

Mc
Graw
Hill Education

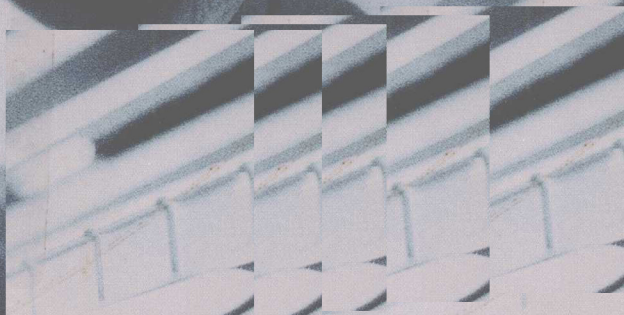
Music: An Appreciation

卡曼 音乐欣赏课

作者: [美] 罗杰·卡曼 (Roger Kamien)

译者: 姜旻

(第九版)

Music: An Appreciation

卡曼 音乐欣赏课

(第九版)

作者: [美] 罗杰·卡曼 (Roger Kamien)

译者: 姜旻

江西教育出版社
JIANGXI EDUCATION PUBLISHING HOUSE

版权合同登记号: 14-2009-302

Music:An Appreciation

Roger Kamien

ISBN 978-0-07-3526560

Copyright © 2008,2004,2000,,1996,1992,1988,1984,1980,1976, by The McGraw-Hill Companies,Inc.

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) and JiangXi Education Publishing House.This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2010 the by McGraw-Hill Education (Asia), a division of the Singapore Branch of The McGraw-Hill Companies, Inc. and JiangXi Education Publishing House.

版权所有。未经出版人事先书面许可,对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播。

本授权中文简体字翻译版由江西教育出版社和麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权©2010由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司与江西教育出版社所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

卡曼音乐欣赏课 / (美)卡曼(Kamien,R.)著;姜旻译.-南昌:江西教育出版社,2009.12

ISBN 978-7-5392-5547-7

I.卡… II.①卡… ②姜… III.音乐欣赏-世界 IV..J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 238885 号

出品人:傅伟中

策划:姚敏建

组稿:熊侃

责任编辑:洪晓梅

文学整理:李小军

封扉设计:赵宸

书名:卡曼音乐欣赏课(第九版)

kaman yinyue xinshangke

作者:罗杰·卡曼(Roger Kamien)

译者:姜旻

江西教育出版社有限责任公司

江西省南昌市抚河北路 291 号 邮编:330008

江西华奥印务有限责任公司印刷

字数:870 千字 开本:889 毫米×1194 毫米 1/16 印张:35.5

2010 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5392-5547-7

定价:96.00

赣教版图书如有印装质量问题,可向我社产品制作部调换

电话:0791-6710427(江西教育出版社产品制作部)

CONTENTS 出版说明

数十年以来,《卡曼音乐欣赏课》(*Music:An Appreciation*)一直被西方音乐人士誉为“音乐圣经”,它是音乐大师罗杰·卡曼权威代表之作,也是世界音乐界的经典著作。从第一版开始,它便成为全美音乐专业大学生的基础教材,而它愈来愈强的影响力,更是让数量庞大的音乐爱好者把它作为音乐入门的必备之书。在美国,《卡曼音乐欣赏课》基本版与简明版共发行了14版;在中国,《卡曼音乐欣赏课》虽只出版过简明版(书名与本书有别),但仍获极佳的影响。为了更完整地再现《卡曼音乐欣赏课》绽放的音乐之魂,让中国的“爱乐”者们更全面地接受音乐大师的教诲,我们特将此书最新版(第九版)全译本奉上。

作为国内首部全译本及最新版,本书在内容和形式上都极力与原书(美国版)契合,以求保持“美(国)味”。与以往的版本相比,本书全面翔实,收录了更多的音乐家及欣赏曲目,不但增加了章节,而且每一章节的内容均有扩展,这在作者序言中均已一一指明;而新增的“表演观点透析”板块更是一大亮点——世界顶级演奏家们对经典音乐作品的精辟点评,使“爱乐”者更易于理解和体会作品,并提升自己对音乐的感受力。

为求得本书的“美”味,我们邀请了台湾留美音乐教育哲学博士(现华东师范大学艺术学院音乐系副教授)姜旼女士担纲翻译本书。她在台湾的音乐启蒙教育背景及留美深造经历,使她对于原著的理解有强烈的“海派”特征。参与本书翻译的还有王隽、陈爱芬、曾殷婷、陈迪芸、杜艳艳、李海昆、李珍、乔金焕、袁明秋、路颖、尹芦慧、庄仕鹏、李灿、李圣、郑侨。同时,我们还邀请了北师大文学博士李小军先生对本书进行了文字梳理与润饰,以使本书在文字叙述上更流畅。

这是一本融文化与艺术于一体的佳作,细细品味本书,您必有心灵的愉悦。我们尽力将原书的真实面貌呈现于读者面前,尽管如此,书中可能仍存在一些不足,敬请读者谅解。

原书配有《基本套装曲集》9张CD和《简明套装曲集》5张CD。尽管未取得光盘的版权,但在本书的边注,我们仍标明了各欣赏曲目所属的光盘及曲目编号。购买到光盘的读者可以通过这些边注很方便地使用本书欣赏这些名曲。如需购买配套光盘,请直接联系中国图书进出口总公司图书进口部教材中心,胡兰波,010-65066688-8434,65866991, hulanbo@cnpiec.com.cn。

序

作为一位演奏家、教师和音乐学学者,我工作的目的是以各种各样的方式重现音乐,使其更加生动有趣。《卡曼音乐欣赏课》的第九版即源于我在音乐各方面的广泛涉猎。我的旨在撰写一本简明但内容清楚、精确且吸引人的——既可作为一般研读,又可用于课堂教学的书籍。这本教科书提供给了读者一种知觉理解的音乐欣赏方式,并介绍了音乐要素、曲式和各时期的风格。书中对于作曲家生平、个人风格和代表作品的探讨,不只是为了传递史实,也是为了激发读者的好奇心和对音乐的热诚。这本书的撰写是为了增进读者对音乐的喜爱,以及提升他们的聆听技能。下面所展示的本书特点被证明已获得学生和授课教师的双重喜爱。

组织架构

本书的第一部分检视音乐要素的一般形式,并引用各个时期动人、简明和具代表性的音乐作品作为例证进行说明。在这部分谱例的使用并不多——通常是以熟悉的旋律,如《牧场上的家》(*Home on the Range*),让学生来分析他们从小即已耳熟能详的音乐。

第二至第七部分论及中世纪至当代音乐史等各特定时期;爵士乐、舞台音乐剧、电影音乐,以及摇滚乐的探讨则列于第八、第九和第十部分;第十一部分则概括地讲述了非西方的音乐。

第二至第七部分,每一部分皆开始于一段包含丰富图片的导言,讨论该时期主要的风格、文化和历史趋势。这些导言包括该时期的编年表,其中罗列出该时期的音乐事件及事件发生时的文化与历史背景。

书后三个附录提供专业词汇编表和实例,音色与泛音列简介,聆听提纲和声乐导听。对于书中所涉及的音频光盘曲目,本书也提供了一个快捷指南。

灵活性

《卡曼音乐欣赏课》第九版虽然采用编年史的方式撰写,但也能够很容易地依据个别的教学而调整使用。书中每一风格时期皆再细分为多个简短且相对独立的部分,这些部分可以依照任何顺序来研读,有些部分甚

编年表:古典主义时期(1750-1820)

年代	音乐	艺术与文学	历史和文化事件
1730-1770	海顿《弦乐四重奏》,作品第1号(约1757) 海顿(B大调 第一交响曲), (1759) 莫扎特《降E大调第一交响曲》,作品第16 (1764)	海顿《钢琴曲》开始出版 (1751) 沈从文,《边城》 (1759) 卢梭,《论人类》 (1762)	七年战争(1756-1763) 瓦特发明蒸汽机 (1769)
1770-1820	海顿《升F小调第45号交响曲》(《告别》),1772 莫扎特《唐璜》和《小夜曲》 (1787) 莫扎特《g小调第40号交响曲》作品 K.550(1788) 海顿《第94号交响曲》,《惊愕》,1791 海顿《降E大调小号协奏曲》(1796) 贝多芬《e小调钢琴奏鸣曲》Op.13,《悲怆》 (1798) 贝多芬《C小调第五交响曲》 (1808) 贝多芬《d小调第九交响曲》《合唱》(1824)	弗拉格诺尔,《秋千》 (1776) 大卫,《苏格拉底之死》(1787) 大卫,《在圣伯纳德的拿破仑》(1800) 歌德,《浮士德》 (1808) 奥斯汀,《傲慢与偏见》(1813) 拜伦,《1808年5月3日》(1814) 史考特,《艾凡赫》 (1819)	路易十六统治法国 (1774-1792) 美国独立宣言 (1776) 约瑟夫二世统治奥地利 (1780-1790) 法国大革命开始 (1789) 拿破仑成为第一任法兰西共和国执政官 (1799) 拿破仑远征战(1803-1815) 维也纳会议(1814-1815)

至可以省略。虽然全书展示了许多音乐谱例,但对于这些音乐作品的讨论并不需要具备读谱的知识。谱例是提供给想要看谱的读者们作为视觉图像的,学生可能仅仅只喜欢阅读文字叙述的部分而略过乐谱的细节。

聆听提纲 聆听音乐的同时阅读

莫扎特 《A大调第23号钢琴协奏曲》

基本套集 CD4 简明套集 CD3

第一乐章:快板
奏鸣曲形式, $\frac{4}{4}$ A大调
钢琴,长笛,2个单簧管,2个巴松,2个法国号,第一小提琴,第二小提琴,中提琴,大提琴,低音提琴

(持续时间 11:36)

第一呈示部
第一主题
■ [5] 0:00

1.a. 弦乐 p , 优美的主题旋律, 连贯的, 大调

Allegro

断奏上行

0:16

b. 木管乐器 p , 高八度重复主题旋律的开始。弦乐 f , 回答木管乐器, 慢慢领下来。

连接段
■ [6] 0:34

2. 所有的管弦乐队 f , 有力的连接主题

小提琴快速跑动音符 f , 短的休止

第二主题群
■ [7] 0:58

3.a. 小提琴 p , 柔和的第二主题, 以附点节奏重复

b. 小提琴和巴松 p , 重复第二主题, 加入长笛。

c. 在小调上引进急促的节奏

d. 所有的管弦乐队 f , 大调, 木管乐器与小提琴互相转换, 小调, 渐强

e. 所有的管弦乐队 f , 大调, 节奏感强的。简短的休止。

f. 木管乐器在低音演奏乐句 p , 管弦乐队演奏和弦 f , 简短的休止

1:34

第二呈示部
第一主题
■ [8] 2:11

1.a. 钢琴独奏主旋律, 弦乐在低音部加入, 小提琴进入

b. 钢琴变化地重复主旋律, 快速跑动的上下行音阶

连接段
2:40

2.a. 所有的管弦乐队 f , 连接段

b. 钢琴的演奏是跑动的, 由弦乐伴奏。小提琴, 高音木管乐器在演奏渐奏形式, 钢琴演奏下行音阶。简短

本书使用要点

聆听提纲

《卡曼音乐欣赏课》一书最突出的特点之一是在聆听音乐作品之后,紧接着安排了“聆听提纲”。“聆听提纲”特别聚焦于音乐展开时所显示的重要事件,且由于所描述的是学生很容易听辨出的部分,因而能较快被领会。“聆听提纲”同时可以发展学生的聆听能力,以及增强他们对音乐形式和要素的理解。这些提纲对课外的聆听作业及课堂教学都是非常有效的。几乎每首正文中的音乐作品及偕同的“聆听提纲”皆已收录在随书发行的音频光盘《基本套装曲集》中,以及收录了多数音乐的音频光盘《简明套装曲集》内。此外,正文中每一个“聆听提纲”皆以互动的形式呈现在本书的在线学习中心,网址为 www.mhhe.com/kamien9。

声乐导听

研读含有歌词的音乐——如歌曲、合唱和歌剧——在本书中以“声乐导听”作为辅助。在“声乐导听”中,歌词与附带的旁注说明了歌词和音乐的关系,并且帮助聆听者了解思想、故事或剧情。这些“声乐导听”也包括从歌剧剧本中节录的选段,因此授课教师不需要再补充相关的材料。每一首正文中的音乐作品及其“声乐导听”皆收录在随书发行的音频光盘《基本

声乐导听 聆听音乐的同时阅读

希尔德嘉德 《你,继承者》

基本套集 CD1 简明套集 CD1

■ [50]

低音城区

旋律上升
和下降

在“officio”
处到达
高潮,在“agni”
处持续下行

*O successores fortissimi leonis
inter templum et altare—
dominantes in ministracione eius—*

*sicut angeli sonant in laudibus,
et sicut adsunt populus in adiutorio,
vos estis inter illos,
qui haec faciunt,
semper curam habentes*

in officio agni.

你,刚毅伟大如狮王般的继承者
在神殿和圣坛之间
你是领地里的主

当天使的赞美声响起
到此拯救所有世人,
你就在其中
那些完成使命者,
永恒的关爱

在主耶稣的庇佑下

套装曲集》和收录了多数音乐的音频光盘《简明套装曲集》内。此外,这两套有声光盘套装曲集中也包括了一个额外附赠的视频光盘,节录了正文中所讨论的三部歌剧杰出的表演视频选段,以及对照的英文字幕。

音乐术语和范例出处

正文中重要的音乐术语皆有简明的定义。这些术语和定义也列在附录一“专业词汇编表和实例”中。“专业词汇编表和实例”让读者能够同时查阅音乐术语,同时提供为厘清这些术语(要素、曲式、演奏类型和作曲技法)而随附参照的音乐范例。这些范例皆来自随《卡曼音乐欣赏课》第九版一书发行的《基本套装曲集》和《简明套装曲集》中的音乐作品。

录音选集

书中所采用、收录的音乐皆为索尼(Sony)公司出品,而且都是主要演奏家及合奏团体最高质量的演奏录音。这些录音选集可以下列方式取得:

《基本套集》的9张光盘,包括8张音频光盘和一张附赠的节选了三部歌剧的视频光盘。音频光盘包含几乎所有“聆听提纲”和“声乐导听”的音乐。附赠的视频光盘包括本书所讨论的三部歌剧的舞台演出场景(附带英文字幕):莫扎特的《唐璜》,普契尼的《艺术家的生涯》,贝尔格的《沃采克》。

《简明套集》的5张光盘,包括4张音频光盘和一张附赠的视频光盘,其中包含部分音频曲目的选集和三部歌剧的视频节选。

欣赏这些光盘中的音乐时,读者可以通过选键直接找到某个音乐作品的特定主题或乐段的位置,同时配合本书欣赏。

录音选集与书的运用指南

《基本套集》

CD 3 **1**

《简明套集》

CD 2 **23**

为了录音选集的运用能够更为简易,正文页边的旁注指示读者乐曲专属的光盘和音轨选号,而《简明套集》和《基本套集》的参照标示则如页边范例所显示。

方框中的数字代表光盘的音轨选号。《基本套集》的音轨选号以黑色方框标示,《简明套集》的音轨选号则以白色方框标示。

“聆听提纲”和“声乐导听”中标示有乐曲持续时间的长度。例如:2:36表示该首乐曲从开始到数字显示处有2分36秒。

正文中标题旁边显示的球形网络图案表示读者可以通过本书的网络查询获取更丰富的资料。

第九版的新特点

表演观点透析

第九版一个令人兴奋的新特点是增加了“表演观点透析”,以提高读者对音乐展现过程中演奏者所扮演的关键角色的认识。本书特别突显了多位演奏录音已收录到CD集中的演奏家,并藉此引用演奏家个人的话语。“表演观点透析”中讨论的议题涵盖广泛,包括音乐引起的情感、诠释的本质、依据历史风格的精确演奏和唱片录音如何提升演奏家影响力等方方面面。本书讨论的演奏家包括了钢琴家及本书的作者罗杰·卡曼(Roger Kamien)、指挥家安德鲁·帕洛特(Andrew Parrott)、小提琴家兼指挥家珍妮·拉蒙(Jeanne Lamont)、钢琴家兼指挥家慕里·普莱亚(Murray Perahia)、小提琴家希拉里·哈恩(Hilary Hahn)、男高音歌手鲁奇亚诺·帕瓦罗蒂(Luciano Pavarotti)、大提琴家马友友、蓝调歌手贝西·史密斯(Bessie Smith)、

希拉里·哈恩(Hilary Hahn),小提琴演奏 门德尔松的《E小调小提琴协奏曲》Op.64,第一乐章

哈恩虽然只有20岁,但她已经是这个时代最优秀的小提琴家之一了。在1999年她18岁的时候,《时代》杂志称她为“美国最优秀的年轻古典音乐家”。

与许多艺术家相比,哈恩超凡的音乐天赋在她很小的时候已经被大家所认知。还不到4岁时,她开始学习小提琴,10岁时进入费城的柯蒂斯音乐学院学习。在16岁时,她签署了一份录制节目的合同,使她可以和费城的管弦乐队在卡耐基大厅进行首演,并且在那时她还完成了本科的音乐学位。但是,她选择延迟三年毕业。“我喜欢这个学校,我想多呆一些时间,有许多我感兴趣的科目我还没有学习。”“这些都是额外选择的,她选择了一些诗歌和小说写作的科目,和一些文学的班级,还学习德语。”

哈恩说:“让人们与音乐交流是我感到最荣幸的事。”她在日记中记述了她录制节目和她在不同城市巡演的经历。(哈恩的网址:HilaryHahn.com)为了拓展孩子们的音乐视野,她经常到学校里去演出。“我经常演奏巴赫快速的和快速的乐章。音乐需要讲解,他们真的很喜欢。”

哈恩喜欢不同风格的音乐。有蓝调也有古典的。她获奖的录音包括门德尔松、巴赫、贝多芬和伯恩斯坦的作品,她还为《阴森林》配乐。

哈恩在11岁时学习了门德尔松的小提琴协奏曲,并且在第二年与柯蒂斯管弦乐队合作演出。(她演奏的协奏曲第一章包含在本书的CD中)“不久以后,我在乔治亚的室内乐演奏全部协奏曲,从那时开始门德尔松的协奏曲成为我的必演曲目。”哈恩演奏的第一个乐章充满“抒情、活力、想像,还有鲜明的对比。”

通过观察,她认为协奏曲的演出需要与指挥和乐队人员之间紧密配合。“有时候我与指挥有不同的意见,但在最后要折中。对音乐的演奏有不同表达方式和意见,但是你要尝试去理解别人的个别解释。音乐家需要相互配合,所以我们要注意其他人在做什么。例如,如果我和长笛一起演奏独奏部分,我将注意怎么和长笛的旋律吻合,听起来像是二重奏。虽然有指挥的配合,但是协奏曲的每一分钟都决定于音乐家自己,互相倾听,并且对所听到的做出正确的反应。”

哈恩认为,在现场为听众演出和在录音棚演出时不一样。“观众在音乐厅对演奏者的影响是不可估计的,大厅的感觉很难形容,但是当观众被你的音乐吸引住时,有一种很不同的感觉(音响上和心理上的),这非常鼓舞人心。录音时,你只有有限的时间和空荡荡的音乐厅,不弄一个小小的失误,因此不允许有观众在录音棚里,你只能准确地演奏,以不同的方式应付不同的情况。我尝试保持尽可能相似的感觉,想像有观众在大厅里,或者在车里。”

表演观点透析

摇滚乐吉他演奏者卡洛斯·桑塔纳(Carlos Santana)和印度西塔琴演奏家拉维·香卡(Ravi Shankar)等。

爵士和摇滚音乐部分的修订及扩编

第八部分爵士乐和第十部分摇滚乐的内容在李普斯康(Scott Lipscomb)教授的协助下得以更新、扩编和全面修订。李普斯康教授是《摇滚乐:它的历史和风格的发展》(第四版)一书

的共同作者。这些更新和修订确认了爵士乐和摇滚乐对当今学生的重要性。

全新的部分:电影音乐

《卡曼音乐欣赏课》第九版增加了一个全新的章节——“音乐剧和电影音乐”。第九部分讨论了电影音乐的各个层面,包括早期的历史,不同的功能和风格,它如何被创作,以及它如何在电影中与影像联结起来。这个新的部分显示了这类音乐在很多大学音乐课程中的重要性。我非常感激李普斯康教授关于增加电影音乐的建议。

增加拉美音乐家的介绍

在第九版中我顺应了阅评者的要求,增加了对拉美音乐家的介绍。其中包括探讨阿根廷探戈作曲家阿斯特·皮亚佐拉(Astor Piazzolla)及他引人入胜的作品《赋格》(*Fugatta*),还在“表演观点透析”中专题介绍吉他演奏家卡洛斯·桑塔纳,他融合摇滚与拉美音乐、非洲的节奏,以及爵士和蓝调音乐的元素。

中世纪音乐部分的修订及扩编

中世纪音乐的部分已根据新近的学术研究作了相当大的修订,并且增加赏析了马肖(Machaut)优美的爱情歌曲《自从我被你遗忘》。

扩大音乐作品的选择范围

第九版扩大了所讨论的音乐作品的范围,增加了“聆听提纲”的数量和新的代表性作品。这些作品对读者极具吸引力,且对教学也是相当有效的。此外,这些新作品及讨论在每一部分的文后皆被突显强调,同时也通过“聆听提纲”和“声乐导听”充实其内容。以下为第九版各部分中新增的音乐作品:

第一部分:音乐要素

第一部分音乐要素的探讨新增了贝多芬的《降E大调对舞舞曲》,作为二段体曲式的鲜明范例。

第二部分:中世纪时期

关于中世纪音乐的部分新增了马肖优美的爱情歌曲《自从我被你遗忘》,用来说明14世纪世俗音乐的重要性。

第三部分:文艺复兴时期

第三部分新增了帕勒斯特利纳(Palestrina)《教皇马尔塞鲁斯弥撒曲》中“天主矜怜颂”全新的“声乐导听”。

第六部分:浪漫主义时期

有关浪漫派音乐的部分新增了克拉拉·维克·舒曼的歌曲《如果你爱的是美貌》(*Liebst du um Schönheit*),作为变奏分节歌曲形式的范例;同时新增了勃拉姆斯(F大调第三号交响曲)第三乐章,用来说明作曲家的抒情风格,以及他身为一位浪漫主义者,但为古典曲式注入新生命的立场。

第七部分:20世纪及之后的音乐

第七部分新增了阿斯特·皮亚佐拉的作品《赋格》,一首始于似赋格形式的现代风格的探戈。

第十一部分:非西方的音乐

关于非西方音乐的部分,增加了一首新的、最近录制的来自非洲撒哈拉沙漠以南的加纳(Ghana)的歌曲《欧姆裴》(*Ompeh*)作为音乐范例。

补充材料

学生的辅助部分

为了提升本书的学习效果,本书的在线学习中心(www.mhhe.com/kamien9)囊括了广泛而多样的材料。其中包括:

新的“聆听室”软件提供书中“聆听提纲”和“声乐导听”每一个范例的视觉图解说明,同时辅以配合音乐而写成的解说,学生能够很容易地搜寻每一首音乐范例的各部分。

额外附加的录音提供学生体验一些作品录音——书中曾经介绍过,但未被收录在音频光盘套装曲集中的部分作曲家的作品。

互动式的“音乐要素”部分提供本书第一部分所涉及到的有关音乐概念的视觉与听觉范例。这些栩栩如生的展示给予学生亲身体验音乐要素的经验。

乐器部分提供了:管弦乐团中所有乐器的视频实物范例;一个互动式乐器实验室,在实验室中读者可以运用屏幕上的乐器创作自己的音乐;以及布里顿《青少年管弦乐队指南》乐曲的动画的、互动形式的版本。

各部分特定的复习材料是为了帮助学生作为评价准备和研读之用。这些材料包括多项选择的测试卷、各章和网络在线练习题。

互动式活动帮助学生熟悉一些在音乐会中时常会听到的曲式,例如大协奏曲、赋格、小步舞曲、奏鸣曲、回旋曲和变奏曲。

六个互动式编年表为音乐的特定期呈现出一幅深入且资料丰富的图景。其中包括该时期在音乐、历史、艺术和文学方面的主要事件。同时,个别作曲家的乐曲音频范例也包括在内。

出席音乐会指南将帮助学生了解和享受音乐会表演的乐趣,并且提供撰写音乐会报告的秘诀。

学生研读指南可以通过我们的在线产品目录服务网(Primis)购买取得。学生研读指南提供相关学习材料、课题研究规划与聆赏活动。读者可以就近与麦克劳希尔出版公司的地区业务代表联系或直接上网(www.mhhe.com/primis)取得更详细的资料。

教师的辅助部分

麦克劳希尔出版公司的地区业务代表可以提供教师本书全套的教学详细资料。如不确定所在地区的业务代表,你可以通过 www.mhhe.com 首页中显示的业务代表栏查询取得。

教师版在线学习中心(www.mhhe.com/kamien9)提供教师本书授课和测验的所有辅助材料,其中包括:(能够很容易地依据个别的教学调整运用)

教师手册:包含了每一部分的讲授主题和学习目标。

测验题库:包括了为配合正文使用的丰富的测验题目。

电脑化测验题库的EZ测验:麦克劳希尔EZ测验是一套非常灵活,并且很容易使用的

电子测验系列。这个系列让教师可以根据书中特定的章节编制测验。它适用于非常广泛的题目类型,如多项选择试题,而且教师也可以加入自己的问题。此外,这个系列在微软的 Windows 和 Macintosh environments 皆适用。

课件幻灯片;课堂表现系统(CPS)是一个创新的无线反馈系统。当教师想要收集重要的评价资料时,这套系统可以吸引学生参与。CPS 机组包括了一个操作起来相当简易的软件,教师可以运用它来编制、传送测验题目,以及考评学生。每一位学生只要在他个人的无线感应垫上简单回应,所有的回应将立即以表格形式列出。如希望获得更为详细的资料,请至 www.mhhe.com/cps/ 查询。

致谢

在《卡曼音乐欣赏课》基本版和简明版发行的 14 个版次期间,许多杰出的阅评者、同事和朋友们对于本书的发展和改进给予了无以计数的帮助。要感谢的人实在太多,但是我还是希望对来自全美各地,针对最近版本提出宝贵建议的教师们表达我特别的感谢之情。

其次,我要感谢所有费心填答问卷的教师们。这些问卷的填答结果给我在改变音乐选择的艰难过程中一个特别重要的指引。

此外,我深深地感谢李普斯康教授在爵士乐、摇滚乐、美国音乐剧和电影音乐方面的大力协助;史东(Anne Stone)教授在中世纪和文艺复兴时期音乐部分所给予的阅评;维特(Roger Vetter)教授关于加纳歌曲《欧姆裴》的录音和文献的协助。同时十分感谢阿庞德(Pedro R. Aponte)和艾劳乔(Ilka Vasconcelos Araujo)对于拉美音乐和皮亚佐拉探讨的协助;弗毕特(Ronen Verbit)在电影音乐方面探讨的协助。还要感谢波尔托维兹(Adena Portowitz)博士为勃拉姆斯(F大调第三号交响曲)“聆听提纲”所进行的课堂试教。而在“表演观点透析”部分,小提琴家拉蒙和哈恩、指挥家安德鲁·帕洛特及钢琴家普莱亚,他们特别慷慨大方地与我分享了有关演奏的见解。

我要感谢麦克劳希尔出版公司的各位编辑、老师,为他们出色的工作感到十分高兴。我也要感谢索尼(Sony)公司对于提供优质的音频光盘所做的努力。

最后,我的妻子,指挥家和钢琴家安妮塔·卡曼对本书也作出了多方面的贡献。她帮助我澄清观念、选择代表性的乐曲,还孜孜不倦的为改进“聆听提纲”而工作。她的意见和鼓励是我完成《卡曼音乐欣赏课》第九版最重要的动力。

罗杰·卡曼

目录

CONTENTS

出版说明……1

序……1

音乐的要素 / 1

① 声音:音高、力度和音色 ——4

音高:声音的高和低……4

力度……6

音色……7

聆听提纲、声乐导听和声音的特性……7

●瓦格纳 歌剧《罗恩格林》第三幕序曲(1848)……8

聆听提纲……8

●肖邦 《c小调钢琴前奏曲》Op.28, No.20(1839)……8

聆听提纲……9

●斯特拉文斯基 芭蕾舞剧《火鸟》第二幕(1910)……9

聆听提纲……9

●“公爵”艾灵顿和他的爵士乐团 《C-Jam 蓝调》(1942)……9

聆听提纲……10

② 表演媒介:人声和乐器 —— 10

人声……10

乐器……12

▼弦乐器……14

□木管乐器……17

□铜管乐器……20

□打击乐器……22

□键盘乐器……25

□电子乐器……27

●布里顿 《青少年管弦乐队指南》Op.34(1946)……29

聆听提纲……29

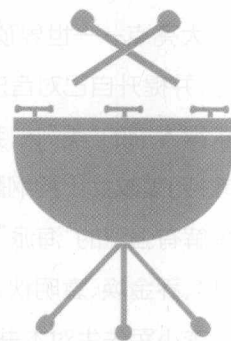
●苏萨 《星条旗永远飘扬》(1897)……30

聆听提纲……31

③ 节奏 —— 31

规律拍……32

拍子……33

重音和切分音……34

速度……34

● 格什温《我抓到了节奏》(1930)……35

● 戴夫·布鲁贝克《非方块舞》(1961)……35

④ 记谱 —— 36

音高的记谱……36

节奏的记谱……38

无声的记谱(休止符)……39

节拍的记谱……39

总谱……39

⑤ 旋律 —— 41

● 哈罗德·亚伦《彩虹的那一端》(1938)……44

⑥ 和声 —— 46

协和音和不协和音……47

三和弦……47

分解和弦(琶音)……48

● 肖邦《E小调钢琴前奏曲》Op.28, No.4(1839)……48

表演观点透析: 罗杰·卡曼钢琴演奏……49

聆听提纲……50

⑦ 调 —— 50

大调音阶……51

小调音阶……52

调号……53

半音阶……54

转调: 调的变化……54

主调……55

⑧ 音乐的织体 —— 55

单声部音乐织体……55

复调音乐织体……55

主调音乐织体……57

织体的改变……58

● 比才《法郎多尔舞曲》, 选自《阿莱城姑娘》第二号组曲(1879)……58

聆听提纲……58

⑨ 音乐曲式 —— 59

▼ 创建音乐曲式的技法……59

□ 重复……60

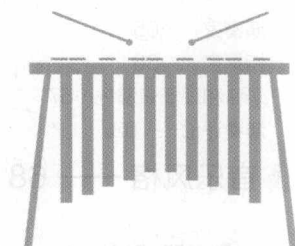
□ 对比……60

□ 变奏……60

▼ 音乐曲式的类型……60

□ 三段体曲式: ABA……60

● 柴可夫斯基《芦笛舞曲》, 选自《胡桃夹子组曲》(1892)……61

聆听提纲……61

▼二段体曲式:AB……62

●贝多芬《12首为管弦乐的对舞曲》,降E大调(1801)……62

聆听提纲……63

聆听曲式……63

⑩ 音乐演奏 —— 64

演奏家……65

指挥家……66

录音和现场表演……67

演奏评论……68

⑪ 音乐风格 —— 68

中世纪 / 71

编年表:中世纪(450-1450) —— 72

中世纪 —— 73

① 中世纪的音乐(450-1450) —— 75

② 格里高利圣咏 —— 75

教会调式……76

●《哈利路亚:我们看见他的荣耀》……76

声乐导听……78

●希尔德嘉德·宾根《你,继承者》……79

声乐导听……80

③ 中世纪的世俗音乐 —— 81

●埃斯坦比耶(13世纪)……82

④ 复调音乐的发展:奥尔加农 —— 83

巴黎圣母院乐派:有量节奏……83

●佩罗汀《哈利路亚:诞生》(1200?)……84

⑤ 14世纪的音乐:意大利和法国的“新艺术” —— 85

弗朗西斯科·朗迪尼……85

●《春天已经来了》(14世纪)……85

声乐导听……86

纪尧姆·德·马肖……86

●《自从我被你遗忘》(约1363)……87

声乐导听……87

●《圣母弥撒曲》(14世纪中期)……88

声乐导听:《羔羊经》……88

表演观点透析:安德鲁·帕洛特指挥《羔羊经》(选自马肖《圣母弥撒曲》)……89

文艺复兴时期 / 91

编年表:文艺复兴时期(1450-1600) —— 92

文艺复兴 —— 93

① 文艺复兴时期的音乐(1450-1600) —— 96

▼文艺复兴时期音乐的特征……96

□歌词和音乐……96

□织体……97

□节奏和旋律……97

② 文艺复兴时期的宗教音乐 —— 98

若斯坎·德普雷和文艺复兴时期的经文歌……98

●《圣哉玛利亚……贞静的圣母玛利亚》(1475)……98

声乐导听……99

帕勒斯特利纳与文艺复兴时期的弥撒曲……100

●《教皇马尔塞鲁斯弥撒曲》(1562-1563)……100

声乐导听:《慈悲经》……102

③ 文艺复兴时期的世俗音乐 —— 103

▼声乐曲……103

□文艺复兴时期的牧歌……103

●威尔克斯《当女灶神维斯塔降临时》(1601)……104

声乐导听……104

□文艺复兴时期的芭蕾歌(Fa-La)……105

●莫利《现在正是五朔节》(1595)……105

声乐导听……105

▼器乐曲……106

●卡洛贝尔《帕萨梅佐舞曲和加亚尔德舞曲》(1612)……108

④ 威尼斯乐派:从文艺复兴时期到巴洛克时期 —— 109

乔瓦尼·加布里埃利与多重合唱经文歌……110

●《鼓掌》(1597)……110

声乐导听……110

巴洛克时期 / 113

编年表:巴洛克时期(1600-1750) —— 114

巴洛克风格 —— 115

① 巴洛克音乐(1600-1750) —— 118

▼巴洛克音乐的特点……118

- 情绪的统一性……118
- 节奏……119
- 旋律……119
- 力度……119
- 织体……119
- 和弦和通奏低音……119
- 歌词和音乐……119
- 巴洛克时期的管弦乐队……120
- 巴洛克时期的曲式……121

② 巴洛克社会的音乐 —— 121

③ 大协奏曲和全奏形式 —— 124

- 巴赫《D大调勃兰登堡协奏曲》No.5 (约 1721)……124
- 聆听提纲:第一乐章……125

④ 赋格曲 —— 127

- 巴赫《G小调管风琴赋格曲》(小赋格,约 1709)……128
- 聆听提纲……128

⑤ 歌剧的要素 —— 130

⑥ 巴洛克时期的歌剧 —— 133

⑦ 蒙特威尔第 —— 135

- 《奥菲欧》(1607)……135
- 声乐导听:《没有你我怎么活》……137

⑧ 普塞尔 —— 137

- 固定低音……138
- 《狄多与埃涅阿斯》(1689)……138
- 声乐导听:《狄多的悲歌》……139

⑨ 巴洛克奏鸣曲 —— 140

⑩ 科莱里 —— 140

- 《A小调三重奏鸣曲》Op.3, No.10(1689)……140

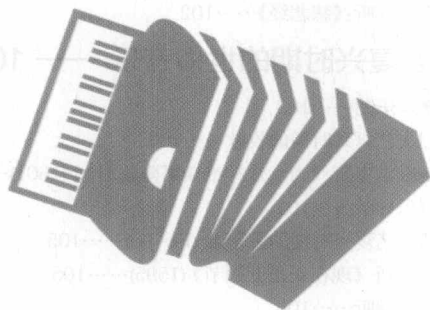
⑪ 维瓦尔第 —— 141

- 《四季》——《春》,小提琴和弦乐团的协奏曲,Op.8, No.1 (1725)……142
- 聆听提纲:第一乐章……143
- 第二乐章……144
- 第三乐章……144

表演观点透析:小提琴家珍妮·拉蒙演奏和指挥维瓦尔第的《春》协奏曲……145

⑫ 巴赫 —— 146

- 巴赫的音乐……147
- 《C小调前奏曲和赋格》(约 1722),选自《平均律》第一册……148

- 聆听提纲:《C小调前奏曲》……149
 聆听提纲:《C小调赋格》……150
 ●《D大调勃兰登堡协奏曲》No.5(约1721)……151
 第二乐章……151
 第三乐章……152
 ●《B小调弥撒曲》(始于1733)……152
 《基督受难》……152
 《复活》……153

①③ 巴洛克组曲 —— 153

- 巴赫《D大调第三号组曲》(1729-1731)……154
 第一乐章 序曲……154
 第二乐章 咏叹调……154
 第三乐章 加沃特舞曲……154
 第四乐章 布雷舞曲……154
 第五乐章 吉格舞曲……154

①④ 众赞歌和教会康塔塔 —— 155

- 教会康塔塔……155
 ●巴赫,康塔塔 No.140,《醒来吧,有个声音在呼唤》(1731)……156
 声乐导听:第一乐章……159
 声乐导听:第四乐章……160
 声乐导听:第七乐章……161

①⑤ 清唱剧 —— 161

①⑥ 亨德尔 —— 162

- 亨德尔的音乐……164
 ●《弥赛亚》(1741)……164
 为弦乐队与通奏低音创作的交响曲(法国序曲)……165
 声乐导听:《安慰我的子民》……166
 声乐导听:《每一座山谷都将升起》……167
 声乐导听:《一个婴儿为我们诞生》……169
 声乐导听:《哈利路亚》……170

古典主义时期 / 173

编年表:古典主义时期(1750-1820) —— 174

古典主义时期(1750-1820) —— 175

① 古典主义风格(1750-1820) —— 178

- ▼古典主义风格的特征……178
☐ 情绪的对比……178
☐ 节奏……178
☐ 织体……178

