

“十四五”职业教育国家规划教材

新标准教材

大学美育

主编 陈锋 赖兴才

全
彩
版

北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

第四节 优雅的音乐艺术

音乐是最能激发人的情感的一种艺术，也是人们普遍喜爱的艺术。著名音乐家冼星海说：“音乐是人生最大的欢乐，音乐是生活中的一股清泉，音乐是陶冶性情的熔炉。”音乐能带给人审美的愉悦，能陶冶人的性情，能促进人的想象力和创造力。

一、音乐艺术的特征

任何一种艺术都有它自身的一些基本特征，音乐作为一种艺术形式，亦是如此。音乐在遵循艺术发展的普遍法则的同时，也遵循自身的发展规律。

（一）音乐是声音的艺术

音乐是人们创造的一种声音艺术，声音是构成音乐的物质材料。自然界本来就存在各种各样的声音，春暖花开百鸟和鸣，林间幽静泉水叮咚（图4-47），秋叶微凉聆听蛐蛐声，还有那稻花香里的一片蛙声……这些声音给人们的生活增添了诗情画意，也诱发了人们的灵感，为音乐创作活动奠定了基础。

图4-47 林间清泉

音乐与自然界的聲音不同。自然界的聲音是自然而然發生的，沒有施加任何外力的影響，沒有進行任何的修飾，原始本真、清雅平淡，充滿自然意趣。而音樂是一種有組織、有規律的和諧的樂音，通過流動的音响、旋律、節奏、和聲等表現要素去抒发感情、表現感情、寄托感情。音樂里的聲音是經過長期實踐、反復選擇而留存下來的，是人們能進行有效控制的一些特殊聲音。

（二）音樂是時間的藝術

與美術作品或雕塑藝術可以在時間流逝的過程中保持不變不同，音樂藝術是在時間中進行的。一方面，音樂通過各個組成部分的陸續呈現而發展着，直到最後一個部分呈現完畢才能給聽眾帶來完整的作品形象；只听音樂作品中的個別片段，是不可能獲得完整的音樂意象的。另一方面，音樂的樂音是由樂器或人的聲帶振動產生的，當樂器或人的聲帶的振動停止時，樂音也就消失了。儘管科技的發展為音樂信息的存儲和聲音的還原提供了條件，但並未從本質上改變音樂的時間性。

（三）音樂是聽覺的藝術

音樂是聲音的藝術，它訴諸人們的聽覺，聽就成了欣賞音樂最基本的技巧。音樂是對聲音的聽與理解，沒有理解也就沒有音樂，人們對音樂的感受、認識、理解都是從聽開始的。心理學的定向反射和探究反射原理認為，在一定距離內的各種外在刺激中，聲音最能引起人們的注意，能夠迫使人們的聽覺器官去接收聲音，這決定了聽覺藝術較之視覺藝術更能直接地作用于人們的情感，震撼人們的心灵。

（四）音樂是情感的藝術

音樂的創作、表演和欣賞都需要人們的情感及思維活動作為基礎，音樂首先激發交流的是人們的情感。好的音樂能使人心潮澎湃、精神振奮，懂音樂的人會隨著音樂激動、悲憤、興奮。音樂作品中的這種情感表達不是單純的聽覺感受，而是整體的感受。人們在創作和欣賞音樂的時候，是通過整個身心去感受和體驗的。在進行藝術構思和藝術表現的時候，音樂家會把自己多方面的感受凝聚為聽覺意象，用具體的音响表現出來。音樂可以直接反映人們內心感情的起伏及複雜的情緒，不受人種、民族、國家、地域等限制，不同民族、國家、地域、階層的人民都能通過音樂直接感受這種真摯樸素的感情。

二、音樂的基本要素

音樂的基本要素有四個，即旋律、節奏、和聲、音色。

（一）旋律

旋律是由許多高低不同、長短不同、強弱不同的音組成的音的線條，是由若干樂音經

过艺术构思而形成的有组织、有节奏的序列。旋律是音乐的灵魂，是塑造音乐形象的重要手段。旋律是由各种音程的连续构成的，可分为级进和跳进，旋律线的起伏有着重要的表情意义。一般来说，采取小音程上下起伏的旋律线通常表现微波荡漾一般的形象；水平式的旋律线通常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表现活跃奔放或热烈、激动的情绪；连续上行的旋律线有紧张度增长、情绪高涨和兴奋的意味；连续下行的旋律线常用于表现情绪的低落和紧张度的下降。旋律线的起伏不仅可以表现情绪的涨落，还体现了艺术上一张一弛、缓急相济的美学原则。

（二）节奏

节奏是自然、社会和人的活动中一种与韵律结伴而行的有规律的突变，是指长短不同、强弱不同的各种音符的组合方式，有的紧凑，有的舒展，有的悠扬，有的短促，有的徐缓……节奏是抒情作品的重要表现手段，可以赋予音乐鲜明的性格特征，使音乐形象更加生动。

不同的节奏在情感表现方面作用各异。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；舒展的节奏会使音乐的旋律线因素变得明显起来，适合表现辽阔、平和、优美的情绪和意境；悠扬的节奏能够表现舒畅、豪放、兴奋的心情；徐缓、均匀的节奏能够表现平和、安详、向往的情怀。

（三）和声

和声是两个以上的乐音按照一定的规律结合时产生的音的共鸣，是多个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。和声可以为曲调的背景做衬托，为曲调做伴奏，使曲调变得浓厚起来；还能在表现音乐内容和情绪上起到色彩性作用，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。在器乐作品中，合奏曲、协奏曲、交响曲等都广泛地使用和声，从而使音响更加浑厚、丰满。

（四）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声音色彩。不同的音色会产生不同的艺术效果。例如，女高音嘹亮柔美；男高音挺拔高亢；女中音比较暗一些，浑厚而温暖；男中、男低音则庄重厚实，给人一种坚定的感觉。乐器的音色就更加丰富了，小提琴（图4-48）音色纤柔灵巧，大提琴音色深沉醇厚，双簧管音色优雅恬美，琵琶（图4-49）的音色清澈明亮……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。

微课
琵琶演奏欣赏

图 4-48 小提琴

图 4-49 琵琶

音乐心理学认为,音色之所以有表情功能,在于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,大管的低音好似老态龙钟的老人……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。

三、音乐欣赏的阶段

音乐欣赏的过程就是体验审美的过程,美国作曲家艾伦·科普兰(Aaron Copland)在《怎样欣赏音乐》中将聆听音乐的过程分为三个阶段,即美感阶段、表达阶段和纯音乐阶段。

(一) 美感阶段

在美感阶段,听众沉迷于音响之中,纯粹为了音响的趣味和美感而听,在这个层次上听音乐,不需要任何方式的思考。这个时候,音乐单凭强烈的感染力就足以将听众带到一种无意识的意境中。每个人都或多或少地用这种方式聆听音乐,无论多么资深的乐迷都会这样,特别是当他们在音乐中寻求慰藉和逃避之时。美感阶段对认识不同作曲家的独特创作风格有着重要的作用。

(二) 表达阶段

在表达阶段,听众应寻求音符背后的意义。所有的音乐都有表达能力,有的强一些,有的弱一些,所有音符后面都具有某种意义,而这种意义也是作品的内容构成。这种意义

不是指音乐描述的某个具体事物或事件，如风暴或战争，而是听众对音乐所传达内容独特的个人认识。这一阶段容易以直觉理解，难以用言语表达。伟大音乐作品的意义可能随时代不同而不断变化。

（三）纯音乐阶段

在纯音乐阶段，为理解音乐作品，听众应对音乐元素进行独特的处理，即如何运用与整合音乐元素而聆听。聆听者要想从作曲家的创作过程、音乐要素、音乐曲式、音乐体裁等专业角度去欣赏和理解音乐，需要完全有意识地融入音乐本身。虽然这一阶段有些像学术训练，但聆听者对音乐的原理理解得越多，就能越好地欣赏音乐。

四、音乐欣赏的要点

德国诗人海涅（Heine）说：“语言停止的地方，才是音乐的开始。”想要从音乐欣赏中获得充分的审美体验，就应把握以下要点。

（一）了解作品的时代背景

一部好的音乐作品会表现出作曲家对现实生活的感受。因此，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及时代特点。例如，贝多芬的第三交响曲《英雄》极具英雄气概，作品中渗透着一股反抗精神，这是因为它创作于法国资产阶级大革命时期，人民希望通过斗争能推翻反动专制的暴君统治。冼星海的《黄河大合唱》创作于日本帝国主义侵略中国，人民正处于水深火热的环境下，目的是号召民众反抗日本侵略，极具时代精神。

（二）了解音乐的民族性

民族音乐是值得继承和永远欣赏的，内容丰富而韵味无穷，只有民族的，才是世界的。一切好的音乐作品都根植于民族、民间音乐，都有各自的民族特征。例如，我国从西周至春秋战国时期，民间流行吹笙、吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴等器乐演奏形式，涌现出了师涓、师旷等琴家和多首著名琴曲；还有秦汉时的鼓吹乐，魏晋的清商乐，隋唐时的琵琶音乐，宋代的细乐、清乐，元明时的十番锣鼓、弦索等，演奏形式丰富多样。近代的各种音乐体裁和演奏形式，都是传统形式的继承和发展。

（三）了解音乐的曲式、体裁和题材

在欣赏一部音乐作品时，应了解曲式、体裁和题材方面的知识。曲式是指音乐材料排列的样式，是音乐的结构布局，有一段体、两段体、三段体、回旋式、奏鸣式等形式。体裁是指音乐作品的种类，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。题材是音乐作品表

现的内容，主要表现在歌曲和歌剧方面，可以是歌颂祖国的，可以是赞美生活的，可以是歌颂爱情的，也可以是赞美家乡的。

（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，即音乐语言。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只有通过各种音乐要素才能表现出来。