在变化和发展的。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（C大调）》，标志着作者创作思想和创作风格的转变。

3. 了解音乐的民族性

民族音乐是值得继承和永远欣赏的，它的内容丰富而韵味无穷，只有民族的才是世界的。所以，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，而另一些作品则和具体的民族音调有着密切的联系。俄国作曲家格林卡说：“创作音乐的是人民，作曲家只不过把它编成曲子而已。”

例如，就欧洲音乐而言，各民族都有它自己的特点，意大利音乐的热情、明朗，普鲁士音乐的庄严、古朴，俄罗斯音乐的伤感、柔和等，都体现了本民族音乐的特征。再看中华民族的音乐，更是天南地北，百花争艳，五十六个民族的音乐各有其长、各显其美。从地域上分，东北民歌的热情、豪放；江南小调的秀雅、恬静；西北高坡的大秦腔透着沙土的高亢和苍凉；西南山地那悠扬婉转、和声丰满的侗族大歌；还有雪域高原的藏歌，更显空旷与激越。民族音乐风格鲜明、迥异，这还不包括各地的戏曲。可见要欣赏好一部音乐作品，一定要了解民族音乐特征。

4. 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：旋律、节奏、节拍、速度、力度、音色、音区、和声、调式等。一部音乐作品的思想内容和艺术美，要通过各种音乐要素才能表现出来。

5. 了解曲式、体裁和题材

要欣赏好一部音乐作品，还要了解旋律、节奏、节拍、调式、曲式、体裁和题材方面的知识。

此外，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。



第二节 音乐的基本要素和情绪

一、音乐的基本要素

了解构成音乐的诸多基本要素，可以帮助我们了解音乐作品的背景，对于认识音乐的内容、表达的情感具有极为重要的意义。

1. 旋律

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

2. 节奏

节奏涉及与时间有关的所有因素，是指长短不同、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，紧凑的节奏常常给音乐带来活泼、紧张、急促、兴奋、欢乐的情绪，像贺绿汀的《游击队歌》的节奏，恰到好处地塑造出了游击队战士勇敢顽强、灵活机智的形象。舒展的节奏会使音乐的旋律线变得明显起来，适合表现辽阔、平和、优美的情绪和意境，像小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的爱情主题，用舒展的节奏尽情地抒发两人的缠绵爱意。



音乐欣赏
《游击队之歌》

3. 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断按一定的周期交替出现。不同的节拍具有不同的表现力，如《电闪雷鸣波尔卡》所采用的波尔卡就是一种欢快的二拍子舞曲体裁。

4. 速度

速度是指乐曲在演奏或演唱时的快慢程度。快速通常是和激情、兴奋、紧张、恐慌、欢快、活泼等音乐性格联系在一起的，慢速则多与安详、宁静、沉思、忧愁等情绪相关。音乐作品的表现内容丰富多彩，要求有多种不同的表演速度，即使同一个曲调，用不同的速度来表演也会产生不同的效果。如贺绿汀的管弦乐曲《森吉德玛》，开始的民歌曲调速度缓慢，描写辽阔的草原景色，后面还是这个曲调，只是速度加快了一倍，其音乐形象也就变了，充分表现出草原人民的愉快生活。



5. 力度

力度是指音乐的强弱变化。较强的力度给音乐带来雄浑、磅礴的效果；较弱的力度则善于表现细腻的情感。力度的自弱而强、自强而弱的变化常引起空间上自远而近、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，似乎让听者感受到纤夫们渐渐走近又渐渐远去的身影。

6. 音色

音色是指不同人声、不同乐器及不同的音响组合，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，一个旋律，用长笛演奏，觉得明亮；用双簧管演奏，感觉甜美；用低音大提琴演奏，感觉沉重；用二胡演奏，则有几分悲凉。

音乐心理学认为，音色之所以有表情功能，是因为它可以激发听众的联想。例如，号角的音色令人想到战争和狩猎，弦乐音色有柔美温馨的意味，童声音色如天使般纯洁，大管的低音好似龙钟的老人……音乐家常常根据需要对乐曲“着色”，体现音乐的意境。各民族不同的乐器及歌唱者的音色，也使得音色成为民族文化色彩的某种标志。

7. 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。各种人声和各种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，是相对于人声或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还高。

各音区的特性音色在音乐表现中有着重要的作用。一般来说，高音区的音色一般具有清脆、嘹亮、尖锐的特性；而低音区的音色则往往给人以浑厚、笨重之感；中音区的音色饱满、响亮，是整个乐器或人声最优美的区域。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。

8. 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进行，那么和声就构成了音乐的纵向方面。和声可以用作曲调的背景衬托，能为曲调做伴奏，还能使曲调变得浓厚。和声本身还能在表现音乐内容和情绪上起到色彩性作用，比如和谐的和声表现平和、不和谐的和声表现紧张等，具有较强的描绘性。

9. 调式

调式是按照一定关系结合在一起的许多音（一般不超过7个），以一个稳定的音（主音）为中心，而构成一个音的体系。不同的调式有不同的调式色彩和风格。常用的如：大小调体系中，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，是由宫（do）、商（re）、角（mi）、徵（sol）、羽（la）5个音组成，并在此基础上，加入清角（fa）、变宫（si）、变徵（#fa）、闰（si），构成六声、七声调式。

10. 曲式

曲式是音乐的结构形式。就像一篇文章是由字词、句子、段落组成一样，音乐是由音乐中最小的单位“动机”（或称“乐汇”）、两个以上乐汇组成的“乐节”“乐句”和“乐段”组成的。乐曲由两个乐段组成的曲式称为“单二部曲式”，由三个乐段组成的曲式称为“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。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。

音乐家根据作品篇幅的大小、音乐发展的需要等方面来选择适宜作品的结构。

11. 体裁

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》、肖邦的钢琴《谐谑曲》、比才的《卡门序曲》、海顿的104部交响曲等，浩瀚的艺术海洋有太多的艺术形式，不胜枚举。

12. 题材

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《尤丽迪茜》等。

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造音乐作品。各种音乐语言的要素在创作者的精心组织下，以不同的形态出现在音乐中，为我们带来了浩如烟海却又各不相同的音乐作品。

二、音乐的情绪

许多音乐往往让人听后久久难以忘怀，那是因为它具有优美的旋律、美妙的音色和独特的节奏。节奏明快、旋律跳动的音乐让人兴奋，为之雀跃；节奏缓慢、音调优雅的音乐让人安宁；旋律优美、清新的音乐则使人产生恬静的情绪。

音与音之间连接或重叠，就产生了乐曲的高低、疏密、强弱、浓淡、明暗、刚柔、起伏、断连等，它与人的脉搏律动和感情起伏等有一定的关联，会对人的心理产生不能用言语所形容的影响。



经典作品欣赏

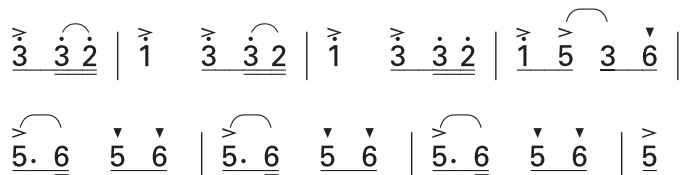
春节序曲

《春节序曲》是《春节组曲》中的第一乐章，经常被抽出单独演奏。它是我国著名作曲家、音乐理论家李焕之基于延安时期的生活体验，在20世纪50年代创作的一部作品，展现的是当年革命根据地的人们在春节时热烈欢庆的场面。

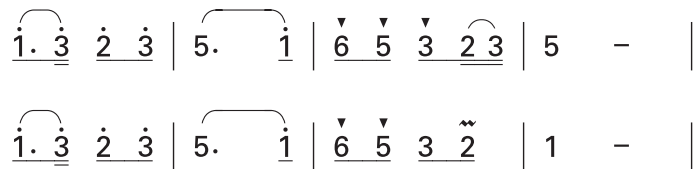
作品赏析

《春节序曲》是采用我国民间的秧歌音调、节奏与陕北民歌为素材创作的管弦乐曲。作者以中国传统节日“春节”为题，展现了一幅革命根据地人民在春节时热烈欢腾的场面及团结友爱、互庆互贺的动人图景。

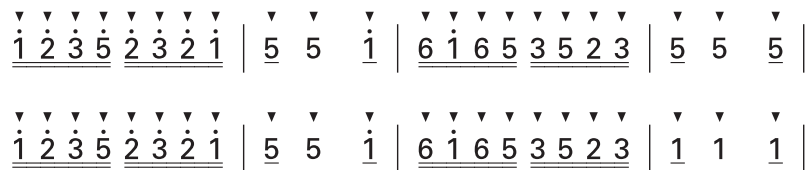
《春节序曲》采用快板的有再现的复三部曲式。



接着，在弦乐拨奏衬托下，木管乐器奏出愉快、欢畅的第二个主题音调，它令人想到一对化装的青年男女扭着陕北大秧歌出场了。



接下来，第二个主题进行了加花变奏，恰似不断变化着的秧歌舞姿。



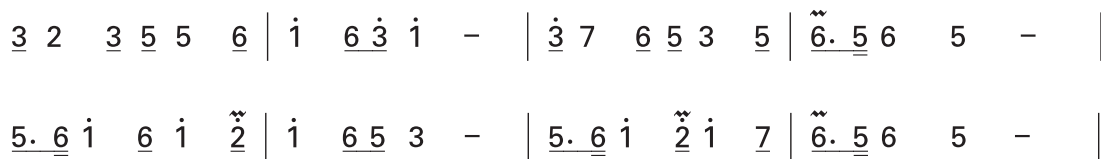
然后，第一主题与第二主题融合在一起，以欢腾的气氛结束了第一部分。

第二部分是一个中板的抒情中间段落，主题旋律采用亲切悠扬的陕北领唱秧歌调《二月里来打过春》，由双簧管、大提琴、小提琴分别主奏一次，给人以深刻印象，描绘了陕北人民在中国共产党领导下节日里的愉快、甜美心情。



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

中板、优美如歌



尾声是第一部分的简单再现，并加入了民族打击乐器，将音乐逐步推向高潮，然后在一延长的颤音中戛然而止，让欢乐热烈的情绪萦绕在每个人心中，音已停而乐未尽。

《春节序曲》的旋律曲调雅俗共赏，加之其表现的主题是非常具有群众基础的盛大节日，因而从它诞生之后，逐渐演变成了附加在“春节”之上的小传统。尤其是电视春晚流行后，此曲也更加为人熟知了。

经典作品欣赏

难忘今宵

《难忘今宵》是由乔羽作词、王酩作曲、李谷一首唱的歌曲。《难忘今宵》在1986年获得中国音乐“晨钟奖”，并多次在中央电视台春节联欢晚会的舞台上演唱。

作品赏析

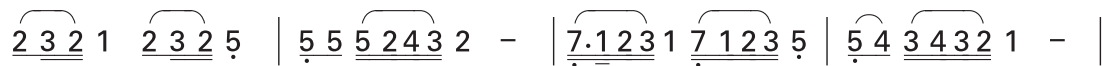
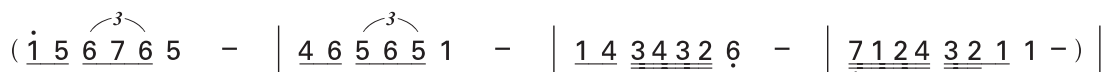
难忘今宵

女声独唱

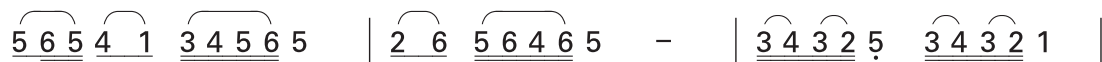
乔羽 词

王酩 曲

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



难 忘 今 宵, 难 忘 今 宵, 不 论 天 涯 与 海 角,
告 别 今 宵, 告 别 今 宵, 不 论 新 友 与 故 交,



神 州 万 里 同 怀 抱, 共 祝 愿, 祖 国 好,
明 年 春 来 再 相 邀, 青 山 在, 人 未 老,



$\underline{\underline{5}} \quad \underline{\underline{4}} \quad \underline{\underline{3 \ 4 \ 3 \ 2}} \quad \underline{\underline{1}} \quad - \quad | \quad \underline{\underline{6 \ 5 \ 4 \ 1}} \quad \underline{\underline{4 \ 6 \ 5}} \quad \underline{\underline{5}} \quad - \quad | \quad \underline{\underline{6 \ 5 \ 4 \ 1}} \quad \underline{\underline{4 \ 6 \ 5}} \quad \underline{\underline{5}} \quad - \quad |$
 祖 国 好。 共 祝 愿， 祖 国 好，
 人 未 老。 青 山 在， 人 未 老，

$\underline{\underline{3 \ 2 \ 1 \ 5}} \quad \underline{\underline{1 \ 3 \ 2}} \quad \underline{\underline{2}} \quad - \quad | \quad \underline{\underline{3 \ 2 \ 1 \ 5}} \quad \underline{\underline{1 \ 3 \ 5}} \quad \underline{\underline{5}} \quad - \quad :|| \quad \underline{\underline{3 \ 2 \ 1 \ 5}} \quad \underline{\underline{1 \ 3 \ 1}} \quad \underline{\underline{1}} \quad - \quad ||$
 共 祝 愿， 祖 国 好。 结 束 句
 青 山 在， 人 未 老。 人 未 老。

《难忘今宵》的确是一首饱含情感的歌曲，既道出了盛筵将散，深情告别时的真挚祝福，又表达了对来年再相会的无限期盼和良好祝愿，同时配上李谷一叹声轻柔的唱法，使得歌曲朗朗上口、回味无穷。1998年《难忘今宵》重新编曲，编曲后，变得更加优美、抒情。