

世界名曲

赏与析

任红军 李虹◎著

世界名曲

赏与析

任红军 李虹

图书在版编目(CIP)数据

世界名曲赏与析/任红军,李虹编著. —北京:中国社会科学出版社,
2015. 11

ISBN 978-7-5161-6071-8

I. ①世… II. ①任…②李… III. ①音乐欣赏—世界—高等学校—
教材 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 094825 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 郭晓鸿
责任编辑 黄燕生
责任校对 张依婧
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京金瀑印刷有限责任公司
版 次 2015 年 11 月第 1 版
印 次 2015 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 11.5
插 页 2
字 数 203 千字
定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

序

王耀华

近年来，为全面贯彻国家的教育方针，落实《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号），推动普通高等学校公共艺术教育的课程设置和教学工作步入规范化、制度化的轨道，促进普通高等学校艺术教育工作健康开展，从各级教育行政主管部门到各级各类普通高校都在进行积极探索并为之付出了艰苦努力。如国家教育部成立课题组研制了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》（以下简称《课程方案》）。课题组在总结我国高等学校公共艺术课程建设和教育教学改革经验的基础上，起草了《课程方案》，并于2006年秋季开始在全国普通高等学校中实施。经过近10年的努力，我国普通高等学校公共艺术课程建设取得了较为丰硕的成果，《世界名曲赏与析》便是这其中的代表性成果之一。

总体而言，《世界名曲赏与析》的编写突出体现了以下三个特点：

一、编写宗旨明确。该书以提高当代大学生音乐审美素养及鉴赏能力为编写宗旨。体现了在当前深化教育教学改革背景下，高校切实提高人才培养质量的办学目标，符合加强专业基础，强化学生综合素质，注重实践能力，体现专业特色的原则。完全符合《课程方案》的目标定位，对提升当代大学生的音乐审美素养有着积极意义。

二、实用性强。《世界名曲赏与析》的编写，体现了不同学科课程的交叉与融合的特点。作为一本通识教材，由于该书是以普通高校非音乐专业同学为受众，所以，在编写时，对一些较艰深的理论问题有意进行了简略处理，遵循授人以鱼不如授人以渔的编写指导思想，力求通俗易懂，突出实用性。如为了避免以往同类书籍和教材中存在的忽视音乐鉴赏必备基础知识的弱点，本书分为上下两编。上编为理论篇，其中第一章至第二章，分别从“如何欣赏音乐”、“曲式分析基础知识”两个方面，从方法论

的角度，对学生进行音乐鉴赏知识的讲解。下编为实践篇，其中第三章至第八章，以历史发展的脉络为线，讲述了西方音乐历史上不同时期的重要音乐家，并重点选析他们的部分经典作品，教会学生学以致用；第九章，则选释了在世界音乐之林享有极高声誉的中国代表性音乐名作，以增强学生的民族自信心与自豪感。编写充分体现了课程本身的逻辑体系。

三、体例独特。与国内同类教材相比，《世界名曲赏与析》的编写体例较为独特。该书每一章节前均有内容提要与学习目标提示，章节末则有对本章节学习内容的小结，同时附有思考与练习，有极强的“教材性”。此外，增设了拓展性阅读导航等内容，不仅有利于学生对有关知识的掌握，同时也有利于学生的后续学习。

作为我国高等教育课程体系的重要组成部分，公共艺术课程是普通高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程教学也是普通高等学校艺术教育工作的中心环节。而在这中间，教材建设是非常关键的一环。尽管该教材还存在诸如对外国著名音乐家及代表作品介绍较多而对我国古往今来经典音乐作品介绍较少等问题，但该书的作者，基于教书育人与科学研究相互促进的思想认识和事业追求进行的积极探索，值得鼓励与肯定。同时，我们盼望更多有着创新特点、能体现人才培养目标、提升人才培养质量的教材问世。

以上是以为序。

编者说明

一 本书的定位

《世界名曲赏与析》是一本旨在提高大学生音乐审美素养及鉴赏能力的教材。

《世界名曲赏与析》一书的编写体现了学校深化教育教学改革，切实提高人才培养质量的宗旨，符合学校加强专业基础，强化学生综合素质，注重实践能力，体现专业特色的原则。本书还配备了教学课件和辅学光盘，方便学生的回溯学习与检验，本教材的出版将有效满足学生自我学习及提高自身文化素质修养的需要。在教学实践中，通过讲义试用，学生反映较好。本书编写认真严谨，体系完整，实用性强，本书受益学生范围较广，特色鲜明，理论与实践结合较好，出版后，可主要作为高师院校教材使用，也可作广大中小学教师的自学、培训教材。

二 本书的主要内容

本书遵循授人以鱼不如授人以渔的编写指导思想，通俗易懂是本书的编写宗旨。为了避免以往同类书籍和教材中存在的忽视音乐鉴赏必备基础知识的弱点，本书上编第一章至第二章，分别从“如何欣赏音乐”、“曲式分析”两个方面，从方法论的角度，对学生进行音乐鉴赏知识的讲解；中编从第三章至第八章，则以历史发展的脉络为线，讲述了西方音乐历史上不同音乐时期、重要的音乐家，并重点选例赏析他们的部分经典作品，教会学生学以致用。下编第九章，则单列一章，选择了在世界音乐之林享有极高声誉的中国代表音乐名作，以增强学生的民族自信心与自豪感。

三 本书的写作团队

从事本书写作的作者，主要来自曲靖师范学院音乐舞蹈学院、四川师

范大学音乐学院从事音乐专业教学及研究的学术团队。团队成员长期从事普通高校音乐学专业《西方音乐史与名作赏析》、《多声部音乐分析与写作》、《和声》、《曲式》及校级通识选修课《世界音乐名曲赏析》、《音乐鉴赏》等课程的讲授工作，有较为丰富的教学经验。

团队成员任红军老师现为曲靖师范学院音乐舞蹈学院讲师，《曲靖师范学院学报》编辑部副主任。曾先后主持云南省哲学社会科学规划项目“云南民歌创编钢琴曲研究”（QN2013064，已结题）、云南省教育厅科研项目重点课题“云南民歌创编钢琴曲研究”（2013Z094）、云南省教育厅科研项目一般课题“云南普通高中音乐特长生音乐学习动机研究”（2010Y086，已结题）等研究工作。在《人民音乐》、《音乐创作》、《四川戏剧》、《当代文坛》、《学术探索》等专业学术期刊发表学术论文《直达时空的前庭与后院——评〈论晚期风格——反本质的音乐与文学〉》、《诗与乐的完美融合——柴科夫斯基钢琴套曲〈四季〉的诗意美》、《文学到音乐的僭越——作为音乐研究“他者”的鲁迅》、《珠江上游传统民歌的生存语境与文化内涵》等50余篇。曾出版《蒸发的科学》（民族出版社2004年版）、《中国民歌同名钢琴曲之比较研究》（民族出版社2011年版，合著）、《实用曲式学教程》（西南师范大学出版社2013年版，合著）、《曼声弦歌——彼得·伊里奇·柴科夫斯基钢琴套曲〈四季〉研究》（中国社会科学出版社2014年版）等。

团队成员李虹教授现为中国音乐家协会会员，四川师范大学音乐学院教授，硕士生导师，长期从事音乐理论教学与科研工作。主要著作有：《世界名曲赏析》、《音乐作品曲式分析》、《音乐作品谱例与分析》、《曲式学基础知识问答》、《曲式与作品分析/音乐考研丛书》、《和声学/音乐考研丛书》、《音乐论文写作》、《怎样当好琴童家长》、《音乐教师实用手册》、《音乐研究的方法与论文写作知识问答》、《实用电子琴演奏法》等。

在此，特别感谢曲靖师范学院将本教材立项为学校2013年自编教材；感谢中国社会科学出版社给予的大力支持和耐心细致的编审工作。

由于能力和时间限制，本书可能还存在不足，希望读者不吝赐教，以使本书日臻完善。

编著者

2014年10月

目 录

上编 理论篇

第一章 如何欣赏音乐	(3)
第一节 欣赏音乐的意义	(3)
第二节 欣赏音乐的过程	(4)
第三节 音乐的表现手段	(5)
第四节 如何欣赏交响音乐	(6)
一 交响乐队中的乐器演奏特征	(7)
二 交响曲的结构形式	(9)
三 交响音乐的体裁形式	(10)
四 音乐流派、作曲家及曲目介绍一览表	(12)
第二章 曲式分析	(15)
第一节 动机、主题、乐节及乐句	(16)
第二节 一部曲式	(18)
第三节 二部曲式	(21)
第四节 单三部曲式	(22)
第五节 复三部曲式	(23)
第六节 回旋曲式	(25)
第七节 变奏曲式	(25)
第八节 奏鸣曲式	(27)

中编 外国名曲赏与析

第三章 文艺复兴与巴洛克时期音乐	(33)
第一节 概述	(33)
第二节 代表性作曲家及代表作赏析	(36)
一 巴赫	(36)
作品赏析: 协奏曲《布兰登堡协奏曲第一号》	(37)
作品赏析: 大协奏曲《布兰登堡协奏曲第二号》	(38)
二 亨德尔	(39)
作品赏析: 管弦乐组曲《水上音乐》	(40)
作品赏析: 管弦乐《皇室焰火》	(41)
第四章 古典主义音乐	(45)
第一节 概述	(45)
第二节 代表性作曲家及代表作赏析	(47)
一 海顿	(47)
作品赏析: 《第101交响曲(时钟)》第二乐章	(48)
作品赏析: 《D大调第104交响曲(伦敦)》第一乐章	(50)
二 莫扎特	(51)
作品赏析: 钢琴曲《土耳其进行曲》	(52)
作品赏析: 歌剧《费加罗的婚礼》序曲	(53)
三 贝多芬	(54)
作品赏析: 钢琴曲《升c小调(月光)奏鸣曲》	(56)
作品赏析: 《第六交响曲(田园)》	(57)
第五章 浪漫主义音乐	(61)
第一节 概述	(62)
第二节 代表性作曲家及代表作赏析	(63)
一 舒伯特	(63)
作品赏析: 《第八(未完成)交响曲》第一乐章	(64)
作品赏析: 艺术歌曲《致音乐》	(65)

二 韦伯	(66)
作品赏析: 歌剧《自由射手》序曲	(66)
作品赏析: 管弦乐《邀舞》	(68)
三 门德尔松	(69)
作品赏析: 《芬格尔山洞》序曲	(70)
作品赏析: 《e 小调小提琴协奏曲》第一乐章	(71)
作品赏析: 钢琴曲《无词歌 (威尼斯船歌)》	(72)
四 肖邦	(73)
作品赏析: 钢琴曲《c 小调练习曲 (革命)》	(74)
作品赏析: 钢琴曲《降 D 大调前奏曲 (雨点)》	(75)
五 舒曼	(76)
作品赏析: 钢琴套曲《童年情景》	(77)
作品赏析: 钢琴套曲《狂欢节》	(79)
六 柏辽兹	(80)
作品赏析: 《幻想交响曲》第二、五乐章	(81)
七 圣-桑	(83)
作品赏析: 管弦乐组曲《动物狂欢节》	(83)
八 柴可夫斯基	(85)
作品赏析: 《第六交响曲 (悲怆)》	(86)
作品赏析: 《一八一二序曲》	(89)
作品赏析: 《六月——船歌》	(90)
九 勃拉姆斯	(91)
作品赏析: 管弦乐《匈牙利舞曲》第五号	(91)
作品赏析: 《大学节日》序曲	(92)
十 李斯特	(94)
作品赏析: 交响诗《塔索》	(94)
作品赏析: 钢琴曲《c 小调第二匈牙利狂想曲》	(96)
十一 瓦格纳	(97)
作品赏析: 歌剧《漂泊的荷兰人》序曲	(98)
作品赏析: 歌剧《纽伦堡的名歌手》序曲	(99)
十二 马勒	(101)
作品赏析: 交响曲《大地之歌》	(101)

十三 罗西尼	(103)
作品赏析: 歌剧《塞尔维亚的理发师》序曲	(103)
作品赏析: 歌剧《喜鹊贼》序曲	(104)
十四 威尔第	(105)
作品赏析: 歌剧《茶花女》选曲《饮酒歌》	(106)
十五 小约翰·施特劳斯	(106)
作品赏析: 管弦乐《蓝色多瑙河圆舞曲》	(107)
作品赏析: 管弦乐《春之声圆舞曲》	(109)
十六 比才	(109)
作品赏析: 歌剧《卡门》组曲	(110)
 第六章 民族乐派	(113)
第一节 概述	(113)
第二节 代表性作曲家及代表作赏析	(114)
一 斯美塔那	(114)
作品赏析: 交响诗《沃尔塔瓦河》	(115)
作品赏析: 歌剧《被出卖的新嫁娘》序曲	(116)
二 德沃夏克	(117)
作品赏析: 《e小调第九交响曲(自新大陆)》第一乐章	(118)
三 格里格	(119)
作品赏析: 管弦乐组曲《培尔·金特》第一组曲	(120)
作品赏析: 《a小调钢琴协奏曲》	(122)
四 西贝柳斯	(122)
作品赏析: 交响诗《芬兰颂》	(123)
五 鲍罗丁	(124)
作品赏析: 交响音画《在中亚细亚草原上》	(125)
六 穆索尔斯基	(126)
作品赏析: 钢琴组曲《图画展览会》	(126)
 第七章 印象主义音乐	(131)
第一节 概述	(131)
第二节 代表性作曲家及代表作赏析	(132)

一 德彪西	(132)
作品赏析: 交响素描《大海》	(133)
二 拉威尔	(134)
作品赏析: 管弦乐《西班牙狂想曲》	(135)
作品赏析: 管弦乐《鹅妈妈》	(137)
第八章 20 世纪音乐	(140)
第一节 概述	(140)
第二节 代表性作曲家及代表作赏析	(141)
一 拉赫玛尼诺夫	(141)
作品赏析:《c 小调第二钢琴协奏曲》	(142)
二 斯特拉文斯基	(143)
作品赏析: 芭蕾音乐《火鸟》组曲	(144)
作品赏析: 芭蕾音乐《春之祭》	(146)
三 普罗科菲耶夫	(148)
作品赏析: 交响童话《彼得与狼》	(148)
四 巴托克	(150)
作品赏析: 管弦乐《乐队协奏曲》第一乐章	(151)
五 布里顿	(152)
作品赏析: 管弦乐《青少年管弦乐队指南》	(153)
六 格什温	(154)
作品赏析: 管弦乐《蓝色狂想曲》	(154)
作品赏析: 管弦乐《一个美国人在巴黎》	(155)
七 肖斯塔科维奇	(156)
作品赏析:《第七交响曲(列宁格勒)》第一乐章	(157)

下 编

第九章 中国名曲赏与析	(163)
第一节 概述	(163)
第二节 代表性作曲家及代表作赏析	(166)
一 何占豪、陈钢	(166)

作品赏析：小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	(166)
二 李焕之	(169)
作品赏析：管弦乐《春节序曲》	(169)
参考书目	(172)

上编 理论篇

第一章 如何欣赏音乐

【内容提要】

欣赏音乐有不同的途径和方法。通过对不同时期不同作曲家不同音乐作品的赏析，除了可以提高欣赏者的艺术修养、培养良好的欣赏能力外，还可以兑现美学价值。本章将从欣赏音乐的意义、欣赏音乐的过程、音乐的表现手段以及如何欣赏交响音乐等四个方面重点讲解欣赏音乐的方法，以期为读者打开欣赏音乐的神秘大门。

【学习目标】

1. 了解欣赏音乐对于人的成长的重要意义。
2. 了解欣赏音乐过程中所带给听众的不同体验。
3. 了解不同音乐语言对表现音乐内容的作用。
4. 学会欣赏交响音乐。

【关键词】

欣赏音乐；意义；方法

第一节 欣赏音乐的意义

音乐素质是综合素质的重要组成部分，也是审美素质的重要体现形式，而提高音乐素质的重要方式就是对音乐作品的欣赏。欣赏音乐既直接影响到欣赏者综合素质的发展，又对欣赏者创新能力和智力的提高具有举足轻重的作用。

审美过程是一个主体对客体的再认识过程。作曲家把自己对人生、情感、事物、社会和历史的认识用音符的形式记录下来，并由演奏、演唱者重新理解和再创作。同样一首音乐作品，不同的人有不同的理解和欣赏方式。一位高素质的欣赏者，不仅需要有丰富的想象力、深刻的理解力，还

需要衬托、对照等自觉的表象联想，才能在心目中树立真实可感、丰满具体的艺术形象。这是一个复杂的思维训练过程，它将抽象与形象的思维和表达方式相互交织，积极地锻炼了欣赏者的形象思维、抽象思维能力和整体把握事物的能力；它不仅能提高欣赏者的创造力，加强对社会生活的认识和理解，而且能极大地促进逻辑思维的发展，对于培养人的情感，完善人的性格，开拓人的思维，陶冶人的情操，有着不可低估的作用。

音乐欣赏可以从不同方面入手：

从音乐学角度欣赏。如音乐美学，音乐流派和不同时期音乐作品的个性与共性，作者和时代背景，作者的创作个性，音乐的民族特征等。

从音乐特征角度欣赏。借助于音乐语言要素，如旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色（配器）、调式与调性、和声、复调、曲式结构、体裁、乐器常识等。

从表演形式欣赏。器乐可以分为管弦乐、打击乐、键盘乐，独奏、重奏、齐奏、合奏等；声乐可以分为男、女高音、中音、低音，独唱、对唱、齐唱、重唱、轮唱、领唱、合唱等。

从音乐体裁欣赏。如咏叹调篇幅较大，结构完整，音域宽广，技巧复杂，极富抒情性或戏剧性，常用于表现主人公内心活动；宣叙调即朗诵调，以语言音调为基础，旋律性不强，伴奏简单，吟唱性质，常用于西洋歌剧的对话；清唱剧属于大型声乐套曲，产生于16世纪末意大利，早期取材于《圣经》。此外，还有圆舞曲、进行曲、玛祖卡、小夜曲、摇篮曲、协奏曲及交响曲等。

第二节 欣赏音乐的过程

音乐的感官欣赏。满足于悦耳，可以通过音响的辨别，组合化理解音乐的无穷变化，属于欣赏的初级阶段。这个过程包括：聆听，一般的欣赏，接受初步美感；倾听，情感的感受，美的享受，高度初步升华，感受印象加深。

音乐的情感体验。这是全面领略音乐作品，从而获得完美的艺术享受，提高欣赏层次、个人艺术修养的必要步骤。这个过程需要各方面的音乐基础知识。比如对作曲家和音乐作品时代背景的了解，对作品音乐流派和民族特征的了解，对作曲家创作个性和创作技巧特征的了解，对标题内