

普通高等学校公共艺术课程系列教材

大学音乐鉴赏

主编◎余丹红 副主编◎梅雪林

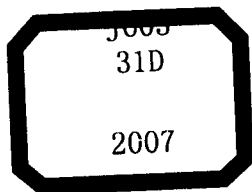

华东师范大学出版社

上海音乐学院出版社

普通高等学校公共艺术课程系列教材

大学音乐鉴赏

主 编 余丹红
副主编 梅雪林
编 委 余丹红 王 佳
 沈 菡 梅雪林

华东师范大学出版社
上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学音乐鉴赏 / 余丹红主编. —上海: 华东师范大学出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-5617-5183-1

I. 大… II. 余… III. 音乐欣赏-高等学校-教材
IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 006852 号

大学音乐鉴赏

主 编 余丹红
项目编辑 曹利群 朱建宝
文字编辑 陈锦文 王 赛
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电 话 021-62450163 转各部 行政传真 021-62572105
网 址 www.ecnupress.com.cn www.hdsdbook.com.cn
市 场 部 传真 021-62860410 021-62602316
邮购零售 电话 021-62869887 021-54340188

印 刷 者 上海华成印刷装帧有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 11
字 数 173 千字
版 次 2007 年 2 月第 1 版
印 次 2007 年 2 月第 1 次
印 数 5 100
书 号 ISBN 978-7-5617-5183-1/J.080
定 价 22.00 元(赠盘)

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

前 言

称音乐为心灵之友,能够给人以精神上的慰藉与支持,绝非言过其实。音乐能够表现语言所无法描述的那个层面,它如烟如雾,袅绕在心灵中最隐蔽的那些缝隙之间。音乐使人们的情感世界更为丰富,更为精致微妙,更为激情四溢。人们都喜欢善解人意者,都愿意与美为伴,那么音乐就是最好的选择之一。我们希望通过音乐的鉴赏与学习,丰富自己的情感阅历,增加心灵的感悟能力,懂得什么是美,什么是情,什么是爱……

人们若想成功地与音乐进行交流,就需要了解属于音乐本身的一套独立语汇体系、属于它自己的语言与逻辑、语法与构成材料,还有许多约定俗成的原则……通过学习,我们可以步入音乐之门,成为音乐的知音,懂得它真正的意义与真正的表达,而不是像个友善的旁观者,隐约地感觉它的魅力,却无法真正接近与了解它。

世界浩大,音乐也同样丰富多彩,有着多种分类方式——按照地域划分,可以分为西方音乐、东方音乐(包括中国音乐)以及世界各地、各民族的音乐;按照性质划分,可以分为古典音乐、现代音乐、流行音乐、爵士乐、摇滚乐等;按照形式划分,又可分为交响乐、室内乐、独奏音乐、协奏音乐……所有这些,一起构成了一个平等而多元的音乐大世界。在这里,没有哪种音乐更高贵、哪种音乐更重要,它们都是在不同历史、文化背景下产生的人类的不同情感表达方式与审美方式。它们的并存说明了世界之博大,人类情感之丰富与多元。

世界也正是因为这些不同而精彩。

编 者

2006年10月8日

目 录

第一乐章 生命与爱,永恒的主题律动	1
第一节 节奏	1
听赏 《秦王破阵乐》	1
链接 1. 山西悠久的锣鼓文化渊源 2. 绛州鼓乐	2
听赏 《春之祭》	3
链接 1. 斯特拉文斯基 2. 贾济列夫	4
听赏 《非洲鼓乐》	5
链接 1. 钢鼓乐队 2. “破铜烂铁打着玩”	6
第二节 旋律	8
听赏 《玫瑰玫瑰我爱你》	8
链接 1. 陈歌辛 2. 姚莉 3. 百乐门	9
听赏 《妇女的爱情与生活》	10
链接 1. 舒曼 2. 声乐套曲	12
第三节 和声	13
听赏 《我爱你》	13
链接 贝多芬	14
听赏 1. 《梦幻》 2. 《夏日时光》	14
链接 格什温	16
思考与探索	16

第二乐章 内心的独白 18

第一节 音色 18

听赏 《沉思》 18

链接 1. 马斯奈 2. 弦乐器 3. 小提琴 19

听赏 《牧神午后》 20

链接 1. 管乐器 2. 长笛 3. 德彪西 20

听赏 《胡笳十八拍》 22

链接 1. 琴曲 2. 古琴 23

听赏 《教我如何不想她》 24

链接 1. 刘半农 2. 赵元任 3. 人声的分类 25

听赏 肖邦《夜曲》两首 26

链接 1. 夜曲与小夜曲 2. 肖邦 3. 特性小品 26

听赏 三味线音乐 27

链接 1. 近世邦乐 2. 三曲 3. 地歌 29

听赏 《二泉映月》 29

链接 华彦钧 30

第二节 调式 30

听赏 《索尔维格之歌》 31

链接 1. 现代组曲 2. 格里格 3. 大、小调式 32

听赏 《三十里铺》 33

链接 1. 山歌 2. 小调 3. 号子 34

第三节 力度、速度 34

听赏 《惊愕交响曲》 34

链接 海顿 35

听赏 《舍赫拉查德》 35

链接 1. 里姆斯基-科萨科夫 2. 强力集团 36

听赏 《波莱罗》 37

链接 拉威尔	37
思考与探索	38

第三乐章 天人合一之境..... 39

第一节 单音音乐 39 |

听赏 1. 格列高利圣咏 2. 《般若心经》.....	39
-----------------------------	----

链接 何训田	40
--------------	----

第二节 复调音乐 40 |

听赏 《勃兰登堡协奏曲》	41
--------------------	----

链接 1. 巴赫 2. 赋格	41
----------------------	----

听赏 《弥赛亚》	43
----------------	----

链接 亨德尔	44
--------------	----

听赏 佳美兰音乐	44
----------------	----

听赏 《蝉之歌》	48
----------------	----

链接 侗族大歌	49
---------------	----

第三节 主调音乐 51 |

听赏 《三宝歌》	51
----------------	----

链接 1. 李叔同 2. 佛教音乐 3. 梵呗 4. 智化寺音乐	52
--	----

听赏 《圣母颂》	54
----------------	----

链接 舒伯特	55
--------------	----

听赏 《天堂》	55
---------------	----

链接 1. 蒙古长调 2. 马头琴	56
-------------------------	----

思考与探索	57
-------------	----

第四乐章 动荡的社会,激情的乐章 58 |

第一节 合唱音乐 58 |

听赏 《怒吼吧,黄河》	58
链接 1. 《黄河大合唱》 2. 冼星海	59
听赏 《啊,命运》	60
链接 1. 《卡米那·布拉那》(《布兰诗歌》) 2. 卡尔·奥尔夫	61
第二节 交响音乐	62
听赏 《第三交响曲》(《英雄交响曲》)	62
链接 1. 交响乐的历史 2. 奏鸣曲式	63
听赏 《第二钢琴协奏曲》	65
链接 拉赫玛尼诺夫	66
听赏 《华沙幸存者》	66
链接 1. 《华沙幸存者》词 2. 十二音体系 3. 阿诺尔德·勋伯格	67
第三节 民族管弦乐	69
听赏 《沙迪尔传奇》	69
链接 1. 刘湲 2. 中国民族管弦乐队编制 3. 中国民族管弦乐队的演奏曲目	70
听赏 《临安遗恨》	72
链接 1. 何占豪 2. 《满江红》	73
鉴赏 尺八	73
链接 1. 中国尺八的历史渊源 2. 尺八与《乱》 3. 武满彻	75
听赏 《夜深沉》	76
链接 1. 《击鼓骂曹》 2. 《霸王别姬》	77
思考与探索	78
第五乐章 戏如人生,唱尽万千沧桑与悲欢	79
第一节 西方歌剧	79
听赏 《奥菲欧》	79
链接 1. 蒙特威尔第 2. 意大利正歌剧	80
听赏 《费加罗的婚礼》序曲	81

链接	1. 莫扎特 2. 咏叹调与宣叙调 3. 喜歌剧	82
听赏	《女人善变》	83
链接	1. 威尔第 2. 法国歌剧和吕利	84
听赏	《晴朗的一天》	85
链接	1. 普契尼 2. 轻歌剧	86
听赏	《尼伯龙根指环》	87
链接	1. 瓦格纳 2. 路德维希二世 3. 主导动机	88
听赏	《沃采克》	90
链接	1. 贝尔格 2. 表现主义歌剧	90
第二节	东方音乐戏剧	91
听赏	《贵妃醉酒》	91
链接	1. 梅兰芳 2. 四大名旦 3. 皮黄腔	92
听赏	《萧何月下追韩信》	93
链接	1. 周信芳 2. 京剧行当 3. 京剧乐器	94
听赏	《原来是姹紫嫣红开遍》	96
链接	昆曲	96
听赏	《葵之上》	97
链接	1. 能剧 2. 歌舞伎 3. 狂言 4. 木偶戏	97
第三节	音乐剧	99
听赏	《你是否听到人民的歌声》	99
链接	克劳德·米谢·勋伯格	100
听赏	《玛利亚》	100
链接	伯恩斯坦	102
思考与探索		102
第六乐章	大自然, 乐意与诗意之源泉	104
第一节	组曲	104

听赏 《东山魁夷画意》	104
链接 1. 汪立三 2. 东山魁夷 3. 标题音乐	106
听赏 《北方民族生活素描》	108
链接 刘锡津	108
听赏 《行星组曲》	109
链接 霍尔斯特	109
第二节 交响诗	110
听赏 1. 《芬格尔山洞》 2. 《仲夏夜之梦》	110
链接 1. 序曲 2. 门德尔松 3. 奏鸣曲	112
听赏 《查拉图斯特拉如是说》	113
链接 理查·施特劳斯	114
听赏 《荒山之夜》	115
链接 穆索尔斯基	115
听赏 《江雪》	115
链接 朱践耳	117
第三节 民族乐器独奏曲	117
听赏 《百鸟朝凤》	117
链接 唢呐	118
听赏 《秋湖月夜》	118
链接 笛子	119
听赏 《春江花月夜》	119
链接 琵琶	120
听赏 《渔舟唱晚》	121
链接 古筝	121
鉴赏 印度西塔尔琴	122
链接 1. 拉维·香卡 2. 印度古典音乐	122
思考与探索	123

第七乐章 乡愁,一个延续千年的难解心结 124

第一节 电影音乐 124

听赏 《辛德勒名单》..... 124

链接 1. 帕尔曼 2. 约翰·威廉姆斯 3. 电影音乐的种类 125

听赏 《我心永恒》..... 127

链接 1. 詹姆斯·霍纳 2. 苏格兰风笛 127

听赏 《酒干倘卖无》..... 128

链接 《搭错车》(故事片) 129

第二节 艺术歌曲 129

听赏 《嘉陵江上》..... 129

链接 1. 贺绿汀 2. 通谱歌 131

听赏 《菩提树》..... 131

链接 1. 《冬之旅》 2. 声乐套曲 133

第三节 室内乐及其他 133

听赏 《如歌的行板》..... 134

链接 1. 柴可夫斯基 2. 弦乐四重奏 134

听赏 1. 《一个美国人在巴黎》 2. 《念故乡》 135

链接 德沃夏克 136

思考与探索 137

第八乐章 永远的时尚,变幻的时尚 138

第一节 舞曲 138

听赏 《G大调第五法国组曲》(BWV812) 138

链接 1. 阿勒曼德舞曲 2. 库朗特舞曲 3. 萨拉班德舞曲 4. 小步舞曲 5. 吉格舞曲

6. 加伏特舞曲 7. 布列舞曲 8. 路尔 139

听赏 《春之声》..... 141

链接	1. 约翰·施特劳斯 2. 圆舞曲	141
听赏	《天鹅湖》	141
链接	芭蕾	143
听赏	《自由探戈》	143
链接	探戈	144
第二节	欧美风格流行音乐	144
听赏	《乡村路带我回家》	145
链接	1. 约翰·丹佛 2. 乡村音乐	146
听赏	《温柔地爱我》	147
链接	1. 摇滚乐 2. 普莱斯里 3. 甲壳虫乐队	147
听赏	《出水芙蓉》主题曲	149
链接	1. Big Band 2. 爵士乐	149
听赏	《爱琴海的珍珠》	150
链接	保罗·莫里埃乐团	151
第三节	华语流行歌曲	151
听赏	1. 《男儿第一志气高》 2. 《送别》	151
链接	1. 学堂乐歌 2. 沈心工	153
听赏	1. 《走在乡间的小路上》 2. 《橄榄树》	154
链接	台湾校园歌曲	155
听赏	《甜蜜蜜》	155
链接	1. 港台流行歌曲 2. 邓丽君	156
听赏	1. 《一无所有》 2. 《绿叶对根的情意》 3. 《黄土高坡》 4. 《千万次的问》 5. 《青藏高原》	157
链接	大陆流行歌曲	159
思考与探索	160
后记	161

第一乐章 生命与爱,永恒的主题律动

主题乐思 节奏、旋律、和声

第一节 节 奏

节奏是乐音时值有组织的顺序,是时值各要素——节拍、重音、休止等相互关系的结合。强弱、快慢、松紧是节奏的决定因素。其作用是把乐音组织成一个统一的整体。假如说音乐有一个起点的话,那么这个起点就是节奏的敲击。

听赏 《秦王破阵乐》

古老的黄河文化,铸就了动人心魄的民间艺术——山西锣鼓,它以粗犷、剽悍、雄奇、自然的地域特色,表现了黄河儿女纯朴、率直、激昂、豪迈的情怀,因而被誉为“中国第一鼓”。

《秦王破阵乐》是山西绛州鼓乐中最为出名的曲牌。相传,唐武德三年(公元620年),秦王李世民率领唐军大破刘武周,收复并州、汾州两地,为了庆祝胜利,当地百姓用民间锣鼓奏出了《破阵乐》,后来,这首民间鼓乐得到整理和发展。到了贞观元年正月,唐太宗李世民大宴群臣,在大殿上演奏了经过加工整理并重新排练的《秦王破阵乐》。乐队的布局为“左圆右方,先编后伍,鱼丽鹅颡,箕张翼舒,交错曲伸,首尾相互,以象战阵之形”。由唐代初年的音乐家吕戈教练乐工120人,舞者身披银甲,

图 1-1 山西鼓乐

手中持戟,全舞共分三折,每折为四阵,以往来击刺动作为主,歌者相和。后来,《秦王破阵乐》在民间广为流传,明、清两代,绛州鼓乐进入鼎盛时期。音乐以汉族清乐为基础,吸收龟兹乐因素,是中国历史上著名的歌舞大曲之一。

新中国成立以来,绛州鼓乐不断地发展、壮大,从而被载入联合国教科文组织亚太文化中心的“世界人类口头和非物质遗传代表作”数据库。

例 1—1

1=G $\frac{2}{4}$ 3 | 2. 7 1 | 2 7 1 7 6 | 5 - | 5. 2 | 1. 3 |

4. 5 4 3 | 2 - | 2. 7 | 1 2 2 6 5 6 | 5. 7 1 2 | 5 3 3 2 7 2 1 |

7. 1 3 6 | 5. 1 | 7. 6 6 | 5 - | 5 - ||

链接 1. 山西悠久的锣鼓文化渊源

《山海经·大荒东经》和《太平御览》582卷引《帝王世纪》都记载了这样一则上古神话:黄帝与蚩尤作战时,蚩尤“铜头啖石,飞空走险”,十分了得。后来,黄帝得到了一种奇特的野兽,名夔,“以其皮为鼓,擷以雷兽之骨,声闻五百里,以威天下”。最后通过“声震三千八百里”的鼓声,使蚩尤为之震慑,终于将其降服。这里,夔并非实有的动物,而是像龙、凤、麒麟一样虚拟的动物。人们认为,夔这种动物神奇无比,用它的皮制作的鼓,其响声具有震慑力,可以除妖降魔,使人避灾趋利。这体现了古老的动物崇拜意识。

山西是中国古代文明的发祥地之一,这种原始崇拜意识也必然成为锣鼓文化的深层内核。在山西屯留县,传说当地被称作“瞪眼家伙”的锣鼓艺术,最早是被用于敬神祭祀活动的,如天旱求雨时,锣鼓手赤裸着身体擂鼓,以示虔诚。在霍州一带,传说在尧王时代当地便有以鼓乐祭神的习俗。而在临汾、洪洞一

带,传说尧王把两个女儿嫁给舜后,每年农历三月初三女儿回娘家,四月初八再到婆家,当地百姓都组织庞大的锣鼓队迎送,并相互竞赛,于是“威风锣鼓”应运而生。

山西锣鼓种类繁多,内容丰富,总体风格为节奏强烈明快、场面壮阔。其种类有“威风锣鼓”、“花敲鼓”、“瞪眼家伙”、“牙鼓”、“花鼓”、“转身鼓”、“扇鼓”、“黄河锣鼓”、“五虎爬山”、“太原锣鼓”等,达 18 种之多,各具特色。其中“威风锣鼓”、“黄河锣鼓”、“太原锣鼓”、“花敲鼓”更广为人知。

链接 2. 绛州鼓乐

绛州鼓乐泛指山西新绛县流行的锣鼓乐、吹打乐,因新绛县昔称绛州而名,又以擂大鼓见长,得名绛州大鼓,俗称新绛锣鼓。

新绛县有着演奏鼓乐的传统,鼓乐是民间文艺活动的主要内容,更是当地“社火”活动中最流行的节目之一。绛州鼓乐以擂大鼓、花敲干打、演绎故事为核心。特别是花敲干打,这种鼓乐的演奏者充分利用鼓的各个部位进行演奏,音响效果宏厚博大,气势磅礴恢宏,声韵铿锵有力,并通过鼓槌运作的角度、速度、力度等多方位变化,调动演奏器具各个部位最佳音响,组成鼓乐典型语汇,并用肢体语言相辅,将表现的对象诉诸视听,一改单一的情绪性,趋向叙事化、形象化,具有黄土地上特有的粗犷豪放风格和浑厚底蕴。

听赏 《春之祭》

芭蕾舞《春之祭》是 20 世纪音乐历史上一个里程碑式的作品,由俄罗斯作曲家斯特拉文斯基完成于 1913 年。这部作品由俄罗斯著名艺术经纪人贾济列夫构想和建立起来,是他艺术的敏感性与精明的经营手法结合的产物。当时,人们普遍对原始艺术有着浓厚的兴趣,日本的版画、非洲的面具等都引起西欧艺术界的广泛关注。对遥远的过去进行艺术上的挖掘,正是贾济列夫在《春之祭》中所要尝试的。^① 当这部作品在法国香榭丽舍大街巴黎剧院的舞台上初演时,舞蹈演员们披着深褐色的粗麻袋,迈着粗野、生硬的舞步,伴着不协和、野蛮的音乐——长期以来养成的温文尔雅的芭蕾传统被《春之祭》彻底地践踏! 这种反传统的、与当时观众

^① 彼得·森·汉斯:《20 世纪音乐概论》,人民音乐出版社 1981 年版,第 48 页。

所习惯的唯美风格相去甚远的表演引起了一场骚乱：

“观众当时很快就分成两派，对这一芭蕾感到震惊的观众反对那些表示赞成的观众。一些贵夫人用她们在晚会上用的手提包捶打她们的邻座，而一些相貌尊严的、留着小胡子的法国男人则用拳头相互殴打。没有参加斗殴的人在一边高声喊叫着，或者是表示他们对这一芭蕾的不赞成，或者是表示反对那些说出不赞成的人。第一场开幕后不久，台下就大吵大闹起来了，没有任何人，甚至没有任何演员能够听见音乐的声音。尼金斯基站在舞台的一侧高声呼喊拍子，以便舞蹈演员能够听到节拍。”

《春之祭》引起如此轰动的原因是多方面的，但节奏无疑是最重要的因素之一。《春之祭》共分两幕——“大地崇拜”和“献祭”。“被选中者的献身舞”是整部作品的高潮部分。舞蹈构思是被选为祭品的少女在彷徨及因惧怕而神思恍惚之后，终于跳起了献祭舞。她的舞蹈紧张、猛烈而粗犷，在疯狂的舞蹈之后倒地而死，纯洁的少女成了滋养大地的祭品。在这里，节奏表现出了十分不同寻常的效果，在音乐史上第一次在一首作品中以如此快的频率变换节拍，这种特殊的写作方式表现了极度骚乱不安的、令人眩晕的状态。

例 1—2

链接 1. 斯特拉文斯基(Igor Stravinsky)

斯特拉文斯基(1882~1971)，美籍俄罗斯作曲家、指挥家、钢琴家，20世纪上半叶影响最为深远的作曲家之一。早年入圣彼得堡大学学习法律，后师从里姆斯基-科萨科夫学习作曲。与著名艺术经纪人贾济列夫合作的几部芭蕾作品均产生广泛影响，1939年移居美国。1962年重返苏联，获得很高荣誉。其一生创作风格多变，作品涉及浪漫主义、原始主义、新古典主义、序列主义等多种流派，其著名代表作有：《火鸟》、《彼得鲁什卡》、《春之祭》、《士兵的故事》等。

图 1-2 斯特拉文斯基

链接 2. 贾济列夫(Sergiy Dighilev)

贾济列夫(1872~1929),20世纪俄罗斯最杰出的艺术经纪人,他经营的俄罗斯芭蕾舞团在西欧获得了极大成功,使之上升为世界上最具实力的舞蹈团。同样,他为斯特拉文斯基提供了最佳的音乐创作舞台,使其独到的天赋得以充分展示。不仅如此,他在绘画领域也极具创意,主编了《艺术世界》杂志。他还以独到的眼光、强有力的经营手段,使俄罗斯圣彼得堡跻身世界艺术中心。他成功地策划了20世纪最重要的一些艺术事件,如原始主义芭蕾《春之祭》的演出等。贾济列夫是20世纪音乐艺术生活中举足轻重的人物。

图 1-3 贾济列夫

欣赏 《非洲鼓乐》

在非洲,鼓的功能和用途是多种多样的,作为乐器它是非洲音乐的典型代表,非洲鼓所展示的技巧和激情,深具震撼力和影响力。除了作为乐器使用外,非洲鼓有时还是民族、部落或宗教的象征,甚至可以用来传递各种信息,如“会说话的鼓”(Talking Drum)。

非洲鼓具有鲜明的民族特色,无论是制鼓的材料、鼓的形状还是演奏技巧都十分独特。一般说来,在非洲存在几十种基本鼓型和数百种鼓的变形。鼓身的形状既有各种几何形,也有各种飞禽走兽形,甚至人形。有的鼓身上还画有各种图案,雕刻花草、人兽,具有浓郁的黑人文化特色。鼓皮的材质也是多种多样的,除常用的牛皮、羚羊皮外,还采用豹皮、斑马皮、蜥蜴皮、鳄鱼皮,甚至还有大象的耳朵皮。非洲鼓上还常常附加一些装置,以获得某些特殊的效果,如在鼓腔内装一些珠子或干的植物种子,或将金属

图 1-4 非洲鼓乐