

MY Music

音乐之美——音乐艺术鉴赏

第1章 浩瀚声界中的心灵之音——何为音乐

音乐——词义界定 1.1

1.2 音乐——元素构成

音乐——无声之美 1.3

1.1 音乐——词义界定

《现代汉语词典》：“用有组织的乐音来表达思想感情、反映现实生活的一种艺术。”

《辞海》：“艺术的一种。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。”

《中国大百科全书》：“凭借声波振动而存在、在时间中展现、通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。”

名人名言

音乐是一种语言，它能确切地反映个人和人民的精神品质。
——（罗）埃内斯库

1.1 音乐——词义界定

音乐是一种艺术门类。因其独特的艺术魅力而深受人们的喜爱。至今，音乐已被广泛传播并充实着人们的生活，人们通过听觉来接收和体验音乐这种声音艺术，并对其进行审美，从中感受音乐艺术所带来的美感和情感并产生一定的反馈（情绪或情感的反应），而这种对音乐艺术心灵的感悟则需要通过演唱者或演奏者的艺术诠释（表演）来实现。如此，音乐的艺术过程即可完整呈现出来，如图所示。

音乐

艺术诠释

听觉系统

审美

反馈

1.1 音乐——词义界定

- ◆ 声音是音乐的主体，是通过物体震动而产生的声波，分为**乐音和噪音**两大类。
- ◆ 音乐属于声音的范畴，在目前的音乐作品中乐音和噪音都被使用，但以使用乐音为主；
- ◆ **艺术诠释即表演，是音乐的表现手段**，演唱者或演奏者通过表演这种艺术诠释方式将音乐作品呈现在观众面前，使其接收并对音乐作品进行审美从而产生反馈；
- ◆ **听觉是音乐的存在条件**，感受音乐靠的是听觉，只有当音乐作用于人的听觉系统时，人才可能对已听到的音乐作出情绪或情感上的反应或体验；

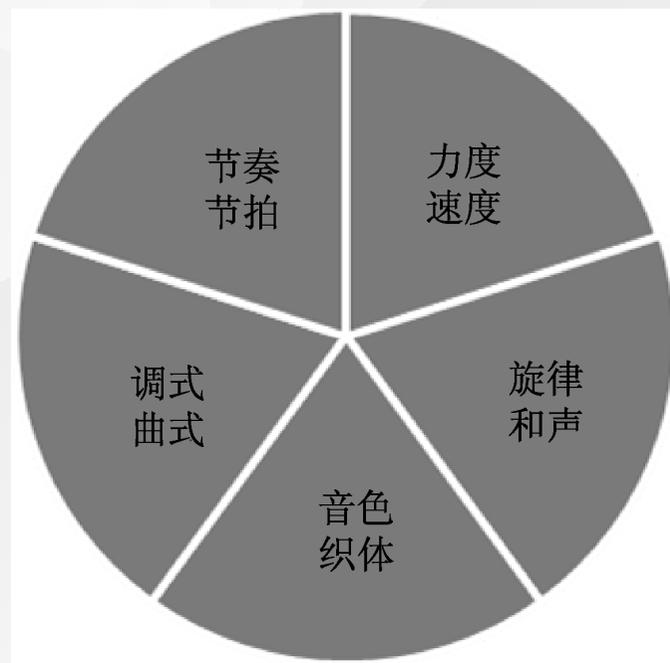
1.1 音乐——词义界定

- ◆ **审美是音乐的消化环节**，任何音乐作品都必须经过审美这个环节才可能上升到艺术的层面，审美是音乐艺术过程中必不可少的一个环节；
- ◆ **情感是音乐的反馈**，观众通过聆听音乐而产生情感或情绪上的反应，这种反应或者说是共鸣是观众给以音乐艺术最终的反馈。
- ◆ 音乐既是声音和听觉的艺术，也是审美和情感的艺术，同时还是表演的艺术。
- ◆ 对音乐一词的理解不能只限于艺术层面的内容，其严谨的专业系统、深厚的文化底蕴、独特的意识形态和实用的功能性意义决定了“音乐”这一词词义的深度和广度。

1.2 音乐——元素构成

◆ 音乐是由多种元素构成的，各元素相互结合，使音乐充满生命和活力。

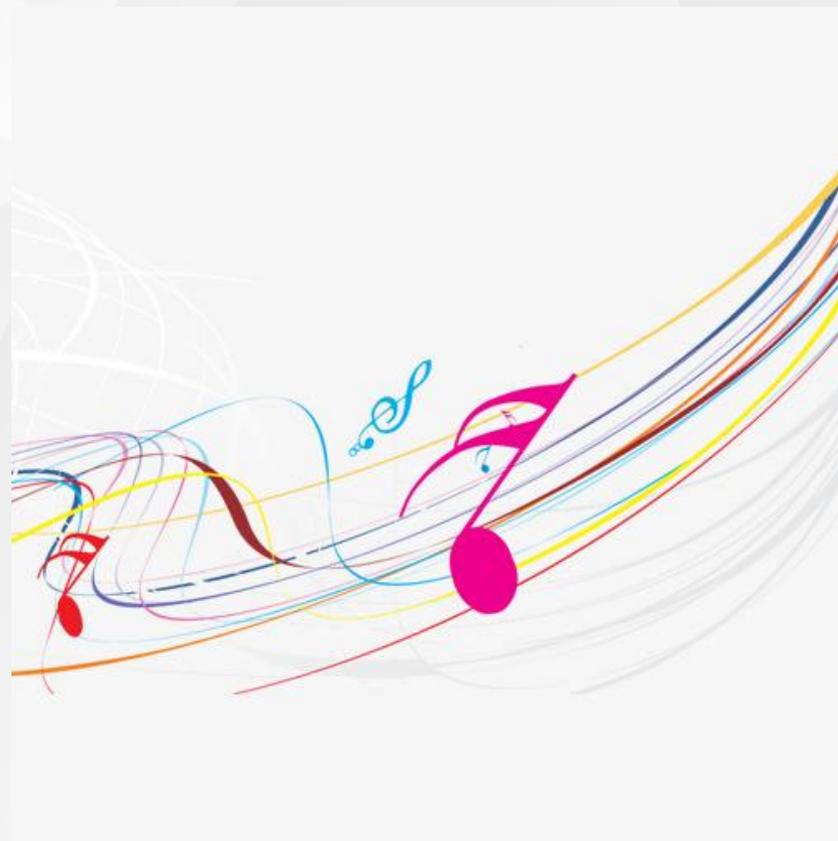

音乐的元素构成

1.2 音乐——元素构成

1.2.1 旋律

- ◆ **旋律也称为曲调**，是由若干高低起伏的乐音，经过艺术构思，按一定的节奏有秩序的横向组织起来的音的序列。
- ◆ 它是音乐构成元素中的首要元素，是音乐形象塑造过程中最重要的表现手段之一，也是体现音乐作品情感层面的主要元素之一。

1.2 音乐——元素构成

1.2.1 旋律

◆ 旋律进行的方向一般来说，有三种基本方向：即**水平进行、上行和下行**。水平进行，是指向相同的音进行的方向（ \rightarrow ），通常表现庄严、肃穆或坚毅、有力的情绪；上行，是指由低音向高音进行的方向（ \nearrow ），通常表现逐步趋向紧张或兴奋的情绪；下行，是指由高音向低音进行的方向（ \searrow ），通常表现逐步趋向低落或放松的情绪。

◆ 音高低起伏的进行方向使旋律具有了线性特征，并形成了各种不同的直线或曲线，这种高低起伏的线条被称为“旋律线”。

1.2 音乐——元素构成

1.2.2 和声

- ◆ **和声是指由两个或两个以上不同的音**，按一定法则构成且同时发声的音响组合，是音乐的纵向运动。
- ◆ **和声具有鲜明的色彩性**，能够体现音乐或浓、或淡、或厚、或薄的色彩，如和谐的和声可以表现平和的情绪，不和谐的和声可以表现紧张的情绪。
- ◆ **和声还具有一定的句逗性和终止性**，即具有分句、分乐段和终止乐曲的作用。

1.2 音乐——元素构成

1.2.3 节奏、节拍

◆ **节奏**是指用强弱组织起来的音的长短关系，在音乐中交替出现，是音乐构成的骨架，给予音乐以鲜明的性格和蓬勃的生气。

◆ 在音乐中反复出现且具有典型意义的节奏被称为**节奏型**，音乐中某些节奏型的运用可以使听众便于对音乐感受和记忆，也有助于音乐结构上的统一和音乐形象的确立。节奏也可以被独立欣赏。

◆ **节拍是衡量节奏的单位**，是音乐中出现的有规律的强拍和弱拍的反复。

◆ 我们通常会在乐谱前看到如“2/4、3/4”这样的标识，也会在乐谱中看到许多“|”这样的线条，“2/4、3/4”类的标识是节拍拍号，“|”这样的线条是划分小节的小节线。而**节拍则正是通过乐谱中的节拍拍号和小节所标志的。**

1.2 音乐——元素构成

1.2.3 节奏、节拍

- ◆ **节拍具有极强的表现力，不同的节拍可以表现不一样的情绪。**
- ◆ 二拍子的强弱规律是一强一弱且交替出现，强弱对比分明，适宜表现铿锵有力、欢快活泼的情绪；
- ◆ 三拍子的强弱规律是一强二弱，具有强烈的不平衡感，有着显著的圆舞曲风格；
- ◆ 四拍子的强弱规律是强、弱、次强、弱，强弱层次丰富且细腻，具有极强的抒情性，适宜演奏舒缓的乐曲。

1.2 音乐——元素构成

1.2.4 力度

◆ **力度是指音响的强弱程度，其变化是音乐的重要表现手段。**

力度的表现力极为丰富，一般来说，力度越强，音乐越雄伟、刚毅、豪放；力度越弱，音乐则越平缓、婉转、轻柔。

◆ 力度在乐谱上通常通过音乐术语（意大利语）的缩写来标记，如P（piano）是弱的意思、f（forte）是强的意思、mp（mezzo-Piano）是中弱的意思、mf（mezzo-forte）是中强的意思。

◆ 作曲家通过力度标记在乐谱上体现乐曲的情绪变化和感情色彩，而演奏者则根据这些提示，根据自己的理解在演奏上作出细致的力度变化，使音乐浓淡相济、轻重自如、层次分明。

1.2 音乐——元素构成

1.2.5 速度

◆ **速度是指音乐的快慢程度**，是音乐的重要构成元素，它既对音乐作品的情感层面产生影响，也决定了音乐作品的演奏或演唱难度。

◆ 音乐速度一般以数字或文字标记于开端。数字标记如“ $\text{♩} = 120$ ”，意思是四分音符一分钟内出现120次。

◆ 文字标记目前多以西式标记（意大利语）为主，如 Allegro—快板、Moderato—中板、Adagio - 柔板/慢板。

◆ 快速的音乐通常表现欢快、紧张、热烈、激动、兴奋、活泼的情绪；而慢速的音乐通常表现平缓、柔美、安静、沉痛、庄重的情绪。

1.2 音乐——元素构成

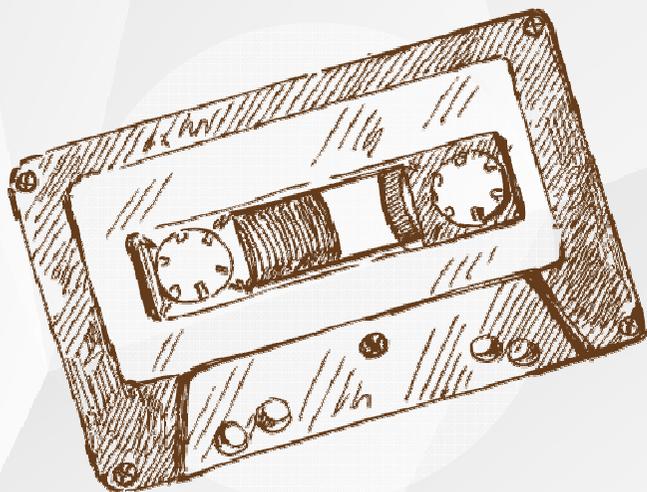
1.2.6 调式

- ◆ “几个音（一般不超过七个，不少于三个）按照一定的关系（高低关系、稳定与不稳定的关系等）联结在一起，构成一个音组织，并以某一音为中心，这个音组织，就叫做‘调式’。”
- ◆ 它是在长期的音乐实践中所创立的乐音组织形式，是音乐表现的主要手段之一，也是决定音乐风格的重要元素之一。
- ◆ 不同的调式具有不同的调式色彩，其特性称之为“调性”。

1.2 音乐——元素构成

1.2.7 曲式

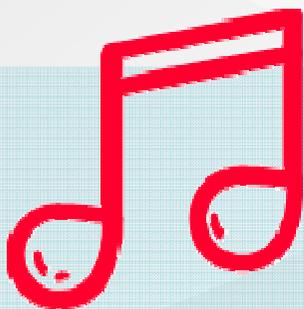

- ◆ **曲式是指构成乐曲的结构形式。**
- ◆ 音乐结构单位的名称有动机、乐节、乐句、乐段等，其中动机为最小单位，至少包括一个强音和一个弱音，两个动机可构成一个乐节，两个乐节可构成一个乐句，两个乐句可构成一个乐段。
- ◆ 一般来说，由一个乐段构成的曲式被称为“一部曲式”，由两个乐段构成的曲式被称为“二部曲式”，由三个乐段组成的曲式被称为“三部曲式”。
- ◆ 曲式类型丰富多样，除已提到的曲式，比较常见的还有回旋曲式、奏鸣曲式、变奏曲式等曲式。

1.2 音乐——元素构成

1.2.8 音色

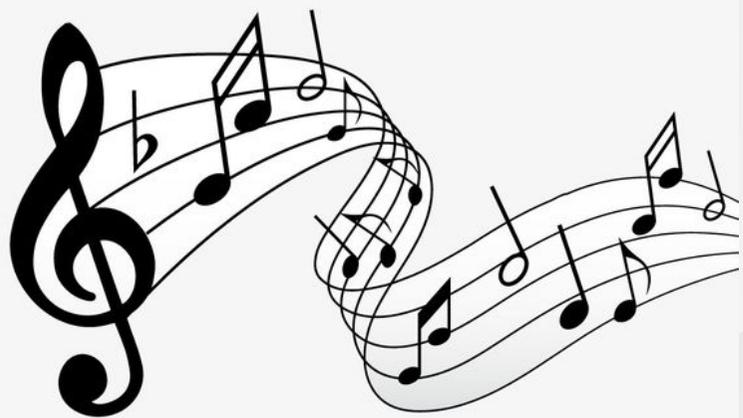
◆ **音色是指声音的特色**，可以通过人的听觉而进行直观的区别和辨认。音色的不同取决于不同发声体结构和构造材料的不同以及不同发声体发声时所伴随泛音频率的不同。

- ◆ 不同的音色有着不同的艺术表现力和艺术效果，同样的旋律用不同乐器演奏能给人以不同的听觉感受。
- ◆ 在我们的生活中，每个人的声音亦有不同的音色，多样的音色赋予了音乐丰富的创造元素，乐曲中不同音色的搭配和音色变化的处理使音乐充满了色彩和情感。

1.2 音乐——元素构成

1.2.9 织体

- ◆ **织体**是指乐曲旋律、节奏、和声等组合的方式，即乐曲声部的组合方式，是音乐的结构形式之一。
- ◆ 织体也是衡量音乐品质的标准之一，可分为**单声部**和**多声部**两类，单声部织体是指仅有一个单一的声部，其音乐所呈现出的旋律线条具有单一性。

- ◆ 多声部织体是指两个或两个以上的声部相结合，其音乐所呈现出的旋律线条具有多样性和层次性。

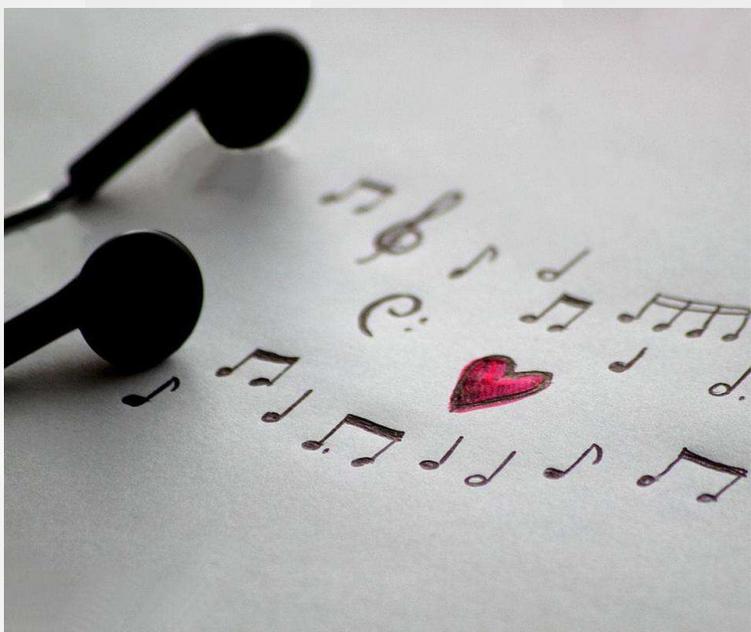
1.3 音乐——无声之美

约翰·米尔顿·凯奇《4分33秒》演奏现场
此作品乐谱上没有一个音符，唯有一个文字标识“Tacet”（休止）。整首作品的表演以约翰·米尔顿·凯奇端坐在钢琴前4分33秒，右手时而挥起为全部过程。

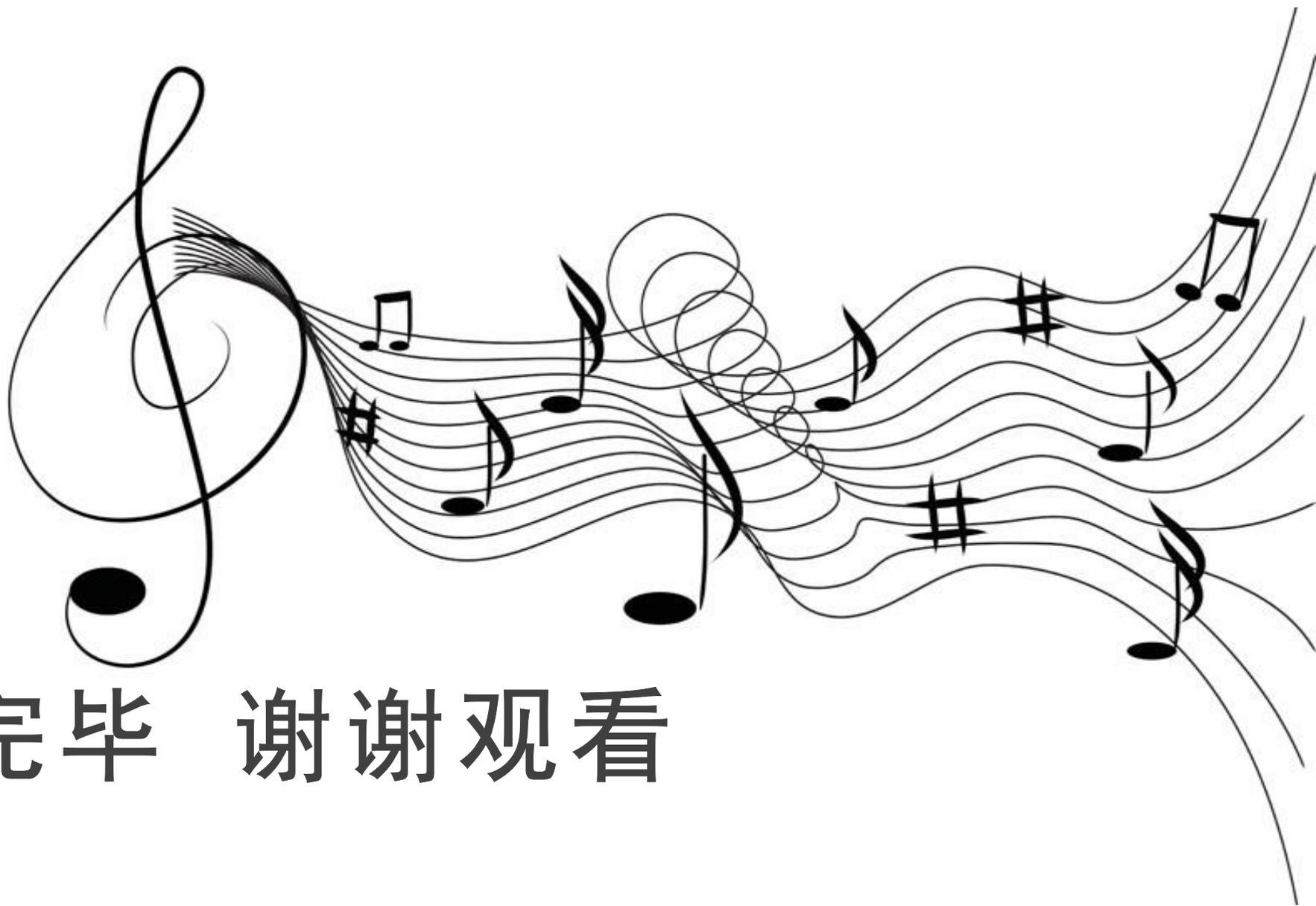
◆ **艺术是自由的，音乐亦是自由的。** 音乐虽说是声音的艺术，但其艺术表达并非只有声音这一个途径，历史上曾出现过一首颇具影响的“无声乐曲”，即由美国先锋派古典音乐作曲家约翰·米尔顿·凯奇创作的音乐作品《4分33秒》。全程无一处声响，既表达了音乐的基本元素为聆听这一音乐哲学观点，也表现了“此处无声胜有声”的意境之美。

1.3 音乐——无声之美

◆ “音乐”有着多元的属性特征、广泛的词义范畴、复杂的元素构成，同时也感受到了音乐艺术表现的自由性、哲学性和意境性，即音乐的“无声之美”。在学习和欣赏音乐之前，很有必要对这些内容进行一定的了解，即弄清楚到底“何为音乐？”，如此，才有利于增强学习者或欣赏者对音乐的全面理解，从而直接提高其学习层次和审美水平。

MY Music

演讲完毕 谢谢观看