

[网站首页](#)[基地简介](#)[基地人员](#)[基地活动](#)[资料库](#)[学术新闻](#)

首页 → 资料库 → 研究资料 → 论文采撷 → 美学、教育学、心理学与治疗学

[好站推荐](#)[网上图书馆](#)[音乐科研机构](#)[学术会议信息](#)[学术出版信息](#)[研究资料](#)

交响音乐的结构、图形欣赏法教学的应用研究

作者：厦门集美大学艺术教育学院音乐系 卢广瑞 来源： 发布时间：2005-10-27 14:57:15

（首届“全国音乐欣赏教学学术研讨会”发表论文）

摘要：文章针对听觉艺术的特殊性，论述了在大学交响音乐欣赏课中使用“音乐结构、图形听赏法”教学的应用研究。根据曲式的特征和音乐结构的原则设计出不同的音乐结构图形，以及取代乐谱（总谱）的“作品形式和内容综合数据图”，并列出了实例。

关键词：大学生 音乐作品的结构 图形 综合数据

1997年，国务院副总理李岚清同志亲自关心和指示：怎样提高大学生在交响音乐方面的素养问题。[1]这一指示在我国各高等院校得到普遍的响应、重视和落实。我们集美大学自1999年实质性合并，开设了“交响音乐欣赏”课以来，受到广大学生们的喜爱和欢迎。

从认知心理学的角度出发，音乐作品的欣赏、鉴赏之审美其本质是聆听者在自身的听觉感知、感情体验、文化修养、生活经历等基础上的一种精神创造和重建活动。

目前在校大学生无论是理、工科，还是文科类，他们具备较好、全面的文化基础。但是，欠缺音乐文化知识，不识五线谱，乐理基础较差是普遍现象。这种情况，如何开展教学？能够产生“陶冶情操和健全人格”之素质教育的效果吗？我认为：音乐是听觉艺术，首先在于聆听，其次在于感受。任何视觉的东西都是辅助性的。音乐欣赏过程是审美判断的过程，“审美判断不是一种理智判断而是一种情感判断。从审美判断中人们获得的不是知识，而是一种感觉。”（康德）[2]

带着这个问题，我在此课的教学中，一方面，向同学们介绍对音乐欣赏、审美有关的一些音乐美学、音乐心理学等方面的理论研究成果，以期有助于读者对音乐艺术特殊性、音乐欣赏、鉴赏之本质的认识。另一方面，则主要始终以提示作品“音响结构”动态的特点以及提供其相关必要的“背景”为己任，尽可能避免将自己的感受体会强加于人的做法。在使用现代多媒体教学模式中，具体注重以下几个方面的提示：

第一，音乐是情感的艺术。情感是“人”——作曲家的吐露，可以说这种情感的承载者之一就是旋律，而音乐语言中最具体的“抽象的具象”、“意象”或“性格”特别就是体现在主旋律之中。所以，强调关注主旋律的动态特征及其发展和变化。

第二，音乐是时间性“动”的艺术，是“流动的建筑”，是“音响结构”动态。

（“乐音的运动”。汉斯立克）一方面是艺术品，一方面是接受者，实现、达到审美深度的对接之条件首先是人（敏锐）的听觉，然后才是精神创造和重建活动之结果。正是音乐这种“动”的特点，使得人们对之喜爱而又望而生畏。某种意义上讲，音乐的形式就是音乐的内容，而音乐的内容就体现在形式之中。聆听者对作品的体验、理解程度与对作品形式结构的把握息息相关。所以，对作品结构的认识、理解尤为重要。针对这一问题，根据多年的教学经验，认为音乐作品既是一种“建筑”，就应该有其“图纸”，用“图纸”将其“动”变为“静”。从而达到以视觉辅之听觉和记忆的效果。音乐作品的欣赏、鉴赏之审美不是专业性的曲式作品分析课，前者以聆听作品的音响为主，后者以作品的谱例分析为主。因此，音乐欣赏、鉴赏应在注重与“曲式作品分析”课联系的同时，又要注意与“曲式作品分析”课的区别。我重视在聆听“流动的建筑”艺术时对其结构的提示和把握，举例的作品都试图以图形示意，以及提供相关作品的的数据资料。在此基础上，即要认识、把握作品“完形”的局部特征，又要认识、把握作品“完形”的整体特征。从而进入审美的最佳境界。

第三，了解作曲家基本的思想、气质、品格，社会时代、生活、思潮，以及作品的创作时间、背景、风格等，这些对认识、理解作品也是非常必要的。

根据曲式的特征和音乐结构的原则设计出不同的音乐结构图形。比如：

1、复三部曲式（并列复合与再现原则的结合）：单部（次级）是二或三段体。可有多种类型的表现形式。基本图形：

B (Tri三声中部)

A (单三段)			c	d	c	A1
a	b	a				a

2、回旋曲式（再现与并列原则的结合）：五部或更多部的循环。定义：同一个音乐段落反复呈现，其间插入若干新材料的对比段落部分所形成的结构，称为回旋曲式。特征：至少二个以上的各不相同的插部，主部至少呈现三次，具有包含五个以上的相对独立部分。基本图形：

主部		主		主	
a	插部	a	插	a	
	b		c		

3、变奏曲式（变化与不变化因素的同时结合）：七段或更多段的变奏曲。定义：由代表基本乐思的独立音乐段落及其若干次变奏所构成的曲式，称为变奏曲式。可分有多种类型。基本图形：

主旋律 A	AI	AII	AIII
AIV	AV	AVI	AVII

4、奏鸣曲式（复合与再现原则）：以调性上和材料上的矛盾对比、发展和统一为特征，此结

构富于抒情性、戏剧性、哲理性等深刻的内容表达。其成形于18世纪末，是器乐曲大型曲式最高形式的代表。

引				展开部				尾声			
呈示部								再现部			
主	连	副	结					主	连	副	结

(调性、材料对比) (调性上统一)

由于学生欣赏音乐时不可能读、视总谱或谱例，所以应该尽可能地提供给学生（聆听者）有关乐谱的数据资料。为此，我设计了“作品形式和内容综合数据图”。现仅以一部作品为例，示意如下：

格林卡：歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲

Glinka: Ruslan and Ludmilla Overture

五幕歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》年初演于彼得堡，剧情取自普希金的同名叙事诗：古代俄罗斯，基辅大公在他的宫殿里为其女柳德米拉与骑士鲁斯兰举行婚礼，突然电闪雷鸣，天昏地暗，其女被妖魔劫去。大公忧急万分，许诺找回其女者即招为婿。勇敢、机智的鲁斯兰历尽千难万险，以神剑击败妖魔，战胜魔法，救回柳德米拉。戏剧歌颂了英雄的勇敢、坚强，以及对爱情的忠诚。

一、主旋律：

1、引子的节奏型：

1 = D 1 — 1 1 | 1 — 1 1 | 1 123456 | 5432 1765 | 4 — 4 4 | 4 — 4 4 | 4

2、主部主旋律：

1 = D 4/4 1 — 3. 4 | 5 - - 65 | 4321 2345 | 6712 3 0 | 0 2 — 61 | 7#4
5#5 | 6 2 3 5 4 3 2 | 1 ||

主部主旋律动态主要特点提示：

①第一、二小节主三和弦上行分解与长宽的节奏相结合，稳健而有力量；

②第三、四小节急速的音阶上行，机灵而又勇敢。两者相结合，似描绘出英雄鲁斯兰的英姿。

3、副部主旋律：

1 = F 4/4

1 --- | 1 7 1 6 | 5 - - - | 5 3 1 6 | 5 0 5 - | 2 0 2 4 | 3 - - - | 1

主题旋律动态主要特点提示：

一长三短的节奏与环绕式下行音程走向，结合而成一个长旋律线条，由大提琴奏出，深情而又优美，似美貌的柳德米拉。

二、音响结构图形示意：

	引				展开				尾				
	呈示								再现				
	鲁 25	35	柳 39	33					25	35	39	13	

三、全曲“完形”动态特点提示：

全曲有完整的呈示部、展开部和再现部成分，附加有引子、尾声，是典型的奏鸣曲式。

四、附：作品形式和内容综合数据图。

作品名称	格林卡：歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲										
曲式名称	奏鸣曲式										
编 号											
陈诉段落	引	呈示部 主 连 副 结			展开部			再现部 主 连 副 结			尾声
材 料	c	a b			b和c的材料			a b			a
调式调性	D	D B			d g			D D			D
小节 小节数	1-; 20	21-; 81- (132)			153-; (84)			237- 297- (112)			349-402. (54)
音 响 (音区 音强) 动态 c1	fff mp ppp										
主音色	弦乐器为主			木管乐器			弦乐器为主			全奏	
节 拍	4/4拍										
速 度	Presto (急板)										
意 象	英雄性，胜利、欢庆的戏剧气氛。										

五、背景材料：

作曲家：格林卡（Glinka, 1804—1857）俄国人，奠定了俄罗斯民族歌剧和交响曲的基础，被称为十九世纪“俄罗斯音乐之父”。出身贵族家庭，从小学习钢琴，广泛接触俄罗斯民间音乐。20岁在交通部任职，业余从事创作。1830—1833年赴意大利、德国研究歌剧，创作了《伊万·苏萨宁》，《鲁斯兰与柳德米拉》。总之，作者试图针对高等师范音乐教育专业，以及高校其他专业的学生和一般的受教育者的具体情况出发，以较贴近、符合认识某事物规律的方法，指导学生加深理解和热爱高雅、严肃的交响音乐艺术，理解、认识作曲家及其艺术作品，使读者较顺利地进入音乐审美的境地，沟通作曲家与听众心灵的交流。教与学、知与识的研究是无止境的。此教学法在教学实践中，虽然收到了较理想的效果。但是，已完成的东西也可能存在种种的问题和缺陷，请专家、同行们多多批评、指教。

- [1]《李岚清关于在高等院校提倡交响音乐的讲话》[J].人民音乐, 1998.3, 2
[2]杨燕宜.《审美教育理论指导下的联邦德国音乐教育》[J].中央音乐学院学报, 1998.4, 3