

/// CENTRAL CONSERVATORY OF MUSIC

现代远程音乐教育丛书

西方音乐体裁 与名作赏析

姚亚平 / 编著

中央音乐学院

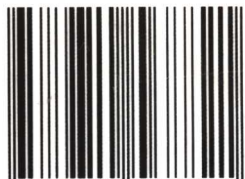
中央民族大学出版社

中央音乐学院

现代远程音乐教育丛书

ISBN 7-81056-882-5

9 787810 568821 >

ISBN 7-81056-882-5/J · 61

定价：55.00 元（随书赠送光盘）

J605
28D

获中央音乐学院“211工程”项目资助

西方音乐体裁与名作 赏 析

姚亚平 编著

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方音乐体裁与名作赏析/姚亚平编著. —北京: 中央民族大学出版社, 2005.1

(现代远程音乐教育丛书)

ISBN 7-81056-882-5

I. 西… II. 姚… III. ①音乐—体裁—西方国家—教材 ②音乐赏析—西方国家—教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 137249 号

西方音乐体裁与名作赏析

编 著 姚亚平

责任编辑 凌 弘

封面设计 健东设计室

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815 (发行部) 传真: 68932751 (发行部)

68932218 (总编室) 68932447 (办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 850×1168 (毫米) 1/32 印张: 11.5

字 数 300 千字

印 数 2000 册

版 次 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-81056-882-5/J·61

定 价 55.00 元 (随书赠送光盘)

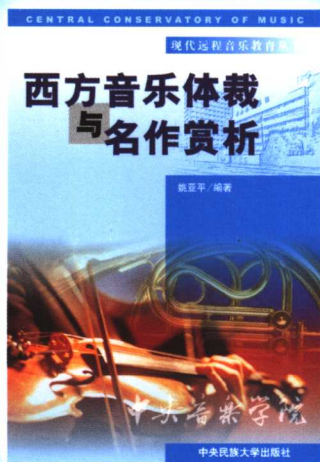
版权所有 翻印必究

作者简介

姚亚平，男，教授，博士生导师。生于1953年，四川成都人。博士，现任中央音乐学院音乐学系副主任。1984年毕业于四川音乐学院作曲系，后在中央音乐学院音乐学系攻读硕士、博士学位。主要研究方向为西方音乐史，尤其注重西方音乐思想和观念发展，开设课程有“西方音乐史”、“音乐学分析”等。著有一系列专著和学术论文，其中《西方音乐的观念》获2000年中央音乐学院中青年著作二等奖。参与文化部组织的国家普通高等教育“九五”国家级重点教材“中国艺术教育大系”音乐卷的编写工作，参与文化部组织的“音乐大百科”的组织和撰写工作，担任西方音乐条目的分支主编。

责任编辑：凌 弘
特约校对：安鲁新
封面设计：健东设计室

目 录

第 一 讲	绪 论	(1)
第 二 讲	艺术歌曲 (一)	(13)
第 三 讲	艺术歌曲 (二)	(28)
第 四 讲	弥撒曲、安魂曲	(41)
第 五 讲	清唱剧	(55)
第 六 讲	康塔塔	(64)
第 七 讲	交响曲 (一)	(79)
第 八 讲	交响曲 (二)	(92)
第 九 讲	交响曲 (三)	(104)
第 十 讲	序 曲	(116)
第 十 一 讲	交响诗	(126)
第 十 二 讲	奏鸣曲 (一)	(137)
第 十 三 讲	奏鸣曲 (二)	(145)
第 十 四 讲	协奏曲 (一)	(155)
第 十 五 讲	协奏曲 (二)	(164)
第 十 六 讲	协奏曲 (20 世纪)	(175)
第 十 七 讲	室内乐	(185)
第 十 八 讲	歌剧 (一) —— 意大利歌剧	(198)
第 十 九 讲	歌剧 (二) —— 法国歌剧	(215)
第 二 十 讲	歌剧 (三) —— 德国歌剧	(226)
第 二 十 一 讲	歌剧 (四) —— 喜歌剧	(239)
第 二 十 二 讲	小夜曲、回旋曲	(251)

第二十三讲	托卡塔、赋格、前奏曲、间奏曲·····	(259)
第二十四讲	叙事曲、谐谑曲·····	(269)
第二十五讲	组曲(一)·····	(277)
第二十六讲	组曲(二)·····	(287)
第二十七讲	变奏曲·····	(295)
第二十八讲	舞 曲·····	(302)
第二十九讲	即兴曲、幻想曲、随想曲·····	(311)
第三十讲	摇篮曲、夜曲、狂想曲·····	(320)
第三十一讲	美国爵士乐、摇滚乐·····	(328)
第三十二讲	音乐剧·····	(339)
欣赏曲目一览表	·····	(352)
参考文献	·····	(357)

第一讲 绪 论

初步学习音乐的最好方式，无疑是首先感性地接触大量不同样式的音乐作品。但是在很多情况下，以听音乐作为学习音乐的重要内容这一学习方式，并没有得到真正的实施。许多人轻视听音乐，只是注重一些理论的学习，其结果是严重缺乏音乐审美和感性体验的修养，造成对音乐的认识和理解存在很大的局限。这样的音乐学习不是一种理想的学习方法，这样的音乐教育也不是成功的音乐教育。正是基于希望让更多的音乐学习者能够在开始学习音乐时首先系统地接触到大量活生生的音乐，我们开设了这门音乐欣赏课程。

系统的音乐欣赏课的教学可以从两条线路出发，一条是沿着历史的轨迹，随着音乐历史发展的线索来了解音乐，这样做的优点是使音乐学习具有一种历史感，使我们在欣赏音乐时能够有一种时间方位，可以加深理解音乐与特定历史时代的关系；另一条线路是从体裁角度，也就是从不同类别的音乐现象入手，这样做的优点是可以对音乐本身的问题有一个清晰的认识，可以更系统地增长许多音乐知识。应该知道，这两种方式只是各有侧重，并不是截然分开。事实上，从历史出发也必然会涉及到体裁，而从体裁出发也不会完全不顾及到时代。本教材采用从体裁角度来介绍音乐，在解释和说明各种音乐体裁现象的前提下，也尽量注意让学生在历史中聆听音乐。我们希望同学在初步系统接触音乐时，不要忽略欣赏音乐的这两个维度，只有对这两个方面都有所顾及，对音乐的理解才是比较完整的，因为真实的音乐本身就是生长在这两个不可分离的环境之中。

一、体裁与体裁的各种形式

何谓“体裁”?一般而言,体裁可以理解成是各种不同的音乐的分类。西方音乐在其漫长的发展历史中产生了非常多样的作品,这些作品虽然形形色色,但总是可以大体上归属于不同的类别,如交响曲、幻想曲、歌剧等等。值得注意的是,体裁本身具有时代性,即在某一个时代某一种体裁具有尤其重要的地位和影响,而在另一个时代,以前流行的体裁可能被冷落,新的体裁崭露头角。在本课的学习过程中,希望同学们也注意这些与历史有关的知识。

音乐的类别可以有不同层次的划分。从最高层次上可以划分出声乐和器乐这两大类。其中在声乐之下可以再分出这样一些常见的体裁:

歌剧:这是一种大型综合类音乐体裁,以声乐为主,加入舞台表演、乐队伴奏。歌剧还可以再分出不同的类别,如正歌剧、喜歌剧等。除歌剧外,还有一些大型声乐的体裁,它们同歌剧的不同在于,没有舞台表演、布景,以多种歌唱形式组合而成。这类大型声乐体裁也根据自己的不同特点分成不同样式,常见的有清唱剧、康塔塔、弥撒曲、安魂曲等。

重唱:这是一种小型体裁,可以分为二重唱、三重唱、四重唱等。

独唱:这也是一种小型体裁,独唱歌曲的样式很多,如艺术歌曲,一般指比较专业、在内涵和技巧上比较复杂的歌曲。还有民歌、摇篮曲、宗教歌曲、幽默讽刺歌曲、革命歌曲,当代还有流行歌曲等等。

在器乐这一大的类别下,可以划分出这样一些常见体裁:

大型器乐,如交响乐:这种体裁以大型管弦乐队演奏,主要有交响曲、交响诗、交响序曲、交响组曲、交响音画等等。

奏鸣曲：钢琴独奏或钢琴与其他任何乐器合奏的多乐章大型乐曲。

协奏曲：独奏乐器与管弦乐队合作的多乐章大型乐曲。

室内乐：重奏类型的大型乐曲，有各种类型的组合，常见的有钢琴三重奏、弦乐四重奏、钢琴五重奏、管乐八重奏等。

还有很多小型的器乐体裁，如赋格曲、变奏曲、回旋曲、夜曲、托卡塔、谐谑曲、即兴曲、狂想曲等等。

舞剧虽然是以舞蹈为主，但由于音乐在其中起到非常重要的作用，尤其是一些舞剧音乐被单独演奏而广泛传播，所以舞剧音乐也成为器乐的一种。

二、音乐欣赏的相关知识

1. 声乐的各个声部

声乐是直接利用人的天然器官发声，因此具有最为直接的感人力量。根据人的嗓音条件，依据音域和音色可以分为女高音、女中音和女低音，以及男高音、男中音和男低音。女高音的音域一般从中央c到小字三组的c音，根据歌手的自然条件又可以分为抒情、花腔与戏剧女高音。抒情女高音善于抒发内在的感情，歌唱宽广而流畅；花腔女高音比抒情女高音更强调技巧，音域往往还要高，注重灵巧，善于快速的上下跑动，类似于器乐中的长笛这种角色；戏剧女高音更强调力量，这种声音突出表达比较激烈和深刻的情绪，往往为歌剧中的具有戏剧冲突的角色担任。女中音音域一般从小字组的a到小字二组的a，音域比女高音低，在音色上也厚一些。女低音音域一般在小字组f和小字二组f之间。

男高音与女高音的音域相近（但男声实际比女声低一个八度），可以分为抒情男高音和戏剧男高音。戏剧男高音一般音色刚劲有力，善于表达强烈感情，具有戏剧性，在歌剧中更能发挥

其特点。男中音介于高音与低音之间，音色比较浑厚。男低音音域一般在大字组的E与小字一组的e之间，有男性的威严或苍劲的特色。

上面这些声部可以有很多不同的组合，组成重唱合唱的不同类型。所谓重唱即每一个声部一个人演唱，可以是二重唱、三重唱、四重唱等等；重唱可以是一种音色的，如男声重唱、女声重唱，也可以是男女声混合重唱。合唱也是由多个声部混合而成，但与重唱不同，它的每一个声部不是一个演唱者，而是多个演唱者担任，因此合唱更宏大和有气势。合唱分为同声合唱，如男声合唱、女声合唱；混声合唱，即男女声混合的合唱。

2. 器乐的各个声部

管弦乐队一般分为弦乐组、木管乐器组、铜管乐器组和打击乐组。

弦乐组由小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴组成，一般分为四个声部，即第一小提琴、第二小提琴、中提琴和大提琴，低音提琴起加强低音的作用。在弦乐组中第一小提琴声部处在最高音位置，由于小提琴音域宽广、音色优美且具有很强的表现力，常常担任主要旋律演奏的任务，在弦乐组中它的作用最为重要。第二小提琴往往起辅助第一小提琴的作用，它或者在低八度加强第一小提琴的旋律，或者演奏和声。中提琴音色比较浑厚，更多是作为内声部的和声填充。大提琴具有独特的表现力，经常也演奏一些深厚宽广的旋律，但更多是担任低音，低音在管弦乐队中是重要基础，它可以使整个乐队效果厚重有力。

木管乐器组通常也是分为四个声部，由长笛、双簧管、单簧管和大管担任，每一件乐器各两支，即所谓的双管编制。长笛是高音乐器，类似于小提琴在弦乐组的作用，它明亮、灵巧，常常演奏主要旋律。双簧管的音色比较独特，常常作为独奏表现一些纯朴的田园或乡野意境，它也可以作为和声填充。单簧管在木管

乐器组中出现的历史最晚近，大约在 18 世纪下半叶被广泛使用，它的音域比双簧管低，与弦乐队中中提琴的地位相当，但也有独特的表现效果，尤其是中低音区，在乐队中也常常担任独奏。大管主要是作为低音乐器，演奏低音，偶尔也担任旋律演奏。除了上面四种常见木管乐器外，木管组也常常扩充，这往往是为了色彩需要。常见的扩充木管乐器有短笛，它比长笛音区高，一般由第二长笛手兼任；英国管，即中音双簧管，比双簧管低，音色比较苍凉，有特殊效果。

钢管乐器组常用的乐器是小号、圆号和长号。在常规乐队中一般使用两支小号，小号是钢管中的高音乐器，它音色刚劲嘹亮，适合用来渲染气氛和加强宏大的效果。圆号又称法国号，属于中音乐器，圆号音色比较柔和，音域较宽，一般用四支圆号，常常作为和声填充使用，但也经常独奏，表现一些深远和宽广的效果。长号是铜管乐器组的低音乐器，它有威严、雄壮的气概，在表现一些强有力的音响效果时具有重要作用。铜管乐器组也有很多扩展乐器：如短号，与短笛作用相似；大号，比长号音域还要低，用来加强低音，能增加厚度和力度。

打击乐，在管弦乐队中打击乐也是一个非常重要的部分，它是通过敲击发出不同的声响来渲染气氛的。西洋管弦乐队中的打击乐器类型很多，从制作材料上看有金属的、木质的和革制的；从发音来看，有固定音高的与没有固定音高的。金属质料的打击乐器有大锣（来自中国）、钹、铃、三角铁等，这些乐器不能发出固定音高。还有能发出固定音高的金属打击乐器，如钟琴和钢片琴，这两种乐器都有幻想和神秘的音响效果。木质打击乐有响板、木琴等，响板是来自西班牙的一种乐器，往往与舞蹈性节奏结合使用，具有特殊的效果；木琴是固定音高乐器，它能发出很灵巧的高音，表达活泼轻松的气氛。以皮革为材料的打击乐器主要是各种鼓类乐器，常见的有大鼓、小军鼓，这两种鼓都没有固

定音高，主要用来加强节奏和渲染强烈的气氛。有固定音高的鼓类乐器是定音鼓，定音鼓的鼓身用半圆形的金属制作，可以通过一些装置来调整鼓皮松紧来改变音高，在乐队中它既可以加强气氛也可以演奏简单的旋律。

3. 常见的各种曲式

音乐总是在特定的曲式中陈述的，因此在欣赏音乐的过程中，对曲式的知识有一些了解会有助于理解音乐。常见的曲式有如下一些：

乐段，这是完整音乐陈述的最小单位，相当于文字语言陈述中以句号作为一个完整单位一样，从音乐角度来说，这是一个比较完整的音乐陈述，在一个乐段内部也可以还有乐句的划分，这就如同句号内部还可以有若干逗号一样。

二部曲式，由两个乐段构成，形成 AB 结构。二部曲式可以有再现因素或没有再现因素，如在 B 的段落结束处，出现 A 的材料，这就构成带有再现的二部曲式特征。

三部曲式，这是在音乐中最常见的曲式，它形成一种 ABA 的结构样式。聆听音乐的最基本的心理过程是听到一个引起注意的曲调，然后离开它，最后又想再次回顾或重新期盼原来那个曾经熟悉的曲调再次出现。由于三部曲式最符合人的这种审美期待心理，所以在音乐中大量出现。三部曲式也以各种复杂的变化形式出现，最常见的是复三部曲式，即简单三部曲式的每一个部分本身又可以是二部或三部曲式，这样，音乐会显得多样，但总的仍然是在 ABA 的三部性框架中。

变奏曲式，这是一种非常古老，但有持久生命力的音乐形式，它的基本原理是首先陈述一段主题，然后围绕着这一主题进行各种各样的装饰性变化。简单说，变奏曲实际上是同一个主题旋律的不断反复，但每一次反复都会有一种新的面貌，这样的方式仍然实现了变化和统一的音乐审美原则。变奏的方式很多，简

单的可以仅仅通过变化乐器音色、旋律的音区，或伴奏的织体达到变化的目的。更常见的是装饰性变奏，即保持基本旋律的骨干音调，并在此基础上进行各种“加花”变奏。19世纪也出现了被称为“性格变奏”的变奏样式，即变化幅度比较大，已经在性格上使原来的主题发生了变化。

回旋曲式，回旋曲式的基本结构为 ABACADA……这种曲式的特点是，有一个不变的主要主题 A，被称为叠部，在叠部间不断出现对比性的插部（BCD 等）与之对比。这种曲式也是建立在统一对比原则基础上，由于总有一个不变的叠部轮回出现，因此被称为回旋曲。

奏鸣曲式，这是最复杂的一种曲式，总的框架仍然是三部曲性，但由于其内部的复杂性，常常可以表现一些内涵比较深刻的内容。奏鸣曲式的总体结构图式如下：

呈示部	展开部	再现部
主题：主部—连接部—副部—结束部	主部—连接部—副部—结束部	
调性：主调	属调	主调 主调

从以上图式可以看到，这是一个大型的三部曲结构，其中呈示部有两个对比主题，这两个主题不单在性格上对比，在调性上也对比（分别在主调与属调）；展开部使用前面的主部与副部材料进行发展，往往在调性和音调上很不稳定，造成一种对再现的期待；再现部与呈示部相似，但在调性上发生变化，即主部、副部在再现部中调性统一。这只是一个粗略的框架，在实际运用中可以有很多的变化。此外，奏鸣曲式还可以与回旋曲式结合，形成所谓的回旋奏鸣曲式。

三、西方音乐历史发展简况

以下只是粗略地捋出一条线索，供读者们在音乐欣赏时有一

种历史的对照，目的在于对音乐作品的感性接触过程中有一种历史的方位感。

西方音乐的历史与西方所有的文化历史一样可以追溯到古代希腊罗马。古希腊罗马也可以认为是西方音乐的摇篮。但是古希腊罗马的音乐我们今天知之甚少，大概的情况是那个时代的音乐很简单，单声部，基本属于一种民间艺术。古希腊罗马音乐最发达的是它的音乐理论，它对音乐史的影响主要体现在理论上。

大约从公元5世纪起，西方音乐进入中世纪时期，这个时期一直持续到14世纪，这是西方音乐历史中最长的时段。中世纪音乐主要是基督教宗教音乐，世俗的民间音乐不被重视。这个时期广泛传播的音乐是教堂礼拜歌唱的圣咏、赞美诗。以今天的眼光来看，这种音乐虽然很单调，但它却奠定了西方音乐发展的重要基础，没有中世纪这些宗教音乐，西方后来的音乐辉煌时代是难以想像的。在中世纪后期，音乐有比较大的发展，10世纪左右，复调产生，记谱法和唱名法出现，音乐开始在教堂之外的世俗环境逐渐得到发展。

15—16世纪这两百年在西方音乐历史上属于文艺复兴时期。文艺复兴时期的音乐主要是声乐复调，尤其是无伴奏的多声部歌唱是这一时期音乐的主要风格样式。文艺复兴重要的音乐体裁既有宗教音乐的，也有世俗音乐的，其中常见的是：弥撒曲、经文歌，以及法国和意大利的世俗的合唱歌曲，如法国歌谣曲、意大利牧歌。文艺复兴是一个声乐的时代，这个时期的音乐风格纯净、朴实，这一时期在复调音乐上的成就，对西方音乐的后来发展影响很大。

文艺复兴以后，西方音乐进入著名的“巴洛克时代”，巴洛克时期大约是从1600年—1750年。“巴洛克”有雕琢、装饰的含义，是从建筑和美术行业引申到音乐中的一个术语，17世纪法国的古钢琴音乐是这个术语的最精确的诠释。但是巴洛克时期

音乐非常多样，最重要的成就之一是歌剧这样一种重要体裁的诞生，与歌剧一起出现的还有清唱剧、康塔塔等这些大型的声乐体裁。巴洛克时期的另一重要变化是器乐的崛起。在以前的历史时代，器乐从来是受压制和处在边缘地带的，但在巴洛克时代（确切地是进入18世纪以来）器乐第一次与声乐处在了平等的地位。这一时期器乐的重要体裁有协奏曲、奏鸣曲、组曲等，器乐吸收了很多声乐艺术的特点，但表现出器乐的独立样式。另一方面，声乐也紧密与器乐结合，这一时期的大型声乐体裁明显不同于文艺复兴时期的情况，它们总是有乐队伴奏的。在巴洛克晚期产生了西方音乐历史上最伟大的一批作曲家，如巴赫、亨德尔、维瓦尔迪等等。

18世纪下半叶以后，西方音乐进入一个成熟时期，也即一般人们所说的古典时期，这个时期时间不长，只有半个世纪左右，但影响却非常重大。古典时期最重要的成果是器乐的交响曲、奏鸣曲、室内乐等，这一系列体裁在这一时期达到了前所未有的高度，古典时期的音乐庄重、高雅，音乐形式语言方法达到空前的完善。著名的“维也纳古典乐派”是与古典时代音乐紧密联系在一起的乐派，海顿、莫扎特、贝多芬这三位音乐巨匠支撑起古典时代的天空。

古典时代的音乐一般比较客观、含蓄、节制而有分寸，因而得到广泛的赞誉。进入19世纪，社会思潮开始变得主观、追求个性，音乐中往往回荡着一种夸张的激情，这就进入了音乐的浪漫主义时代。音乐中的浪漫主义贯穿了整个19世纪，这一时期人才辈出、作品繁多，在当今的音乐会曲目中19世纪音乐占有相当大的份额。19世纪音乐奉行音乐与音乐之外的事物发生关系，因此所谓的“标题音乐”风行一时，音乐与文学、戏剧、美术，甚至哲学、宗教发生关系，音乐充满了意识形态的意味。19世纪音乐还有一个特点，这就是西欧之外的所谓“民族乐派”的