

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材

音乐鉴赏

(上)

总主编 汤晓宁

主 编 刘华强

武汉理工大学出版社

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材

音 乐 鉴 赏

(上)

总主编：汤晓宁

主 编：刘华强 唐志远

副主编：黄 蔚 董丽丽 胡满春 张传国

编 委：王南南 黄 勃 梁素芳 黄 芳
潘珞琳

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏(上)/刘华强等主编. —武汉:武汉理工大学出版社,2004
ISBN 7-5629-2158-X

I. 音… II. 刘… III. 音乐鉴赏 - 高等学校 - 教材

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 099220 号

出版发行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武昌珞狮路 122 号

邮 编: 430070

电 话: (027)87384412, 87384716

传 真: 87388543

经 销: 各地新华书店

印 刷: 武汉理工大印刷厂印刷

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 11

字 数: 288000

版 次: 2004 年 10 月第 1 版

印 次: 2004 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

序

孙凌毅

音乐教育的前提，是人们对音乐的感受力。舞之蹈之，歌之咏之，本是源于人的情感，发抒人的感受。应该说，我们都热爱音乐，音乐就在我们身边。然而，我们的音乐教育，虽然从幼儿园开始，小学、初中乃至高中都开设音乐课，但到了大学，音乐的感受力还是没有得到应有的提高和重视。我们当然可以把这种状况归咎于应试教育的弊端，可这对于已经被耽误了的训练和本性，是不能因为有了原因就可以改变的。基于这种认识，作为大学的音乐教育课程，不能再是音乐知识的简单学习，也不能再在音乐技巧上做共同要求。大学的音乐教育，要从大学生音乐感受的需要出发，立足于实现作品的理解鉴赏，立足于音乐表现形式的自我实践，立足于对音乐感受的自我表现。

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材，从六个方面分册而著，把对音乐的感受和实践放在首位，将音乐的专业门类以鉴赏和选修的形式融进教材之中，既可满足大学生选择性学习的需要，也可为大学音乐教师根据所长开设专题选修。我认为，《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材的编著者对大学音乐教育的主旨的把握是准确的，教材体系的设计也是精到的。出于这种共识，欣然为之作序。

教材只是学习内容的静态形式，教育思想和理念只能靠老师的具体教育行为去体现。因此，教师如何把握教材，如何实施教材，是落实音乐教育思想的关键。这套教材的特色不但是教材编写的主旨鲜明、体例明确，在教学方法的定位上也是颇具特色的。《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材把目前世界音乐教

学中基于原本、强调互动、自成体系、影响很大的奥尔夫音乐教育思想和方法，贯穿于教材体系之中，是一种有益的尝试，也是高明之举。希望我们的音乐教师能够认真把握奥尔夫音乐教育的真谛，寓音乐教育与活动之中，化专业学习为举手投足之功，真的使我们的大学音乐教育成为校园文化建设、个人综合素质提高的重要途径和发展平台。这不但是教材编写者们的希冀所在，也是反思中小学音乐教育得失后，我们在教学方法上的抉择。

愿《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材在教育教学实践中，不断臻于完善，愿大学音乐教育在大学生的艺术修养和人生体味中发挥应有的作用。

前言

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材是根据目前大学生普遍的音乐基础状况，以教育部高等教育教学大纲为依据，面向大学非音乐专业学生的音乐选修课。采用中国的民间音乐和中国的传统文化结合世界先进的奥尔夫音乐教学体系，使教材编写更注重音乐学习的参与性，立足把师生互动贯穿于教学始终，以此来活跃大学非音乐专业学生的音乐选修课堂，同时更多地运用音乐教育的特殊手段，培养学生的学习兴趣，陶冶学生的情操，激发学生热情、健康向上的思想，达到提高大学生综合文化修养的目的。

这套教材共分六册：《音乐鉴赏》以非音乐专业的大学生为对象，内容按音乐史的发展为主线，力求丰富而系统，还兼顾知识性和趣味性。入选作曲家均是著名音乐流派的代表，入选作品既有艺术性，又有通俗性；许多作品还是雅俗共赏的。《歌唱艺术与实践》以卡农手法为主创作的中外优秀的合唱歌曲，使学生能够更轻松地进入到多声部的歌唱实践中去。《器乐艺术与实践》以打击乐器为主和演奏技术简易的乐器（有条件的可用奥尔夫乐器）为主，选择适合大学生的曲目，进行配器和编写，使学生能尽早、尽快地掌握器乐演奏的规律，并从中感受音乐，审美音乐。《舞蹈艺术与实践》选择大学生喜欢的交谊舞、踢踏舞和集体舞为主，辅以舞蹈赏析，使学生既能在学习舞蹈中去感受音乐的律动，又能了解到各国、各民族的舞蹈魅力。《音乐剧艺术与实践》根据中国流传的优秀故事结合音乐（歌唱和器

乐)、动作和语言来编写的一些小型的音乐剧。《节奏艺术与实践》节奏在音乐中,是音乐进行的时间的组织者,它是音乐的骨架,从某种意义上讲,节奏就是音乐的总的感觉。因此,对学生进行节奏的训练,是学习音乐的最重要的手段之一。本书以身势和立体节奏为主,用多种方式的组合由浅入深地对学生进行节奏训练。

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材各册内容具有相对的独立性和系统性。每册都有理论和实践两个部分,让学生参与到音乐活动中就是我们这套教材的宗旨。这也是我们借鉴的奥尔夫音乐教育的思想和理念。我们知道音乐是最人性的一门艺术,因为音乐来自于人的本身。因此,音乐教学也应该如此:一切首先要自己去做,在做的过程中去热爱音乐、感受音乐、审美音乐、学习音乐。

当然,教材是使学生得到音乐教化的“主粮”,师资再好,如果没有理想的教材,对于音乐教育来说是无济于事的。而编写这样一套理想的体系性的教材,不同于作曲家的音乐创作。在确保思想、艺术质量的前提下,还必须具有符合教学要求的体系性。数量再多的好作品,加在一起也无法构成一部理想的、能供系统的音乐教学用的教材。这样一套理想的教材的创建,也绝非一人一时可能完成,而有待于在不断的创作、教学方面反复的实践、试验和修改的过程中自然地形成。关键在于必须从现在起就具体实践和试验。必须经过众多学生唱奏的实际考验并受到欢迎,必须经过众多的教师教学 and 实际考验并证实有效,必须经过作者自己从理性上的反复思考、推敲和修订。因此,恳切地希望广大的音乐教师和同学们以及读者们能对这套教材提出宝贵的意见,以利我们能对这套教材进行完善,使这套教材能真正得到广大学生的喜爱,从而走近音乐,并从音乐艺术中得到高尚的陶冶和美好的享受。

编 者

2004年9月

教材使用说明

有这样两句话：一是“柴米油盐酱醋茶”，一是“琴棋书画诗酒花”。前者简明扼要地说明了人们对生活的基本需求，流传甚广，已成俗语；后者虽是对人们解决温饱之后精神追求的高度概括，但千百年来均只是少数有闲人士生活的写照。今天“琴棋书画诗酒花”却依然是大众生活的共同话题。尤其这个可理解为“音乐”的“琴”，它几乎模糊了职业、阶层、年龄、个性等等界限，渗入每一个人的每一种生活情境之中。因此，作为文化层次较高的大学生增长音乐知识、涉猎音乐作品、提高对名曲的鉴赏水平这一需求正与日俱增、悄然成风。

我们编写的这套教材是以非音乐专业的大学生为主要对象，同时也可以作为中小学音乐教师非常实用的教学参考书籍。其编排方式分为上、下两册，上册为外国音乐部分，下册为中国音乐部分。教材内容力求丰富、充实，为教师在备课、教学时的取舍作好了充分地准备。首先，本套教材强调学术性，编者以严谨、科学的态度对待书中所选的每一首作品，对音乐家的介绍、作品的选择取舍到全书整体结构的布局、语言表述的风格等方面，力求做到资料内容准确、规范，分析严谨，以理论联系实际和方便实践操作为指导思想，来体现本套教材的权威性。其次，本套教材努力使内容兼顾知识性和趣味性，入选作曲家均是著名音乐流派的代表，入选作品既有艺术性，又有通俗性。简单明了的简谱谱例形式，配以权威版本的音响资料，对作品进行了深入浅出的诠释。第三，本套教材专门设计了“音乐素质测试题”，更突出了它的实用性。测试题内容涵盖了所选鉴赏作品的诸多方面，对学生记忆音乐主题、巩固理论知识有着非常实用的价值。对使用者深入分析研究作品起到了指导作用。愿这套教材给大学生学习音乐、感受音乐带来乐趣，更希望给那些渴求提高音乐素养水准的学习者以切实的帮助。

教材编写是一件繁杂的事，本书一定存在不少的缺憾，恳请同行专家及广大音乐爱好者提出宝贵意见。

只要是音乐，都是值得称道和赞美的。愿我们大家都相信。

编 者

2004年2月

目 录

古典主义音乐时期

海顿作品

小夜曲	(1)
-----------	-----

戈赛克作品

加沃特舞曲	(3)
-------------	-----

莫扎特作品

歌剧《费加罗的婚礼》序曲	(6)
G 大调弦乐小夜曲	(8)
《A 大调钢琴奏鸣曲》第三乐章 土耳其进行曲	(10)
摇篮曲	(13)

贝多芬作品

《第九交响曲》第四乐章（合唱）	(14)
第十四号钢琴奏鸣曲（月光）.....	(16)
G 大调小步舞曲	(19)
献给爱丽丝	(21)

浪漫主义音乐时期

韦伯作品

邀舞	(22)
----------	------

罗西尼作品

歌剧《塞维利亚的理发师》序曲	(25)
歌剧《威廉·退尔》序曲	(27)

舒伯特作品

小夜曲	(28)
军队进行曲	(31)

魔王.....	(32)
门德尔松作品	
歌剧《仲夏夜之梦》选曲 婚礼进行曲.....	(35)
《仲夏夜之梦》序曲	(37)
春之歌.....	(38)
纺织歌.....	(40)
伊拉迪尔作品	
鸽子.....	(42)
肖邦作品	
军队波洛涅兹	(44)
小狗圆舞曲	(46)
华丽大圆舞曲	(47)
舒曼作品	
钢琴套曲《童年情景》选曲 梦幻曲.....	(49)
李斯特作品	
《匈牙利狂想曲》第二首	(51)
钟.....	(53)
瓦格那作品	
歌剧《罗恩格林》选曲 婚礼进行曲.....	(54)
齐格弗里德牧歌	(56)
威尔地作品	
歌剧《阿依达》选曲 大进行曲.....	(58)
歌剧《茶花女》选曲 前奏曲	(59)
歌剧《茶花女》选曲 饮酒歌	(60)
歌剧《茶花女》选曲 让我们一同离开巴黎.....	(62)
勃拉姆斯作品	
《匈牙利舞曲》第五首	(66)
摇篮曲.....	(68)
巴达尔捷芙斯卡作品	
少女的祈祷	(69)
圣桑作品	
《动物狂欢节》组曲	(70)
比才作品	
歌剧《卡门》选曲	(75)

民族主义音乐时期

斯美塔那作品

交响诗套曲《我的祖国》选曲 沃尔塔瓦河.....(79)

歌剧《被出卖的新嫁娘》序曲.....(81)

穆索尔斯基作品

图画展览会.....(83)

跳蚤之歌.....(89)

柴科夫斯基作品

如歌的行板.....(92)

钢琴套曲《四季》选曲.....(94)

意大利随想曲.....(96)

第一钢琴协奏曲(降b小调).....(98)

舞剧《睡美人》选曲.....(102)

舞剧《天鹅湖》选曲.....(103)

舞剧《胡桃夹子》选曲.....(107)

德沃夏克作品

狂欢节.....(112)

第九交响曲(自新大陆).....(114)

格里格作品

《培尔·金特》第一组曲.....(116)

《培尔·金特》第二组曲.....(119)

里姆斯基·科萨科夫作品

歌剧《沙皇萨尔丹的故事》选曲 野蜂飞舞.....(123)

歌剧《萨特阔》选曲 印度客商之歌.....(124)

萨拉萨蒂作品

吉普赛之歌.....(127)

美国音乐

福斯特作品

啊! 苏珊娜.....(130)

故乡的亲人	(131)
美丽的梦神	(132)
米查姆作品	
巡逻兵进行曲	(133)
苏萨作品	
星条旗进行曲	(135)
美中之美进行曲	(136)
华盛顿邮报进行曲	(136)
格罗菲作品	
《大峡谷》组曲	(137)
格什温作品	
蓝色狂想曲	(140)
一个美国人在巴黎	(143)

20 世纪音乐

勋伯格作品	
升华之夜	(145)
华沙幸存者	(147)
霍尔斯特作品	
《行星》组曲	(148)
巴托克作品	
为弦乐器、打击乐器和钢片琴写的音乐	(154)
布里顿作品	
青少年管弦乐队指南	(157)
主要参考文献	(163)

古典主义音乐时期

古典主义的萌芽，发生在巴洛克时期（在西方音乐史中，古典主义时期是紧接其后的一个时期）之前的意大利。音乐方面的“古典主义”通常是指由海顿、莫扎特和贝多芬在维也纳所创作的经典之作，是以古典风格为标志的音乐派别，所以也称“维也纳古典乐派”，时间跨度大致在 1750 年 ~ 1830 年之间。这个时期的音乐被称作“古典主义音乐”，音乐特点与巴洛克时期精雕细琢的复调不同，大都是一些爽朗明快、清晰自然的主调音乐。同时在和声语言的丰富、乐队编制的扩充、器乐表现能力的提高等方面都有很大的发展。其主要特征是崇尚理性，强调逻辑，追求艺术形式的严谨；运用清晰的音乐语言、富于戏剧性的冲突、对比和发展来加强音乐的表现力；形式上则强调对称、谐调和高雅的风格，反映了人们普遍的思想要求和乐观向上的进取精神。在古典主义音乐中，歌剧虽然是一个重要的组成部分，但古典主义音乐的特色还是器乐，特别是奏鸣曲和交响曲形式的音乐。代表人物是海顿、莫扎特、贝多芬。

海顿作品

小 夜 曲

op. 3 - 5

作者简介： 弗朗茨·约塞夫·海顿（1732~1809），奥地利作曲家，维也纳古典乐派代表人物之一。5 岁开始接受音乐教育，8 岁到维也纳教堂当唱诗班歌童，17 岁开始自学作曲。其创作根植于奥地利民间音乐，充满乐观主义精神，风格质朴。他确立了近代“弦乐四重奏”和“交响曲”的结构形式，被誉为“交响曲之父”。他的创作手法和音乐风格为 18 世纪后半叶维也纳古典乐派风格的形成奠定了良好的基础。

主要作品有： 清唱剧《创世纪》，交响曲《告别》、《惊愕》，弥撒曲《圣塞西利亚弥撒曲》，歌剧《爱唱歌的人》，以及大量的弦乐四重奏、钢琴奏鸣曲、协奏曲、歌曲等。

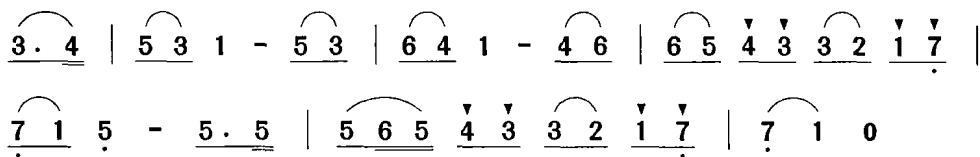
作品概述： 海顿作于 1762 年，又称《如歌的行板》，弦乐四重奏。原为所作《F 大调第十七弦乐四重奏》的第二乐章，后被改编为管弦乐曲、小提琴曲、钢琴曲和古典吉他曲等。乐曲通常有两种演奏形式：(1) 以弦乐四重奏形式时，由第一小提琴加上弱音器奏出主

题，朦胧的音响中透出亲切和欢快的情绪，第二小提琴、中提琴、大提琴组成的另外三个声部则拨奏出吉他伴奏的音响效果。(2)以小提琴独奏形式时，则由钢琴奏出类似的伴奏音型，保持了乐曲在织体和风格上的统一。

作品分析：采用省略展开部的奏鸣曲式，因处在古二部曲式到奏鸣曲式演化的进程中，所以保留了古二部曲式的部分特点。

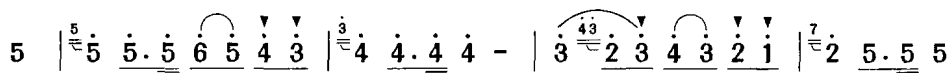
呈示部的主部主题（例一）是整首乐曲的核心，G大调，行板。曲调抒情明朗，轻快的节奏和娓娓动听的旋律，表现了一种典雅质朴的风格和轻松愉快的意境。

例一 $1 = G \quad \frac{4}{4}$ 行板

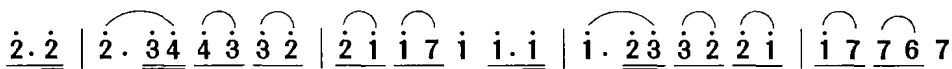
经过连接部后进入副部，副部的材料是从呈示部派生出来的，主题（例二）的调性从G大调到D大调，出现了类似进行曲的节奏和音调。由六小节组成的乐句构成了呈示部的结束部分。

例二 $1 = D \quad \frac{4}{4}$

再现部开始的主部主题在D大调上出现，替代了展开部，八小节之后完全再现主部主题。经过一段颇具新意的连接部后（例三）进入副部，连接部的调性有所变化，副部主题回到主调。最后同样是由六小节组成的乐句，构成了带有补充性质的结束部，结束全曲。

例三 $1 = C \quad \frac{4}{4}$

名词解释：

小夜曲——(1)源于欧洲中世纪骑士文学中的一种爱情歌曲，又称“夜晚的音乐”，与“晨歌”对称。流行于西班牙、意大利等国，常用吉他或曼陀林伴奏，因大多于傍晚时分在相爱的恋人窗下演唱而得名，并逐渐演变成独唱曲和器乐改编曲。(2)18世纪末盛行的类似组曲的管弦乐曲，通常由少数管弦乐器演奏。如莫扎特的《G大调弦乐小夜曲》，柴科夫斯基的《弦乐小夜曲》等。

弦乐四重奏——(1)器乐重奏形式之一，指四件乐器的演奏者，按各自担任的声部演奏

同一首乐曲。通常把第一小提琴、第二小提琴、中提琴和大提琴协同演奏的形式称作“弦乐四重奏”。(2) 乐曲体裁之一，由四件乐器演奏的乐曲，一般有四个乐章。

古二部曲式——是一种没有主题再现的单二部曲式，在欧洲的17~18世纪期间，曾经是器乐曲、特别是器乐组曲中极为重要的曲式。古二部曲式往往采用主调和复调混合的织体写法及单一主题材料的展开。曲式的第一部分主要是呈示主题，调性结束在属功能的调性上；第二部分是主题的展开和收束，调性回到主调。

作者的话：能够背诵世界文学名著中的名句、名段是件让人们快乐的事情。那么，能够记住世界著名音乐作品中的主题，了解有关音乐鉴赏的知识，不是同样让人们快乐吗？为此，我们在每个作曲家的作品后面安排了音乐素质测试题，供大家练习。

音乐素质测试题：

1. 选择题：

(1) 海顿是下列哪个音乐时期的作曲家？（ ）

A. 浪漫主义 B. 古典主义 C. 文艺复兴 D. 民族主义

(2) “弦乐四重奏”由下列哪一组乐器演奏？（ ）

A. 小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴 B. 小提琴、中提琴、中提琴、大提琴
C. 小提琴、小提琴、中提琴、大提琴 D. 小提琴、中提琴、大提琴、大提琴

2. 问答题：

还有哪些作曲家写有“小夜曲”？能够哼唱它们的主题吗？

3. 练习题：视唱海顿的“小夜曲”例一主题。

戈赛克作品

加沃特舞曲

作者简介： 弗朗索瓦·戈赛克（1734~1829），法国作曲家、指挥家。生于比利时贫苦农民的家庭，15岁开始学习小提琴并自学作曲，17岁时移居巴黎。1795年巴黎音乐学院成立时任学监兼作曲专业教授，同年被选为法兰西学院院士。他的音乐创作对法国交响音乐的发展起着重要的作用，柏辽兹（1803~1869，法国作曲家、指挥家、音乐评论家）的管弦乐法不仅深受其影响，还继承和发展了他的大规模乐队编制及管弦乐效果。戈赛克的作品有约60部交响曲，20多部歌剧以及大量的宗教音乐和室内乐。“加沃特舞曲”是他影响较大、雅俗共赏的作品之一。

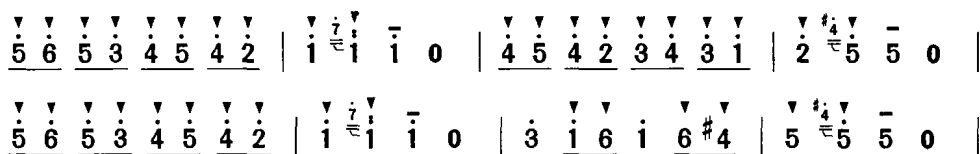
作品概述： 舞曲为所作歌剧《鲁吉纳》中的小提琴曲，因其旋律和节奏的特点，深受

人们的喜爱，被改编为管弦乐曲、钢琴曲等。戈赛克的作品虽然很多，但属这一首舞曲流传最广，成为作者音乐形象的标志性作品。

作品分析：采用复三部曲式（A+B+A），D大调，小快板，四四拍。

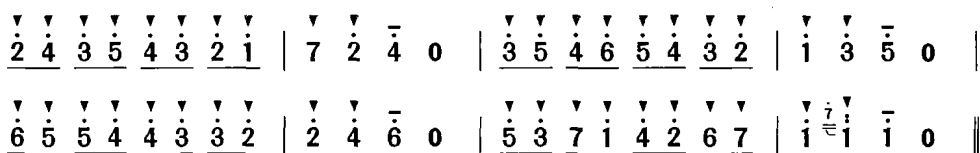
第一部分（A）是单二部曲式（a+b），a段（例一）采用对称的乐句构成，紧凑跳跃的八分音符和顿挫有力的四分音符，组成了活泼明快、幽默而又富于弹性的旋律。

例一 $1 = D \quad \frac{4}{4}$

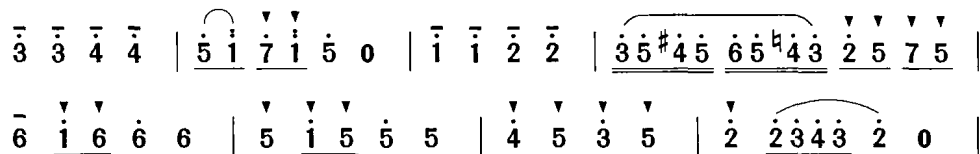
b段（例二）从音乐情绪到节奏都与a段相似。

例二 $1 = D \quad \frac{4}{4}$

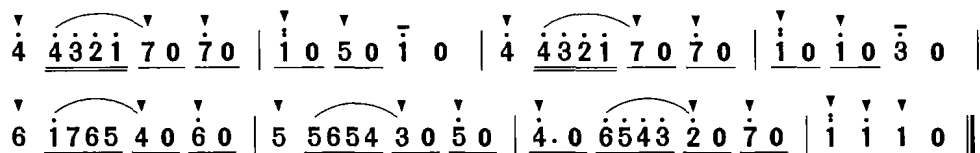
第二部分（B）是单二部曲式（c+d），c段主题（例三）连贯，节奏平稳，富于歌唱性，与前一主题形成对比。

例三 $1 = D \quad \frac{4}{4}$

随着乐曲的发展，第二部分d段主题（例四）出现较大的跳跃，情绪愈加活跃。

例四 $1 = D \quad \frac{4}{4}$

第三部分是第一部分的完全再现，在欢乐的舞曲音乐中结束全曲。

名词解释：

加沃特——一译加伏特，法国古老的舞曲，中等速度，四四拍或四二拍。旋律大多从小节的第三拍开始，中间常插入一段以长音为衬托的风笛舞曲形成对比。发源地在法国的加普地区，那里的居民以“加沃特人”闻名。

常见的几种曲式结构：

一部曲式——又称作“乐段”，是完整的曲式范畴中规模最小的结构，可以表达一个完整或者相对完整的乐思。在一般情况下，以完全终止来结束的完整或者相对完整的乐思称作乐段。乐段的基本组成部分是乐句，可以由一个乐句（极少见）、两个乐句、以至多个乐句组成（常见的是二、四乐句）。

单二部曲式——又称作“两段体”，是完整的曲式范畴中规模稍大于“乐段”的结构。与乐段的区别是：乐段在作为独立曲式的时候，它只有一个主要的部分，而单二部曲式则是由同等重要的、具有不同意义和作用的两个部分（乐段）组成。两个部分在音乐材料上有着密切的联系和音乐表现的对比，明确地反映了乐思发展的不同阶段。由于两个乐段在结构上具有对比性，为便于区别和分析，通常把第一乐段用大写英文字母“A”表示，第二乐段用大写英文字母“B”表示，这种用字母表示段落的形式，在音乐分析中称为曲式结构的“图式”。比如单二部曲式是由A、B两段构成的，所以图式为A+B，其他多段式的曲式结构均按此规律类推。单二部曲式在声乐作品中运用较多，是声乐作品的代表曲式。

单三部曲式——又称作“三段体”，是单二部曲式的发展，也是音乐作品中最常见的曲式结构，由陈述段（A）、中间段（B）、和再现段（A）三个部分组成。单三部曲式的第三部分如果完全重复或者变化重复第一部分的形式，称为带再现的单三部曲式，图式为A+B+A；否则称为不带再现的单三部曲式，图式为A+B+C。单三部曲式在器乐作品中运用较多，是器乐作品的代表曲式。

复二部曲式——复二部曲式是较大规模的曲式结构，从单二部曲式发展而来。有两种类型：(1)两个部分都是由单二部或者单三部曲式构成；(2)第一部分是由单二部或者单三部曲式构成，第二部分则是乐段结构。复二部曲式在理论上是可以分为带再现和不带再现两类，但在具体作品中，却很少看到带再现的复二部曲式。与复三部曲式比较而言，由于缺少强调主要乐思的再现部，音乐形象和情绪的对比没有那么强烈。复二部曲式的特殊之处在于：两种不同的音乐形象和情绪的对比，它们只有先后出现的区别而没有主次之分。在以复二部曲式创作的作品中，第二部分是第一部分发展的另一个阶段，音乐的性质和形象已经发生了变化，不可能也不必要再现开始的音乐情绪或段落。在复二部曲式中，每个部分用大写英文字母表示，而构成这个部分的单二部或者单三部曲式则用小写英文字母表示。比如第一部分是由单三部曲式构成的，那么它的图式就是A（a+b