

音乐鉴赏

与实践

YINYUE
JIANSHANG
YU SHIJIAN

♫ 主编◎逢锦山 姚征

湖南大学出版社
·长沙·

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐鉴赏与实践 / 逢锦山, 姚征主编. -- 长沙:
湖南大学出版社, 2025. 7. — ISBN 978-7-5667-4440-1
I . J605
中国国家版本馆 CIP 数据核字第2025L1Y566号

音乐鉴赏与实践

YINYUE JIANSHANG YU SHIJIAN

主 编: 逢锦山 姚 征

责任编辑: 梁芝英

印 装: 廊坊市颖新包装装潢有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16 印 张: 12.5 字 数: 358千字

版 次: 2025年7月第1版 印 次: 2025年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5667-4440-1

定 价: 49.80元

出 版 人: 李文邦

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559 (营销部) 88821174 (编辑部) 88821006 (出版部)

传 真: 0731-88822264 (总编室)

网 址: <http://press.hnu.edu.cn>

版权所有, 盗版必究
图书凡有印装差错, 请与营销部联系

PREFACE

党和国家高度重视美育工作的战略定位。习近平总书记强调：新时代美育建设应贯彻立德树人根本任务，以时代精神为根基，遵循审美教育规律，传承中华美育精髓，促进青少年身心协调发展。国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》明确提出，需着力塑造青年学生正确的审美价值取向，培育高尚的道德情操，增强民族文化认同，激发创新思维潜能，拓展国际文化视野，全面培养社会主义现代化建设所需的新型人才。

一、编写理念

在全球化竞争语境下，知识经济时代对国民文化素养与创新能力的诉求已上升为国家战略。党的二十大报告强调，中国式现代化必须实现物质文明与精神文明的协同发展。艺术教育的创新发展，既是增强国家文化软实力的重要举措，更是高等院校践行素质教育的关键路径。教育部通过颁布《学校艺术教育工作规程》及《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，从制度层面构建公共艺术教育体系，确保美育工作的规范化实施。

作为人类精神文明的重要载体，音乐艺术在人格塑造与文化遗产方面具有独特价值。其地域性特征映射不同文化生态，历时性发展反映社会变迁轨迹，对人类社会产生深远的意识形态影响。

二、编写框架

本书编纂遵循民族音乐本位与世界艺术多元性相结合的原则，构建初识音乐、游历音乐、人文音乐三大核心模块，涵盖十个主题单元。通过构建“知识目标-能力目标-课程思政”三维教学体系，着力培养学习者的审美感知力、文化理解力与创新思维能力，实现音乐认知能力与人文素养的协同发展。

三、编写特点

本书在内容设计层面突出以下特点：其一，强化价值引领功能，将职业素养培育与审美教育有机融合；其二，采用分层递进式知识架构，兼顾理论深度与实践导向；其三，注重跨文化比较视野，建立本土音乐传统与国际艺术潮流的对话机制。通过系统化音乐鉴赏训练，有效提升学生的艺术感知敏锐度，促进其健全人格发展，培育符合社会主义核心价值观的审美判断能力。

本书适用于全国各高校非艺术专业学生的公共艺术课程，也可为艺术爱好者提供参考。内容设置、体例编排、作曲和作品选择、文字表达等方面，尽量切合高校学生的艺术审美修养，内容力求广度和深度的统一。考虑到教学对象的兴趣爱好、接受程度与学时设置，在编写上做到普及与提高并重，既传播中国传统文化、高雅情趣，又展现世界经典、提高品位。

本书由多位从事多年音乐教育教学的一线专业教师合作编写而成，是他们在教学中所积累的实践经验的总结。本书由逢锦山、姚征担任主编，王妍、梁静、徐洁、李淑娟、樊子菡、董亚芳、吴晓担任副主编，向丹、韩爽爽、徐银、许杰、孙纪昕、王晓丹、张雯慧、袁婷婷、张婧文、冯立成、高世超参与编写。

本书在编写过程中参考和借鉴了部分优秀音乐鉴赏书籍，在此对相关作者表示感谢。限于编撰周期与研究深度，书中难免存在疏漏之处，敬请广大师生提出宝贵意见。

CONTENTS

第一编 初识音乐

主题一 掌握音乐的素养	3
◆ 第一节 感知音乐元素	4
◆ 第二节 辨识风格特征	14
主题二 把握音乐的脉搏	17
◆ 第一节 音乐鉴赏概述	18
◆ 第二节 音乐鉴赏的步骤	19

第二编 游历音乐

主题三 精彩纷呈的民族音乐	23
◆ 第一节 悠远的古代音乐	24
◆ 第二节 荟萃的民族乐器	29
◆ 第三节 斑斓的地方民歌	33
◆ 第四节 粉墨的戏曲音乐	37
主题四 多元嬗变的西方音乐	53
◆ 第一节 神圣的中世纪音乐	54
◆ 第二节 双重的文艺复兴音乐	56
◆ 第三节 严谨的巴洛克音乐	57
◆ 第四节 隽永的古典音乐	62
◆ 第五节 自由的浪漫主义音乐	67
◆ 第六节 解构的近现代时期音乐	76
◆ 第七节 作品赏析与实践	77

主题五 音画交织的电影音乐	103
◆ 第一节 电影音乐概述与制作	104
◆ 第二节 电影音乐欣赏	114
◆ 第三节 视野拓展与实践	119
主题六 音肢交汇的舞剧音乐	123
◆ 第一节 舞剧概述	124
◆ 第二节 中外舞剧欣赏	127
◆ 第三节 视野拓展与实践	142
主题七 歌舞交融的音乐剧	145
◆ 第一节 音乐剧概述	146
◆ 第二节 作品欣赏	147
◆ 第三节 视野拓展与实践	154

第三编 人文音乐

主题八 音乐与人生	161
主题九 音乐与自然	175
主题十 音乐与文化	183
参考文献	191

第一编

初识音乐

主题一

掌握音乐的素养

【知识目标】

1. 音乐元素认知：系统学习音乐的基本构成元素，包括音高、音强、音色等，理解其在音乐表现中的作用与相互关系，为深入学习音乐理论奠定基础。
2. 音乐理论体系构建：深入探究音程、音阶、调式等音乐理论核心概念，掌握其定义、分类及在音乐创作与分析中的应用，培养学生对音乐结构的敏锐感知能力。
3. 乐器分类与音色辨析：全面了解西洋乐器与民族乐器的分类体系，深入研究各类乐器的发声原理、音色特点及其在不同音乐风格中的表现力，提升学生对乐器音色的鉴别能力。
4. 记谱法精讲：详细讲解五线谱与简谱的记谱规则，包括音符、休止符、速度标记等基本符号的含义与用法，使学生能够准确阅读与书写乐谱，为音乐实践提供理论支撑。

【能力目标】

1. 音乐元素分析能力：通过实例分析，培养学生对音乐作品中基本元素的识别与分析能力，能够准确判断音高、音强、音色在音乐表现中的运用效果。
2. 乐器音色识别技能：组织乐器演奏演示活动，让学生亲身体验不同乐器的音色特点，训练学生在复杂音乐织体中辨别乐器音色的能力，提升学生音乐听辨的精准度。
3. 乐谱读写实践能力：安排乐谱读写练习，包括简单旋律的视唱与听写，引导学生将理论知识应用于实践，熟练掌握乐谱的读写技巧，为音乐创作与演奏提供必备技能。

【课程思政】

1. 文化自信培育：在民族乐器学习中，深入挖掘中华民族音乐文化的深厚底蕴，通过对经典民族音乐作品的赏析，激发学生对本土音乐文化的热爱与自豪感，增强文化自信。
2. 审美观念塑造：引导学生在音乐学习中树立正确的审美观，理解音乐作为一种高雅艺术形式对陶冶情操、提升人文素养的重要作用，培养学生的艺术修养与审美情趣。
3. 多元文化包容：通过对比中西方乐器及其音乐表现形式，培养学生的跨文化视野，理解不同文化背景下音乐的多样性和共通性，引导学生以包容的心态对待多元文化，促进文化交流与融合。

音乐伴随着人类生活中的各个场景，从歌唱活动到宗教仪式，人们几乎可以在任何地方听到音乐，街道、商场、电梯、运动场、公园……将音乐录制下来，是 20 世纪的一项革命性创举。现代科技的发达，得以使我们可以随时随地想听什么音乐就能听到什么音乐，无论你是在开车还是在跑步。而现场演奏则会带给人们更加震撼的视听感受。在表演中，他们通过演奏、歌唱的技巧，音响效果，将对音乐的感受，直观地展现给听众，深深地牵动着听众的情绪。

第一节 感知音乐元素

一、音的性质

(一) 音高

音高即音的高度，是指各种不同声音的高低。举例来说，当我们唱国歌《义勇军进行曲》的开始部分时，“起”的音则比“来”的音要低。

音的高低由振动频率，即速度决定。振动频率越高，音高越高。

两个不同音高所产生的音高距离，我们称它为音程。计算音程的单位称“度”。

八度音程在音乐里非常重要，它是我们所熟悉的音阶（以一定的标准，按照音高次序排列的一组音组）中，两个相同唱名之间的距离。例如： $\dot{1}$ （do）是高八度的 1（do）。

从基本音级（依据一种分类标准得出来的音，见本节“三、记谱法”）里的某一个音开始，到下一个相同唱名之间，有七个不同的音高（由钢琴的白键弹出），将这七个基本音级加以升高或降低，又有了五个音加入（钢琴上的黑键），组成了全部的十二个音（图 1-1）。

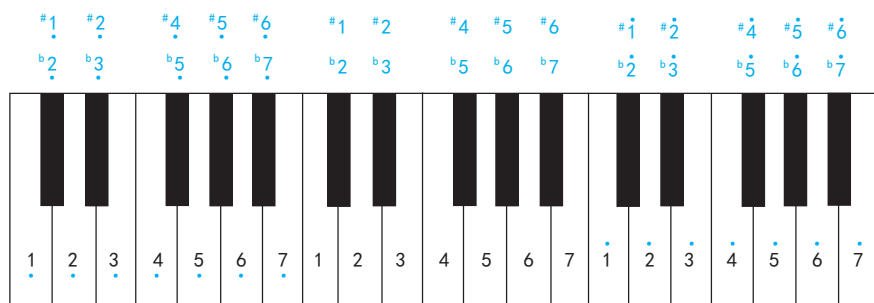

图 1-1 钢琴上的十二个音

虽然音乐大部分情况下都是由具有固定音高的乐音组成，但一些没有固定音高的噪音乐器在音乐的构成当中也至关重要。比如锣、镲、鼓、三角铁、木鱼等，它们通过大小不同的尺寸发出或高或低没有固定音高的音。

(二) 音强

音强是指声音的强弱。声音的强弱与物体振动幅度大小有关，振幅越大，力度越大。当演奏或演唱的时候声音发生强弱变化时，这种变化可能是逐渐有的，也可能是突然发生的。音量的增强能够营造紧张激动的气氛，音量的减弱则可以带来放松平静的感觉。

当某个音明显高于周围其他音的时候，那这个被加强了音，就叫**重音**。

传统记谱法，使用意大利语和它们的简写来标记，表 1-1 为常用的音乐力度术语。

表 1-1 常用的音乐力度术语

术语	简写	作用
Pianissimo	pp	极弱
Piano	p	弱
Mezzo piano	mp	中弱
Mezzo forte	mp	中强
Forte	f	强
Fortissimo	ff	极强

用来表示强弱逐渐变化的音乐力度术语见表 1-2。

表 1-2 表示强弱逐渐变化的音乐力度术语

术语	意义
Decrescendo (decresc) 或 Diminuendo (dim)	渐弱
Crescendo (cresc)	渐强

与音乐的其他要素一样，力度标记也并不是绝对的、统一的。每个音符的强弱是相对的，与不同的音乐表现和音乐要求有关。单个乐器发出的是最强的音也比整个乐园里最弱的音要弱，更不能和使用了扩音器的乐队去比较。

(三) 音色

音色是指音乐的色彩。音色的不同，取决于发音体的材质、振幅的大小、发声的方法。而仅仅通过文字去了解音高、音量、音色，没有实质性的听觉感受实践，不过是纸上谈兵罢了，要理解音乐，首要是听。

芭蕾舞界流传着俄罗斯有两只大鸟，一“白”一“红”，白的是《天鹅湖》，红的是《火鸟》（图 1-2）。以斯特拉文斯基（1882—1971）的现代芭蕾舞剧《火鸟》第二幕为例，作为最后一幕，斯特拉文斯基多次重复同一段旋律，通过不同的节奏、力度、音色，使同样的旋律演绎出不同的变化，从而产生强烈的对比。

图 1-2 马林斯基大剧院芭蕾舞作品《火鸟》

音乐开始部分非常轻柔，随着音乐的展开，力度逐渐加强，音乐表现力越发饱满、宏伟。紧接着，更多的乐器加入，旋律在高潮部分不断重复。突然，所有的乐器停止演奏，只有弦乐音量减弱，娓娓道来。最后，一个快速的渐强，旋律在轻快明亮中结束。在这一幕中，主角赢得了胜利并和心爱的姑娘订了婚。

赏析要点：

曲长：3 分 05 秒。

0：01，圆号缓慢的旋律出，弱（p），弦乐以颤音伴奏衬托。

0：28，小提琴，弱（p），旋律出现，高八度，长笛进。

- 0: 44, 渐强, 更多的乐器加入。
- 1: 04, 长笛、小提琴, 强 (f), 主旋律继续是高八度, 继续作渐强。
- 1: 18, 乐团全部乐器奏响, 旋律力度进入极强 (ff), 定音鼓出。
- 1: 35, 突然弱奏 (pp), 弦乐做快速渐强。
- 2: 04, 旋律忽然变得缓慢, 以铜管重音 (ff) 演奏, 音乐作渐慢。
- 2: 34, 铜管和弦, 从声音高亢的极强 (ff) 突然进入极弱 (pp), 转而渐强到极致, 结束。

二、乐器的分类

乐器是指除人声外所有可以产生乐音的器具, 通常分为西洋乐器和民族乐器。

(一) 西洋乐器

西洋乐器分为六大类, 分别是: 弦乐类 (例如小提琴和竖琴)、木管类 (例如长笛和萨克斯管)、铜管类 (例如小号 and 圆号)、打击乐类 (例如鼓、镲, 马林巴)、键盘类 (例如钢琴和管风琴)、电子乐器 (例如电子合成器)。管弦乐团座次分布如图 1-3 所示。

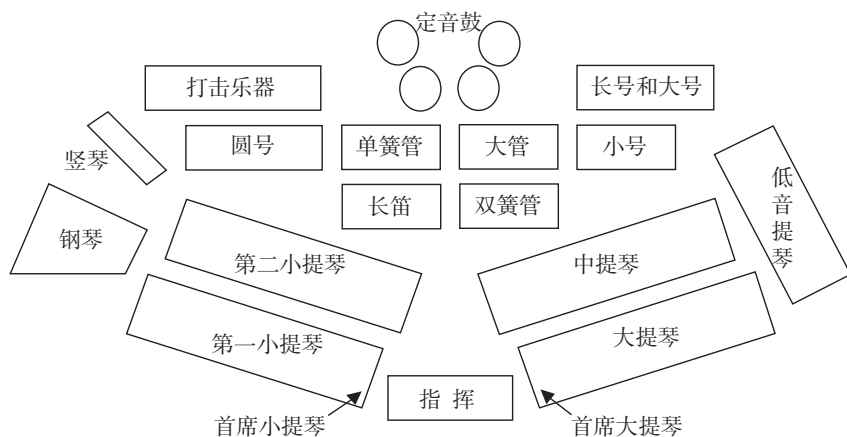

图 1-3 管弦乐团座次分布图

小提琴, 如图 1-4 (a) 所示, 大多数情况下为独奏乐器。交响乐团里, 小提琴的作用至关重要, 一般分为第一小提琴和第二小提琴。通常第一小提琴负责主旋律演奏。

图 1-4 小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴

中提琴，如图 1-4 (b) 所示，外形与小提琴相似，琴身稍长，约 20 英寸（1 英寸 $\approx$ 2.54 厘米），音色较小提琴低沉暗淡。

大提琴，弦类乐器，如图 1-4 (c) 所示。18 世纪的音乐家善于运用大提琴的中低音音域，后来的音乐家则开始尝试更多的高音音域。

低音大提琴，弦类乐器，如图 1-4 (d) 所示。音色极其深厚低沉，因其本身体积较大，不如其他弦乐器灵活，在乐团中通常以弓拉奏，或手指拨奏为主。

竖琴（图 1-5），大型拨弦乐器，世界上最古老的拨弦乐器之一。拥有 6 个八度的宽广音域，由 47 根不同长度的弦系在三角形的外框架上，七个踏板可改变音的高低。其形状犹如有弦之弓。

长笛（图 1-6），木管类乐器。管弦乐和室内乐中的高音旋律乐器。音域高而灵巧，可连续演奏较快节奏的音符，低音区饱满、高音区亮丽清脆。

双簧管（图 1-7），木管类乐器。表现力丰富，音色富有张力且带有鼻音。作为出色的独奏乐器，因其较难调音，所以在乐团演奏中通常担任基准调音乐器。

单簧管（图 1-8），又名黑管。有团中的“演说家”和木管乐器中的“戏剧女高音”之称。高音区清脆明亮，中音区音色纯净优美，低音区浑厚低沉，是木管类乐器中使用最广泛的乐器之一。

图 1-5 竖琴

图 1-6 长笛

图 1-7 双簧管

图 1-8 单簧管

小号（图 1-9），铜管类乐器。音色强且明亮有穿透力。

圆号（图 1-10），铜管类乐器。音色既有铜管的嘹亮浑厚又有木管的柔软圆润。

图 1-9 小号

图 1-10 圆号

长号（图 1-11），铜管类乐器。音色中和了小号的灿烂和圆号的柔美。

大号（图 1-12），铜管类乐器。为管弦乐团或管乐队的最低音区增色。

图 1-11 长号

图 1-12 大号

定音鼓（图 1-13），打击乐器，唯一有绝对音高的鼓类乐器。通常一位打击乐演奏员可以同时演奏 2~4 个不同音高的定音鼓。

图 1-13 定音鼓

木琴（图 1-14），打击乐器。音色似木头枯干的叩击声，音质干涩刺耳，具有非凡的穿透力。

钢琴（图 1-15），键盘乐器。88 个琴键包含了超过七个八度的音域。可作为独奏、伴奏、合奏（包括交响乐团中）乐器。

图 1-14 木琴

图 1-15 钢琴

管风琴（图 1-16），大型气鸣式键盘乐器。由数组键盘和脚踏板控制铜制或木制音管发声，管风琴声音深厚响亮，气势磅礴，其音色庄重优美，演奏家通过选择不同的音管组合来变换不同音色。

图 1-16 管风琴

（二）民族乐器

民族乐器分为四大类，分别是：**拉弦乐器**（二胡、板胡、马头琴等）、**弹拨乐器**（琵琶、扬琴、古琴等）、**吹管乐器**（笛子、唢呐、芦笙等）、**打击乐器**（编钟、排鼓、木鱼等）。民族管弦乐队位置分布如图 1-17 所示。

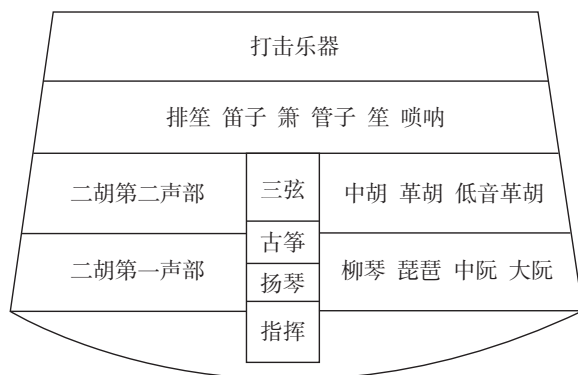

图 1-17 民族管弦乐队位置分布

二胡（图 1-18），拉弦乐器。音色接近于人声，听起来略带忧伤，善于表达深沉悲伤的情感，多为戏曲伴奏乐器。

马头琴（图 1-19），两弦乐器。琴身呈梯形，琴名缘于琴头雕刻成马头形状。蒙古族民间拉弦乐器。声音圆润，绵长悠远。

图 1-18 二胡

图 1-19 马头琴

琵琶（图 1-20），弹拨类乐器。竖抱演奏，左手按弦，右手五指拨奏，是可独奏、伴奏、重奏、合奏的重要民族乐器，其音色“拨若风雨”。

古琴（图 1-21），弹拨类乐器。初为 5 弦，周朝时定制为 7 弦。古琴音域宽广，音色厚重深沉，余音悠远绵长。被古代文人视为高雅的象征，大量诗文赋词中都有古琴的身影。

图 1-20 琵琶

图 1-21 古琴

笛子（图 1-22），吹管类乐器。中国民族乐器代表之一，材质多为竹制，也有木制、玉制、骨制。音色明亮圆润。

唢呐（图 1-23），中国民族吹管类乐器，也是中国广泛流传的民间乐器。唢呐发声高亢、嘹亮、音量大，多在民间秧歌会、鼓乐班或地方戏曲中伴奏，民族乐队中合奏等。

图 1-22 笛子

图 1-23 唢呐

编钟（图 1-24），中国古代大型打击乐器。青铜铸造而成，由大小不同的扁钟或圆钟依次按音调高低次序排列，悬挂在巨大的钟架上，用长形的棒或丁字木槌敲打铜钟发出声响，可以演奏出美妙的乐曲。

木鱼（图 1-25），打击类乐器。最初是道教讲经用的法器。发源于道教，后逐渐被佛教借鉴引用。音色可严肃庄重，亦可活泼轻快，可模仿马蹄声效果。

图 1-24 编钟

图 1-25 木鱼

这些乐器使得作曲家在探索音乐世界具有了无限的可能性。当然，音乐的质量仍然离不开作曲家的想象力和人类创造、组合、展现的能力。

三、记谱法

当作曲家的乐思被记录下来后，演奏者或演唱者可以根据乐曲要求，结合自己对乐曲的理解去演奏或演唱。记谱法是将音乐的音高、节奏通过特定的符号记录下来的方法。最常见的记谱法有两种：五线谱和简谱。

（一）五线谱

1. 五线谱的线与间

由五条线四个间组成的五条平行的横线并在上面标记音符的乐谱叫作五线谱。五条线由下自上依次为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线。五条线构成了四个间，由下自上分别是第一间、第二间、第三间、第四间，如图 1-26 所示。五线谱中，音符的位置越高，音高也就越高。

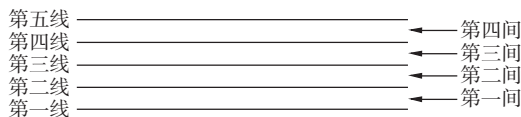

图 1-26 五线谱的线与间

如果音高于或低于五线谱内能表示的音高范围，我们可以上加线（间）或下加线（间），如图 1-27 所示。

2. 谱号

位于五线谱最左边，它就像管理员一样，管理着所有五线谱上所有的音符。常用谱号有两种（图 1-28），高音谱号（用来记录较高音域，例如钢琴右手弹奏的音）和低音谱号（用来记录相对较低音域，例如钢琴左手弹奏的音）。

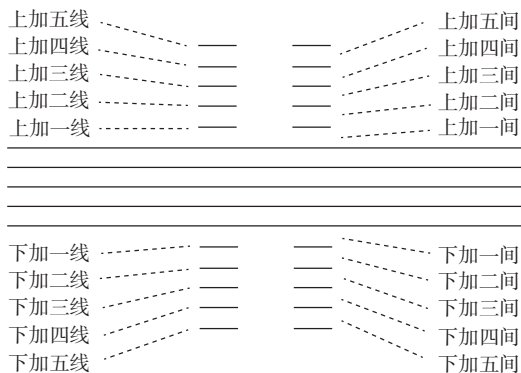

图 1-27 五线谱的上加线（间）与下加线（间）

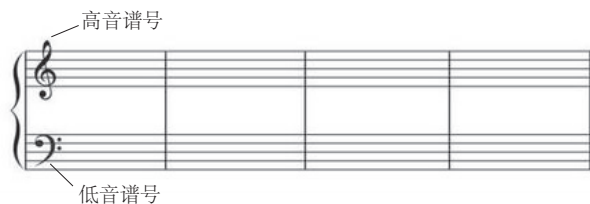
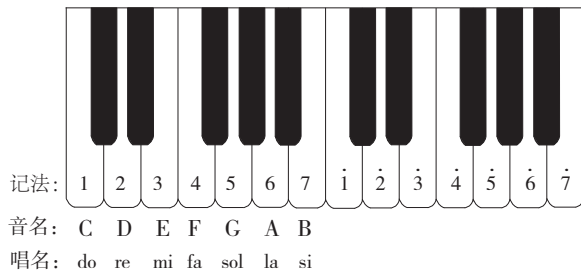

图 1-28 谱号

(二) 简谱

简谱记谱法（图 1-29）当中，记录音高低的是 do、re、mi、fa、sol、la、si 共七个，用数字来表示就是 1、2、3、4、5、6、7。在音乐体系中，以 do、re、mi、fa、sol、la、si 命名的音叫基本音级。

在七个基本音级上方加圆点，音高升高一个八度；在基本音级下方加圆点，音高降低一个八度，以此类推。

1. 音名是每一个键的固定名，是不会发生变化的；
2. 记法是为了方便书写和记录用阿拉伯数字 1~7 作为标记来记录音符；
3. 唱名是每一个音如何去唱；
4. 钢琴键盘上每 7 个白键为一组，每一组的音高不同，越向右音越高，向左越低，在记法上可以用上方加点或下方加点的方式来记录，以区别不同组的音名相同的键。

图 1-29 记法、音名、唱名

(三) 常用音符与休止符

1. 音符

音符是记录音长或音高的符号。

2. 休止符

休止符是记录音乐停止的符号。

常用的音符与休止符如表 1-3 所示。

表 1-3 音符与休止符

音符名		休止符名称及形状		时值
全音符		全休止符		四拍
二分音符		二分休止符		二拍
四分音符		四分休止符		一拍
八分音符		八分休止符		二分之一拍
十六分音符		十六分休止符		四分之一拍

3. 常用速度标记

速度是乐曲的基本要素。速度快的乐曲，带给人欢快、有活力、积极向上的听觉效果；速度慢的乐曲，则更适合表现庄重、严肃、抒情、平静、暗淡的情感。

通常在乐曲的起始部分就会有速度标记，它和力度术语都以意大利语为主，常用速度术语如表 1-4 所示。

表 1-4 常用速度标记

外文（意大利语）	中文	每分钟拍数
Grave	庄板；沉重、庄严、缓慢的	40
Largo	广板；慢速、宽广的	46
Lento	慢板；慢速的	52
Adagio	柔板；徐缓、从容的	56
Larghetto	小广板；稍缓慢的	60
Andante	行板（步行速度）；稍慢的	66
Andantino	小行板（比行板稍快）	69
Moderato	中板；中等速度的	88
Allegretto	小快板；稍快的	108
Allegro	快板；快速的	132
Vivace	活板；快速、有生气的	160
Presto	急板；急速的	184
Prestissimo	最急板（最快速度）	208

第二节 辨识风格特征

一、乐曲形式

音乐的形式指不同的音乐要素在一定时间内的排列组合方式。一首作品中，音的四种特性：音高、音值、音强、音色，相互交织，相互关联，构成该作品的结构与轮廓。反复聆听同一首乐曲能够帮助我们对乐曲当中的各个要素和乐曲的发展走向有更进一步的了解。作为听众，当我们可以简单地分辨乐曲形式时，对我们接下来进一步理解作曲家想要传达的情绪有很大帮助。

(一) 反复

乐曲当中的某片段反复出现所带来的听觉上的愉悦是因为它能让我们记住某些内容，从而有熟悉感和亲切感。在乐曲当中，将旋律或段落加以反复，是创作乐曲最常见的技巧，当某段音乐再度呈现时，它所带来的听觉效果并非重复，而是对称与平衡。

例如，在《蜗牛与黄鹂鸟》这首歌中，与歌词相配的有 10 个乐句，其中，1~4 句与 5~8 句旋律基本一致，构成了连续反复，配合了结尾处的变化，整首乐曲呈现出节奏明快、风格鲜明、错落有致的同时又同中存异，将黄鹂鸟活泼灵动、调皮可爱和蜗牛坚韧不拔、憨态可掬的形象表现得淋漓尽致。

蜗牛与黄鹂鸟

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

中速 活泼地

陈宏文 词

林建昌 曲

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

(阿)门(阿)前一棵葡萄树，(阿)嫩(阿)嫩绿的刚发芽，蜗牛背着那

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

重重的壳呀，一步一步地往上爬。(阿)树(阿)上两只黄鹂鸟，

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

(阿)嘻(阿)嘻哈哈在笑它，葡萄成熟还早得很哪，现在上来干什么？

5 5 5 5 3 2 | 1 6 5^v 5 6 | 1 2 1 2 | 3 2 | 1 - | 1 - ||

(阿)黄(阿)黄鹂儿不要笑，等我爬上它就成熟了。

(二) 对比

对比手法的运用，可以使音乐产生强烈的听觉冲突，能推进音乐前进且能改变音乐情绪。对立的要素：强与弱、快与慢、长与短、弦乐与管乐、大调与小调，相互衬托以此来推动音乐的发展。这种对比有时黑白分明，有时也会在对立部分进行一些关联，以建立乐曲的连贯性。

歌曲《忐忑》以笙、笛、扬琴、提琴等乐器伴奏，用戏曲当中的锣鼓经作为唱词，融合了老

二、音乐风格

音乐当中,有音色、力度、节奏、旋律、织体、和声、曲式等音乐元素。当这些音乐元素以特定的方式组合时,会产生独特的效果与特点。通常,在邻近地域或同一时期创作的音乐会有比较接近的音乐风格。

音乐的风格在西方音乐史中大致分为以下几个时期,如表 1-5 所示。

表 1-5 西方音乐不同历史时代里风格的划分

西方音乐	特点	代表人物	国籍	美称	代表作品
巴洛克时期 (1600—1750)	1.基督教十分盛行 2.以复杂沉重的复调音乐为主	巴赫 (约翰·塞巴斯蒂安·巴赫)	德国	音乐之父	《马太受难曲》
		亨德尔	英国	清唱剧大师	清唱剧《弥赛亚》《水上音乐》《哈利路亚》
古典主义时期 (1750—1820)	1.推崇“理性”,以简洁、明快的主调音乐为主 2.走向市民社会,出现了最早的公众音乐会	海顿	奥地利	交响乐之父	清唱剧《创世纪》《四季》
		莫扎特	奥地利	音乐神童	歌剧《魔笛》《唐璜》《费加罗的婚礼》等
		贝多芬	德国	乐圣	《英雄交响曲》《命运交响曲》《田园交响曲》《合唱交响曲》等
浪漫主义时期 (1820—1910)	1.注重不同艺术间的融合,出现艺术歌曲和标题交响音乐 2.喜爱从主观的角度去感受事物,强调个人情感的表达	舒伯特	奥地利	歌曲之王	《鱒鱼》《魔王》《菩提树》
		肖邦	波兰	钢琴诗人	《c小调革命练习曲》《幻想即兴曲》
		李斯特	匈牙利	钢琴之王	《爱之梦》《匈牙利狂想曲》
		柏辽兹	法国		《幻想交响曲》
民族乐派 (1860 年左右)	1.将爱国主义精神和民族自豪感融入音乐创作之中 2.用民族语言和形式、民族题材内容描写民族的风土人情	斯美塔那	捷克		交响诗《我的祖国》等
		西贝柳斯	芬兰		《芬兰颂》等
		格林卡	俄国	俄国音乐之父	《卡玛林斯卡雅》、歌剧《伊万·苏萨宁》
		柴可夫斯基	俄国		《第六(悲怆)交响曲》《一八一二年序曲》,芭蕾舞剧《天鹅湖》《睡美人》等
		穆索尔斯基	俄国		《荒山之夜》《图画展览会》《跳蚤之歌》等

音乐的产生并非空中楼阁,音乐风格随着历史时期的变化而改变着,但这些改变并不是完全的,而是持续的,任何一个时期的风格与另一个时期的风格的分界线往往很模糊。虽然会存在一些明显不同的转折点,但其新风格也经常在一些早期的作品中有所影射,很少能完全颠覆传统风格而变化的。

主题二

把握音乐的脉搏

【知识目标】

1. 音乐鉴赏理论基础：阐述音乐鉴赏的定义、意义与价值，介绍音乐鉴赏的基本原则与方法，如情感共鸣、审美判断等，引导学生建立科学的音乐鉴赏观念。
2. 音乐风格特征解析：详细分析不同历史时期、不同地域音乐风格的形成原因与特征表现，包括古典主义、浪漫主义等，使学生能够从历史与文化的视角理解音乐风格的演变规律。
3. 音乐鉴赏步骤详解：明确音乐鉴赏的流程，包括准备阶段的背景知识查阅、聆听阶段的专注投入、思考阶段的深度分析以及交流阶段的观点分享，培养学生系统的音乐鉴赏思维。

【能力目标】

1. 音乐风格辨析能力：通过大量音乐作品的聆听与分析，训练学生对不同音乐风格的识别能力，能够准确判断音乐作品所属的风格流派，并阐述其风格特征。
2. 音乐鉴赏实践能力：组织音乐鉴赏活动，引导学生运用所学的鉴赏方法，对音乐作品进行深入分析与评价，培养学生的音乐感知能力、审美判断力以及口头与书面表达能力。
3. 跨文化音乐理解能力：选取具有代表性的中西方音乐作品，引导学生从文化背景、历史渊源等方面进行比较分析，培养学生在多元文化语境下理解音乐的能力，提升学生的跨文化音乐素养。

【课程思政】

1. 文化价值引领：在音乐鉴赏过程中，选取具有积极思想内涵与文化价值的音乐作品，引导学生感受音乐作品中蕴含的爱国情怀、民族精神等，培养学生正确的人生观、价值观与世界观。
2. 文化传承与创新意识：通过分析传统音乐作品的现代演绎与创新，鼓励学生在传承优秀传统文化的基础上，积极探索音乐创新的表现形式与手法，培养学生的文化传承意识与创新能力。
3. 全球视野与文化自信：在跨文化音乐比较中，引导学生认识到中华音乐文化在世界音乐舞台上的独特地位与价值，培养学生的全球视野与文化自信，激发学生为推动中华音乐文化的国际传播贡献力量的责任感与使命感。

第一节 音乐鉴赏的概述

一、音乐鉴赏的定义

音乐鉴赏是指人们通过聆听音乐作品，对其进行感受、理解、评价等一系列活动，进而获得审美体验和情感共鸣的过程。它不仅是对音乐本身的感知，更是一种积极主动的、融入个人情感与思考的精神活动。例如，当听众聆听贝多芬的《命运交响曲》时，能从那强烈的音符和节奏中感受到与命运抗争的力量，进而引发对自身生活与命运的深刻思考。

二、音乐鉴赏的意义与价值

（一）陶冶情操，提升审美能力

音乐作为一种美的艺术形式，能够通过其美妙的旋律、和谐的节奏等要素，给人带来愉悦的听觉享受，进而陶冶人的情操，培养人们对美的敏锐感知能力。长期欣赏高雅音乐，有助于提升个人的审美素养，使人们在生活中能够更加敏锐地发现和欣赏美好的事物。

（二）丰富情感世界，促进心理健康

音乐具有强大的情感感染力，不同风格、不同情感内涵的音乐作品能够引发听众内心深处的共鸣。它可以让人在快乐时更添喜悦，在悲伤时得到慰藉，在迷茫时获得力量，从而帮助人们更好地调节情绪，丰富情感体验，促进心理的健康发展。

（三）传承文化，增进文化理解

音乐是文化的重要载体，不同民族、不同地域的音乐作品都蕴含着各自独特的文化内涵、历史背景和价值观念。欣赏不同文化的音乐，能够帮助人们深入了解该文化的风俗习惯、社会生活以及精神世界，增进对多元文化的理解和包容，促进文化的传承与交流。

三、音乐鉴赏的特点

（一）情感性

音乐欣赏过程中，情感起着核心作用。音乐的旋律、节奏、和声等要素能够直接作用于人的情感中枢，激发相应的情感反应。例如，舒缓柔和的旋律往往能带来宁静、温馨的情感体验，而激昂强烈的节奏则能激发兴奋、振奋的情绪。

（二）审美性

音乐欣赏具有审美属性，人们在欣赏音乐时，会根据自己的审美标准和审美经验对音乐作品进行评价和判断。不同的音乐作品在旋律构建、和声搭配、结构布局等方面展现出不同的审美特征，如古典音乐的严谨典雅、浪漫主义音乐的激情奔放、现代音乐的大胆创新等，这些审美特征吸引着欣赏者去发现和领略其中的美。

（三）个性化

由于每个人的音乐文化背景、生活经历、情感体验，以及审美观念等存在差异，因此在音乐欣赏过程中会呈现出个性化的特点。同一首音乐作品，不同的人可能会有不同的理解和感受。比如，对于肖邦的《夜曲》，有人感受到的是浪漫与柔情，有人则可能体会出其中蕴含的孤独与忧郁。

第二节 音乐鉴赏的步骤

一、准备阶段

(一) 了解音乐作品的背景信息

在鉴赏一部音乐作品之前，先对它的创作背景进行全面了解是十分必要的，包括作曲者的生平、创作风格、创作时期的社会环境以及作品的创作动机等。例如，了解贝多芬在耳聋困境下创作《第九交响曲》的背景，能更深刻地理解作品中所蕴含的对生命的热爱和对人类团结的赞美之情，有助于在欣赏时更好地把握作品的情感脉络和思想内涵。

(二) 做好心理准备

鉴赏音乐时，保持良好的心态和专注的状态至关重要。首先要放松身心，排除杂念，让自己全身心地投入到音乐欣赏中。可以找一个安静舒适的环境，选择合适的音响设备，以确保获得最佳的听觉效果。此外，还可以在欣赏前简单地冥想片刻，使自己的情绪平稳下来，为即将开始的音乐之旅做好心理上的铺垫。

二、聆听阶段

(一) 初步聆听，整体感知

在初步聆听音乐作品时，注重对作品整体轮廓的把握。留意音乐的旋律走向、节奏快慢、音色特点以及整体的结构布局等基本要素，感受音乐所呈现出的基本氛围和情感基调。例如，在初次聆听柴可夫斯基的《胡桃夹子》组曲时，可先感受其活泼欢快的旋律、多变的节奏以及丰富的音色搭配，初步体会作品所营造出的童话般奇幻的氛围。

(二) 深入聆听，分析细节

深入聆听阶段需要更加细致地关注音乐作品的各个细节部分。例如，分析旋律的高低起伏、节奏的变化规律、和声的运用技巧以及不同乐器之间的配合关系等。以施特劳斯的《蓝色多瑙河》圆舞曲为例，仔细聆听可以发现其旋律线条流畅且富有起伏，节奏轻快而富有弹性，和声配置和谐丰富，小提琴、长笛等乐器的交替演奏更是为音乐增添了丰富的色彩和层次感。通过深入分析这些细节，进一步理解音乐作品的艺术表现手法和创作技巧，从而更深入地领略其艺术魅力。

三、思考与感悟阶段

(一) 思考音乐作品的艺术内涵

在鉴赏音乐的过程中，深入思考作品所蕴含的艺术内涵是十分必要的。思考作曲家通过音乐所传达的情感、思想和意境，以及这些内涵与音乐形式之间的内在联系。例如，在欣赏德彪西的《月光》时，思考其如何运用印象主义的音乐手法，通过细腻的音色变化和模糊的和声效果，营造出如梦如幻的月光意境，表达出一种宁静而略带忧郁的情感氛围。

(二) 结合自身经验，产生情感共鸣

将音乐作品与自己的生活经历、情感体验相联系，更容易产生情感共鸣。当听到一首表达思念之情的音乐时，可能会唤起自己对远方亲人的思念与回忆，从而更加深刻地感受到音乐所传递的情感力量。这种情感共鸣不仅加深了对音乐作品的理解和感受，也丰富了个人的情感世界。

四、拓展与交流阶段

(一) 拓展鉴赏范围

不要局限于单一风格或某一时期的音乐作品，应积极拓展自己的欣赏范围。广泛接触不同体裁（如交响乐、室内乐、歌剧、流行音乐等）、不同民族（如西方古典音乐、中国民族音乐、非洲鼓乐等）、不同风格（如古典主义、浪漫主义、现代主义、爵士乐等）的音乐作品，丰富自己的音乐知识和审美体验，拓宽音乐视野。例如，在欣赏了西方古典音乐之后，可以尝试品鉴中国传统的古琴音乐，感受其独特的韵味和文化内涵。

(二) 交流与分享鉴赏体验

与他人交流分享自己的音乐鉴赏体验是一种十分有益的活动。可以参加音乐鉴赏小组、音乐论坛，或者与朋友、同学进行面对面的讨论。在交流过程中，倾听他人的观点和见解，了解不同的鉴赏角度和感受，这不仅能拓宽自己的思维，还能发现自己未曾注意到的音乐细节和内涵，进一步加深对音乐作品的理解和认识。