

YINYUEXINSHANGSHIJIANG YINYUEXINSHANGSHIJIANG YINYUEXINSHANGSHIJIANG YINYUEXINSHANGSHIJIANG YINYUEXINSHANGSHIJIANG YINYUEXINSHANGSHIJIANG YINYUEXINSHANGSHIJIANG YINYUEXINSHANGSHIJIANG YINYUEXINSHANGSHIJIANG YINYUEXINSHANGSHIJIANG

YINYUEXINSHANGSHIJIANG

music

音乐欣赏的问题

音乐的基本要素

音乐作品的曲

聂元龙 孙 晶 朱亚荣 编著

音乐欣赏十讲

音乐作品的体裁和种类

乐器和乐队的有关常识

中国民族音乐欣赏

外国音乐欣赏

外国音乐作品简介

山西出版传媒集团

山西人民出版社

音乐欣赏十讲

聂元龙 孙 晶 朱亚荣 编著

山西出版传媒集团 山西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐欣赏十讲 / 聂元龙, 孙晶, 朱亚荣编著. — 太原:
山西人民出版社, 2012.12

ISBN 978-7-203-07954-5

I. ①音… II. ①聂… ②孙… ③朱… III. ①音乐欣
赏—普及读物 IV. ①J605-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 296415 号

音乐欣赏十讲

编 著: 聂元龙 孙 晶 朱亚荣

责任编辑: 员荣亮 隋兆芸

装帧设计: 刘彦杰

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

发 行 营 销: 0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127 (传真) 4956038 (邮购)

E - m a i l: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

承 印 者: 太原市力成印刷有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 8

字 数: 220 千字

印 数: 1-5000 册

版 次: 2012 年 12 月 第 1 版

印 次: 2012 年 12 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-07954-5

定 价: 24.00 元

如有印装质量问题请与本社联系调换

写在前面

音乐艺术的大众化趋势，是世界近现代史上一个令人瞩目的现象。短短的一个世纪内，音乐艺术冲破了封建宫廷和贵族沙龙的樊篱，日益与人民群众贴近，音乐已成为人民群众文化生活中不可缺少的内容。

在中国，音乐本来就是以广泛的群众性为基础，以浓郁的乡土气息为特征的一门艺术。对于民族传统音乐的精华，我们应当为人们提供更多的条件，使之更好地继承、普及和发扬，并借以为根基，探索一条适合民族欣赏心理特点的新的民族音乐道路。对于外国音乐艺术，我们的音乐前辈们曾经在借鉴、吸收、普及和欣赏诸方面，做过大量的努力，在某些方面取得了历史性的成果。

然而，在音乐欣赏方面，我们对传统民族音乐精品的普及还远远不够；由于文化结构、民族历史等方面存在的差异，对外国音乐艺术珍品的普及也远远不够。因此，在拓宽欣赏者音乐视野、提高欣赏者审美情趣方面，还需要音乐工作者付出更多努力。特别是近些年来，音乐艺术商品化的倾向迅猛滋长，市场上充斥着粗制滥造的音乐产品，这种现象对广大青少年正确认识音乐艺术、提高文化素质产生了明显的副作用或负作用。引导青少年进行以提高文化艺术素养为目的的音乐欣赏，一直是个尚未解决的问题。

音乐作为一种艺术形式，是对人类社会生活的反映。这种反映，既表现了人们对客观规律的理解和运用，又显示了人们主观上的追求和愿望，表达了人们对生活的热爱和憧憬。音乐的社会功能十分深刻，其中最为突出的是音乐的审美教育功能。

音乐不仅能提高人们联想、幻想等创造性想象能力，提高抽象思维等能力，而且对于陶冶人的思想情操，塑造人的性格和培养良好素质也起着深远而持久的作用。同时，音乐还可以提供有教养的娱乐，有文化的休息，从而恢复和振奋人的精神活力，对人的心理、生理起着一定的保健和治疗作用。

本书的宗旨，就是普及有关音乐欣赏的知识，提高人们的音乐文化修养，从而陶冶思想情操，激发健康的追求，为社会文化建设提供雅俗共赏的有益教材。

本书的主要对象是各行各业的音乐爱好者，尤其是青少年音乐爱好者。本书围绕如何提高音乐欣赏能力这个主题，由浅入深、深入浅出地介绍了有关音乐的知识 and 欣赏各类不同音乐作品时应遵循的原则。因此，尽量减少了对专业音乐理论和表现技巧的介绍，有些必须涉及的音乐理论问题，也力求以通俗形象的语言进行表述。

本书针对许多音乐爱好者在欣赏音乐作品时遇到的问题，对大量的中外音乐作品进行了欣赏指导，以供借鉴和参考。在选择西方音乐作品曲目上，加重了经典音乐作品曲目的份量，期望欣赏者从中汲取丰富的艺术营养。

有些内容，譬如中外作曲家的生平以及作品的时代背景等，考虑到该书的“入门”宗旨而没有作系统介绍，只在讲到有关作品时偶尔提及。又譬如歌剧、舞剧和戏曲音乐，也因其涉及面较广、涉及内容较深，不适宜作为“入门”的教材而几乎没有作介绍。此外，全书结构的比重不强求平衡，中国民族音乐和声乐作品的内容偏少，外国音乐作品介绍篇幅较大，也是根据“入门”的需要，从实用性出发进行安排的。

编著者

2012年6月

CONTENTS

目 录

写在前面

第一讲 关于音乐欣赏的问题	/1
一、音乐艺术的特殊性	/1
二、音乐形象的具体性	/3
三、音乐形象的转移性	/6
四、音乐欣赏的三个层次	/7
五、音乐欣赏的四个要点	/11
第二讲 音乐的基本要素	/17
一、节奏——音乐的骨骼	/17
二、旋律——音乐的灵魂	/21
三、和声——音乐的色彩	/27
四、调式及其他	/31
第三讲 音乐作品的曲式	/34
一、二段式和三段式	/35
二、回旋曲式和变奏曲式	/39
三、奏鸣曲式	/42
第四讲 音乐作品的体裁和种类	/44
一、中国民族音乐的体裁和种类	/45
1. 丝竹乐	/45
2. 吹打乐	/47
3. 清锣鼓	/48

二、外国器乐曲的体裁和种类	/48
1. 交响曲	/44
2. 交响诗	/50
3. 协奏曲	/50
4. 奏鸣曲	/51
5. 组曲	/52
6. 变奏曲	/53
7. 回旋曲	/53
8. 进行曲	/53
9. 舞曲	/54
10. 幻想曲、随想曲	/55
11. 狂想曲	/55
12. 浪漫曲	/56
13. 序曲	/56
14. 夜曲、小夜曲	/57
15. 谐谑曲	/57
16. 叙事曲	/58
第五讲、乐器和乐队的有关常识	/59
一、中国民族乐器	/59
二、西洋管弦乐队常用乐器	/64
1. 弦乐器组	/64
2. 木管乐器组	/65
3. 铜管乐器组	/66
4. 打击乐器组	/67

CONTENTS

目 录

第六讲 中国民族音乐欣赏	173
一、中国民族音乐史概况	173
二、中国音乐作品欣赏 15 例	176
1. 琵琶古曲《十面埋伏》	176
2. 古琴曲《梅花三弄》	178
3. 琵琶独奏曲《阳春曲》	179
4. 江南丝竹《欢乐歌》	180
5. 唢呐独奏曲《百鸟朝凤》	181
6. 管弦乐曲《春江花月夜》	181
7. 民歌《茉莉花》	183
8. 民歌《牧歌》	185
9. 钢琴独奏曲《牧童短笛》	186
10. 器乐合奏曲《金蛇狂舞》	186
11. 管弦乐曲《森吉德玛》	187
12. 管弦乐曲《春节序曲》	188
13. 交响音画《北方森林》	189
14. 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	191
15. 《黄河大合唱》	194
第七讲 外国音乐欣赏 (一)	197
一、西方音乐史概况	197
二、外国通俗名曲欣赏 12 例	1101
1. 圣-桑《天鹅》	1101

2. 马斯内《沉思》	/102
3. 格里格《索尔维格之歌》	/104
4. 布里顿《青少年管弦乐队指南 ——普塞尔主题变奏与赋格曲》	/105
5. 柴可夫斯基舞剧《天鹅湖》组曲	/109
6. 里姆斯基-科萨科夫交响组曲《舍赫拉查达》	/114
7. 鲍罗廷交响音画《在中亚细亚草原上》	/116
8. 斯美塔那交响诗《伏尔塔瓦河》	/118
9. 韦柏 歌剧《自由射手》序曲	/119
10. 柴可夫斯基《罗米欧与朱丽叶》幻想序曲	/121
11. 德彪西 前奏曲《牧神午后》	/125
12. 勋伯格《乐队变奏曲》	/126
第八讲 外国音乐欣赏(二)	/129
外国大型音乐作品欣赏 20 例	/129
1. 莫扎特 第 41 交响曲(《朱庇特》C 大调)	/129
2. 贝多芬 第三交响曲(《英雄》降 E 大调)	/132
3. 贝多芬 第五交响曲(《命运》c 小调)	/136
4. 贝多芬 第六交响曲(《田园》F 大调)	/136
5. 贝多芬 第九交响曲(《合唱》d 小调)	/140
6. 舒伯特 第八交响曲(《未完成交响曲》b 小调)	/146
7. 柏辽兹《幻想交响曲》	/149
8. 李斯特《浮士德》交响曲	/153
9. 勃拉姆斯《第一交响曲》(c 小调)	/156

CONTENTS

目 录

10. 柴可夫斯基 第一交响曲 (《冬日的梦幻》g 小调)	/157
11. 柴可夫斯基 第六交响曲 (《悲怆》b 小调)	/159
12. 德沃夏克 第九交响曲 (《新世界》e 小调)	/163
13. 艾夫斯 第四交响曲	/165
14. 普罗科菲耶夫 第七交响曲	/168
15. 贝多芬 第五钢琴协奏曲 (降 E 大调)	/170
16. 柴可夫斯基 第一钢琴协奏曲 (降 b 小调)	/172
17. 拉赫玛尼诺夫 第三钢琴协奏曲 (d 小调)	/176
18. 门德尔松 e 小调小提琴协奏曲	/177
19. 德沃夏克 b 小调地大提琴协奏曲	/179
20. 贝多芬 第八钢琴奏鸣曲 (《悲怆》c 小调)	/182
第九讲 外国音乐作品简介 (一)	/185
德国、奥地利音乐作品简介 (27 首)	/185
1. 巴赫 《G 弦上的咏叹调》	/185
2. 海顿 降 B 大调第 102 交响曲	/185
3. 海顿 降 E 大调第 103 交响曲《鼓声》	/186
4. 海顿 D 大调第 104 交响曲《伦敦交响曲》	/187
5. 海顿 G 大调弦乐四重奏	/188
6. 莫扎特 g 小调第四十交响曲	/189
7. 莫扎特 d 小调第二十钢琴协奏曲	/190
8. 莫扎特 c 小调第二十四钢琴协奏曲	/190
9. 莫扎特 单簧管、弦乐五重奏	/191

10. 莫扎特 歌剧《后宫诱逃》序曲	/192
11. 莫扎特 歌剧《费加罗的婚礼》序曲	/193
12. 莫扎特 《土耳其进行曲》	/193
13. 贝多芬 D 大调小提琴协奏曲	/194
14. 贝多芬 《爱格蒙特》序曲	/195
15. 舒伯特 C 大调第九交响曲	/196
16. 舒伯特 《音乐的瞬间》	/197
17. 门德尔松 A 大调第四交响曲《意大利》	/198
18. 门德尔松 《仲夏夜之梦》序曲	/198
19. 门德尔松 《芬格尔岩洞》序曲	/209
20. 门德尔松 《春之歌》	/200
21. 布鲁克纳 c 小调第八交响曲	/200
22. 布鲁克纳 d 小调第九交响曲	/203
23. 约翰·施特劳斯 《蓝色的多瑙河》圆舞曲	/205
24. 约翰·施特劳斯 《皇帝》圆舞曲	/206
25. 约翰·施特劳斯 《雷鸣电闪》波尔卡	/206
26. 勃拉姆斯 D 大调小提琴协奏曲	/207
27. 艾伦贝格 《森林水车》	/208
第十讲 外国音乐作品简介(二)	/209
一、俄罗斯、苏联(7首)	/209
1. 格林卡歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	/209
2. 柴可夫斯基 D 大调小提琴协奏曲	/210
3. 柴可夫斯基《1812年》序曲	/211

CONTENTS

目 录

4. 柴可夫斯基《意大利随想曲》	/212
5. 里姆斯基-科萨科夫《野蜂飞舞》	/213
6. 里亚朵夫 神话音画《魔湖》	/214
7. 哈恰图良《马刀舞》	/214
二、法国(11首)	/215
1. 柏辽兹《拉科齐进行曲》	/215
2. 圣-桑 交响诗《死神之舞》	/216
3. 圣-桑 a 小调第一大提琴协奏曲	/217
4. 圣-桑《引子与随想回旋曲》	/217
5. 比才《法朗多尔舞曲》	/218
6. 比才歌剧《卡门》组曲	/219
7. 夏布里埃《西班牙狂想曲》	/220
8. 德彪西 三幅交响素描《海》	/221
9. 德彪西《月光》	/222
10. 德彪西《亚麻色头发的少女》	/223
11. 杜卡 交响诙谐曲《小巫师》	/223
三、东欧(4首)	/224
1. 肖邦 E 大调练习曲《离别》	/224
2. 李斯特 降 E 大调第一钢琴协奏曲	/225
3. 李斯特 交响诗《塔索》	/226
4. 李斯特《匈牙利狂想曲》第二首	/227

四、意大利(2首)	/227
1. 罗西尼 歌剧《塞维勒的理发师》序曲	/227
2. 雷斯庇基 交响诗《罗马的喷泉》	/228
五、英国(2首)	/229
1. 埃尔加《谜》变奏曲	/229
2. 沃恩·威廉斯《绿袖主题幻想曲》	/230
六、北欧(4首)	/232
1. 格里格《培尔·金特》第一组曲	/232
2. 西贝柳斯《第七交响曲》	/233
3. 西贝柳斯《d小调小提琴协奏曲》	/234
4. 西贝柳斯 交响诗《芬兰颂》	/235
七、美国(3首)	/236
1. 格罗菲《大峡谷》组曲第三乐章“山径上”	/236
2. 格罗菲《大峡谷》组曲第五乐章	/237
3. 哈里斯《第三交响曲》	/237

第一讲 关于音乐欣赏的问题

当我们坐在音乐厅听众席上，当我们聆听音响媒体的音乐节目，这时，就开始了音乐欣赏的活动，随之而来的则是一系列有关如何欣赏音乐的问题。不论我们是否意识到了这些问题，一个个问号实际上已经潜入了我们的头脑中。

在开始欣赏音乐之前，我们应当首先对音乐这门艺术本身的特点有所了解，这样，才能够在以后的具体的欣赏过程中，逐步解开头脑中的疑团，从音乐中获得慰藉和愉悦。

音乐是人类与自然和谐相处的产物，是人类精神生活无与伦比的创造和享受。不论你愿意不愿意，音乐将会围绕你的左右，陪伴你的一生。因此，让我们以积极、理性的态度面对音乐，充分享受音乐带给我们的启迪、感悟和快乐。

一、音乐艺术的特殊性

音乐欣赏与其他艺术欣赏基本上是相通的，但由于音乐艺术本身所具有的特殊性而带有自己的特点。

第一，音乐是通过人的耳朵起作用的，欣赏音乐，即我们常说的“听音乐”；音乐艺术是通过“有组织的乐音所形成的艺术形象”来表达人的思想感情、反映社会生活的。

所谓“有组织的乐音所形成的艺术形象”，是说音乐的“声音”不是无规则的随意而为。一般来说，音乐中的声音是由“乐音”组成的。“乐音”相对于“噪音”而言，是一种比较和谐悦耳的声音。并非所有的声音都是乐音，物体有规律的振动才可能产生乐音。人们在长时间的实践中，把自然界中能听到的声音进行整理和挑选，组成一个固定的体系，用来表现音乐思想和塑造艺术形象，借以表达人们自己的思想感情。我们通常说的“五

声调式”、“七声调式”和“十二平均律”等，就是这个乐音体系中有组织、有规律的几种。

噪音尽管听起来不和谐悦耳，但它在音乐表现中也有一定的作用。中国戏曲音乐中打击乐器的声音大部分属于噪音，它在其他艺术手段的配合下，同样具有明显的艺术表现作用。现代通俗歌曲中的一些演唱方法也是运用了噪音的特殊表现作用，用嘶哑的、尖锐的喊叫来表现艺术形象。所以，噪音在音乐艺术中具有一定的作用，不能一概否定。

第二，音乐又是一种表演艺术，必须通过演唱、演奏，才能为听众所感受而产生一定的艺术效果。所谓“表演艺术”主要是指人的行为所产生的作用；音乐要依赖人的发声器官（如口腔、鼻腔等）进行歌唱表演；或是通过人体与乐器结合发出有规则的声响进行演奏。这点人们很容易理解。

第三，音乐又是一种时间的艺术，它必须通过一定的时间过程才能表达思想感情和艺术形象。所谓“音乐是一种时间的艺术”，是相对于绘画、雕塑等空间艺术而言。绘画和雕塑等艺术形式是以占有一定的空间为特征。欣赏绘画、雕塑作品，并没有严格的时间限制，往往一眼望去，就能立即给人以完整的感受。音乐艺术则需要通过一定的时间才能完成表达，给人以完整的艺术感受。戏剧、歌剧、电视艺术等，又构成了时间和空间相结合的综合性艺术。

所以，从音乐艺术的特征来讲，欣赏音乐必须以具体音乐作品为对象，通过聆听的基本方式来逐步理解作品的艺术思想和艺术形象。欣赏音乐是为了理解音乐，要理解音乐，最好的办法只有去倾听音乐，其他的一切手段都代替不了倾听。

第四，音乐艺术还有一个特殊的现象，就是音乐的物质材料同其他门类的艺术形式不同。构成音乐的物质是各种各样的声波振动；而造成声波振动又有各种各样的物质手段，其中既

包括人类天生的器官（发声器官、四肢等），也包括人制造的各类乐器。没有别的艺术形式像音乐艺术这样，在欣赏这门艺术的同时还要了解表现这门艺术的众多物质材料和物质手段。因为，各种乐器的性能以及演奏技巧往往直接影响音乐作品所要表达的艺术思想和艺术情感。所以，在以后的章节中，我们将对各种乐器的特性和相关的演奏技巧有所涉及。

音乐艺术尽管有自身的特殊性，却不妨碍它同其他艺术形式的结合。用人声歌唱的音乐与语言艺术有天然的联系，人们从歌词中对音乐所要表现的内容预先已经了解，在欣赏过程中可以随着音乐的发展变化自由地联想起有关的人物、意境或情节，并同作曲家对这些内容的情感体验产生共鸣。

音乐艺术与舞蹈艺术也有着天然的联系，音乐在诞生之日起就同舞蹈形影相随。舞蹈离不开节奏，而节奏恰恰是音乐的基本要素之一。此外，音乐与戏剧、影视的结合，都说明了音乐除了具有特殊性的一面，还同其他艺术形式有着共性的一面。

二、音乐形象的具体性

用声音来表现自然界、人类社会以及人的思想感情，这正是音乐艺术的魅力。这说明，音乐在很大程度上是“具体的”。抽象与具体的辩证统一，是任何艺术形式都具有的特征。

任何艺术对人的影响首先是思想上的、精神上的，而不是物质上的。因而，艺术形式都具有一定的抽象思维的意义，人们从艺术作品中获得的情感，无法用物质的数量来衡量。

任何艺术同时又是形象具体的，如果说有什么艺术使人毫无联想，毫无感受，那是不可思议的事。

音乐形象的具体性，虽然不能像绘画、雕塑那样给人以直观可视的印象，但却能够通过各种音乐要素以及表现手法“具体”地表达出来。同任何艺术形象一样，音乐形象也是以典型化的、

概括的、同时又是具体感性的形式反映现实的规律性的。

音乐形象的具体性，首先在于它的思想情绪和富于表情性。一首乐曲，可以给人以情绪上的影响，可以使人产生丰富的联想。比如，柔和的旋律往往给人以宁静、安逸的感受；节奏强烈、音响雄浑的乐曲又往往使人振奋、激动；流畅、清脆的琴声每每教人联想起清澈的小溪；轰然作响的打击乐和跌宕的旋律预示着暴风雨将临……音乐形象的具体性是不言而喻的。

在标题音乐作品中，由于已有文字标题或说明或歌词，为人们具体理解音乐形象提供了明确的范围。这类作品的欣赏，相对于无标题音乐来说，自然要便当一些。

中国歌曲和民族器乐曲大都是有标题音乐。中国歌曲几乎都有标题（歌名和歌词），人们按照歌名和歌词去认识作品表达的形象、联想作品的意境、感悟作品的哲理和思想，应该大致没错。中国民族器乐曲也大多标以明确题目，这个题目为欣赏者提供了一个艺术意境的范围，欣赏者以这个范围为基础进行联想，也可以对作品获得丰富的认识。

当然，在文化多元化的国际氛围下，我们曾经陌生的一些音乐形态也纷纷闯入视野中来，类似无标题音乐、无调性音乐以及爵士乐等等也给人们带来新的思考。例如在我们身边，曾经流行一时的由女声演绎的歌曲《忐忑》，就给人们带来惊喜和迷惘。

在外国音乐经典作品中，标题音乐和无标题音乐几乎可以平分秋色。其标题音乐作品一般也有曲名，有些作品还在乐谱上写下作曲家的提示性文字，引导人们进入作曲家的思想和情绪中来。

比如捷克作曲家斯美塔纳（1824 ~ 1884）的管弦乐作品《沃尔塔瓦河》，乐谱的说明表明了作曲家的意图：“在波希米亚的森林深处，涌出两股清泉，一股温暖而滔滔不绝，另一股寒冷而平静安宁。”这两股泉水汇合到一起，形成了沃尔塔瓦河。

