

中外名曲

ZHONGWAIMINGQUJIANSHANG

鉴赏

主 编 柳木林

黄河出版社

中外名曲鉴赏

主 编 柳木林

副主编 肖海珠 李素霞 石险峰 李保霞

李 莉 丁 炎 刘 猛 叶 胜

编 委 丁 金 王晓羽 朱 潇 段婷婷

赵云欣 范 峥 孙耀祖

黄 河 出 版 社

责任编辑 张清训 葛春亮 封面设计 张 莹 辛 敬

图书在版编目(CIP)数据

中外名曲鉴赏/柳木林主编. —济南: 黄河出版社,
2008. 5

(教林丛书/赵洪奎主编)

ISBN 978 - 7 - 80152 - 959 - 6

I. 中… II. 柳… III. 音乐名作—音乐欣赏—世界
IV. J605. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 068514 号

丛书名 教林丛书

主 编 赵洪奎

书 名 中外名曲鉴赏

主 编 柳木林

出 版 黄河出版社

发 行 黄河出版社发行部

(济南市英雄山路 21 号 250002)

印 刷 河南省商丘市印刷厂

规 格 787 毫米×1092 毫米 16 开本
24 印张 550 千字

版 次 2008 年 7 月第 1 版

印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1 - 1000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 80152 - 959 - 6/G · 221

定 价 310.00 元(全五册)

编写说明

一、本教材共鉴赏中外名曲 24 种 144 首,其中中国名曲 18 种 72 首,外国名曲 6 种 72 首。

二、本教材的体例,一是作者简介,二是作品简介,三是鉴赏提示,其中以鉴赏提示为主。

三、本书可作为音乐专业教材,也可供音乐爱好者阅读。

四、本教材在编写过程中,参考了大量著作和教材,限于篇幅不再一一列举,在此一并致谢。

五、因时间较紧,水平有限,本书难免纰漏,敬请同仁不吝赐教。

六、本书由柳木林任主编,肖海珠、李素霞、石险峰、李保霞、李莉、丁炎、刘猛、叶胜任副主编,丁金、王晓羽、朱潇、段婷婷、赵云欣、范峥、孙耀祖任编委。具体编写分工为:

肖海珠(商丘师范学院副教授),编写“外国名曲鉴赏”中“管弦乐曲”的第 11-23 首;

李素霞(商丘职业技术学院副教授),编写“外国名曲鉴赏”中的“钢琴曲”部分;

叶胜(开封教育学院讲师),编写“中国名曲鉴赏”中的“民族管弦乐曲”、“管弦乐曲”、“琵琶曲”、“唢呐曲”、“笙曲”、“小提琴协奏曲”部分;

石险峰(商丘师范学院讲师),编写“中国名曲鉴赏”中的“民间歌曲”、“戏曲音乐”、“歌剧音乐”、“曲艺音乐”部分;

李保霞(商丘师范学院讲师),编写“外国名曲鉴赏”中的“小提琴曲”、“交响诗”部分;

李莉(商丘师范学院讲师),编写“外国名曲鉴赏”中“管弦乐曲”的 1-10 首;

丁炎(商丘师范学院讲师),编写“中国名曲鉴赏”中的“古琴曲”、“琴歌”、“古筝曲”、“二胡曲”部分;

刘猛(商丘师范学院讲师),编写“外国名曲鉴赏”中的“歌剧”、“独唱曲”部分;

丁金、王晓羽、朱潇、段婷婷、赵云欣、范峥、孙耀祖(皆为商丘师范学院助教),编写“中国名曲鉴赏”中的“钢琴协奏曲”、“合唱曲”、“独唱曲”、“歌曲”部分和“外国名曲鉴赏”中“管弦乐曲”的第 24-29 首。

本书因编写内容的需要，引用了一些词曲片断。在此谨向其作者表示衷心的感谢！

——编者

目 录

中国名曲鉴赏

一、古琴曲

- 1. 流水 3
- 2. 广陵散 6
- 3. 酒狂 8
- 4. 梅花三弄 10
- 5. 平沙落雁 12
- 6. 潇湘水云 14
- 7. 长门怨 18

二、琴歌

- 8. 阳关三叠 20
- 9. 扬州慢 23

三、古筝曲

- 10. 渔舟唱晚 26
- 11. 丰收锣鼓 27

四、二胡曲

- 12. 二泉映月 29
- 13. 听松 31
- 14. 光明行 34
- 15. 病中吟 37
- 16. 怀乡行 38

五、民族管弦乐曲

- 17. 春江花月夜 40
- 18. 金蛇狂舞 42
- 19. 春节序曲 44
- 20. 瑶族舞曲 45

六、管弦乐曲

- 21. 北京喜讯到边寨 47
- 22. 花好月圆 48

- 23. 晚会 50
- 24. 思乡曲 51
- 25. 台湾舞曲 52
- 26. 广东民间乐曲三首 54
- 27. 长城 57
- 28. 百年沧桑 60
- 29. 云南音诗 63

七、琵琶曲

- 30. 十面埋伏 67
- 31. 阳春古曲 69
- 32. 彝族舞曲 72
- 33. 海青拿天鹅 73

八、唢呐曲

- 34. 百鸟朝凤 77

九、笙曲

- 35. 凤凰展翅 79

十、小提琴协奏曲

- 36. 梁山伯与祝英台 81

十一、钢琴协奏曲

- 37. 山林 84
- 38. 黄河 85

十二、合唱曲

- 39. 海韵 89
- 40. 黄河大合唱 91
- 41. 红军根据地大合唱 97
- 42. 祖国颂 102
- 43. 全世界无产者联合起来 103

十三、独唱曲

- 44. 教我如何不想他 105

45. 松花江上	107
46. 铁蹄下的歌女	108
47. 渔光曲	110
48. 长城谣	112
49. 马儿啊,你慢些走	113

十四、歌曲

50. 义勇军进行曲	115
51. 延安颂	117

十五、民间歌曲

52. 孟姜女	119
53. 小白菜	120
54. 走西口	121
55. 黄河船夫曲	122
56. 康定情歌	124
57. 天黑黑	125
58. 茉莉花	127
59. 槐花几时开	128
60. 凤阳花鼓	129
61. 绣荷包	130

十六、戏曲音乐

62. 贵妃醉酒	133
63. 迎来春色换人间	135
64. 花木兰羞答答施礼拜上	136
65. 满工对唱	138
66. 游园	138
67. 天上掉下个林妹妹	141

十七、歌剧音乐

68. 洪湖水,浪打浪	143
69. 白毛女	143

十八、曲艺音乐

70. 梁祝下山	149
71. 昭君出塞	153
72. 新木兰辞	158

外国名曲鉴赏

一、管弦乐曲

1. 第三交响乐《英雄》	165
2. 第五交响乐《命运》	168
3. 第六交响乐《田园》	172
4. 第九交响乐《合唱》	177
5. 第40交响乐	181
6. 第41交响乐	184
7. 费加罗的婚礼序曲	188
8. 布兰登堡协奏曲	191
9. 第四交响乐	196
10. 第六交响乐《悲怆》	201
11. 胡桃夹子组曲	204
12. 意大利随想曲	210
13. 1812年序曲	212
14. 天鹅湖组曲	214
15. 皇帝圆舞曲	222
16. 春之声圆舞曲	224
17. 未完成交响曲	226
18. 第九交响曲《新世界》	228
19. 蓝色多瑙河	232
20. 卡玛琳斯卡亚幻想曲	236
21. 卢斯兰与柳德米拉序曲	238
22. 第四十五交响曲《告别》	239
23. 第七交响曲(E大调)	243
24. 第三交响曲《苏格兰》	248
25. 仲夏夜之梦序曲	252
26. 第一交响曲《泰坦》	254
27. 大海	259
28. 夜想曲	262
29. 西班牙主题随想曲	264

二、钢琴曲

30. 土耳其进行曲	268
31. 月光奏鸣曲	270

32. 热情奏鸣曲	271
33. G 大调小步舞曲	274
34. g 小调叙事曲	276
35. C 小调革命练习曲	278
36. $\flat$ E 大调夜曲 9 之 2	279
37. $\flat$ E 大调华丽大圆舞曲 (作品 18 号)	280
38. $\sharp$ C 小调圆舞曲 64 之 2	283
39. 邀舞	284
40. 匈牙利狂想曲(第 2 首)	287
41. 匈牙利狂想曲(第 6 首)	288
42. 爱之梦	289
43. b 小调狂想曲	290
44. 匈牙利舞曲(第 5 首)	292
45. 狂欢节	294
46. 梦幻曲	299
47. 月光	300
三、小提琴曲	
48. G 弦上的咏叹调	303
49. 幽默曲	304
50. 广板	306
51. 小提琴协奏曲(e 小调) ...	309
52. D 大调小提琴协奏曲	312

53. 小提琴协奏曲(D 大调) ...	315
54. d 小调小提琴协奏曲	317
四、交响诗	
55. 前奏曲	322
56. 沃尔塔瓦河	324
57. 英雄的生涯	327
58. 芬兰颂	330
59. 两幅肖像	332
60. 死亡岛	334
61. 荒山之夜	336
五、歌剧	
62. 自由射手	340
63. 塞维尔理发师序曲	345
64. 伊凡·苏萨宁选曲	347
65. 茶花女	351
66. 纽伦堡的名歌手序曲	358
67. 卡门	360
68. 金鸡前奏曲	364
69. 蝴蝶夫人	366
六、独唱曲	
70. 魔王	370
71. 鳟鱼	372
72. 跳蚤之歌	373

中国名曲鉴赏

一、古琴曲

1. 流 水

[作品简介]

早在战国时代，就流传着这样一个动人的故事：善弹琴的俞伯牙与钟子期在汉阳江口邂逅相遇，钟子期能够深刻地领略伯牙在琴曲中表达的艺术境界。伯牙弹一曲《高山》，子期感慨地说：“峨峨兮若太山”；伯牙弹一曲《流水》，子期又心领神会道：“洋洋兮若江河”。两人因此结成知音好友，约定来年此时再度相会。不料别后不久，子期亡故。伯牙因失去知音，悲痛欲绝，将琴摔碎，发誓不再弹琴。这个动人故事，作为“知音难寻”的例证，被千古传诵。

琴曲《高山》和《流水》在唐以前是一首曲子，到了唐以后才发展成两首独立的乐曲。最早收录《流水》一曲的谱本是明代朱权编纂的《神奇秘谱》（1425年），后经历代琴人不断加工、琢磨，遂成为一首意境生动、广为流传的中国古代名曲。现存不同版本的《流水》有50余种，这里介绍的是我国当代著名琴家管平湖根据川派琴家张孔山的《天闻阁琴谱》（1876）演奏的谱本。

[鉴赏提示]

琴曲《流水》是我国民族音乐遗产中的一部优秀作品。它通过情景交融的艺术手法，描绘了涓涓的山泉小溪，也刻画了奔腾的江河、大海，表现了人们对富于生命力的大自然的热爱和赞颂。

乐曲的曲式为复杂的多段体结构，分九段一结尾，实际为起、承、转、合四大部分。

第一部分“起”，包括一至三段。通过深沉、浑厚、流畅的旋律，自由跳跃的节奏和清澈的泛音，表现了层峦叠嶂，幽涧滴泉，清清泠泠的奇境。

第一段为乐曲的引子，用的是八度大跳音程进行，后引出主题。节拍自由，旋律性不是很强。

《流水》引子

1 = F

$\text{♩} = 44$

$\text{♩} = 44$

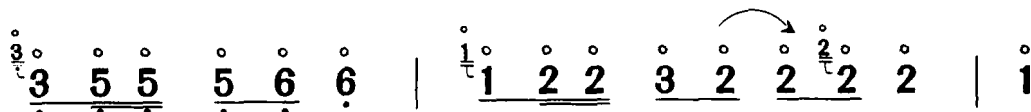
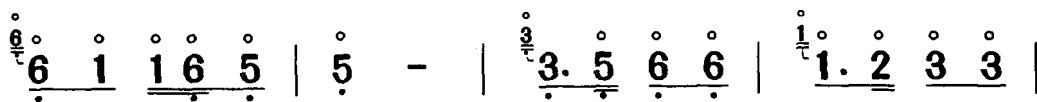
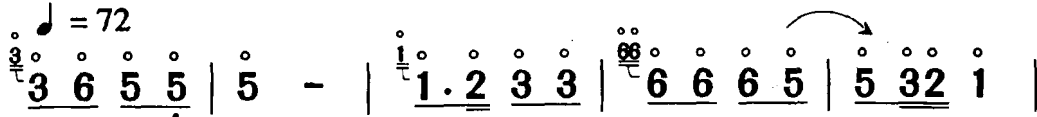
5̣ 5̣ 5̣ | 5̣ 3̣ 5̣ 6̣ 5̣ 5̣ | 5̣ 5̣ 6̣ |

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

第二、第三段是乐曲的主题部分。主旋律欢快、跳跃，富有歌唱性。用泛音和装饰音演奏的技巧，使主题旋律富有动感，很好地刻画出清泉溪水从高山峡谷中琤琮淙淙奔流而出，自由自在地流淌。

$$1=F \quad \frac{2}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{4}{4}$$

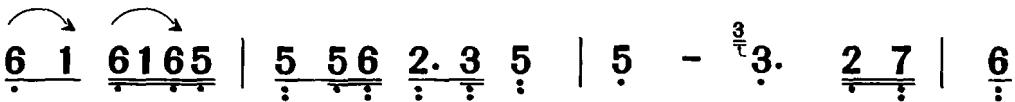
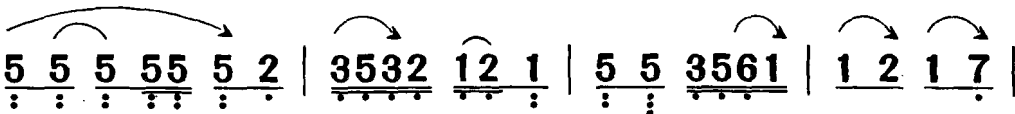
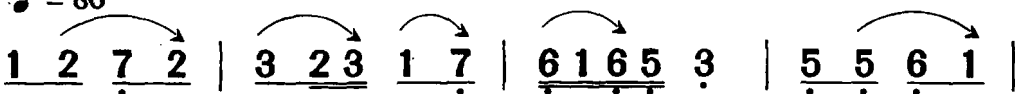
$$\text{♩} = 72$$

第二部分“承”，包括第四、第五两段，是乐曲的展开部分。音乐欢快、跳跃，特别是十六分音符的回波音型的使用，使音乐更富有流动性，犹如点滴泉水聚成淙淙潺潺的流水。

$$\frac{2}{4} \quad \frac{3}{4}$$

$$\text{♩} = 80$$

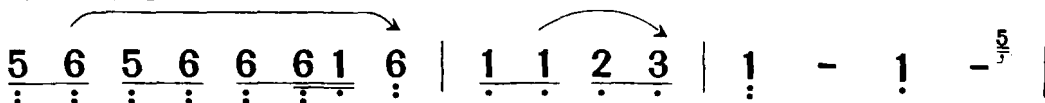

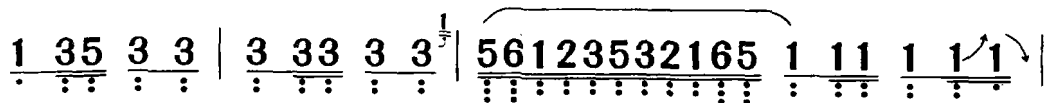
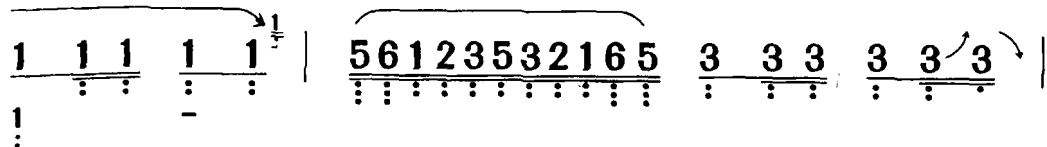
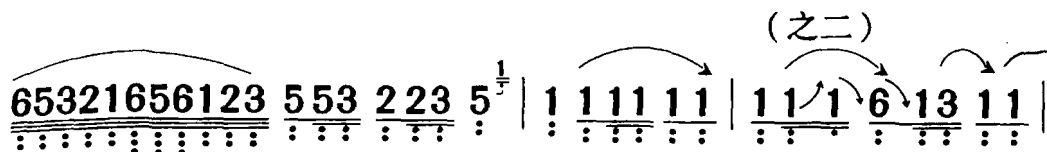
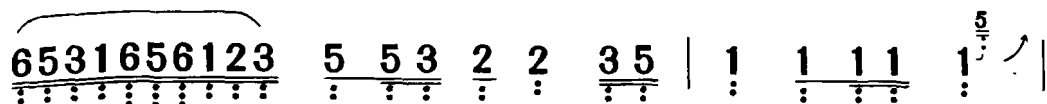
第三部分“转”，包括第六、第七两段，是乐曲的高潮段落，是张孔山增加的著名滚拂段落。（滚拂是演奏指法名称，依次由高音到低音拨奏叫滚，反之叫拂。）

第六段用滚拂的手法，出色地描绘了水石相击，漩涡急剧转动和流水奔腾不息、勇往直前的气概。

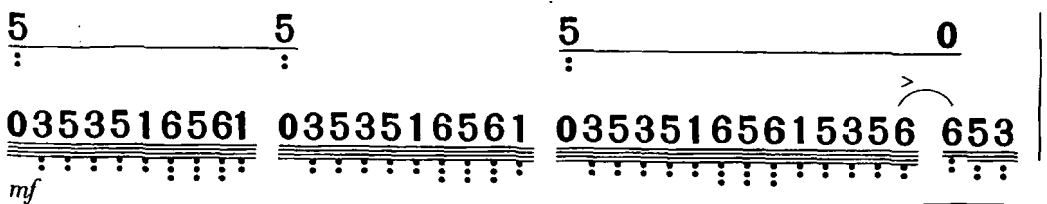
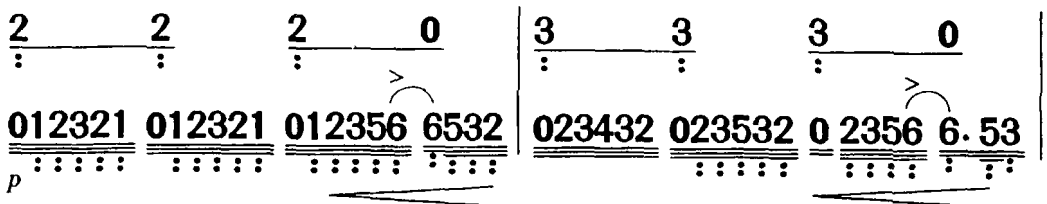
$$1=F \quad \frac{4}{4} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{3}{4}$$

$$(\text{之一}) \quad \text{♩} = 80$$

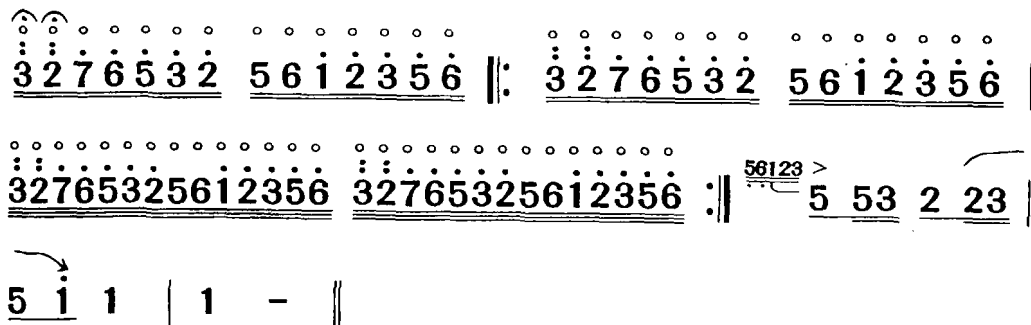

(之三)

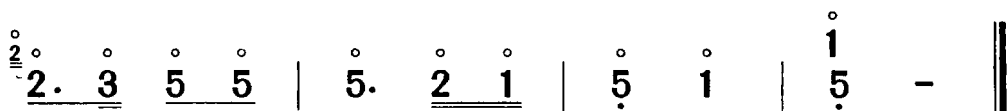
第七段，采用的是泛音滚拂手法，旋律十分优美，仿佛流水在太阳下熠熠闪光，充满了欢乐和自信。

第四部分“合”，包括第八、第九两段和尾声。

第八、第九两段，是乐曲的再现部分。运用承、转的部分音调，造成呼应的效果，形象地表现出流水似乎已经穿越急流险滩，以从容不迫的姿态向前奔流，浩浩荡荡地流入大海。

尾声只有短短四小节。用泛音奏出歌唱般的主题音调，富于透明色彩的泛音描绘出流水由动态转为静态。

《流水》是一首描绘祖国壮丽山河的颂歌，形象生动，气势磅礴，听后使人心旷神怡，并能激发起人们积极、向上、进取的精神。

2. 广陵散

〔作品简介〕

表现凛然正气和舍生取义的崇高精神，是古人抚琴抒情的重要内容。《广陵散》就是这样一首著名的古琴曲。

《广陵散》叙述了一个惊心动魄的悲壮故事，题材内容来源于古代音乐作品《聂政刺韩王曲》。公元前4世纪，铁匠的儿子聂政为了替父报仇，借进王宫为韩王弹奏古琴的机会，刺杀仇人韩王，终于雪恨，自己则毁容自尽。《广陵散》赞颂了普通劳动人民反抗暴政、视死如归的浩然正气，塑造的是代表人民意志、不怕牺牲的复仇者的高大形象。

〔鉴赏提示〕

现存之《广陵散》，全曲基调深沉、粗犷、质朴而气魄宏大，是当时一首十分杰出的乐曲，也是篇幅最长的古琴曲之一。

全曲共有四十五个乐段，分为三大部分。

第一部分包括开指一段，小序三段，大序五段。这一部分以刚劲有力的泛音和带有叙事性的音调开始，表现聂政的不幸命运与君主的残暴无德。

第二部分包括正声十八段，是乐曲的主体部分，着重表现了聂政从怨恨到愤慨的感情发展过程，深刻地刻画了他不畏强暴、宁死不屈为父报仇的执着。这一部分从“猗物第八”开始，先在低音区运用按滑音，时松时紧、顿挫跌宕的节奏，表现一种压抑郁愤的情绪。然后，逐渐积蓄力量，直到“冲冠第九”、“长虹第十”，终于像沉睡的火山，迸发出炽烈的岩浆——以古琴的最强烈的拨刺手法，在一、二弦同音奏出慷慨激昂的音调。

“会光第十六”，则是以泛音与散音高低音区的强烈对比、同音急促的反复与节奏逐步的紧缩，表现出一种视死如归的英雄气概。而“投剑第十八”，则运用拂的手法，给人以破

竹裂帛般惊心动魄之感。

第三部分包括后序八段，表现对聂政壮烈事迹的歌颂与赞扬。

全曲始终贯穿着两个主题音调的交织起伏和发展变化。一个是见于“正声”第二段的“正声主调”，另一个是先出现在大序尾声的“乱声主调”。正声主调多在乐段开始处，突出它的主导作用；乱声主调则多用于乐段的结束，它使各种变化了的曲调归结到一个共同的音调之中，具有标志段落、统一全曲的作用。

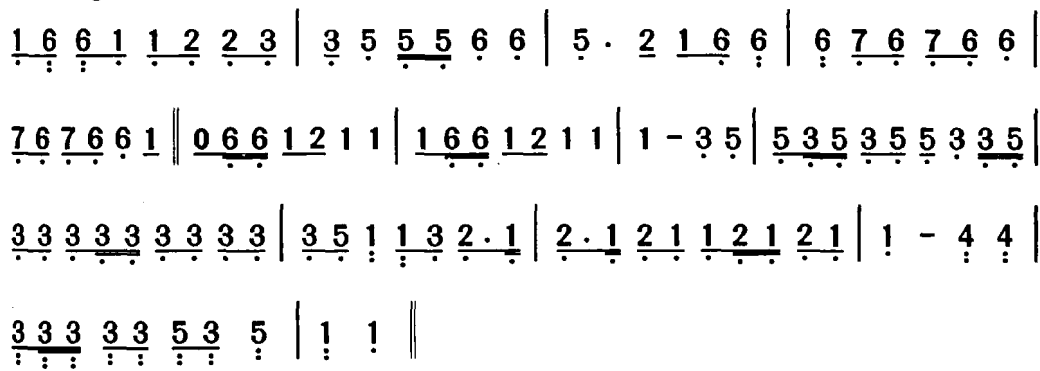
综观全曲，“纷披灿烂，戈矛纵横”，愤慨不屈，气势磅礴，风格独特，结构庞大，浩然之气贯注始终。

据《晋书》载，魏晋琴家嵇康以善弹此曲著称。由于他秉性清高，不愿与司马昭集团同流合污，被诬告为犯有通乱叛国之罪而处死刑。临刑前，他满怀悲愤最后一次弹奏了这首不畏强暴、大义凛然的乐曲之后，仰天长叹：“我死不可惜，只可惜这《广陵散》就此失传了！”

由“寒风第十一”到“发怒第十二”，是本曲中集中体现聂政的“愤慨不屈”、“浩然之气”，集中发挥与展示古琴演奏技巧的四个段落，也是集中体现嵇康的“心与理相顺，气与声相应”的音乐观的段落。

或许，魏晋琴家嵇康也正是看到了《广陵散》的这种反抗精神与战斗意志，才如此酷爱《广陵散》并对之产生如此深厚的感情。

1=C $\frac{4}{4}$

“《广陵散》未失传”之谜，有这样的传说：嵇康有一外甥叫袁孝，也喜欢弹琴并曾多次向嵇康求学此曲而未能如愿。但他并不死心；每天夜里舅父弹琴时，他就站在窗外偷听，将《广陵散》的曲谱及各种指法记了下来……

嵇康除以弹奏《广陵散》闻名外，在音乐理论上也有特殊的贡献，这就是他的《琴赋》与《声无哀乐论》。《琴赋》主要表现了嵇康对琴和音乐的理解，同时也反映了嵇康与儒家传统思想相左的看法。《声无哀乐论》是作者对儒家“音乐治世”思想直接而集中的批判，其中不乏嵇康对音乐的独特看法。

古人对于《广陵散》一曲，曾有截然相反的评价：朱熹指斥“其曲最不和平，有臣凌君之意”。明代宋濂《太古遗音·跋》也评价曰：“其声忿怒躁急，不可为训。”然而，《琴苑要录·止息序》的评价却大相径庭——赞叹之情跃于笔端：“怨恨凄感”之处，曲调凄清轻脆；“拂郁慷慨”之处，又有“雷霆风雨”、“戈矛纵横”之气势。

《广陵散》无疑是体现嵇康“声无哀乐”音乐观的一首代表作。因此，欣赏这首作品时，须切记嵇康之言：“哀乐自以事会，先遽于心，但因和声，以自显发。”即先让自己的思绪进入“聂政刺韩王”或“嵇康在刑场”的那个特定的情景(事)，再进入“角色”——将自己的情志与聂政、嵇康“相合”(遽于心)，才能够更深刻地理解这首作品。

3. 酒 狂

阮 籍

[作者简介]

《酒狂》相传是阮籍(210—263)所作。阮籍是三国时代著名的文学和音乐家。他所生活的时代，正是我国历史上最有名的黑暗岁月。统治者政治上腐败欺诈，经济上巧取豪夺，生活上荒淫放荡，使得社会矛盾极其尖锐，统治集团内部斗争也日趋激烈，加上司马氏集团残酷地屠杀拥护曹氏政权的士族，致使许多士族文人消极遁世，或放浪形骸，或嗜酒长醉，或隐居不仕，或崇尚空谈，但都是为了明哲保身，逃避现实。

阮籍曾任步兵校尉，也称阮步兵。他的父亲阮瑀是“建安七子”之一，也擅长音乐。《晋书·阮籍传》载：“籍本有济世志，属魏、晋之际，天下多故，名人少有全者，籍由是不与世事，遂酣饮为常。”可见阮籍的醉酒佯狂是在司马氏统治集团恐怖政治下的一种

逃避现实的手段。据说当司马昭派人去阮籍家替儿子求婚时，阮籍曾一连六十天喝得酩酊大醉，避而不见。阮籍还号称“青白眼”，对那些礼俗之士，投之以白眼；对志同道合的人，方报之以青眼。所以《神奇秘谱》说得好：“籍叹道之不行，与时不合，故忘世虑于形骸之外，托兴于酗酒，以乐终身之志。其趣也若是，岂真嗜于酒耶？有道存焉！”一针见血地指出，阮籍创作《酒狂》这首题材奇特的乐曲，并非玩世不恭，而是包含了相当复杂而深刻的社会生活内容。

[作品简介]

《酒狂》这首琴曲，对于我们认识魏、晋时期腐朽、没落的社会制度有一定的意义。它载于《神奇秘谱》(1425)、《风宣玄品》(1539)等多种琴谱中，却已绝响多年。本世纪五十年代，上海古琴家姚丙炎将这首琴曲打谱成功，他的这一富于创造性的艺术成果，获得了我国音乐界的重视。

所谓打谱，是因为我国古琴音乐所用的记谱法是一种古老而独特的“减字谱”，它专用于记录古琴曲，而且只标记弹奏徽位、方法而不记音名，即用减字笔划把左手在古琴上的音位距离和两手的各种技巧拼成某种符号示意弹奏，由于它并没有节拍标记，因此要把谱子上的符号变成音响，实际上是一种艺术上的再度创造，这在古琴音乐中的术语，就叫做“打谱”。

姚丙炎打谱的《酒狂》，采用 $\frac{3}{8}$ 拍子，这一特定节拍较确切地表现了一种醉意恍惚的神态，音乐形象非常鲜明。这是姚丙炎在对照多种传谱，并进行了多年酝酿和反复推敲之后才获得成功的。关于这首乐曲节奏规律的探索，姚丙炎在《七弦琴曲〈酒狂〉打谱经过》，一文中有着较为详尽的记述。

[鉴赏提示]

《酒狂》是一首精湛短小的琴曲。全曲仅百十小节，音乐形象和表现的情绪较为单一，但曲调十分传神。它犹如一幅绝妙的速写，寥寥几笔便使人物形象跃然纸上。

乐曲带有回旋曲式的特点。音乐主题采用调式主音和属音作为每小节头与尾的支柱音，有规律地出现，配合三拍子的节奏，形成一种蹒跚行进的律动，而中间镶嵌的音乐，是用五声音阶上、下行反向进行来产生一定的紧张情绪。加上八度以上的跳进和在弱拍出现低音或长音，造成一种中心不稳、东倒西歪的节拍效果，鲜明地刻画出一个醉酒者的形象。它不仅用音乐表现出醉酒者的“外形”，而且在音乐逐渐升级的旋律跳进中，使全曲达到高潮，反映出作者难以排泄的苦闷情绪和逐渐积聚的反抗力量。整个乐曲都是建立在主题变化和重复之上，并用一个基本的连接材料加以过渡，使乐曲段落层次清晰，既变化又统一。特别耐人寻味的是乐曲的尾声，标有“仙人吐酒气”的题解。仿佛说明“酒狂”即便由醉而醒，依然面对的是无可奈何的黑暗社会这一现实问题。

音乐主题：