

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

|音|乐|鉴|赏|

齐 易 马明杰 编著

河北美术出版社

策 划：曹宝泉
责任编辑：王国强 杜恩龙 李菁华
特约编辑：王淑芳
技术编辑：毛秋实
设计制作：翰墨文化

图书在版编目（C I P）数据

音乐鉴赏 / 齐易，马明杰编著. —石家庄：河北美术出版社，2009. 4

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本
ISBN 978-7-5310-3040-9

I. 音… II. ①齐…②马… III. 音乐欣赏—高等学校—教材 IV. J605

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第029989号

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

音乐鉴赏

齐 易 马明杰 编著

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-87041333
设计制版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：河北新华印刷二厂
开 本：787mm × 1092mm 1/16
印 张：10.5
印 数：1 ~ 2120
版次印次：2009年4月第1版，2009年4月第1次印刷

定价：20.00元

前言

教育是科教兴国战略的基础，它关系到民族的复兴和国家的未来。在当代社会，伴随着信息技术的兴起和全球经济一体化进程，科技成果转化为生产力的周期不断缩短，产业结构调整的步伐不断加快，经济的竞争日趋激烈。经济的竞争归根结底是人才的竞争，是人的知识和智力的竞争。为适应这种形势、参与国际经济的循环和竞争，就要造就一代高素质的新人，培养出不仅有远大理想、高尚情操、强健体魄、坚定意志、积极乐观的人生态度，而且具备各行各业所需的技术和知识，有着开拓精神、解决实际问题能力及创新意识的人。

为此，教育不能单方面抓智育，而是要使属于智力的知识、科学、技术与属于人文的思想、信念、道德、审美、艺术渗透融合，构成人的素质的全面综合与发展。可以说，素质教育是教育的基本目标，人的素质的全面提高和发展是21世纪中国科教兴国的根本追求和指向。基于以上原因，党和国家一再反复强调要重视和加强素质教育。

为全面贯彻教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等学校公共艺术课程建设，促进普通高等学校艺术教育工作的健康开展，根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的要求，教育部印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，作为普通高等学校非艺术类专业设置公共艺术课程、制订课程教学大纲的依据，2006年秋季开始在全国普通高等学校中实施。

《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》强调艺术教育公共课程的重要地位和作用：“公共艺术课程是培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美修养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程是高等学校艺术教育工作的中心环节。”

公共艺术教育作为大学生素质教育的重要组成部分、作为落实素质教育的重要形式，是由艺术教育的特点决定的。

艺术教育是以艺术（如音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视、文学、环境艺术、数字艺术等等）为媒介，由教师和学生共同参与的教育活动，这一活动

和艺术创造意象的心灵活动有关。艺术意象作为情感的形式、符号的存在，具有审美的超越性，决定着艺术教育具有审美功能。同时，艺术意象还包含、融合了非审美的情欲观念，如欲望、需要、焦虑、苦闷、情爱、科学、伦理、政治、宗教等等内容，又决定着艺术教育还具有带功利性的非审美功能。艺术教育的非审美功能和审美功能不可分割地融合在一起，非审美功能使审美功能具备了生命活力，审美功能（通过艺术意象）则成为传达、表现和实现非审美功能的媒介形式。

素质教育包括德、智、体、美、劳等多方面的内容，它们都有自己的独特功能，各司其职，不可取代，它们都可以通过艺术意象的形式进入艺术作品，这就使艺术教育涉及人的素质诸多方面，为提高人的全面素质提供生动的教育手段和教育内容。因此，艺术教育不但给人审美享受，而且还给人以知识、理想、教喻、身心健康、行动力量，激发个体对真善美的追求。由于其融合于审美之中而带有情感性、形象性，富有感染力、吸引力、渗透力，更易于受教者接受。

艺术教育属于人文学科的范畴，以人的情感、心态、理想、信仰、文化、价值等作为研究对象，不同于回答“是什么”的科学学科，它回答的是“应当是什么”的价值问题。因此，艺术教育不仅是目前片面强调功利性的智力教育的补充，而且它能通过学生人文素质的提升，使个体素质得到陶冶和塑造，使个体素质走向全面、和谐、自由的发展，并落实在群体素质方面，使社会和谐、有序、自由地发展，从而促进社会文明的建设。

这套丛书根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的指导而编写，作为普通高等学校非艺术类专业艺术教育公共课教材，涉及到艺术的基础理论和艺术的主要门类，它将使学生在课程的学习实践中，通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养；使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化；发展学生的形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进学生的德、智、体、美、劳全面和谐发展，从而契合科教兴国战略的目标要求。

刘敬民

2008年4月3日

目 录

序 篇 音乐鉴赏知识介绍·····	1
一、音乐艺术的特点 ·····	1
二、音乐的表现手段 ·····	2
三、曲式知识简介 ·····	4
四、如何培养与提高音乐欣赏水平 ·····	5
第一讲 歌为民心声——中国民歌与古代歌曲鉴赏·····	9
概 述 ·····	9
音乐鉴赏 ·····	10
一、号子 ·····	10
二、山歌 ·····	11
三、小调 ·····	14
四、少数民族的民歌 ·····	16
五、古代歌曲·····	17
第二讲 说唱天下事——曲艺音乐鉴赏·····	19
概 述 ·····	19
音乐鉴赏 ·····	20
一、鼓词类代表性曲种——京韵大鼓、西河大鼓 ·····	20
二、弹词类代表性曲种——苏州弹词 ·····	22
三、牌子曲类代表性曲种——单弦 ·····	23
四、琴书类代表性曲种——北京琴书 ·····	24
第三讲 戏曲大舞台——戏曲音乐鉴赏·····	25
概 述 ·····	25
音乐鉴赏 ·····	26
一、昆腔代表性剧种——昆剧 ·····	26
二、高腔代表性剧种——川剧高腔 ·····	27

三、梆子腔代表性剧种——秦腔、河北梆子、豫剧·····	28
四、皮黄腔代表性剧种——京剧·····	30
五、近现代新兴剧种——越剧、评剧·····	33
第四讲 五洲乐不同——世界民族音乐鉴赏·····	35
概 述·····	35
音乐鉴赏·····	36
一、亚洲音乐·····	36
二、非洲音乐·····	39
三、美洲音乐·····	40
四、欧洲音乐·····	41
第五讲 声各有异彩——人声的分类与组合·····	43
概 述·····	43
音乐鉴赏·····	44
一、人声的分类·····	44
二、人声的组合·····	52
第六讲 歌曲万花筒（一）——常见中小型体裁歌曲鉴赏·····	55
概 述·····	55
音乐鉴赏·····	55
一、颂歌·····	55
二、抒情歌曲·····	56
三、叙事歌曲·····	58
四、诙谐歌曲·····	60
五、讽刺歌曲·····	61
六、舞蹈歌曲·····	62
第七讲 歌曲万花筒（二）——常见中小型体裁歌曲鉴赏·····	65
音乐鉴赏·····	65
七、进行曲·····	65
八、摇篮曲·····	67
九、艺术歌曲·····	68
十、群众歌曲·····	69
十一、通俗歌曲·····	70
十二、流行歌曲·····	71
十三、表演唱·····	71
第八讲 众口唱宏篇——清唱剧、大合唱、组歌作品鉴赏·····	73
概 述·····	73

音乐鉴赏	73
一、清唱剧作品鉴赏	73
二、大合唱作品鉴赏	77
三、组歌作品鉴赏	79
第九讲 国乐绽芳姿——中国民族乐器介绍与乐曲鉴赏	81
概 述	81
音乐鉴赏	82
一、吹管乐器	82
二、拉弦乐器	84
三、弹弦乐器	86
第十讲 丝竹鼓钹喧	
——中国传统合奏形式介绍与合奏曲鉴赏	89
概 述	89
音乐鉴赏	89
一、苏南十番锣鼓和苏南十番鼓	89
二、潮州锣鼓	90
三、陕西鼓乐	91
四、冀中音乐会	91
五、潮州弦诗乐	93
六、广东音乐（广东小曲）	93
七、江南丝竹乐	95
八、北方弦索乐	95
第十一讲 缪斯拨琴弦	
——西方管弦乐队乐器介绍与乐曲鉴赏	97
概 述	97
音乐鉴赏	98
一、弦乐器	98
二、木管乐器	100
三、铜管乐器	102
四、打击乐器	102
第十二讲 器乐百花园（一）	
——常见器乐体裁介绍与乐曲鉴赏	107
音乐鉴赏	107
一、摇篮曲	107
二、进行曲	108

三、舞曲	108
四、谐谑曲	109
五、小夜曲	110
六、赋格曲	111
七、回旋曲	111
八、变奏曲	112
第十三讲 器乐百花园（二）	
——常见器乐体裁介绍与乐曲鉴赏	113
音乐鉴赏	113
九、叙事曲	113
十、奏鸣曲	116
十一、室内乐	117
十二、序曲	119
十三、组曲	120
十四、交响音画	121
第十四讲 协奏生妙韵——协奏曲鉴赏	123
概 述	123
音乐鉴赏	123
一、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	123
二、钢琴协奏曲《黄河》	127
第十五讲 交响展华章——交响诗、交响曲鉴赏	131
概 述	131
音乐鉴赏	132
一、交响诗《嘎达梅林》	132
二、《第五交响曲》	133
第十六讲 剧作鸣天籁——歌剧、舞剧音乐鉴赏	137
概 述	137
音乐鉴赏	138
一、歌剧音乐鉴赏	138
二、舞剧音乐鉴赏	144
第十七讲 影视传佳音——影视音乐鉴赏	149
概 述	149
音乐鉴赏	150
一、电影音乐鉴赏	150
二、电视音乐鉴赏	156

序 篇

音乐鉴赏知识介绍

一、音乐艺术的特点

（一）什么是音乐艺术？

音乐艺术是用有组织的音构成的音乐形象来表达人们的思想感情与社会现实生活的一种艺术形式。

音乐作品反映的内容是很广泛的。有表现社会现象和有重大社会意义事件的，有反映风俗习惯的，有描绘自然景色的，也有抒发人们的各种情感和生活感受的。

音乐反映社会生活，不是对社会生活的直接描绘，而是音乐家把自己从现实生活中得到的个人的丰富体验予以情感的概括，然后用有组织的音乐形式表现出来，它往往是通过表达情感来描绘引起这种情感的现实生活。

（二）音乐艺术的特点

1. 音乐是声音的艺术

任何一种艺术形式都有自己表情达意、塑造艺术意象的表现手段，比如舞蹈是通过身体动作、面部表情，绘画是通过线条、色彩、构图，文学是通过字、词、句、篇来塑造艺术意象。通常人们正是以表现手段的不同，来区分艺术的不同种类。

音乐是以声音为其表现手段的一种艺术形式，音乐意象的塑造，是以有组织的音为材料来完成的。因此，如同文学是语言的艺术一样，音乐是声音的艺术。这是音乐艺术的基本特征之一。

2. 音乐是听觉的艺术

音乐既然是声音的艺术，那么，它只能诉诸于人们的听觉，所以，音乐又是一种听觉的艺术。

3. 音乐是情感的艺术

在所有的艺术形式中，音乐是最擅长于抒发情感、最能拨动人的心弦的艺术形式，它借助声音这个媒介来真实地传达、表现和感受审美情感。

音乐为什么能够用有组织的声音来表达人的情感呢？一种理论认为，音乐的表情性来自于音乐对人的有表情性因素的语言的模仿；还有人认为，音乐的声音形态与人类情感之间存在着