

音乐鉴赏课后论文

姓名：聂永欣	班级：电气 810	学号：2186113564
--------	-----------	---------------

“建筑是凝固的音乐，音乐是流动的建筑。”音乐是我们生活中无所不在的一部分，它不仅是一种艺术欣赏，更是一种精神享受。

音乐是听觉的艺术。音乐传入人的耳膜，刺激大脑中枢神经，能够使人体分泌多种有益的生化物质，从而达到净化心灵，陶冶性情的作用。按理说，人只要有健全的听觉，就能够听音乐，但人仅有健全的听觉，却不一定能听懂音乐。音乐不仅仅是用来听的，更是有思想，有内涵的，有情感的，由一个个音符排起来的乐谱是有生命的，让人感悟，让人身临其境，让人感同身受，让人或悲或喜。

要感受到音乐作品中丰富的意象，丰富的想象力是欣赏音乐不可或缺。音乐艺术是非语义性和非具象性的，我们结合自己的联想和想象，去体会乐曲的意境和情感。正所谓“有一千个读者，就有一千个哈姆雷特”。聆听音乐时，自由联想，大胆想象，才能让我们能够用“音乐的耳朵”感受和理解不同情境的音乐作品。对一部音乐作品的理解本不应有所谓的“标准答案”。在欣赏一部音乐作品时，更应当根据所听音乐和自己的生活体验展开想象。

如何在欣赏音乐的过程正确运用想象呢？这需要用到通感这一方法。通感是人体不同器官之间的相互联通。人类的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉五种感官表面上互不干扰，实际上却相互感通。我们经常会在欣赏一幅花鸟画的时候，仿佛闻到了花香，听到了鸟叫，在欣赏一首抒情曲时，仿佛看到了青山绿水的景象，这都是通感在起的作用。白居易的《画竹歌》中“举头忽看不似画，低耳静听疑有声”；韩愈的《听颖师弹琴》中“喧啾百鸟群，忽见孤凤凰”也都说明了这一点。而我们欣赏音乐光靠通感这一方法是不

够的，还需要对作曲家创作音乐时的背景有所了解。

音乐有古典与现代之分，有中国与西方之分。在学习音乐鉴赏这门核心选修课的过程中，从古至今，经过了系统的学习相关的音乐知识，音乐背景及历史，最让我印象深刻的是浪漫主义时期的音乐。

西方音乐史中的浪漫主义时期出现在 1820 年至 1910 年之间。在 1789 年的欧洲，皇权政治动荡不安，民众思想也开始有了自由主张。随后，法国大革命爆发了，导致统治了法国多个世纪的君主制在三年内土崩瓦解。在此之后的整个欧洲，随着各个领域的思想文化思潮流派和艺术风格的演变与兴衰，“浪漫主义”成为这一时期艺术历史的统称，即浪漫主义成为这一时期的主导潮流，并支配和指导着大量的作曲家。浪漫主义音乐以它特有的强烈、自由、奔放的风格与古典主义音乐的严谨、典雅、端庄的风格形成了强烈的对比。浪漫主义音乐时期也是欧洲音乐发展史上成果最为丰富的时期，它极大丰富和发展了古典主义音乐的优良传统，并有大胆的创新，这一时期的许多音乐珍品至今仍深受人们的喜爱和欢迎。¹浪漫主义时期的音乐强烈、自由、奔放。从风格上看：作品强烈地张扬主观情感和个性特征，每个作曲家的作品都带有个性化的烙印；从文化传统上看：作品强调民族观念，作曲家的创作普遍植根于本民族的文化土壤，尤其是晚期浪漫派；从体裁上看：打破了古典音乐程式化的限制，出现了表达明确意图的“标题音乐”、多乐章的交响曲、单乐章的交响诗和特性小曲等体裁。²浪漫主义音乐的出现，使音乐走出宫廷走向民间。新的艺术题材的出现（如艺术歌曲，交响诗等）更加丰富了音乐的表现力。很多音乐大师的传世佳作至今久演不衰，充分显示了浪漫主义音乐极强的生命力。

在学习和欣赏浪漫主义时期音乐的历史的过程中，贝多芬的音乐最令我为之沉醉，不仅是因为贝多芬音乐中那股辉煌磅礴的气势，英雄自由的气息，更令我为之动容的是

¹ 摘自百度百科

² 摘自中央音乐学院周耀群教授《西方音乐简史》

贝多芬在晚年，双耳失聪，却依旧坚持创作，他内心始终把“自由，进步”作为他的人生目标，在这种精神下创作出的交响曲，既有类似于工科的严谨，也有浪漫主义时期的人文之美。贝多芬作为跨越了古典主义和浪漫主义这两个时期的音乐家，他有“集古典乐派之大成，开浪漫主义之先河”之称。他将古典主义与浪漫主义连接了起来，所以他的作品融合了两种时期作品的特色，令人流连。在贝多芬以后就不再能说音乐只是“悦耳之声的艺术”了。他的器乐作品将强烈的感情和前人难以想像的完美构思结合起来。与前辈相比，他把除歌剧与歌曲而外的所有传统音乐形式带到一个新的发展点。贝多芬之成就无论前人还是后人都难以达到。

而本课程音乐鉴赏不仅仅向我们这些非音乐专业的学生讲述了关于浪漫主义时期音乐的历史和特点，更重要的是，让我们系统而全面的了解这中外古今音乐的相关知识，给予了我们基本的乐理知识，让我们学会欣赏音乐，理解音乐之美。作为一名理工科学生，在学习音乐鉴赏这门课程中不免有些困惑，我们为什么要学习这门课程？它对我们不论从专业素养还是职业规划的好处究竟在哪里？我国理工科高校以“培养高素质创新型人才”作为新时期的培养目标，将科学与艺术相结合是培养高素质创新型人才的有效途径，艺术教育是提高大学生素质的重要手段，音乐素质教育在理工科高校艺术教育中占有举足轻重的地位。例如，对于建筑专业的学生，研究建筑艺术的建筑学专业是建筑工程这门学科的重要组成部分。建筑艺术除了研究建筑结构还需研究建筑美学，而建筑艺术的创作手法和音乐艺术的创作手法是彼此相通和有内在联系的。环境工程在理工科大学中也是一门新兴的学科，和建筑艺术一样，环境艺术和音乐艺术也有着内在的联系。虽然理工科专业的大学生逻辑思维能力较强，但他们的形象思维能力和艺术想象力薄弱。因此，在理工科大学中把音乐素质教育和建筑工程专业及环境工程专业结合起来能够激发学生的形象思维能力和艺术想象力。从而在创新型人才教育方面发挥积极作用。