

浙江省普通本科高校『十四五』重点教材
国家级一流本科课程配套教材
『互联网+』新形态一体化教材

音乐鉴赏

主编/王蕾

扫一扫学习资源库

- 微课视频
- 教学计划
- 教学课件

航空工业出版社

内 容 提 要

本书是一本适用于非音乐专业大学生艺术素质选修课或通识课的教材。全书以中外经典音乐作品为主线，按交响乐与管弦乐、钢琴曲、器乐曲、艺术歌曲、爵士乐、音乐剧、舞蹈等体裁与艺术门类进行分章，展现中西方不同音乐的风格特征，介绍作曲家的代表作品及其艺术成就、历史贡献以及音乐理论知识。本书内容丰富，形式多样，既符合高校学生的学习特点和教学设计要求，又满足当下国家对提升大学生艺术修养的要求，使学生在了解、吸收中外优秀艺术成果的同时，能理解、尊重多元文化，促进德、智、体、美全面发展。

图书在版编目（CIP）数据

音乐鉴赏 / 王蕾主编. — 北京：航空工业出版社，
2021.7（2023.7 重印）

ISBN 978-7-5165-2651-4

I. ①音… II. ①王… III. ①音乐欣赏—世界 IV.
①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2021）第 126775 号

音乐鉴赏 Yinyue Jianshang

航空工业出版社出版发行

（北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座四层 100028）

发行部电话：010-85672663 010-85672683

北京荣玉印刷有限公司印刷

2021 年 7 月第 1 版

开本：787 毫米×1092 毫米 1/16

印张：14.5

全国各地新华书店经售

2023 年 7 月第 3 次印刷

字数：259 千字

定价：56.00 元

“音乐鉴赏”课程是教育部2006年颁布的《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》(以下简称《指导方案》)中规定的8门限选课程之一。《指导方案》规定了公共艺术课程的性质:“公共艺术课程是为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,对于提高审美素养,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”,并对课程目标和教学内容提出了明确要求:“在普通高等学校公共艺术课程的学习实践中,通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动等,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养;了解、吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;发展形象思维,培养创新精神和实践能力,提高感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力,促进德智体美全面和谐发展”。因此,普通高校音乐鉴赏课程应在多元文化视野下以“审美”为核心,力争达到习近平总书记所要求的“做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长”。本教材全面落实《指导方案》的要求,更加贴近高校学子的需求、贴近教学实际。

一、本教材的编写理念

笔者2020年8月在接受《浙江日报》采访时表示:“以美塑人,以乐化人。所谓音乐教育,就是要以美的规律、美的形式,甄选美善兼备的音乐作品,去聆听、去感受、去演绎,让大家深入赏析音乐的历史文化,以此提升对美的辨识和判断能力,真正将音乐转化为触及心灵的情感力量。”正如朱英萍所言,“鉴赏与欣赏有一字之别,却有着不同的含义,欣赏多侧重于领略音乐作品自身的精微与美妙,而鉴

赏却比欣赏更多些品味、品评、品鉴之主观的审美态度。”^① 本教材是在以往音乐鉴赏类教材的基础上，对音乐鉴赏教学内容按照音乐体裁的分类方式进行的一次重新整合，以中西方不同时期的经典音乐作品为主线，注重音乐表现形式与思想内容的统一，艺术性与思想性并重。

二、本教材的框架体例与主要内容

本教材分为八章，以经典音乐作品为切入点，按交响音乐与管弦乐、钢琴曲、器乐曲、艺术歌曲、爵士乐、音乐剧、舞蹈等音乐体裁与艺术门类分章编排，引导学生了解音乐创作背景、聆听音乐旋律，学习不同国家和地区的音乐种类与体裁，深入理解古今中外的音乐历史文化及其蕴含的人文精神。从某种意义上说，了解一个国家、民族乃至世界各国的优秀音乐作品，就是对世界文化历史的回顾与理解。

三、本教材的特点

1. 注重教学内容思想性与艺术性的统一

“音乐鉴赏”课程是面向所有普通高校非艺术专业大学生开设的公共艺术课程，是为了提高其音乐感知力、陶冶情操、完善人格的音乐文化教育，是培养全面可持续发展人才不可或缺、不可替代的普通高等教育中的人文艺术教育。本教材的编写，按照在多元文化视野下以“审美”为核心的思路，将历史、美学、文化等人文精神与音乐实践知识渗透其中，使学生通过学习古今中外不同音乐艺术的思想内涵与表现形式，了解不同国家、民族的音乐所植根的环境、土壤及文化历史的形成过程，提升其对优秀音乐艺术作品的品鉴能力。

鲁迅先生有言，“创作总根于爱。”本教材在内容的选择上，其出发点和着眼点是“培养人”，教材最终要达到的编写目标是使学生通过对音乐的历史文化及其艺术表现形式的学习，深入理解音乐作品的思想内涵，深刻体会作曲家在作品中所表达的“爱”与“美”，从而提升其审美意识与精神境界。

^① 朱英萍：《音乐鉴赏新编》，第2版，北京：高等教育出版社，2007年，第2页。

2.设计理念先进，注重多元文化与学科交融

本教材内容的设计理念，就是将音乐作为文化去认识，从不同学科的角度，展示音乐的形成与时代社会生活的联系，充分体现多元文化的交叉、比较与融合。如教材关于交响音乐与管弦乐的鉴赏，涵盖了西方不同时期交响音乐的艺术风格、代表人物、审美特征，同时体现了作曲家的创作思想及与其所处时代的相关文化的内在联系。这样可使学生把对音乐作品的理解置于历史文化大背景之下，把音乐的种类、形式、创作背景与音乐文化有机融合，在富有思想性、艺术性的经典作品中，体验、理解、感悟优秀音乐作品的精神内涵。

3.以必需、实用为原则，不搞烦琐哲学和技术至上

由于公共艺术课程的教学不同于专业音乐教育，本教材在让学生走近大师、聆听经典的同时，充分感受到不同时代的社会风情和音乐文化魅力。绪论部分着重介绍音乐鉴赏所应具备的基本素养，音乐技能侧重于作为音乐艺术形式主要构成要素的基本乐理、和声、曲式、配器等相关知识，作品赏析则尽可能囊括各种主要的音乐体裁，精选普通高校学生应知应会的各时期、各流派、各民族具有代表性的经典作品。

本教材在内容设置、体例编排、作曲家和作品选择、文字表达等方面，尽量切合普通高校大学生的艺术审美修养实际，内容设置力求体现知识广度和深度的统一，既考虑到教学对象的兴趣爱好、接受程度与学时设置，又能保证课程目标的顺利实现。在编写思路，做到普及与提高并重，力求既高雅成趣，又朴实无华，既传播经典、提升品位，又深入浅出、普惠大众。

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參考。本书还是国家精品在线开放课程《音乐与健康》的配套教材，课程学习方法为：在浏览器搜索“学堂在线”进入其官网；在官网首页搜索框中输入“音乐与健康”进行搜索；点击进入王蕾老师主讲的《音乐与健康》即可开始学习。

此外，本书作者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com。

王 蕾

2020 年 12 月于宁波大学

目录

绪论 音乐欣赏

第一节 音乐艺术的主要特征·····	2
一、音乐是声音的艺术·····	2
二、音乐是时间的艺术·····	4
三、音乐是表现的艺术·····	5
四、音乐是二度创作的艺术·····	6
五、音乐具有非语义性·····	8
第二节 音乐欣赏的阶段与方法·····	9
一、了解作品的时代背景·····	10
二、把握作品的艺术风格与特色·····	11
三、知晓作曲家的生平经历与创作个性·····	11
四、分析音乐的民族特征·····	11
五、掌握一定的音乐语言·····	11
六、结合作品的标题·····	12
第三节 音乐的社会功能·····	13
一、审美反映功能·····	13
二、美育功能·····	14
三、娱乐功能·····	16
四、保健治疗功能·····	17

第一章 音乐语言的构成

第一节	旋律·····	22
第二节	节奏与节拍·····	25
第三节	速度·····	27
一、	慢速类·····	28
二、	中速类·····	28
三、	快速类·····	28
第四节	力度·····	29
第五节	音区与音色·····	30
第六节	调式与调性·····	31
第七节	和声·····	33
第八节	复调·····	35
第九节	曲式·····	37
一、	一部曲式（乐段）·····	38
二、	单二部曲式·····	38
三、	单三部曲式·····	38
四、	复二部曲式·····	39
五、	复三部曲式·····	39
六、	回旋曲式·····	39
七、	变奏曲式·····	39
八、	奏鸣曲式·····	40
九、	回旋奏鸣曲式·····	40
十、	赋格段·····	41
第十节	配器·····	41
一、	乐器性能·····	42
二、	乐器音色·····	42

第二章 交响乐与管弦乐

第一节 概述·····	45
一、弓弦乐器·····	46
二、铜管乐器·····	46
三、木管乐器·····	47
四、打击乐器·····	47
五、弹拨乐器·····	47
第二节 作品欣赏·····	47
一、《第五（命运）交响曲》（贝多芬曲）·····	47
二、《第九（合唱）交响曲》（贝多芬曲）·····	51
三、《四季》（维瓦尔第曲）·····	54
四、《蓝色狂想曲》（乔治·格什温曲）·····	57
五、《波莱罗舞曲》（拉威尔曲）·····	59
六、《梁祝》（何占豪、陈钢曲）·····	61
七、《地图》（谭盾曲）·····	62

第三章 钢琴曲

第一节 概述·····	67
一、钢琴的起源·····	67
二、中外著名钢琴作曲家·····	68
第二节 作品欣赏·····	69
一、《“革命”练习曲》（肖邦曲）·····	69
二、《降E大调夜曲》（肖邦曲）·····	72
三、《梦幻曲》（舒曼曲）·····	75
四、《小星星变奏曲》（莫扎特曲）·····	77
五、《匈牙利舞曲第五号》（勃拉姆斯曲）·····	83
六、《彩云追月》（王建中曲）·····	87
七、《春舞》（孙以强曲）·····	90

第四章 器乐曲

第一节 概述·····	95
一、弦乐器·····	97
二、吹管乐器·····	97
三、打击乐器·····	97
第二节 作品欣赏·····	97
一、《d小调托卡塔与赋格》（巴赫曲）·····	97
二、《吉卜赛之歌》（萨拉萨蒂曲）·····	100
三、《春之声圆舞曲》（小约翰·施特劳斯曲）·····	102
四、《如歌的行板》（柴可夫斯基曲）·····	104
五、《天鹅》（圣-桑曲）·····	107
六、《老鼠娶亲》（安志顺曲）·····	108
七、《彝族舞曲》（王惠然曲）·····	111

第五章 艺术歌曲

第一节 概述·····	119
一、诗与音乐的融合性·····	120
二、歌曲创作的严谨性·····	120
三、旋律伴奏的一体性·····	120
四、演唱技术的规范性·····	120
五、表演形式的规定性·····	120
第二节 作品欣赏·····	121
一、《魔王》（歌德词 舒伯特曲）·····	121
二、《夜莺》（杰尔维格词 阿里亚比耶夫曲）·····	126
三、《乘着歌声的翅膀》（海涅词 门德尔松曲）·····	129
四、《教我如何不想她》（刘半农词 赵元任曲）·····	132
五、《阳关三叠》（王维诗改编 王震亚改编曲）·····	134

第六章 爵士乐

第一节 概述·····	139
一、爵士乐的诞生·····	139
二、爵士乐的分类·····	140
三、爵士乐的风格·····	142
第二节 作品欣赏·····	143
一、 <i>What a wonderful world</i> （路易斯·阿姆斯特朗唱）·····	143
二、 <i>Over the rainbow</i> （哈罗德·阿伦曲）·····	145
三、 <i>Moon River</i> （亨利·曼西尼曲）·····	146

第七章 音乐剧

第一节 概述·····	151
一、音乐剧的起源·····	151
二、中国音乐剧和西方音乐剧·····	153
第二节 作品欣赏·····	155
一、《蝶》·····	155
二、《金沙》·····	158
三、《妈妈再爱我一次》·····	161
四、《简·爱》·····	163
五、《牵手》·····	165
六、《初心晨启·宣言》·····	171
七、《悲惨世界》·····	176
八、《歌剧魅影》·····	178
九、《莫扎特》·····	181
十、《妈妈咪呀》·····	183
十一、《魔法坏女巫》·····	185
十二、《芝加哥》·····	186
十三、《狮子王》·····	189

第八章 舞蹈

第一节 概述·····	193
一、舞蹈的起源及本质·····	193
二、舞蹈的分类·····	195
第二节 作品欣赏·····	195
一、《绿腰》·····	195
二、胡旋舞·····	197
三、《霓裳羽衣舞》·····	198
四、《春江花月夜》·····	199
五、《千手观音》·····	200
六、东北秧歌·····	201
七、孔雀舞和象脚鼓舞·····	203
八、夏威夷草裙舞·····	206
九、埃及肚皮舞·····	207
十、西班牙弗拉门戈舞·····	207
十一、爱尔兰踢踏舞·····	208
十二、华尔兹·····	209
十三、探戈·····	210
十四、古典芭蕾·····	210
十五、现代芭蕾·····	214
参考文献·····	216
后 记·····	218

绪 论

音乐欣赏

◎ 学习目标

1. 领略音乐的艺术魅力，培养对音乐的兴趣，形成良好的生活态度和审美情趣。
2. 掌握音乐的基本知识和技能，逐步养成欣赏音乐的良好习惯，为终身喜爱音乐奠定基础。
3. 培养对音乐的欣赏能力，准确把握不同作品的风格特点。

音乐是人类最古老、最具普遍性和感染力的艺术形式之一，是通过特定的音响结构实现思想和情感的表现与交流的重要艺术形式。美国诗人朗费罗有言，音乐是“人类的共同语言”。作为人类精神文明的重要形态和载体，音乐蕴含着丰富的人文精神和历史内涵，以其独特的艺术魅力伴随着人类历史的发展，满足人们的精神文化需求。著名教育家苏霍姆林斯基有言：“音乐乃是一种使人迷恋善良、美和人道精神的最奇妙、最精细的手段。一个人在倾听音乐时他也在认识自己，而且首先认识到，他作为人是美好的，他降生于世就是为成为一个美好的人……能够欣赏懂得音乐，这是审美修养的基本标准之一，离开了这一点就谈不上完美的教育。”由此可见，对音乐的欣赏、理解、表现和创造，不仅是促进人全面发展的基本素质和能力，也是大学生必备的一种人文素养。

音乐艺术既生动鲜明，又缥缈抽象，既无需借助诠释、解读而给人以美的感受，又往往令人觉得深邃高远、扑朔迷离、难以言表，需要借助于表演者的二度创作与听众的鉴赏接受，才能更深切地感受到音乐的艺术魅力。马克思有言：“只有音乐才能激起人的音乐感，对于没有音乐感的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义，

不是对象，因为我的对象只能是我的一种本质力量的确证。”^①在音乐审美活动中，音乐所带来的美感必须通过主体化的对象（审美客体）和对象化的主体（有音乐审美能力的欣赏者）进行双向建构。对于符合音乐美学规律的好的音乐，也要有会听音乐的耳朵来听，光有好的音乐却没有好的耳朵，则无异于对牛弹琴。因此，在欣赏音乐之前，我们首先要了解什么是音乐，怎样欣赏音乐。

第一节 音乐艺术的主要特征

《辞海》对音乐的定义是：“通过一定形式的音响组合，表现人们的思想感情和生活情态。音乐是表演艺术，通过演唱、演奏，为听众所感受而产生艺术效果。其构成要素和表现手段有旋律、节奏、和声、复调、音色、力度、速度等。音乐可分为声乐、器乐两大类，可按体裁、形式分为歌曲、合唱、交响音乐、室内乐以及丝竹、吹打、说唱音乐等。音乐又往往与诗歌、戏剧、舞蹈等相结合而成为歌剧、舞剧、戏曲等综合艺术。”^②音乐与文学、美术、雕塑、戏剧、影视等艺术形式的根本区别在于，音乐是声音的艺术，音乐以乐音的多种组合形式表现作品的思想情绪，也称之为“听觉艺术”；同时，音乐在时间中展开音响，通过乐音的运动形式展示作品的内容，故而是“时间艺术”。

一、音乐是声音的艺术

这是音乐区别于其他艺术形式的根本特征。音乐赖以存在的物质材料不是一般意义的声音，而是人类在漫长的社会实践中，经过反复选择而留存下来，并经过多方面加工而组织起来的一些特殊的音响。它们源于自然界和社会生活，但又超越了“自然客体”的属性。经过选择、加工、组织的作为音乐物质材料的声音，本身与自然界、社会生活中的具体音响，已经没有直接的、固定的对应关系，但是其音色、音质、音高、力度等方面的性能非常优越，这些音响性能的发挥与组合，加之与节奏、速度、力度等其他因素的结合，使得音乐变化无穷，情趣万千。只要与自然界、社会生活中的事物存在、变化、发展相伴的音响规律和特点相契合、相照

① 北京大学中文系文艺理论教研室：《马恩列斯论文艺》，第3版，北京：人民文学出版社，1999年，第14页。

② 夏征农：《辞海》（缩印本），上海：上海辞书出版社，2000年，第2449页。

应，音乐音响体系变化、控制的无限可能性，就会变成无限的表现可能性。如大家熟知的鲁迅的一段名言：“我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必须发表意见，才渐渐地练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作；大家也要佩服，应用的，这就等于出版；倘若用什么记号留存了下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育派’。”^①

这起源于劳动的“嗨哟嗨哟”的号子，不仅广泛存在于世界各族的民歌之中，而且也成为音乐创作中表现劳动人民形象不可或缺的音响素材，如大家耳熟能详的《码头工人歌》（蒲风词、聂耳曲）、《天下黄河十八弯》（了止词、桑桐曲）、《伏尔加船夫曲》（夏里亚宾创作）等歌曲的开头，都加入了类似劳动号子的音型，表现蕴藏在广大劳苦群众中的巨大革命力量。而像“起来”这样的节奏音型，则广泛应用于革命歌曲，如《义勇军进行曲》《国际歌》《马赛曲》等。这种特定情绪的安装，无须歌词注释，直接来源于音乐本身。

图1 劳动号子

在音乐艺术中，最为核心的是连续进行的声音形成的旋律，这是音乐语言的主要形式，被称为“音乐的灵魂”。对于欣赏者而言，好的音乐必然具有好听易记的旋律，容易被人接受的旋律与生活音响的普遍规律和特点相契合，具有更深层次的内在联系，如中国民歌《茉莉花》那优美动人的旋律，在清代中叶就已走出国

^① 鲁迅：《门外文谈》，载《鲁迅全集》第6卷，北京：人民文学出版社，2005年，第96页。

门，作为中国形象的代言人，被广泛应用于西方作曲家表现中国题材的作品中。据音乐理论家钱仁康先生考证，《茉莉花》是“流传到海外的第一首中国民歌”，在19世纪德国、英国、丹麦、美国等西方音乐家编纂的音乐史著作和音乐曲谱中，约翰·巴罗记录的《茉莉花》均被作为东方音乐的典范加以介绍。

正如黑格尔所言，“由于运用声音，音乐就放弃了外在形状这个因素以及它的明显的可以眼见的性质。……听觉像视觉一样是一种认识性的而非实践性的感觉，并且比视觉更是观念性的……所听到的不再是静止的物质的形状，而是观念性的心情活动。”^①由此可见，欣赏音乐首先应该把握“音乐是声音的艺术”这一基质，以便在欣赏具体的音乐作品时，通过生动形象、富有特点的声音形式，更好地领悟其思想感情与内容传达，从而把握音乐艺术的精髓。

二、音乐是时间的艺术

音乐艺术的展现要在一定的时间过程中完成，一切事物都在运动，人对事物的感受和认知有一个过程，人的思想感情的深化、发展也在过程中实现，因此，通过声音运动过程来展现的音乐艺术，对反映运动着的事物，表达发展、深化的思想感情，具有特殊的适应性。美国符号论美学家苏珊·朗格认为音乐是一种发生艺术，她所说的发生就是从创作的最初想象到最后呈现的一个过程，她还把这一过程分为几个阶段，在音乐创作中，最重要的是基质，对基质的认识是创作的最重要的环节，基质“建立了作品最重要的节奏，并规定了它的范围”，由此她对音乐的本质做了界定：“虚幻时间的创造和通过可听的形式运动对其完全地确定”。我们在欣赏音乐时，必须体验其基本幻象，感受始终不渝的运动，同时识别出使乐曲成为一个神圣整体的指令形式，因而音乐是比任何艺术传统更为普遍的艺术形式。

在欣赏的过程中，随着乐音在时间中展开、运动，将“有意味的形式”转化为特殊的艺术感染力，使其具有“动人也切”“入人也深”的独特魅力。如挪威作曲家格里格《培尔·金特》第一组曲中的《晨景》，乐曲开始，由长笛在高音区奏出如牧歌般四个小节柔美清朗的主题，随后在双簧管声部模仿并由长笛与双簧管交替连续向上方三度转调，形成一种明丽璀璨的色调，仿佛黎明的霞光渐次穿透云层洒向浪涛轻轻拍击的海岸。中段乐曲进入高潮，以全奏的方式发出的大三和弦明亮光彩的音响，先后由弦乐器和木管乐器奏出流动起伏的分解和弦音型，如喷薄而出的

^① 黑格尔：《美学》第3卷（朱光潜译），北京：商务印书馆，1979年，第331页。

一轮朝日照耀在浪涛起伏、波光粼粼的海面上。人们所感受到的并非一个静止的画面，而是一个逐渐变化的过程，太阳由吐露微明到喷薄欲出，再到冉冉升起，事物由萌动、积蕴到徐徐涌动，这一过程也正是音乐展开的过程，二者同步进行。

音乐是时间的艺术，音乐的情感也是在时间中进行的，所以音乐跟文学、美术不一样，文学是语言的艺术，美术是视觉的艺术、空间的艺术，你可以盯着一幅美术作品慢慢欣赏，抱着一部文学作品仔细研究，但音乐则是一晃而过，只能抓住乐曲演奏的那个瞬间。因此，音乐必须有其特定的陈述方式与发展手法，对旋律的运用必须精益求精。正如施光南所言：“音乐作品的灵魂是旋律，而旋律的灵魂则是感情。”

一般而言，乐曲开头部分和主体段落开头部分的旋律往往至关重要，因为它们是整个乐曲的主题，是音乐作品中最突出、最核心的乐思，也是整个乐曲发展的基础。一部正常的音乐作品，其乐思的内涵、发展是否丰富，丰富到怎样的程度，大体都要包含在音乐主题之中。一个好的音乐主题，可以从中提取出诸多能够形成某种特点的因素，以供创作者采用各种技法去加以铺陈演化、开掘雕琢，产生巨大的感人力量，给听众留下广阔的思维空间。

三、音乐是表现的艺术

表现艺术是相对于再现艺术而言，两者都反映生活，表达思想感情，不同的是：再现艺术反映生活要模范、复现客观生活的状态，创造“看得见、摸得着”的艺术形象，通过具体的艺术形象来表情达意，最典型的就是现实主义美术作品。表现艺术则是将来源于客观生活的思想感情直接加以披露和表现，音乐的音响就是感情的直接载体。人们从音乐音响中获得相应感受的同时，也会产生种种联想和想象，在眼前浮现出具体的画面、图景、情境等。生动活跃的想象可以强化听众对音乐的审美，但音乐自身却没有，也不可能提供任何实体性的艺术形象，如贝多芬的《bE 大调第三交响曲》，本来是题献给拿破仑·波拿巴的，当他听到拿破仑称帝的消息，立即在扉页上划去了拿破仑的名字，后改名为“英雄交响

图2 贝多芬涂改后的《第三交响曲》扉页

曲——为纪念一位伟大的人物而作”。显然，这里的英雄只是一种概念或象征，并非塑造任何一个具体的英雄人物形象。

作为表现艺术的音乐，从来也不排斥对再现因素的借助，贝多芬的一位好友曾问贝多芬：“你的《d小调奏鸣曲》和《f小调奏鸣曲》的内容究竟是什么？”贝多芬回答：“请你读莎士比亚的《暴风雨》去吧。”后来，贝多芬的第17首《d小调钢琴奏鸣曲》被称为“暴风雨”，第23首《f小调钢琴奏鸣曲》被称为“热情”。再如贝多芬的《c小调第五交响曲》也就是我们常说的“命运交响曲”，贝多芬明确表示第一乐章开始的音乐动机是“命运的敲门声”，这是作曲家“我要扼住命运的咽喉，它不能使我屈服”的信念在音乐上的充分体现，也被后人称之为“斗争和胜利的交响曲”。不论是作曲家对创作动机的自述，还是帮助人们理解乐曲的导向性提示，都表明音乐通过符号性的乐音体系，能动地再现和反映着生活，创作者也好，欣赏者也罢，人们的感情并不凭空导源于直觉和心灵，而是来源于对生活的体验和感受。

所谓音乐形象，是一种感情化、性格化、意象性的形象，即便是在“素描”“音画”之类的作品中，人们感受到的也只能是某种象征意义的形象。法国印象派作曲大师德彪西的《大海》副题为“三首交响素描”，堪称以音乐进行情景描绘的典范，但无论是第一乐章表现大海从黎明到正午的变化，还是第二乐章浪花的嬉戏，第三乐章风与海的对话，都只是表现作曲家对他所深爱着的大海的无限眷恋之情。正如德彪西所言，“谁会知道音乐创造的秘密？那海的声音，海空划出的曲线，绿荫深处的拂面清风，小鸟啼啭的歌声，这些无不在我心中形成富丽多变的印象。突然，这些意象会毫无理由地，以记忆的一点向外围扩展，于是音乐出现了，其本身就自然含有和声。”

同样，声乐作品中的歌词可以把某些具体内容、情境交代给听众，但其音乐则仍然按照表现艺术的逻辑，相对独立地刻画感性化、性格化的音乐形象，如王立平创作的歌曲《大海啊，故乡》，如果抽掉歌词，单听旋律，你觉得这是描写大海，还是描写故乡，或是呼唤远方的爱人？

四、音乐是二度创作的艺术

音乐在作曲家的头脑中产生，但是我们听到的并不是作曲家的直接产品，而是经过了两次“变形”的产物。首先，作曲家必须将音乐用某种符号体系（如五线谱、简谱、工尺谱等）记录下来；之后，必须找人演唱或者演奏。作曲家的头脑是一个

艺术素材的加工厂，他运用敏锐的艺术感受力、丰富的想象力和熟练的技巧将他的意图写在谱纸上。然而，到目前为止还没有一种记谱方法能够令人满意地记录“音乐”。换言之，如果不了解这位作曲家的语言习惯和作曲手法，就无法将乐谱准确地按照作曲家的意图“还原”。因此，演奏者、演唱者或乐队指挥所做的事情不是“还原”，而是按照自己对作品的理解在“解释”，把用符号记载的音乐变为实际音响的音乐，这一唱、奏的过程用专业术语来说称为“二度创作”。二度创作可以反复进行，对表演者而言，每一次音乐表演，都不是单纯的复述或重播，而是对音乐作品的一种再创作。

艺术贵在独创，二度创作同样贵在有独到的处理。同是小提琴协奏曲《梁祝》，俞丽拿、吕思清、西崎崇子等人的演奏，在音色、速度、力度和若干细部的处理上，有较大差异，反映出演奏家对作品表现的不同和个性化的演奏风格。二胡独奏曲《二泉映月》是盲人阿炳自身苦难历程的写照，不同的演奏产生了不同的艺术效果，有的给人以“浑厚苍劲”之感，有的让人感到“柔美纯净”，有的奏出了作曲家内心“深沉的哀怨”，有的则迸发出阿炳的“满腔悲愤”，这些演奏版本从多方面揭示了乐曲丰富而深刻的意蕴。乐队演奏也是如此，同是贝多芬的交响曲，卡拉扬、祖宾·梅塔、小泽征尔或李德伦指挥的演奏版本，在艺术表现上也有明显的差异，各有独到的意趣与审美理想。

听众欣赏的当然不是乐谱，而是音响，这对音乐作品而言就有了双重含义：一是中性状态的乐谱符号，二是根据这些符号表演出来的声音，在表演时已经加进了表演者对作品的理解。听众在欣赏音乐时，又是根据不同的知识结构、文化背景和欣赏趣味而“各取所需”，做出不同的判断和理解。

英国剑桥大学迈耶尔教授曾对音乐听众的心理反应进行过实验，结果显示，听众的心理反应可分为四种类型：第一，主观类，这类人专门注意对于主体的生理或情绪的影响，如听音乐时心情感到平静或愉快等；第二，联想类，这类人专门注意音乐所引起的联想，如听音乐时联想到某些情景、事件或人物等；第三，客观类，这类人特别注意音乐形式与技巧，也就是对音乐语言特别敏感；第四，性格类，这类人通常把音乐拟人化，他们会把音乐分成不同的性格类型，如快乐、悲伤、神秘等。

正因为音乐欣赏心理的个人差异性，所以人们常说音乐的表现是不确定的、多义的。所谓“不确定”并非音乐作品的本义不确定，作品一经固定在乐谱上，就已经定型，而是经过表演者的不断二度创作，尤其是欣赏者结合自身体验再予以填

充，不同人或同一人在不同的时间、环境，或是不同的情绪状态下，对同一音乐作品的感受也会有所差异，甚至大有不同。这就是嵇康在《声无哀乐论》中所说的“夫哀心藏于内，遇和声而后发，和声无象而哀心有主”，于是出现了《欢乐颂》中的一个经典桥段：樊胜美、关雎尔、赵医生同在音乐厅欣赏巴洛克风格的复调音乐，而音乐带给每个人的感受却截然不同。

五、音乐具有非语义性

音乐与文学有着千丝万缕的联系，但音乐无法像文学一样可以表达具体的语义，具体地描述故事情节，刻画人物形象、生活场景，描写人物的心理活动。音乐仅能够通过各种表现方式与手段表达一定的情感、思想和内涵，并通过音响运动引起人们情感或思想上的共鸣。

音乐与文学的结合最为紧密，歌曲能够表述具体的语义和思想内容，但抛开歌词，单凭音乐自身旋律，仍无法表达具体的语义。歌曲中歌词所能表达的语义也是有限的，在表述的思想内容上也无法做到像文学作品那么详细和具体。

就器乐而言，标题音乐虽然有标题的语义提示，但要在欣赏音乐的过程中对音乐的每一乐段、乐句所表达的内容都做具体的语义阐释也是不可能的。浪漫主义时期法国作曲家柏辽兹的《幻想交响曲》就是音乐与文学的完美结合，副标题为“一个艺术家生涯中的插曲”。柏辽兹在作品完成后补充了各乐章的标题，并对作品进行了详尽的文字解说。这部交响曲的五个乐章为“梦幻、热情”“舞会”“在田野”“赴刑进行曲”“妖婆的安息日夜宴之梦”，整个交响曲有一个不断出现的固定乐思，象征音乐家的爱人，它以不同的形态贯穿各个乐章，形象地揭示出音乐家的情绪与心理变化。尽管柏辽兹对每一个乐章的创作构思都做出了详尽的文字说明，然而我们始终无法对这个象征情人形象的固定乐思进行文字描摹，而只能在柏辽兹叙述文字的指引下，结合具体音响，发挥个人想象，从而更好地理解这部作品中所蕴藏的那种刻骨铭心的爱恨情仇。

正所谓“语言的尽头是音乐”，但凡需要意会，用语言文字表达不了的思想感情，多可以音乐的形式加以表现。因此，对非语义性的音乐艺术，欣赏者切不可对其进行文学图解，或者按照乐曲解说、歌词等文字表述，到音乐中去寻找具体的对应物，结果只能是缘木求鱼，了无所得。

第二节 音乐欣赏的阶段与方法

人们欣赏音乐都从感知乐音开始，受到音乐所传达的情绪感染而逐渐掌握音乐语言的诸要素。在这些要素之中，有的特征明显，比较容易分辨和理解，旋律和节奏就是首先被人了解的。只有在具备这些条件以后，才能深入一步去接触和声、配器和表演艺术中一系列技巧、风格等元素，如果要更深入到作品的内涵，还必须对音乐作品的结构形式有所了解，倘若没有结构功能，宏大的交响曲无法表现矛盾冲突，戏剧性题材和哲理含义也就无影无踪了。美国音乐家科普兰把音乐欣赏分为三个阶段：美感阶段、表达阶段、纯音乐阶段。这三个阶段对应音乐的不同要素，各要素之间的关系犹如一座金字塔，没有底座就不存在顶端，缺少哪一层都不行，底层越宽厚则越有利于整体乐感的发展。

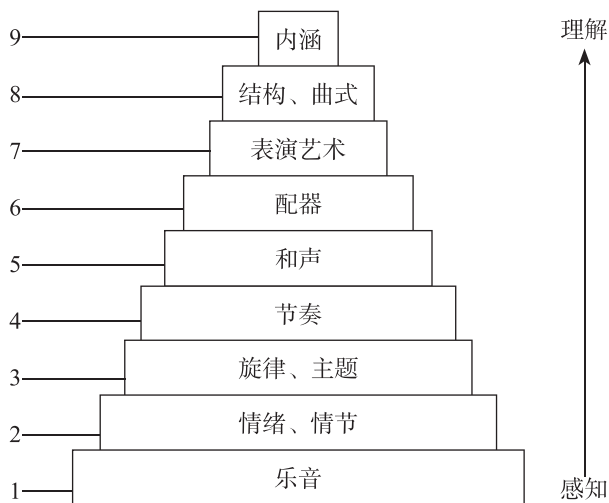

图3 音乐要素

欣赏音乐作品一般只能从总的情绪和意境上，结合个人阅历和联想去加以理解。音乐形象是靠有组织的声音塑造起来的，是可以被人们所认识的，好的艺术形象往往是准确、鲜明、生动而完整的，它不仅有明确的表现意义，而且具有积极、高尚的社会价值与艺术魅力。我们鉴赏一首音乐作品的优劣，不仅要看它是否好听，同时还要看它是否准确鲜明地塑造出音乐形象，是否获得积极的社会效果。因此，听觉是感受音乐形象的基础，感受音乐形象、理解音乐内容是听觉的归宿。音乐通过自身的声音运动，作用于人的听觉器官，使人产生情感上的共鸣，进而理解音乐所蕴含的思想内容与艺术意蕴。

根据马克思主义认识论，音乐欣赏的过程可分为由低到高的三个阶段：感官欣赏—情感欣赏—理智欣赏，三者相互交叉，后者包括前者，由感性认识向理性认识飞跃。

感官欣赏是听到音乐的音响后产生的情绪性生理反应，此时不仅对音乐音响与结构形式有一种总体感知，也通过感知、直觉获得一定的审美快感与艺术体验，但这是一种低层次的音乐反应，也是音乐欣赏的入门阶段。

情感欣赏是能够领会到音乐音响与艺术语言所表达的情感信息，从音响中感受到作曲家与表演家传达的思想感情，进而调动欣赏者的生活积累与艺术体验，与作品产生思想与感情上的共鸣，获得美的享受并感受到身心的愉悦，这是一种浅层次的音乐欣赏。

理智欣赏是在掌握一定音乐语言的基础上，当聆听音乐音响时，能运用丰富的情感体验与一定的音乐理论，对作品的思想内容与体裁形式，作曲家的创作意图、创作动机、艺术风格、表现手法等进行品鉴，并运用理性思维对音乐作品进行审美认知和评价，鉴别作品的优劣，取其精华，吸收正能量。

正如柴可夫斯基所言：“无论音乐、文学或其他任何艺术，就其真实意义而言，都不是为了单纯的消遣。”感官欣赏仅仅局限于音乐带来的快感，这种欣赏是肤浅的，只有进入感情和理智的欣赏阶段，才能较全面地领略音乐的内涵，获得艺术享受。音乐欣赏过程中的三个层次，从感官愉悦向情感共鸣过渡，逐步上升到理性认识，达到思想升华，这是一个完整的欣赏过程，也是感性认识和理性认识的高度统一。音乐欣赏不仅需要具备一定的文化知识和艺术修养，更要掌握正确的欣赏方法。大学生已经具有较高的知识水平和生活阅历，在音乐欣赏上，应该注意以下几点。

一、了解作品的时代背景

艺术源于生活，音乐作品，哪怕是最先锋、最激进的后现代主义作品，都表现了作曲家对现实生活的感受，不同时代的审美特征也会影响作曲家的创作。在欣赏音乐的过程中，首先要对乐曲创作的时代特征有总体上的认知，此外还必须对音乐作品的创作背景有所了解，只有了解作品的时代背景，才能极其深刻地理解音乐的思想感情与艺术意蕴。

二、把握作品的艺术风格与特色

音乐家由于生活时代、环境和经历，以及个人艺术趣味与审美理想的差异，会在创作上展现出不同的艺术个性，形成不同的艺术流派，从而使作品表现出相应的艺术风格。我们在欣赏音乐时，也必须从整体上把握作品的艺术风格与特色，才不至于闹出“张冠李戴”的笑话。

三、知晓作曲家的生平经历与创作个性

任何一首音乐作品，都会体现出作曲家对现实生活的认识感受和态度，作曲家由于生活的时代、环境与自身的素养、经历、艺术趣味、创作思想的不同，而各具创作个性。即使是同一时代的作曲家，由于创作个性的差异，其音乐风格也不尽相同。在欣赏音乐时，如果能多读一些音乐家的传记，尽可能做到知人论世，可以使我们更为深入准确地理解一些较为抽象的音乐作品。

四、分析音乐的民族特征

俄罗斯作曲家格林卡有言，“创造音乐的是人民，作曲家不过是把它们编成曲子而已。”绝大多数音乐作品都植根于民族民间音乐，具有强烈的民族特征，有些作品只是概括地体现出民族音乐语言的某些特点，有的则与具体的民族民间音乐形式保持着密切的联系。音乐的美可以表现出不同的文化特色，“亚洲音乐以旋律的线性思维见长，欧洲音乐以和声的多声部思维为主，而非洲音乐则以异常丰富的节奏为人们所称道”。^①

五、掌握一定的音乐语言

音乐语言包括很多要素，任何音乐作品的思想内容和艺术风格都要以音乐语言的形式加以体现。只有掌握一定的音乐语言，人们才能练就一双“有音乐感的耳朵”，并用音乐进行表现和创造。

音乐的结构形式主要是指音乐的曲式结构，这是音乐排列的样式，在欣赏音乐的过程中，我们可以遵循总体—局部—总体的步骤，先对音乐作品获得一个整体上

^① 王耀华、伍湘涛：《音乐鉴赏》，第2版，北京：高等教育出版社，2006年，第7页。

的感受，然后再根据音乐的结构形式进行“庖丁解牛”似的分析，最后再整体感受作品，从而深刻把握音乐作品的内涵与意蕴。

欣赏音乐还要了解音乐的体裁，体裁是音乐作品的存在形式，是音乐的种类和样式，有纲目之分，纲举目张，层次分明。音乐体裁的纲目，最高层次分为声乐和器乐两大类；其次声乐有独唱（齐唱）曲、重唱曲和合唱曲，器乐有独奏曲、重奏曲和合奏曲。西方音乐的体裁以及音乐形式的演进与西方音乐史的发展密切相关，中世纪（476—1430年）和文艺复兴时期（1430—1600年）以声乐为主；巴洛克时期（1600—1750年）声乐、器乐平分秋色；古典主义时期（1750—1820年）、浪漫主义时期（1790—1910年）和20世纪则以器乐为主。目前常见的音乐体裁有：

声乐体裁：民间歌曲、艺术歌曲、群众歌曲、合唱歌曲、清唱剧、歌剧、音乐剧等；

器乐体裁：舞曲、进行曲、谐谑曲、叙事曲、幻想曲、夜曲、交响曲、协奏曲、序曲、交响诗、组曲等。

上述体裁各有其表现形式与风格特征，适于表现不同的题材内容。

六、结合作品的标题

这是针对器乐作品尤其是交响音乐的。器乐作品分标题音乐和非标题音乐两类，所谓标题音乐的标题，是指作者为体现特定内容而写的创作纲领性文字说明，如柏辽兹的《幻想交响曲》《罗马狂欢节序曲》，柴可夫斯基的《1812序曲》，鲍罗丁的交响诗《在中亚细亚草原上》，里姆斯基-科萨科夫的交响组曲《舍赫拉查德》，丁善德的交响曲《长征》，何占豪、陈钢的小提琴协奏曲《梁祝》，殷承宗等的钢琴协奏曲《黄河》，吕其明的交响诗《红旗颂》等，这些文字往往是作曲家对于自己作品的精辟解释。在欣赏标题音乐之前，一定要关注作品的标题，然后按照作曲家给出的提示，结合自己的审美经验去进行欣赏。

值得一提的是，音乐是由耳朵和心灵来欣赏的，一切的描述与解读，如果脱离了音响，都是徒劳的。更何况音乐作品浩如烟海，每个作品都有其独特的魅力，而欣赏音乐的唯一途径，就是熟悉音乐史上各个时期、各种体裁、各个流派的经典作品，反复聆听，直至耳熟能详，进而借助音乐理论著作掌握其艺术语言、结构特征与创作风格等。

第三节 音乐的社会功能

一、审美反映功能

作为社会意识形态的各种艺术形式，都是社会存在在人们头脑中的反映，这是唯物主义反映论对艺术本质的基本论断。音乐和其他形式的艺术一样，都是社会生活在人们头脑中的反映，无论是歌曲还是器乐曲，无论是内心情感的抒发，还是生活景象的描绘，无论是标题音乐还是无标题音乐，都是音乐家来自现实生活的直接或间接的内心感受和体验，通过音乐的语言加以流露和反映。《乐记》有言：“凡音之起，由人心生也；人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声；声相应，故生变，变成方，谓之音；比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐。”艺术源于生活，音乐也是社会生活的反映，当然音乐并不直接再现生活中的物质形式，而是表现从中体验到的情感。

音乐的美不是脱离现实生活的美，也不是脱离人类思想感情的单纯音响的美。音乐的美是现实生活的反映，是人的思想感情美的声音体现。音乐利用声波这种特殊的物质材料，按照美的规律，通过塑造不同的音乐形象来反映作者对生活美丑属性的审美意识，以激发欣赏者的美感，从而引导欣赏主体提高审美能力，陶冶情操、净化心灵，这种审美功能主要表现在音乐艺术对人的情绪、情感有着巨大的诱发和感染力。

虽说艺术无国界，但正如捷克作曲家德沃夏克所言：“一个艺术家也有他自己的祖国，他必须忠于他的祖国，热爱他的祖国”，并把这种对祖国的忠诚与热爱倾注于汨汨流淌的旋律。就连素有“钢琴诗人”之称的肖邦创作的钢琴曲，也因表现了波兰人民奋起反抗帝俄的残暴统治，被舒曼誉为“隐藏在花丛中的大炮”。作曲家肖斯塔科维奇说：“走出社会、祖国，我个人将无创作可言，我要以音乐从各方面建设我们的国家。”赵元任的《教我如何不想她》、马思聪的《思乡曲》，以其深沉、缠绵、略带哀伤、极具民族风味的音调，唤醒了海外游子对祖国的深深眷恋。《国际歌》《义勇军进行曲》《大刀进行曲》《保卫黄河》《中国人民解放军进行曲》《中国人民志愿军战歌》《强军战歌》等战斗性歌曲，以其雄壮崇高的阳刚之美，鼓舞了万千热血儿女为了革命理想抛头颅、洒热血，“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”，在红色基因的代代传承中铸就艺术经典。

受康德“审美不涉利害”观念的影响，在西方文化中，人们更多地追求一种非功利性的音乐审美，也就是说，审美功能仅表现在音乐自身之中。这样的经验大多数从事音乐或爱好音乐的人士都会有，即在不知道作曲者是谁，不了解音乐作品所要表达的思想内容的情形下，我们可以将该音乐作品脱离任何具体的内容，只是单纯欣赏“乐音的运动形式”。这时候的音乐作品是一个独立体，它具有自身的形式规定性与艺术生命力。我们对音乐的欣赏是在纯粹的音响接受、生理反应、心理感受过程中完成的，这种审美功能的完成是建立在单纯的音符关系之中的。主副题的呼应、动机的发展、旋律的走向、经过句的连接、和声的进行和变化、对位的交织、音色的对比、音响的感受、节拍的变换、节奏的律动、结构的完整等成了音乐审美的全部关注的焦点。在科普兰看来，“我们大家都应当更多地在纯音乐阶段感受音乐，明智的聆听者必须准备加强自己对音乐素材及其发展情况的意识，他必须更有意识地聆听旋律、节奏、和声及音色。尤其重要的是，为了追随作曲家的思路，必须懂得一些音乐曲式的原理”^①，这也体现出中国和西方在音乐审美上的民族性差异。

二、美育功能

音乐是培养美感的艺术手段之一，音乐美育是审美教育体系中最重要的一部分。音乐旋律的高低起伏、节奏的错落有致、音色的丰富多样、调式调性的色彩、织体的纵横交错、曲式的逻辑结构，都可以使人获得对于音乐的美的享受，进而提升其审美鉴赏力，获得高尚的审美理想。柏拉图强调，“受过真正音乐教育的人，可以很敏捷地看出一切艺术作品和自然界事物的丑陋，很正确地加以厌恶；但是一看到美的东西，他就会赞赏它们，很快地把它吸收到心灵里作为滋养，因此，自己的性格也变得高尚优美。”

音乐的美育功能对社会的影响最为深远，古今中外的哲学家、教育家对音乐的美育功能有诸多深刻论述。孔子将“乐”列为“六艺”之一，主张“兴于诗，立于礼，成于乐”，“安上治民，莫善于礼；移风易俗，莫善于乐”；荀子也认为“夫声乐之入人也深，其化人也速”。古希腊哲学家柏拉图认为，音乐具有伦理道德的性质，能净化人的心灵，影响人的性格、行为和思想，“节奏与乐调有最强烈的力量浸入心灵的最深处，如果教育的方式适合，它们就会拿美来浸润心灵，使它也就因

^① 科普兰：《如何欣赏音乐》（丁少良译），北京：人民音乐出版社，1984年，第10页。

而美化”^①，而且音乐中不同的调式会使人产生不同的情感反应。亚里士多德也认为音乐对人的性格影响显著，所以应该列入青年的教育课程里。

图4 《韩熙载夜宴图》（局部）

由于音乐能把高度发展的社会理性凝聚呈现为直观、灵活、多姿的感性形式，因此它在提高审美感受能力的同时就给人以教育，不仅对智力开发给予有力的促进，而且对非智力因素（如自制力、毅力、细心、专注等）的培养，以及性格、情操、品德等方面良好素质的塑造，都具有潜移默化的作用。音乐在促进人的全面发展、塑造完美的性格、提高全民族的素质上，具有不可替代的作用，如音乐在思想道德教育方面，与德育相比其优势在于其更为生动形象、深入人心，以情感的力量来支持道德观念和政治观点，从情感上感染人。正如苏霍姆林斯基所言：“音乐作为美育的一种手段，有助于培养学生高尚的道德品质。”

许多国外的实验和我国的实践都已证明，通过音乐培养孩子的能力，并且使这种能力达到很高的水平，他就会在其他领域也显示出很高的能力水平。幼儿教育家陈鹤琴主张“使儿童生活音乐化”：“利用音乐来改善儿童的意志，陶冶儿童的情感，使儿童表现真实的自己，导向于创造性的发展”。音乐教育不应只注重知识技能，更重要的是艺术感受，培养人的创造性。美国艺术教育大纲中的一个标准是培

② 柏拉图：《柏拉图文艺对话集》（朱光潜译），北京：人民文学出版社，1963年，第62页。

养学生能够当众自信地歌唱。除了歌唱技能外，要培养人的心理素质，包括勇气、自信、团队协作等，这就完全超出了对音乐技艺的培养，而是把音乐作为培养人的一种教育手段。苏霍姆林斯基也认为，“在影响年轻人心灵的手段中，音乐占据着主要地位。音乐是思维有力的源泉，没有音乐教育，就不可能有合乎要求的智力的发展。”

在周世斌教授看来，音乐的美育功能体现在“能够培养敏锐的审美感知能力，能够培养丰富而高尚的情感，能够培养丰富的审美想象力，能够培养深刻的审美理解能力”^①。一个真正受过音乐教育的学生，当他们走出校园，甚至走出国门时，他们能为自己对古今中外的优秀音乐作品有所了解而感到骄傲，为自己了解本民族优秀的音乐和世界上各民族的优秀音乐而感到自豪，他们从音乐中吸取无穷无尽的力量，形成健全的音乐审美观，这是一个人所不可缺少的修养。

三、娱乐功能

音乐的娱乐功能显而易见，娱乐的一个主要形式就是游戏，在原始社会和非洲未开化民族中，音乐活动往往表现为游戏性质。这样的音乐游戏在很大程度上是与特定地区的人们行为相关联的，它不具有明确的实用意义。古希腊悲剧和音乐最早也是用于祭祀酒神狄奥尼索斯，是一种娱神的祭典。在古希腊艺术中，最能体现酒神的毁灭和再生之力的是悲剧和音乐，亚里士多德说，“悲剧是经由狄奥尼索斯神颂的引导者”发展而来，也就是说，悲剧在酒神颂的“引子”那里就有了发端，早在拜祭酒神的庆典中就出现了歌队舞蹈者和狂喜的狄奥尼索斯神颂。公元前6世纪，庆典中出现了戏剧的演出，利用这种形式，希腊人开始表演希腊英雄的故事，从那时起，狄奥尼索斯神歌舞就从纯粹宗教的娱神活动转变成民族英雄的颂歌，成为古希腊音乐文化的源泉。

音乐可以提供优雅的娱乐、有节制的享乐，通过松弛的审美享受来积蓄精神的素养和活力。儿童唱游、音乐综艺节目、群众歌舞晚会、卡拉OK、KTV、快闪、抖音等，无不发挥着音乐的娱乐功能。在古代宫廷中常作为宴飨、集会时娱乐宾客的歌舞表演，给人以美的享受，就像魏文侯对子夏所说的“听郑卫之音，则不知倦”，在唐代还形成了“燕乐”这一乐种，其中最著名的就是《霓裳羽衣曲》。白居

^① 周世斌：《音乐欣赏》，成都：西南师范大学出版社，2006年，第26—28页。

易《长恨歌》：“骊宫高处入青云，仙乐风飘处处闻，缓歌慢舞凝丝竹，尽日君王看不足，渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲”，唐玄宗“只爱美人醇酒，不爱江山”，音乐娱乐过了头，终于引发安史之乱的恶果。

在工业化时代，流行音乐的迅猛发展使得音乐的娱乐功能得到淋漓尽致地发挥。流行歌曲作为文化商品，必然要满足各类消费者的消费欲望，最大限度地吸引流量，以获取商业利润，赢得生存空间，这是“互联网+”背景下音乐创作不可逆转的潮流。网络歌曲的兴起，重新定位音乐消费群体，不断改变音乐创作格局，成为艺术市场中一股横空出世的文化力量。各种选秀节目、快闪、抖音的出现则更加剧了音乐“娱乐至死”的趋势，不求“经典咏流传”，但求李佳琦式的带货，形成大量旋律雷同的“口水歌”；或干脆“语不惊人死不休”，如《忐忑》《小鸡哔哔》《小鸡小鸡》《等到烟火清凉》等一批不知所云的神曲。网络神曲《惊雷》的原创者MC六道说：“音乐没有高低之分，存在即合理，这么多人喜欢《惊雷》，肯定在歌曲里感受到了快乐，给人快乐的音乐就是好音乐。”从音乐娱乐功能的角度看，这话还是很有道理的。

四、保健治疗功能

音乐的保健治疗功能是指将音乐作为一种手段或工具来对患有身体或精神疾患的人进行行为和心理矫治，以达成康复保健的目的。音乐之所以具有保健治疗之功效，是由于音乐所具有的特殊的情绪情感交流、传达审美意象、进行自我表现等作用，使得音乐成为现实与非现实、意识和无意识、情绪的聚集与释放之间沟通的桥梁和纽带。

早在古代，人们就已经知道音乐能影响人的精神状态，有助于治疗某些疾病。在古代中国、古希腊、古巴比伦、古印度、阿拉伯等国家和地区，都曾有著名的学者、医师用音乐治病，提倡音乐疗疾。《左传》中就记载了秦国的良医医和关于音乐与疾病的关系的论述：“天有六气，降生五味，发为五色，征为五声，淫生六疾”，指出有选择、有节制地聆听音乐，有利于健康，反之则对身心有害。《晋书·乐志》亦言：“是以闻其宫声，使人温良而宽大；闻其商声，使人方廉而好义；闻其角声，使人恻隐而仁爱；闻其徵声，使人乐养而好使；闻其羽声，使人恭俭而好礼”，说明不同调性的音乐对人的性格和心理具有一定的塑造作用。宋代欧阳修曾自述：“予尝有幽忧之疾，退而闲居，不能治也。既而学琴于友人孙道滋，受宫声数引，久而

乐之，不知其疾之在体也”（《送杨真序》），这被视为音乐治疗抑郁症的典型病例。20 世纪四五十年代，音乐治疗学作为医学与音乐学的一个交叉学科在美国创立，并在全世界得以迅速发展。

从对情绪的影响看，美妙的乐音能给人以美的享受，摆脱烦恼，开阔心胸；从对人体的物理作用看，协调的声波振动作用于人体各个振动系统，能产生有益的共振，促使各器官间更加协调一致；从对人体的化学作用看，优美的声波作用于大脑，可以提高人的神经细胞兴奋性，促使人体分泌有益于健康的激素，增强新陈代谢，音乐治疗已在现代医学中得到更为广泛的应用。

现代科学研究表明，音乐可以通过神经系统调节大脑皮层，促使人体分泌一些有益于健康的生化物质和激素酶、乙酰胆碱，起到调节血流量与兴奋神经细胞的作用。研究人员近来发现，让我们心潮澎湃的歌曲也能让我们的心脏更加健康。

音乐不仅能治疗人体器官的病变，还能疗治心灵的创伤，主要是能够影响人们的感受、思维和行为。当音乐的声波传入人们的耳朵，耳鼓振动产生机械能，机械能随之转化为电能，电能极短的时间内抵达人们的大脑，刺激神经系统，影响人的生理和心理；由于不同音乐产生的声波不同，各类神经系统受到的刺激也就不同，所以人们听音乐时，就会产生不一样的感受。音乐产生的声波是非常和谐、有规律的，正确地选择音乐来聆听，一般都会起到养生保健的功效。

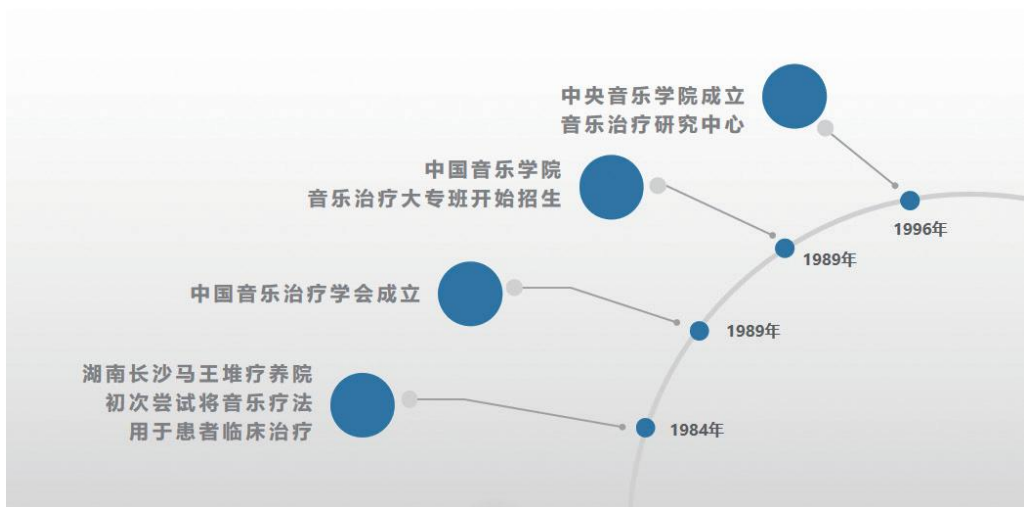

图5 音乐治疗在中国的发展

课后习题

1. 欣赏音乐一共有四个阶段，其中（ ）不属于音乐欣赏的阶段。
 - A. 美感阶段
 - B. 表达阶段
 - C. 纯音乐阶段
 - D. 创造阶段
2. 音乐区别于其他艺术的根本特征是（ ）。
 - A. 音乐是声音的艺术
 - B. 音乐是时间的艺术
 - C. 音乐是表现的艺术
 - D. 音乐是二度创作的艺术
3. （ ）部分是乐曲的主题，音乐作品中最突出、最核心的乐思，也是整个乐曲发展的基础。
 - A. 乐曲高潮部分的旋律
 - B. 乐曲开头部分和主体段落开头部分的旋律
 - C. 乐曲结尾部分的旋律
 - D. 乐曲中间部分的旋律
4. 马克思主义认识论认为，音乐欣赏的过程可分为由低到高的三个阶段，其中（ ）不属于这三个阶段。
 - A. 感官欣赏
 - B. 情感欣赏
 - C. 理智欣赏
 - D. 感性欣赏
5. 在音乐欣赏中，要（ ）。
 - A. 了解作品的时代背景
 - B. 把握作品的艺术风格与特色
 - C. 知晓作曲家的生平经历与创作个性
 - D. 学会演唱歌曲
6. 音乐的结构形式主要是指音乐的曲式结构，是音乐排列的样式，在欣赏音乐的过程中，我们可以遵循（ ）的步骤。
 - A. 总体—局部—总体
 - B. 局部—总体—局部
 - C. 局部—总体
 - D. 直接分段欣赏
7. 西方音乐的体裁以及音乐形式的演进与西方音乐史的发展密切相关，巴洛克时期声乐和器乐的分配是（ ）。
 - A. 平分秋色
 - B. 以器乐为主
 - C. 以声乐为主
 - D. 声乐为主，器乐为辅

8. 下列 () 属于音乐的社会功能。

A. 审美反映功能

B. 美育功能

C. 娱乐功能

D. 保健治疗功能

9. 下列作品中 () 体现了音乐的社会功能。

A. 古希腊悲剧

B. 《霓裳羽衣曲》

C. 《长恨歌》

D. 《阳关三叠》

10. 音乐治疗学作为医学与音乐学的一个交叉学科, () 年在美国创立, 并在全世界得以迅速发展。

A. 19 世纪四五十年代

B. 20 世纪初

C. 20 世纪四五十年代

D. 19 世纪末