怎样欣赏音乐

1.1 认识乐谱

1.1.1乐谱

在人类历史的长河中，人们为了能使音乐保留下来，并且便于学习与交流，创造出了各种各样的记谱方法。像我们唱歌，或者演奏某一种乐器，仅仅靠记忆，或者是口传心授都是不够的，必须要有乐谱。按照作曲家提供的乐谱，才能演奏和演唱出美妙动听的音乐。乐谱是一种以印刷或手写制作，用符号来记录音乐的方法。不同的文化和地区发展了不同的记谱方法。

有了乐谱，才使得很多的优秀作品流传下来。比如，我国优秀的民间艺人华彦钧(瞎子阿炳)，他从小爱好音乐，勤于学习，既能唱又能演奏，对当时当地的乐器样样精通，群众非常喜欢听他的演奏和演唱。他能奏“十番鼓”“十番锣鼓”，又掌握了许多民间唱腔，还创作了大量的乐曲，如二胡曲《二泉映月》《听松》《寒春风曲》及琵琶独奏曲《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》等，他所创作演奏的作品，个个是精品，但由于生活所迫，流落街头，成了一个街头流浪艺人，受尽欺凌与压迫，中华人民共和国刚刚成立他就病故了，带着很多优秀的传统文化离开了人世，再没人记得这些，仅留下了有限的曲目。这不能不说是我国民族文化的损失，给我们留下很多的遗憾。 所以，乐谱是保留曲目、交流文化的重要工具。

1.1.2乐谱的分类

我国早在古代就发明了乐谱，记谱的方法也是多种多样的。 比如，在我国敦煌莫高窟发现的公元9世纪唐五代世俗歌舞音乐的琵琶伴奏谱手抄本《敦煌曲谱》《敦煌卷子谱》及曾经广为流传的《工尺谱》、古琴演奏用的《古琴谱》、锣鼓用的《锣鼓谱》等，这些古老的乐谱有的还沿用至今，现在我们的专业音乐工作者还在研究它们。此外，还有目前仍广为应用的为广大音乐爱好者所熟悉的用阿拉伯数字来表示的“简谱”以及国际上流行通用的“五线谱”等。

“简谱”比较简单，容易掌握，在单旋律的情况下运用还算方便。但是如果是多声部(几个音同时出现)或者是音域比较宽(高低音距离较远)以及转调频繁的时候，简谱就不那么方便易读了。 相反五线谱在这方面却有着很大的优势。首先，五线谱在视觉上有明显的表示，如那些复杂的和声(在一个位置上有几个音同时出现)很容易识别，视觉上非常清楚；其次，在表示旋律方面尤其是高高低低的众多音的形态上更是一目了然，就好像站在我们面前的一排排的人，哪个人高，哪个人低，哪些人胖，哪些人瘦，都是很明显的，一眼望去很容易辨认。因此，在国际上广为使用的基本上都是五线谱。

我国的专业音乐工作者，也都采用五线谱，连民族音乐领域也逐渐过渡到五线谱上来与国际接轨。在音乐的领域里不管你是哪国人，只要拿起同一张五线谱，大家唱出的都是同一个调子。可以说，五线谱是无国界的，是音乐中的“世界语”。

1.2 音乐的主要属性

音乐作为一种信息，其主要属性有谐趣性、语义性和表情性。

1.2.1音乐的谐趣性

音乐的谐趣性是指音乐审美过程中音乐给予人们高尚的趣味性功能。这种谐趣性可以使欣赏者从音乐中得到愉悦身心的享受，使欣赏者充分感受到音乐的形式美，这也是为什么音乐会如此吸引人的最重要的原因。比如，中国民间器乐曲《顶嘴》用活泼诙谐的曲调和特殊的演奏技巧表现了农民们憨厚而风趣的性格，音乐的谐趣性很强；雅尼卫城音乐会中两把小提琴的竞奏，点燃了所有观众的兴奋火焰。再如，贝多芬的《G大调小步舞曲》、莫扎特的《弦乐小夜曲》等虽然并没有文学性的标题，但是也能使人从中感知到那种神圣而崇高的美；甚至于像帕格尼尼的《无穷动》、肖邦的《c小调练习曲》等这样机械律动的乐曲也充满了生动的谐趣性信息。

1.2.2音乐的语义性

音乐不善于表达文学意义和描写具体的事件，但这并不妨碍许多音乐用音乐特有的方式模糊地、粗线条地表示出情节、人物形象、历史事件等方面的信息，这就是音乐的语义性功能。无可否认，音乐所具有的教育功能、政治宣传的作用大多是通过语义性信息实现的。此时，音乐的题目、注解、歌词、介绍给人心理上先入为主的指引，音乐中人们比较熟识的曲调也会给人暧昧的提示。柴科夫斯基的《1812序曲》是为1812年被战火损毁的莫斯科大教堂的重建而写的，叙说了1812年俄罗斯人民英勇抗击拿破仑侵略的胜利。除了题目给予人们的提示外，乐曲中采用了若干令人熟悉的旋律来塑造形象。

乐曲开始，由中提琴和大提琴六声部奏出的古老赞美诗《主啊，拯救你的子民》，象征着俄罗斯人民和平而安宁的生活：

1.2.3音乐的表情性

音乐的表情性是指音乐表达感情的审美功能，这是音乐最擅长的一个方面。我国古代理论就认为音乐起因于人类表达感情的需要。《毛诗序》说：“情动于衷而行于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”《乐记》说：“乐者，音之所由生也，其本在人心之感于物也。”音乐可以表达人的喜悦、愤怒、哀怨、欢乐等各种情绪，而且感情的表现有时还非常丰富和细腻，如刘天华的二胡独奏曲《病中吟》，就是用柔和而连绵不断的低回高转的曲调，表现出倾诉不完的郁闷和愁绪的。

1.3 音乐欣赏的步骤

音乐欣赏是一个审美过程。音乐之美有两个方面，即形式美和内容美，艺术价值较高的作品往往都是形式美和内容美的统一体。因此，音乐欣赏与其他艺术作品的欣赏一样，可以分为三个阶段。

1.3.1对音乐形式美的欣赏

对音乐形式美的欣赏是知觉的欣赏，是对音乐的谐趣性的认识。音乐为什么能打动人心呢？就是音乐中大量的谐趣性因素使人一听就被深深地吸引，觉得它动听、优美，能引起我们感官的快感。这其中我们最容易感受到的是它的旋律和节奏，因为旋律和节奏是音乐中最表层的要素，可以模唱、便于记忆。

1.3.2对音乐情感的欣赏

音乐中最抽象的东西是为无法言表的情感而服务的。当音乐的旋律由低到高或由高到低，当节奏由缓到急或由急到缓，当力度由弱到强或由强到弱时，我们的感情会随着音乐的进行而不断地起伏。音乐在表达情感时与别的艺术形式是有区别的，诗、散文要写悲痛，可以明明白白写出“悲”字，而音乐却无法明确标明，音乐在写悲时要引人入悲。每个人的感情经历和体验是不同的，所以同一首曲子对于每个人来说虽然喜怒哀乐不会听错，但其中的细微处却是各有滋味在心头。

1.3.3对音乐内容的理性欣赏

对音乐内容的理性欣赏是音乐欣赏的高级阶段。一方面借助于资料，对音乐的语义性因素进行一番了解和研究，诸如标题、歌词、作曲家的创作个性、乐曲创作的初衷等；另一方面，在获得一些必要的音乐理论常识后，对音乐的结构、旋律的发展、和声、配器等方面作详尽地分析，以达到对音乐全面深入的理解。通常这个阶段是最难突破的一关，需要听众动很多脑子。

比如，我们第一次听小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的时候，只是觉得它的旋律优美动听，乐队的气势庞大，音响洪亮而柔美，好像说出了我们想说的话，多听几遍，甚至能哼唱几句。那么这就是官能欣赏，是使听觉器官愉悦满足的欣赏，如果我们不想动很多脑筋，做一位这样的欣赏者也无可厚非。如果在欣赏时，能联系到对爱情的体验，全身心与音乐所表达的情感取得共鸣，陶醉于其中，这就是情感的欣赏。如果我们已经掌握了许多有关音乐的知识，能够清楚地听辨出乐曲的民族民间特征、每个主题及其发展、乐曲的结构等，能分析出音乐是如何表现“梁山伯与祝英台”这一家喻户晓的故事的，在这样的层次上理解音乐，是对音乐的全面的欣赏。当然，欣赏音乐的这几个层次应该是互为影响的，理性的欣赏也离不开感官和情感的欣赏。

音乐家所写所奏的音乐怎样才能变成我们脑海里的形象呢？音乐家的情思如何才能与我们的情思连接在一起呢？看来在音乐家和听众之间需要一座桥梁，一次想象、联想和感情体验，这些是音乐欣赏中必要的中间环节和纽带。想象、联想和感情体验实际上就是听众再一次地感受音乐家感受到的东西。那么，是否每个人都有这些能力呢？回答是肯定的。比如，音乐里有一段军号式的旋律，我们就仿佛看到一群战士勇敢地向敌人冲去的形象。

想象，是由音乐的形式美或音乐的情绪引起听者感情共鸣的自由视觉幻象；联想，是由描绘景物、人物、动物的音乐所引起的视觉幻觉；感情体验，则是由音乐的感情唤起了在欣赏者的心里曾经一度体验过的感情的现象。