

The background of the slide is a soft-focus photograph of pink cherry blossoms. The flowers are in various stages of bloom, with some showing five distinct petals and others as buds. The branches are thin and brown, with small green leaves interspersed among the flowers. The overall color palette is a mix of soft pinks, light purples, and pale greens, creating a gentle and artistic atmosphere.

第四章

音乐基础知识及艺术实践

公共艺术教育教学中心：宋丽娜

3.75W

呦煲煲YoBei

我的小红书号: 186439540

百分制成绩

■ $20\% + 20\% + 10\% + 50\%$

■ 签到考勤 线上课程 平时作业 期末考试

■ 预计：

■ 第16周考试（单双周）

-
- A decorative border at the top of the slide, consisting of a repeating geometric pattern of squares and lines in a dark brown color.
- 什么是音乐鉴赏？
 - 欣赏=鉴赏？

第一节

音乐基础理论

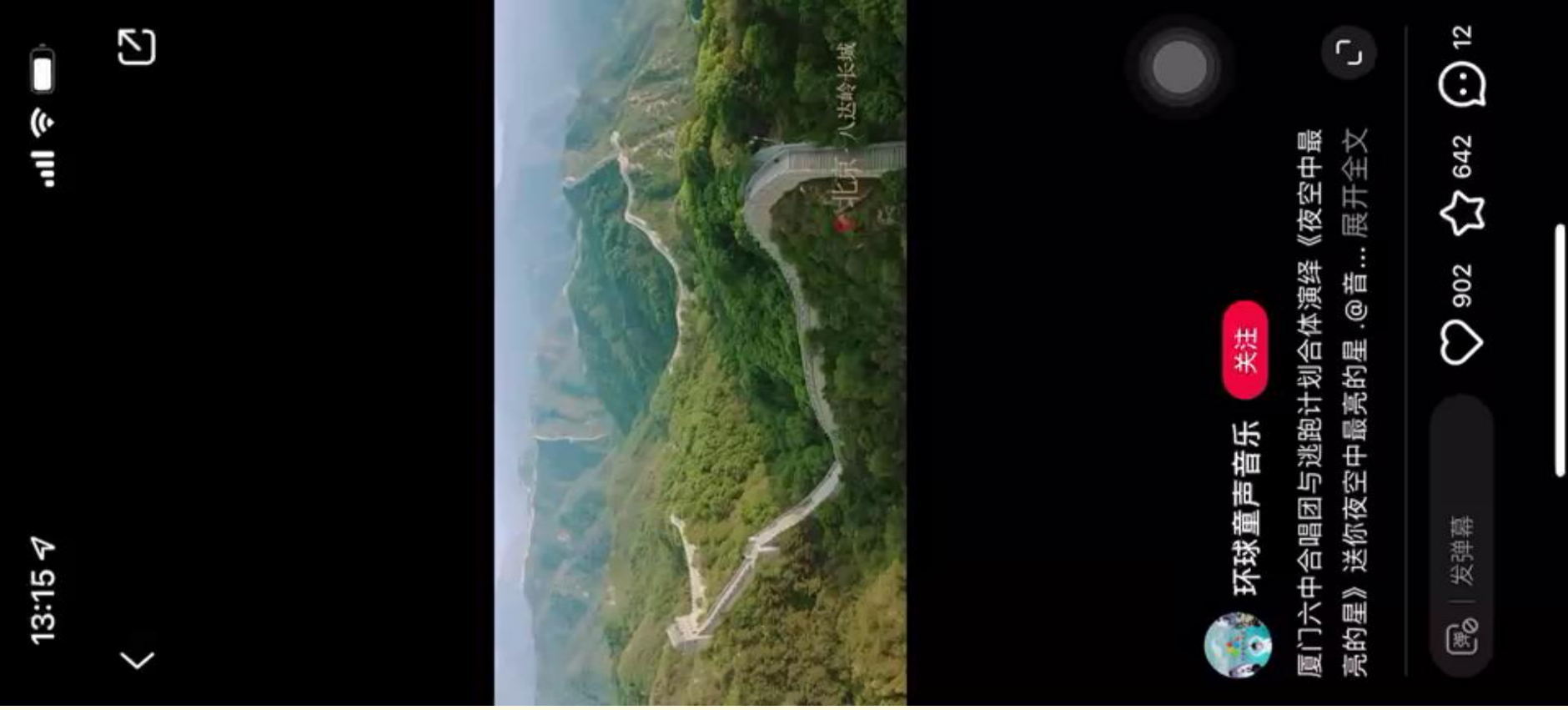
音乐是通过有组织的声音在时间上的流动，来塑造听觉形象，传达思想情感，表达生活感受的艺术。

一、音乐是声音的艺术

声音是音乐的基础，音乐的声音是一种艺术化的声音，声音有物体的震动产生的。

欣赏《夜空中最亮的星》

欣赏《夜空中最亮的星》

■ 逃跑计划乐队作词作曲并演唱。这首歌唱着青春梦想，带着年轻的底气与冲劲，向每一颗年轻的心展示着热爱的力量。无论从歌词、或是情感都从内心激发着每个人不断向前努力进行。

二、音乐是听觉的艺术

音乐凭声波振动而存在，在时间中展现，人们通过听觉器自领体会音乐所包含的内容和情感。欣赏音乐必须运用人的听觉器官才能进行。人对音乐的听觉感受，直接影响人对音乐的理解、表现以及音乐艺术的传播、鉴赏。

三、音乐是时间的艺术

音乐中的音值、节奏、速度等都与时间概念有关，其规律和内在的情感特征正是随着时间的流逝，在声音的出现与消失当中，以变化的音响而逐步展现出来的

四、音乐是情感的艺术

真挚的情感是音乐表现的灵魂，音乐正是通过有组织的声音让我们感受激动、悲愤、兴奋、荡气回肠等情感。在音乐实践活动中，音乐创作是将情感升华为音乐语言，音乐表演需要将情感融入作品中，音乐欣赏则需去体验音乐中的情感。

马头琴-亮仔

小红书

五、音乐是表演的艺术

音乐表演是音乐作品的再创作，它与音乐艺术的发展关系密切。音乐表演与创作的关系更为密切，早期的音乐表演与作曲就是合二为一的，如巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬等音乐大师，他们不但是作曲家同时也是演奏家。即兴创作与即兴表演不但是专业音乐家的创作手段，也是民间音乐家的特点。

马头琴-亮仔
小红书号:9544839361

小红书

-
- A decorative border at the top of the slide, consisting of a repeating geometric pattern in a dark brown color.
- 声音
 - 听觉
 - 时间
 - 情感
 - 表演

欣赏 《森林狂想曲》

■ 《森林狂想曲》是由荒野探险家徐仁修、自然录音专家刘义驱等五人，耗时五年的制作，深入全台湾森林实地收集采录台湾鸟类、蛙类、蝉类、虫类、山美、脉猴、飞鼠、溪流等近100种台湾本地的自然声音，大自然的音源加上改编的著名乐曲合成了美妙的天籁之音，让我们仿佛在森林中漫步。

抖音号: 825720XT

乐器合奏 《森林狂想曲》

乐器：单响筒、沙蛋、碰钟、串铃

丽丽老师

小红书号:124336423

小红书

第一段旋律，在活泼欢快的笛子演奏中和着小动物的声音。

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

音乐主题一

6 1 3 5 | 3 3 2 | 3 3 2 | 3 6 7 | 1 3 2 1 | 6 5

6 1 3 5 | 3 3 2 | 3 3 2 | 3 6 7 | 1 3 2 1 | 6 5

同头异位

3 - | 3 - |

6 - | 6 - |

第二段主旋律以小提琴优美抒情的声音，伴随着
曲曲和鸭子欢快的鸣叫。

1=A $\frac{2}{4}$ 音乐主题二

$\underline{1\ 2\ 3\ 4} \mid \underline{5\ 4\ 3} \mid \underline{2\ 2\ 3} \mid 2 - \mid \underline{\underset{\cdot}{6}\underset{\cdot}{7}\ \underline{1\ 2}} \mid 3\ \underline{\underset{\cdot}{7}\underset{\cdot}{6}} \mid \overset{\frown}{\underset{\cdot}{7} -} \mid \overset{\vee}{\underset{\cdot}{7}\ \underline{\underset{\cdot}{6}\underset{\cdot}{7}}} \mid$

$\underline{1\ 2\ 3\ 4} \mid \underline{5\ 4\ 3} \mid \underline{2\ 2\ 3} \mid 2\ \underline{\underset{\cdot}{6}\underset{\cdot}{7}} \mid \underline{1\ 3\ 2\ 1} \mid \underset{\cdot}{6}\ \underset{\cdot}{5} \mid \overset{\frown}{\underset{\cdot}{6} -} \mid \underset{\cdot}{6} - \mid$

第三段旋律是最热闹的一段，演奏形式由独奏到合奏的转变，声音逐渐加强，旋律通过多种乐器的加入，音乐色彩变得更为丰富。

1=A $\frac{2}{4}$ 音乐主题三

3 | 6 - | 5 35 | 6 - | 5 32 | 16 12 | 3 32 | 3 - | 3

3 | 6 - | 5 35 | 6 - | 5 32 | 16 12 | 3 65 | 6 - | 6

六、音乐语言要素

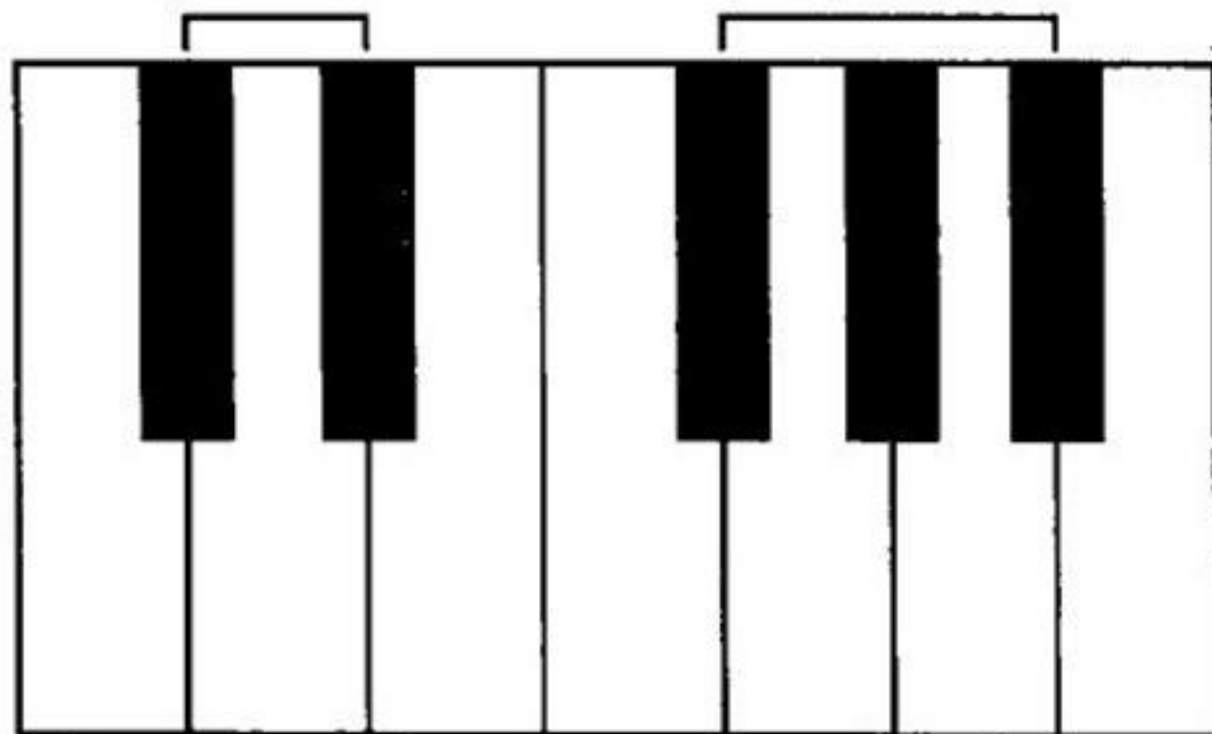
1. 音高：音的高低

在乐音体系中，每个乐音都有一个固定的频率，所以有固定频率的乐音又称为音级。钢琴上一共有88个琴键，也就是说，钢琴上共有88个音级。为了表示乐音体系中的音级，我们给每一个音级定一个名字，这个名字就称为音名。人们通过用大写的C、D、E、F、G、A、B以及小写的c、d、e、f、g、a、b来给乐音命名。

两个一组

三个一组

音名：

C

D

E

F

G

A

B

唱名：

do .

re

mi

fa

sol

la

si

2.音值：音的长短

又称时值。指音延续的时间长短，由发音体振动的
时间长短决定。在音乐表现的重要因素中，音值和
音高尤为重要。音乐时间特征直接对应着其表现对
象的时间特征。快速的音乐，使人产生兴奋与急促
的情绪体验；慢速的音乐，使人产生舒缓的情绪体
验与对慢速运动对象的联想；极快的速度令人紧张
、焦躁；极慢的速度会让人产生病患、悲哀、痛苦
的感觉。

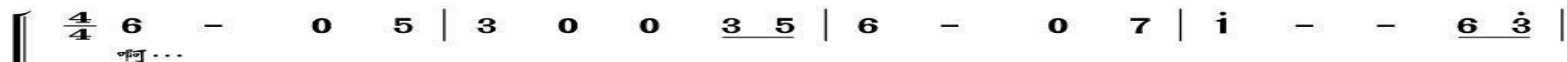
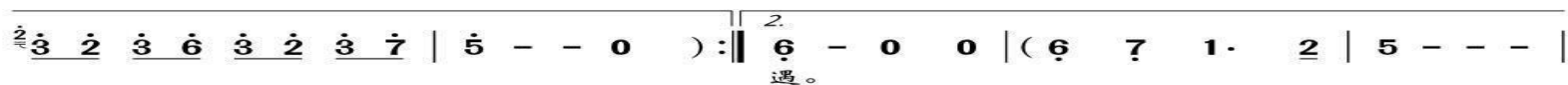
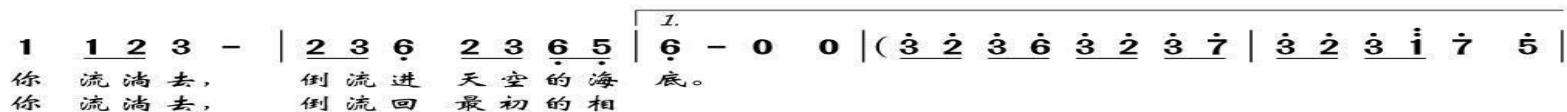
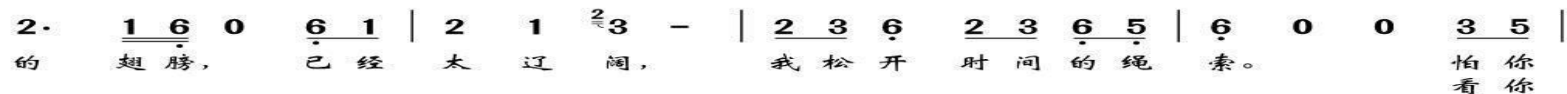
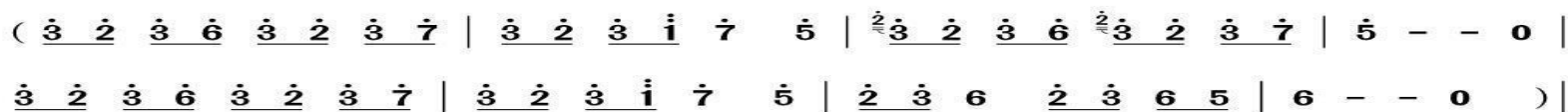
本谱使用JPW4制作~

大 鱼

《大鱼海棠》动画电影印象曲

尹 约 作词
钱 雷 作曲
天之韵 记谱

1 = \flat D $\frac{4}{4}$

3.音量：音的强弱

音乐中声音的强弱程度称为“力度”。声音的强弱与物体振动的幅度有关。当乐器演奏得更轻柔或更激昂、演奏的乐器数量改变时，力度也会随之发生变化。

力度术语：渐弱 (Diminuendo/dim)、弱 (Piano/p)、很弱 (Pianissimo/pp)、渐强 (Crescendo/cresc)、中强 (Mezzo Forte/mf)、强 (Fortelf)、很强 (Portissimo/ff)、最强 (FortePortissimo/fff)、突强 (Sforzando/sf)、强后突弱 (Forte Piano/fp)。

欣赏《伏尔加河上的纤夫》

4. 音色：音的色彩

发音体的振动是由多种谐音组成的，包括基音和泛音，音色是由泛音的多少及泛音之间的相对强度决定的。人们区分音色的能力是天生的，音乐的颜色分为人声音色和器乐音色。人声音色分高中低音，并有男女之分；器乐音色主要分弦乐器、管乐器、弹拨乐器和各种打击乐器。

七、音乐表现手段

1. 节奏、节拍
2. 旋律
3. 和声
4. 调式调性
5. 织体
6. 曲式结构
7. 力度，速度
8. 音色，音区

八、音乐欣赏的意义

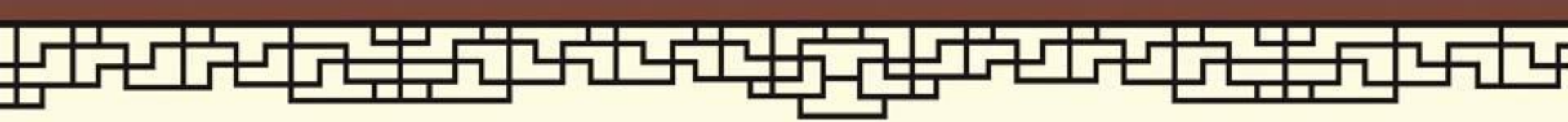
1. 音乐具有美育功能

音乐是听觉艺术，对音乐的感受能力以及对音乐作品的理解与把握，主要体现在对音高、音色、节奏、速度、调性以及和声感等音乐语言方面的反应程度，并且结合音乐作品创作的时代、文化艺术风格等进行诠释和品鉴。因此鉴赏音乐能够培养人们敏锐的审美感知力、丰富的想象力、深刻的审美理解能力。通过音乐活动还能获取更广泛的表达、交流和创造的能力。

2. 音乐的应用功能在生活中运用广泛

生活中，音乐随处可闻，无论你是在音乐厅、剧院里，或是地铁里、教堂里、商场里、校园里、时代广场里，其在生活中的应用越来越广泛。在商业上，超市或是酒吧、咖啡屋或是茶座，都有最好的音乐背景让人们置身令人愉悦的美妙音乐氛围中

3. 音乐鉴赏的内涵

鉴赏不同于欣赏，欣赏更多是情感的体验，感官的认识，是在听觉器官刺激下，获得感官的愉悦，即注重感受和愉悦的层面。

鉴赏则是在感官品赏、体验的基础上追求理性的认识，通过聆听和感受音乐，使情感世界受到感染和熏陶，有音乐审美能力，要有比较和对照，从而对音乐作品做出评价、判断。

九、音乐欣赏的过程

1. 知觉的欣赏(感官欣赏)

单凭音乐的**感染力**，就可以把我们带到一种无意识的、然而又是有魅力的心境中的听觉本能的反应和感受。音乐的基本语言要素，都会引起我们**知觉**上的反应，生动或**强有力的**节奏，会令我们在不知不觉中手舞足蹈；轻快或婉转的旋律，令我们愉悦而心神荡漾；富丽或雄伟的和声会令我们激情澎湃；最使听众陶醉的是音色之美，丰满的管弦乐与嘹亮的歌声之所以动人心弦，皆因它们富于表现的音色。

2. 情感的欣赏

欣赏者从音响中感受到作曲家与表演家传达的思想情感，引起精神上的共鸣，并唤起人们的某些联想。作曲家只能用声音表情法来引起我们的情绪。

3. 理性的欣赏

看作曲家怎样来变化及展开这个主题，进而了解乐曲的全篇布局等，同时对音乐作品的内涵与风格、流派，作曲家的生平、所处时代环境以及思想观念等做进一步的理解、认识和综合评价，即在理性认识的参与下深入感受和鉴赏作品。

十、音乐欣赏的方法

1. 要了解作者所处的时代背景，生活经历及创作风格，体会作者对现实生活的感受，理解其思想感情，音乐语言风格和艺术表现特色。
2. 针对赏析的音乐作品，了解其创作背景，表现内容，作品结构及音乐语言特色。
3. 进入鉴赏流程，结合音乐的表现手法，完成音乐的鉴赏活动。
4. 了解音乐的民族性

作品欣赏

1. 柴可夫斯基 《胡桃匣子》

2. 圣桑 《动物狂欢节》

作业：

- 1、如何理解音乐？他与生活的关系如何？
- 2、欣赏著名的帕赫贝尔卡农，体会他的低音线条

