

轻松学音乐

轻松学 古典音乐欣赏

QING SONG XUE
GU DIAN YIN YUE XIN SHANG

邵方 蔡安安 著

上海音乐学院出版社

轻松学音乐

轻松学 古典音乐欣赏

QING SONG XUE
GU DIAN YIN YUE XIN SHANG

邵方 蔡安安 著

上海音乐学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

轻松学古典音乐欣赏 / 邵方, 蔡安安编著.

-- 上海: 上海音乐学院出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5566-0053-3

I. ①轻… II. ①邵…②蔡… III. ①古典音乐—音乐欣赏—
高等学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第116766号

书 名: 轻松学古典音乐欣赏

作 者: 邵 方、蔡安安

责任编辑: 陈 欣、徐 聪

封面设计: 孙洁涵

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

印 刷: 上海印刷(集团)有限公司

开 本: 850×1168 1/16

印 张: 9.5

字 数: 谱文146面

版 次: 2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5566-0053-3/J.1021

定 价: 25.00元

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://www.musicology.cn> 购买

前言

一提及古典音乐,大家可能会联想到经典、高雅等等感受,本书的编写目的是为了给不同年龄层次的读者提供欣赏古典音乐作品的帮助,用“浅易”的方式来领略“高深”的古典音乐的魅力。可以作为学校学生普及、学习古典音乐的教材和拓展课、通识课教材,也是一本音乐爱好者开启古典音乐之门的学习、阅读、聆听的索引工具书。

本书共有7个单元,按照古典音乐产生的时期依次排列。每一个单元里都用不同时期的音乐家代表作为引入,向你展现该时期古典音乐的各种风格 and 特点以及相关知识。

音乐家的故事将运用名人名言、音乐家生平简介,使你大致了解音乐家的流派、国籍、尊称等。特别值得一提的是,其中的Q版音乐家插画故事,运用了大家较为喜爱的多格漫画形式,将音乐家个性鲜明的故事生动有趣地呈现在你眼前,让你微笑阅读,并记忆深刻。

经典曲目赏析中去掉了冗长的说教式的长篇大段的理论,减去了晦涩难懂的专业技术理论的讲解。而是运用代表作曲家的代表作品主题的介绍,一矢中的、直达核心,从中让你感知、了解音乐作品创作的人文背景、旋律特点、主奏乐器等等。

音乐知识拓展是这一单元中该时期音乐知识的延伸;**音乐知识介绍**用简练清晰的语言向你娓娓道出每一种音乐形式的特点;**代表作曲家其他作品介绍**用图文并茂的形式向你展示了代表作曲家在其他领域的卓越成就;**著名大师典范**则介绍了该时期其他著名作曲家及代表作品;**其他拓展聆听**为你提供了更多的音乐作品欣赏链接。为了方便读者边阅读边聆听欣赏,本书在每一个提及的作品后使用了二维码技术,通过提供音乐作品的视频网址链接等方式,可以随时随地在手机、电脑上进行即时聆听,借助互联网技术,让纸质的无声音乐转化为有声有色的即时音响,使平面的书立体了起来,以触及读者的视听感受,激发学习的兴趣。**思考练习答案**是单元学习内容的归纳反馈与练习提高,使用者可以根据各自教学和学习的需要,自由灵活地使用这些思考题和答案,使学习者能加深对单元学习的理解,在学习阅读过程中参与其内,学有所获。

此外,本书选用了大量珍贵的图片与独特的排版形式,以增加书本的趣味性和可读性。

衷心感谢上海音乐学院出版社的大力支持,感谢陈欣和徐聪编辑为此付出的辛苦,感谢严俊先生奇思妙想为本书精心绘制音乐家的小故事中的插图,以及合作者蔡安安的辛勤劳动,在此一并致谢!

本书尽管做了一些创新与尝试,但由于时间和学识有限,疏漏偏差在所难免,真诚地欢迎本书的阅读者批评指正并提出好的建议,我们将在本书再版时进一步修订和完善。

邵 方

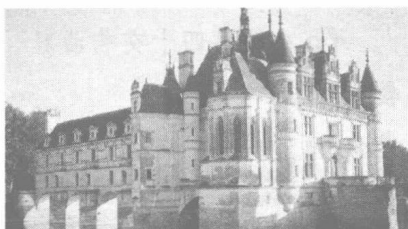
目 录

前 言

第一单元 众神的乐章（古希腊与古罗马时期）

音乐家的故事	荷马	3
经典曲目赏析	《荷马史诗》	4
音乐知识拓展		5
思考练习答案		8

第二单元 虔诚的赞美（中世纪时期）

音乐家的故事	格里高利一世	13
经典曲目赏析	《格里高利圣咏》	14
音乐知识拓展		15
思考练习答案		17

第三单元 伟大的人文（文艺复兴时期）

音乐家的故事	若斯坎	21
经典曲目赏析	《圣母颂》	22
音乐知识拓展		23
思考练习答案		25

第四单元 教堂的工具（巴洛克时期）

(一) 音乐家的故事	巴赫	29
经典曲目赏析	《d小调托卡塔与赋格》	30
	《G弦上的咏叹调》	31
音乐知识拓展		32
思考练习答案		35
(二) 音乐家的故事	蒙特威尔第	36
经典曲目赏析	歌剧《奥菲欧》	37
音乐知识拓展		38
思考练习答案		40
(三) 音乐家的故事	维瓦尔第	41
经典曲目赏析	《四季》	42

音乐知识拓展	44
思考练习答案	45

第五单元 质朴的旋律（古典主义时期）

（一）音乐家的故事	海顿	49
经典曲目赏析	清唱剧《创世纪》	50
	《d 小调第 101 号交响曲》	52
音乐知识拓展		53
思考练习答案		55
（二）音乐家的故事	莫扎特	56
经典曲目赏析	《费加罗的婚礼》	57
	《g 小调第四十交响曲》	58
音乐知识拓展		59
思考练习答案		62
（三）音乐家的故事	贝多芬	63
经典曲目赏析	《d 小调第九交响曲》	64
	《d 小调第十七号钢琴奏鸣曲》	65
音乐知识拓展		66
思考练习答案		67

第六单元 激情的萌芽（浪漫主义早期）

（一）音乐家的故事	帕格尼尼	71
经典曲目赏析	《帕格尼尼 24 首小提琴随想曲》	72
音乐知识拓展		73
思考练习答案		74
（二）音乐家的故事	舒伯特	75
经典曲目赏析	《b 小调第八交响曲（未完成）》	76
	声乐套曲《美丽的磨坊姑娘》	77
音乐知识拓展		78
思考练习答案		80

(三) 音乐家的故事	门德尔松	80
经典曲目赏析	《仲夏夜之梦序曲》	82
	《苏格兰交响曲》	82
音乐知识拓展		83
思考练习答案		84
(四) 音乐家的故事	李斯特	85
经典曲目赏析	《弄臣幻想曲》	86
	《帕格尼尼大练习曲 3—钟》	87
音乐知识拓展		88
思考练习答案		89
(五) 音乐家的故事	肖 邦	90
经典曲目赏析	《革命练习曲》	91
音乐知识拓展		92
思考练习答案		94
(六) 音乐家的故事	小约翰·施特劳斯	94
经典曲目赏析	《蓝色多瑙河圆舞曲》	96
音乐知识拓展		97
思考练习答案		98
(七) 音乐家的故事	圣·桑	99
经典曲目赏析	《动物狂欢节》	100
	交响诗《骷髅之舞》	102
音乐知识拓展		103
思考练习答案		104

第七单元 个性的释放（浪漫主义中期与晚期）

(一) 音乐家的故事	瓦格纳	109
经典曲目赏析	歌剧《漂泊的荷兰人》	110
音乐知识拓展		111
思考练习答案		113
(二) 音乐家的故事	勃拉姆斯	114
经典曲目赏析	《摇篮曲》	115
	《第五号匈牙利舞曲》	116

音乐知识拓展		117
思考练习答案		118
(三) 音乐家的故事	格里格	119
经典曲目赏析	《培尔·金特》组曲	120
音乐知识拓展		121
思考练习答案		123
(四) 音乐家的故事	柴可夫斯基	124
经典曲目赏析	芭蕾舞剧《天鹅湖》	125
	《悲怆交响曲》	126
音乐知识拓展		127
思考练习答案		128
(五) 音乐家的故事	拉赫玛尼诺夫	129
经典曲目赏析	《帕格尼尼主题狂想曲》	130
音乐知识拓展		131
思考练习答案		133
(六) 音乐家的故事	普罗科菲耶夫	134
经典曲目赏析	《彼得与狼》	135
	芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》	136
音乐知识拓展		136
思考练习答案		138
(七) 音乐家的故事	布里顿	138
经典曲目赏析	《青少年管弦乐指南》	139
音乐知识拓展		140
思考练习答案		142

第一单元

众神的乐章

(古希腊与古罗马时期)

音乐家的故事

荷 马

荷马的史诗以及全部神话——这就是希腊人由野蛮时代带入文明时代的主要遗产。

——[德]恩格斯

荷 马（公元前 873 年～公元前 8 世纪）

国 籍：古希腊。

代表作品：《荷马史诗》——分为《伊利亚特》和《奥德赛》两部分。

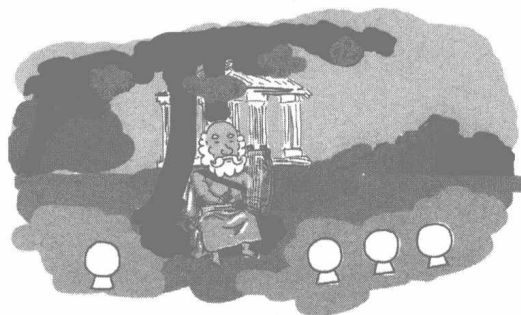
主要成就：荷马堪称西方文学的始祖。

突出贡献：“荷马时代”因其而得名。

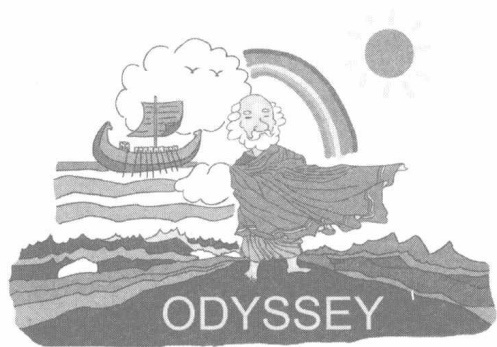

《荷马史诗》其实并非一时一人之作，而是保留在全体希腊人记忆中的历史。

特洛伊战争结束以后，一些希腊城邦的民间歌手和民间艺人就将希腊人在战争中的英雄事迹和胜利的经过编成歌词。在公众集会的场合吟唱。

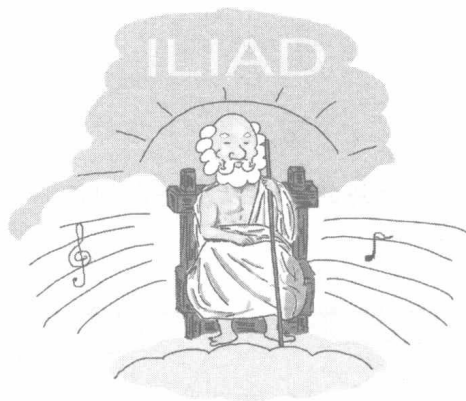

这些故事由民间歌手口耳相传，历经几个世纪，经过不断的增益和修改。

到了荷马手里被删定为两大部分,成为定型作品。一部是《奥德赛》。

另一部就是《伊利亚特》。

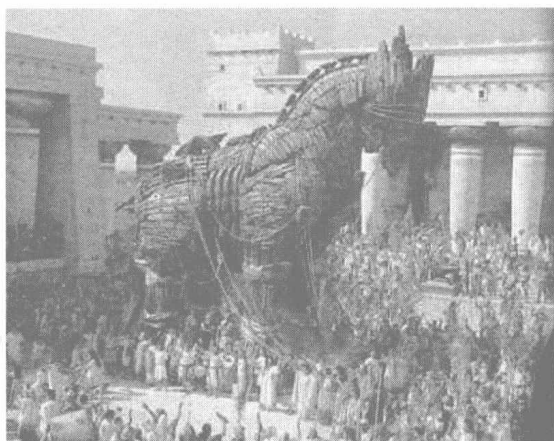

经典曲目赏析

● **史诗**是一种庄严的文学体裁,它一般叙述伟大的英雄传说,或是重大的历史事件。它的内容多为民间传说或是歌颂英雄功绩的长篇叙事长诗。最早将西方史诗介绍到中国的是外国传教士。

● **吟游诗人**泛指部族中擅长创作和吟咏英雄及其业绩的诗歌的诗人和歌手。

● 公元前 1193 年,希腊兴兵讨伐特洛伊。由于特洛伊城池牢固易守难攻,他们就这样僵持 10 年之久,最后英雄奥德修斯献上妙计,制造撤兵的假相,故意留下一具巨大的木马。特洛伊人高兴地把木马当作战利品抬进城去。当晚,正当特洛伊人沉湎于美酒和歌舞的时候,藏在木马腹内的希腊士兵,打开城门,里应外合,特洛伊就此被攻陷,整座城市毁灭。

木马屠城

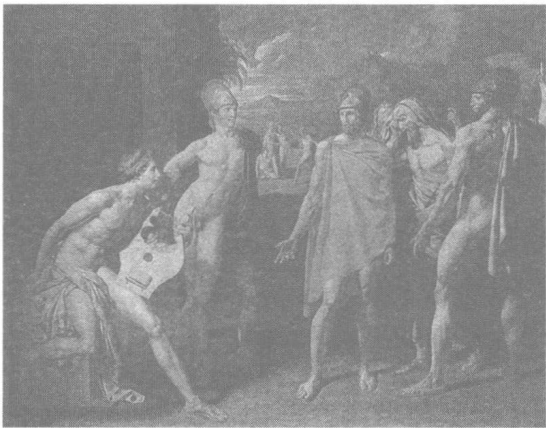

古希腊时期壁画

《荷马史诗》

[希] 荷 马

荷马史诗可以说是西方音乐史的开端,目前我们并没有找到比它更早的西方音乐文献。荷马史诗包括两部大型史诗,一部叫做《伊利亚特》,另一部叫做《奥德赛》。民间传说这两部史诗是由一位名叫荷马的盲诗人编写成的,所以名叫“荷马史诗”。

文艺复兴时期人体艺术

荷马史诗取材于 12 世纪的特洛伊战争,其中《伊利亚特》主要描写了特洛伊战争第十年中最后 51 天的故事,主角是一位名叫阿喀琉斯的希腊将军。《奥德赛》主要讲述的是战争结束之后,希腊的名将奥德修斯历经千辛万苦回到家乡的故事。史诗的叙述十分生动,更是多次描绘了与音乐有关的场景。荷马史诗来源于民间口口相传的英雄史诗,所以我们有理由相信,荷马正是一位吟游诗人,也就是那个时候的职业音乐家,他把散落在民间的有关特洛伊战争的文章收集起来,并进行了整理,创造出了这两部历史上最古老的文学作品。

荷马史诗的节奏感很强,非常适合吟诵和歌唱,诗中有很多需要反复朗诵的诗句,而吟唱这些诗句的旋律也有着固定的程式,唱起来朗朗上口,自然就传播得更快了。

荷马史诗的节奏感很强,非常适合吟诵和歌唱,诗中有很多需要反复朗诵的诗句,而吟唱这些诗句的旋律也有着固定的程式,唱起来朗朗上口,自然就传播得更快了。

音乐知识拓展

音乐知识介绍

古希腊古罗马时期

这一时期的音乐资料只能从考古而得来,由于我们只能从发掘出的绘画、雕像和少量流传下来的诗歌文学以及哲学著作进行了解,因此我们几乎没有办法进行聆听与欣赏。这一时期被后人视为西方音乐之源,因为在当时,著名的古希腊古罗马大哲学家们都已经开始对音乐进行研究与讨论。古希腊古罗马时期的音

古罗马建筑

乐虽然残存下来的乐谱连 10 件都不到,但我们依然能从遗留下来的文化遗产中看到曾存在过的辉煌与成就。

抒情诗

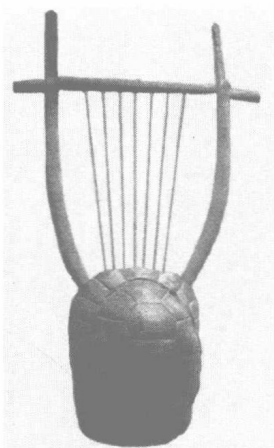
抒情诗来源于民歌,分为双管歌(或称哀歌)、琴歌和讽刺诗。琴歌又分为独唱琴歌和合唱琴歌,以竖琴相伴。古希腊的抒情诗在公元前 8 至公元前 4 世纪中叶最为兴盛和繁荣。当时,最著名的抒情诗人有:女诗人萨福和品达。萨福办过音乐学校,写情歌和婚歌。萨福的诗歌世代代享有盛名。她写过九卷诗,只有两首完整的诗和残句被流传下来。有人将她与荷马相比,男诗人中有荷马,女诗人中有萨福。柏拉图称她为“第十位文艺女神”。

萨福画像

里拉琴

里拉琴是西方最早的拨弦乐器。它的音质清纯,与笛子的声音形成鲜明的对比。这种对比也象征着人类本性的两个对立面。荷马时期就已出现的为史诗吟诵者所使用的琴箱是用龟甲制成的,更为坚固。

龟甲制成的里拉琴

著名大师典范

阿基罗库斯

阿基罗库斯是古希腊第一位抒情诗人,名声与荷马不相上下。他写了很多哀歌和讽刺诗,在描写大自然方面经常有创新,可惜的是留下来的作品寥寥无几。他认为诗歌吟唱时的节奏非常重要,因此他创造了很多新的格律,为诗歌的发展做出了卓越的贡献。

阿尔克曼

阿尔克曼是古希腊最早的合唱颂歌诗人。他创造了颂歌的诗节结构,诗节由两个或两个以上的有节奏的诗行组成。而他的成名作却是他的少女合唱歌。阿尔克曼的短诗构思十分巧妙,可以说是一位难得的“全才”。

代表诗《夜》赏析:

夜

已安睡: 山峰, 山谷,
海角, 溪涧,
黑色大地哺养的爬虫^①,
山中的走兽和蜂族,
还有那些在汹涌的海面下深处的巨兽^②.
就连那些羽翼宽展的飞禽^③
也已安睡。

其他拓展聆听

1. 由柏辽兹所创作的歌剧《特洛伊人》节选

视频网址: <http://www.tudou.com/programs/view/0e4CNgFkHdY>

- ① 爬虫: 指大蛇。
- ② 巨兽: 指鲸鱼。
- ③ 羽翼宽展的飞禽: 指鹰鹫。

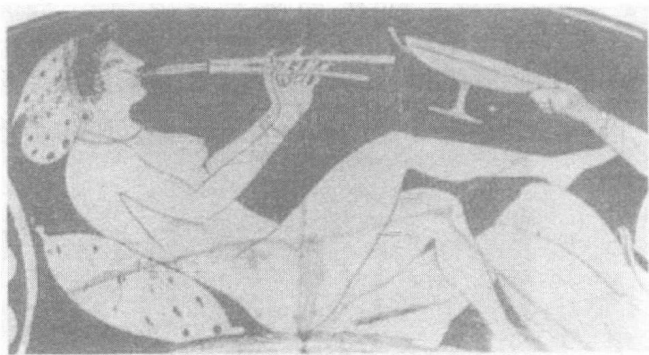
2. 感受来自古希腊的乐器——阿夫洛斯管

视频网址: http://v.youku.com/v_show/id_XMzI3NjMyNjA4.html?from=y1.2-1-176.3.1-1.1-1-1-0

阿夫洛斯管

古希腊最原始的乐器除了里拉琴,就是阿夫洛斯管了。阿夫洛斯管属于簧管乐器,它的两根管呈 V 字形。管有木质的,也有骨质的,它的声音尖锐刺耳。在当时,它被广泛地运用于各种宗教仪式以及宴会。

妇女吹奏阿夫洛斯管

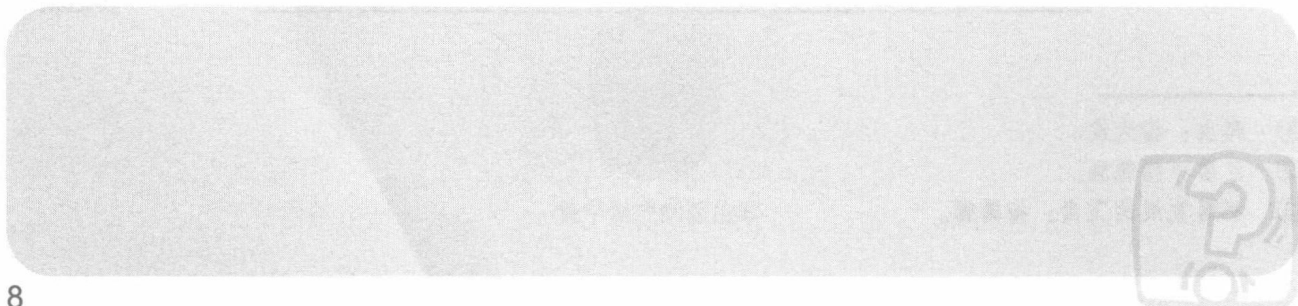
3. 世界古代文明之谜: 荷马史诗中的古城特洛伊

视频网址: <http://v.qq.com/cover/r/rmjh4me7chn91o9.html?vid=7TqFEmdD7BM>

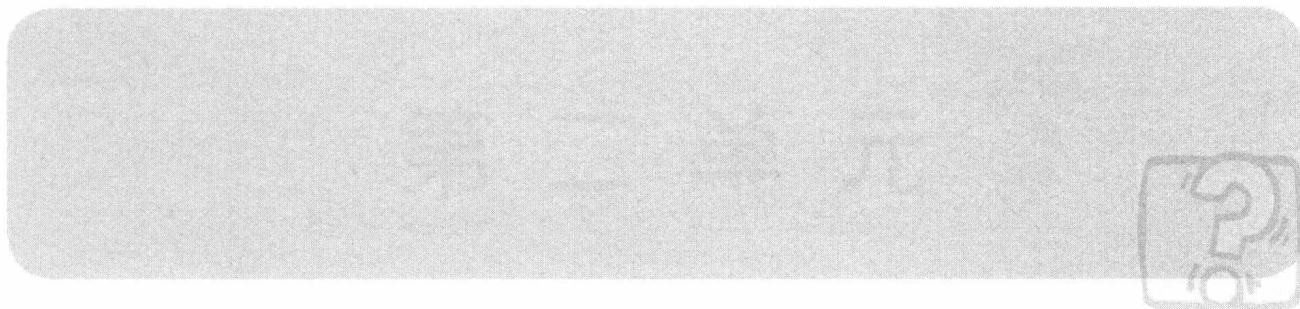

思考练习答案

1. 请你详细了解特洛伊战争的故事及其相关资料,寻找一下故事里的哪些场景中出现了音乐元素?

2. 查阅资料并思考,除了抒情诗之外,古希腊时期还有哪些著名的诗歌体裁?

答案:

1. 答:《伊利亚特》中提到阿波罗和阿喀琉斯都曾经弹奏着福尔名克斯琴歌唱;阿喀琉斯的盾牌上,有一幅画描绘了年轻人在阿夫洛斯管和福尔名克斯琴的伴奏下翩翩起舞;失眠的阿伽门农听到特洛伊人在吹奏阿夫洛斯管。

2. 答: 史诗和戏剧诗。