

全国普通高等学校音乐学本科专业教材
中国教育学会音乐教育专业委员会 组编

音乐名作鉴赏

修金堂 子 建 编著

Yinyue Mingzuo Jianchang

人民音乐出版社
PMPH

上海音乐出版社
SMPH

全国普通高等学校音乐学本科专业教材
中国教育学会音乐教育专业委员会 组编

音乐名作鉴赏

修金堂 子 建 编著

人民音乐出版社

 PMPH

上海音乐出版社

 SMPH

全国普通高等学校音乐学本科专业教材

编委会主任：杨瑞敏

副主任：王耀华 王安国 吴 斌 肖黎声 杜晓十 费维耀 （按姓氏笔画排序）

编 委：王安国 王耀华 尹爱青 田可文 冯志平 吴 斌 杜晓十 李未明
肖黎声 陈家海 陈雅先 杨瑞敏 费维耀 唐重庆 徐武冠 高奉仁
（按姓氏笔画排序）

图书在版编目（CIP）数据

音乐名作鉴赏 / 修金堂，子建编著 . — 北京：人民
音乐出版社；上海：上海音乐出版社，2006. 8

全国普通高等学校音乐学本科专业教材

ISBN 7-103-03095-2

I. 音… II. ①修… ②子… 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（2005）第 110145 号

责任编辑：徐 德

责任校对：颜小平

人民音乐出版社出版发行

（北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码：100036）

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 16 开 19.25 印张

2006 年 8 月北京第 1 版 2006 年 8 月北京第 1 次印刷

印数：1—4,050 册（附 CD1 张）定价：35.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书，如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话：(010)68278400

前 言

编写高质量的教材,一直是教育管理部门、学校和教师十分重视和关注的问题。20 世纪 80 年代初,教育部曾委托人民音乐出版社和上海音乐出版社,分别组织编写和出版了一套高等师范院校音乐专业教材,其中有《钢琴基础教程》、《声乐曲选集》等。这些教材在教学中起到了很好的作用。在此之后,虽然有一些普通高校音乐专业的教材先后面世,但在整体规划、系统性和权威性方面尚有欠缺。

近年来,随着教学改革的深入发展,普通高校音乐专业的教材建设更引起了教育部有关部门的重视。不久前,教育部印发的《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》和《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程教学指导纲要》,不仅为编写和出版普通高校音乐学专业教材指明了方向,确定了基本原则,也提出了可资遵循的依据,有力地加强和推动了教材的编写和出版工作。

编写和出版教材,需要各方面力量的共同支持和参与。中国教育学会音乐教育专业委员会是一个涵盖高等音乐教育、中等音乐教育和基础音乐教育的全国性音乐教育学术团体,人才荟萃。组织专家、学者编写教材,不仅是自身开展学术研究活动的需要,也是音乐教育事业的迫切要求。

编写和出版教材也需要出版部门的密切合作和大力支持。人民音乐出版社和上海音乐出版社是具有悠久历史,在国内外享有较高声誉的专业音乐出版社。此次,中国教育学会音乐教育专业委员会与这两家出版社通力合作,以教育部的《方案》和《纲要》的原则和精神为指导,集两家专业出版社优势的出版资源,有组织、有计划、高质量、高效率地编写、出版一套具有新世纪时代特色与当今教学改革发展趋势相适应的教材,这既是学会义不容辞的责任,也是强强联合的充分体现。

本套教材品种齐全,涵括目前普通高校音乐专业所开设的主要课程。教材程度起点适中,循序渐进,适用面广,能满足国内各类高校音乐专业的教学要求。希望本套精心编写出版的音乐教材能够得到广大师生的意见和指正,以使今后得以不断修订和完善。

中国教育学会音乐教育专业委员会

2006 年 4 月

编写说明

一、内容简介

这是一本“音乐之旅”的导游书,所选的皆是经历时间筛选、审美品位高的作品;有“唯美”倾向是自然的,因为欣赏就是审美。

编辑的基本顺次是:先中国,后外国;先声乐,后器乐;先小型,后大型。

全书共设理论、声乐、综合、器乐四篇,计三十二讲,上下学期各十六讲。每讲从基本概念、铺垫基础知识开始,以为赏乐做理性的准备。所设的副标题,应领会它的概括意义,请勿忽略。

本书撰写力求简洁。虽然讲述内容不免涉及比邻学科,如民歌,涉及民乐概论;曲体,涉及作品分析课;作者,涉及乐史学;欣赏,则涉及审美论等等,但都围绕一个“赏”字来写,并不展开。希冀能对用它上欣赏课的朋友带来裨益!书中,声乐用简谱谱例;器乐用线谱谱例,简、线谱兼顾。另附所选乐曲的主题音响(MP3),方便教学及课后选听。

论述中有些一家之言,如赏乐“听懂”之解等,望有识者见教。

二、体裁归类

本教材主要是按作品体裁的类别来编写的,这有利于赏者掌握作品体裁的特点,也有利于构成全书的系统框架。但是,作品的分类是复杂的。因切入点不同,归类不同者有之,如柴科夫斯基的《1812序曲》,就其内容归类,应该是交响诗,它“跨类”了;体裁类别不清者亦有之,如布里顿的《青少年管弦乐队指南》,许多书里都将它列入管弦乐曲的章节中,可它是什么体裁?不甚了了。在这种情况下,本书只能尽量做一个合适的选择——音乐会序曲,等等。

三、教学建议

1. 理论篇可用讨论式。课时不够,可分散在其他各课时中进行。
2. 课时内容显得过“满”的,如多乐章的套曲等,可做必要的节略。
3. 作品结构,通常知其基本模式即可,如三部曲式、回旋曲式等。应力避都做“解剖式”的作品分析,一者时间不允许;再者,理性“解剖”得细了,结构明白了,可感性的美却荡然无存了——这是有违审美之初衷的。
4. 欣赏课有详讲、略讲之分。详讲者为重点或有代表性的作品。如贝多芬《第五“命运”交响曲》可详讲,因为它意蕴深,还可通过这“个别”掌握奏鸣曲式、奏鸣套曲之“一般”。
5. 音响须用“机械记忆”(“意义记忆”无效),重点部分应多复听,以利于建立记忆结构。
6. 教材“简明”,留给教师展开讲述的平台空间大,更有用武之地。

目 录

一、理 论 篇

第一讲 音乐与欣赏的概述——理性之声

一、音乐的概述	(3)
1. 音乐的定义	(3)
2. 音乐的要素	(3)
3. 音乐的织体	(4)
4. 声音的分类	(4)
5. 音乐的起源	(5)
6. 欧洲音乐风格的分期	(5)
二、欣赏的概述	(6)
1. 音乐欣赏的定义	(6)
2. 解“听懂”的迷惘	(6)
3. 感性的懂——懂美	(7)
4. 理性的懂——诠释	(8)
5. 感性、理性欣赏的品格	(10)
6. 音乐欣赏的意义	(10)

二、声 乐 篇

第二讲 中国古代歌曲——历史之声

一、古代歌曲	(13)
1. 关山月	[唐] (13)
2. 阳关三叠	[唐] (14)

3. 古 怨 [宋](15)
- 二、学堂乐歌 (16)
1. 送 别 李叔同词 [美]奥德韦曲(16)
2. 苏武牧羊 蒋荫棠词 田锡侯曲(17)
3. 满江红 [宋]岳 飞词 杨荫浏配曲(17)

第三讲 中国民歌——心灵之声

- 一、号 子 (19)
1. 澧水船夫号子 湖南民歌(19)
2. 黄河打碛号子 山东民歌(21)
- 二、山 歌 (22)
1. 槐花几时开 四川民歌(22)
2. 小河淌水 云南民歌(23)
3. 三十里铺 陕西民歌(23)
4. 牧 歌 内蒙民歌(24)
- 三、小 调 (25)
1. 绣荷包 山西民歌(25)
2. 茉莉花 江苏民歌(25)
3. 沂蒙好风光 山东民歌(26)
4. 翻身五更 东北民歌(26)

第四讲 中国近现代歌曲——时代之声

- 一、进行曲风格 (28)
1. 游击队歌 贺绿汀词曲(29)
2. 歌唱祖国 王 莘词曲(29)
- 二、抒情风格 (30)
1. 松花江上 张寒晖词曲(31)
2. 太阳岛上 秀 田、邢 籁、立 平词 王立平曲(31)
3. 赞 歌 蒙古族民歌 胡松华填词改编(33)
4. 我爱你, 中国 瞿 琮词 郑秋枫曲(33)
- 三、舞曲风格 (35)
1. 南泥湾 贺敬之词 马 可曲(35)
2. 新疆好 维吾尔族民歌 刘 炽编曲(35)

3. 祝酒歌 韩 伟词 施光南曲(36)
4. 年轻的朋友来相会 张枚同词 谷建芬曲(38)

第五讲 亚、欧、美洲歌曲——域外之声

一、亚洲部分 (39)

1. 桔梗谣 朝鲜民歌(39)
2. 樱 花 日本民歌(40)
3. 宝 贝 印度尼西亚民歌(40)
4. 海 鸥 缅甸民歌(41)
5. 美丽的姑娘 哈萨克族民歌(42)

二、欧洲部分 (42)

1. 天鹅之歌小夜曲 [奥]雷尔斯塔布词 [奥]舒伯特曲(42)
2. 友谊地久天长 苏格兰民歌(43)
3. 深深的海洋 南斯拉夫民歌(44)
4. 喀秋莎 [苏]伊萨科夫斯基词 [苏]勃兰切尔曲(45)
5. 在遥远的地方 [苏]丘尔金词 [苏]诺索夫曲(45)

三、美洲部分 (46)

1. 鸽 子 [西班牙]伊拉蒂埃词曲(46)
2. 飞逝的雄鹰 秘鲁民歌(47)
3. 小小的礼物 [阿根廷]瓜拉尼词曲(49)
4. 扬基歌 美国民歌 许 柏填词(50)
5. 啊, 苏珊娜 [美]福斯特词曲(51)

第六讲 艺术歌曲——阳春白雪

一、德、奥、俄歌曲 (52)

1. 魔 王 [德]歌 德词 [奥]舒伯特曲(52)
2. 乘着那歌声的翅膀 [德]海 涅词 [德]门德尔松曲(54)
3. 跳蚤之歌 [德]歌 德词 [俄]穆索尔斯基曲(55)
4. 夜 莺 [俄]捷尔维格词 [俄]阿里亚比耶夫曲(57)

二、意大利美声歌曲 (58)

1. 重归苏莲托 [意]库尔蒂斯兄弟词曲(58)
2. 桑塔·露琪亚 佚 名词 [意]科托劳曲(59)
3. 我的太阳 [意]卡普罗词 [意]卡普阿曲(60)

4. 缆 车 [意]丹 查词曲(60)

第七讲 大合唱与组歌——声乐的“联合王国”

- 一、黄河大合唱 光未然词 冼星海曲(63)

1. 黄河船夫曲 (63)
2. 黄河颂 (63)
3. 黄水谣 (64)
4. 河边对口曲 (64)
5. 黄河怨 (65)
6. 保卫黄河 (66)
7. 怒吼吧, 黄河! (66)

- 二、长征组歌 肖 华词 晨 耕、生 茂、唐 柯、遇 秋曲(67)

1. 告 别 (67)
2. 突破封锁线 (68)
3. 遵义会议放光芒 (68)
4. 四渡赤水出奇兵 (69)
5. 飞渡大渡河 (69)
6. 过雪山草地 (69)
7. 到吴起镇 (70)
8. 祝 捷 (70)
9. 报 喜 (70)
10. 大会师 (70)

第八讲 康塔塔与清唱剧——戏剧性的“声乐王国”

- 一、亚历山大·涅夫斯基 [苏]普罗科菲耶夫曲(71)

- 第一乐章 在蒙古奴役下的俄罗斯 (72)
- 第二乐章 亚历山大·涅夫斯基之歌 (72)
- 第三乐章 普什科夫城的十字军 (72)
- 第四乐章 起来, 俄罗斯人民 (72)
- 第五乐章 冰湖之战 (73)
- 第六乐章 死寂的田野 (73)
- 第七乐章 亚历山大进入普什科夫城 (73)

- 二、一个华沙的幸存者 [奥]勋伯格曲(73)

三、长恨歌	韦翰章词 黄 自曲 (75)
第三乐章 渔阳鼙鼓动地来	(75)
第六乐章 宛转蛾眉马前死	(76)
四、弥赛亚	[德]亨德尔曲 (77)
1. 每个山谷都要填满	(77)
2. 哈利路亚	(77)

三、综 合 篇

第九讲 中国歌剧选曲——经典唱段荟萃

一、白毛女	贺敬之等词 马 可等曲 (83)
1. 北风吹	(84)
2. 十里风雪	(84)
3. 红头绳	(85)
4. 老天杀人不眨眼	(85)
5. 打过了三更	(86)
6. 太阳出来了	(87)
二、其他歌剧选曲	(88)
1. 清粼粼的水来蓝莹莹的天	集 体词 马 可等曲 (88)
2. 一道道水来一道道山	海 啸词 陈 紫曲 (90)
3. 洪湖水，浪打浪	集 体词 张敬安 欧阳谦叔曲 (91)
4. 红梅赞	阎 肃词 羊 鸣等曲 (93)

第十讲 外国歌剧选曲——经典唱段荟萃

1. 费加罗咏叹调——不要再去做情郎	[法]庞 特词 [奥]莫扎特曲 (94)
2. 薇奥列塔咏叹调	[意]皮阿维词 [意]威尔第曲 (96)
3. 巧巧桑咏叹调	[意]伊利卡、贾科萨词 [意]普契尼曲 (97)
4. 月亮颂	[捷]克伐比尔词 [捷]德沃夏克曲 (99)
5. 安东尼达浪漫曲	[俄]戈洛捷茨基词 [俄]格林卡曲 (100)
6. 哈巴涅拉——爱情像一只自由的鸟	[法]梅利亚克、阿列维词 [法]比 才曲 (102)
7. 斗牛士之歌	[法]梅利亚克、阿列维词 [法]比 才曲 (103)
8. 猎人合唱	[德]金 德词 [德]韦 伯曲 (104)

9. 铁砧合唱 [意]卡玛纳罗词 [意]威尔第曲(105)
 10. 波罗维茨人的合唱 [俄]鲍罗丁词曲(108)

第十一讲 中外舞剧选曲——形体“语言”加盟

- 一、鱼美人 集体词 吴祖强、杜鸣心曲(110)
 1. 水草舞 (110)
 2. 婚礼场面舞 (111)
 二、红色娘子军 集体词 吴祖强、杜鸣心、王燕樵等曲(112)
 1. 红色娘子军连歌 (112)
 2. 女战士和炊事班长的舞蹈 (112)
 三、天鹅湖 [俄]柴科夫斯基曲(113)
 序幕 天鹅湖畔 (113)
 第一幕 在古老城堡的花园里 (114)
 第二幕 月色笼罩下的天鹅湖 (114)
 第三幕 次日，在富丽堂皇的大厅 (115)
 第四幕 景象凄凉的天鹅湖 (116)
 四、春之祭 [俄]斯特拉文斯基曲(117)
 第一幕 大地的颂赞 (117)
 第二幕 祭 献 (118)

四、器 乐 篇

第十二讲 民族管弦乐独奏曲（上）——管乐曲

1. 喜相逢（梆笛） 冯子存(121)
 2. 姑苏行（曲笛） 江先渭(122)
 3. 百鸟朝凤（唢呐） 任同祥(122)
 4. 凤凰展翅（笙） 胡天泉(123)
 5. 江河水（管子） 鲁 丁(123)
 6. 渔 歌（巴乌） 严铁明(124)

第十三讲 民族管弦乐独奏曲（下）——弦乐曲

1. 光明行（二胡） 刘天华(125)
 2. 二泉映月（二胡） 华彦钧(126)

3. 梅花三弄(古琴) 古 曲(126)
4. 渔舟唱晚(古筝) 娄树华(127)
5. 十面埋伏(琵琶) 古 曲(128)
6. 彝族舞曲(琵琶) 王惠然(129)

第十四讲 民族管弦乐合奏曲(上)——江南丝竹等

1. 三 六 江南丝竹(132)
2. 行 街 江南丝竹(133)
3. 放 驴 河北吹歌(133)
4. 彩云追月 任 光(133)
5. 花好月圆 黄贻钧(134)
6. 春江花月夜 古 曲(135)

第十五讲 民族管弦乐合奏曲(下)——广东音乐等

1. 旱天雷 严老烈(137)
2. 赛龙夺锦 何柳堂(138)
3. 将军令 苏南吹打(138)
4. 翠湖春晓 聂 耳(139)
5. 喜洋洋 刘明源(140)
6. 瑶族舞曲 刘铁山、茅 沅曲 彭修文改编(140)

第十六讲 特性曲与轻音乐——音乐的“什锦盒”

1. 牧童短笛 贺绿汀(142)
2. 思乡曲 马思聪(143)
3. G 弦上的咏叹调 [德]巴 赫(144)
4. 如歌的行板小夜曲 [奥]海 顿(144)
5. f 小调音乐瞬间 [奥]舒伯特(145)
6. 梦幻曲 [德]舒 曼(145)
7. 无词歌——春之歌 [德]门德尔松(146)
8. 船 歌 [俄]柴科夫斯基(146)
9. 沉 思 [法]马斯内(147)
10. 蓝色的多瑙河 [奥]约翰·施特劳斯(148)

第十七讲 舞曲与进行曲——肢体动作之乐

1. G 大调小步舞曲 [德]贝多芬(150)

2. 匈牙利舞曲第五号 [德]勃拉姆斯(151)
3. A 大调“军队”波罗奈兹 [波]肖邦(151)
4. 波列罗舞曲 [法]拉威尔(153)
5. 马刀舞曲 [苏]哈恰图良(153)
6. 军队进行曲 [奥]舒伯特(154)
7. 凯旋进行曲 [意]威尔第(155)
8. 拉德斯基进行曲 [奥]约翰·施特劳斯(156)
9. 婚礼进行曲 [意]威尔第(156)
10. 星条旗进行曲 [美]苏萨(157)

第十八讲 管弦乐小品——音乐的风俗画

1. 邀舞 [德]韦伯(158)
2. 森林里的铁匠 [德]米夏埃利斯(160)
3. 森林水车 [德]艾伦贝格(162)
4. 钟表店 [德]奥尔特(163)
5. 玩具兵进行曲 [德]耶塞尔(164)
6. 野蜂飞舞 [俄]里姆斯基-科萨科夫(166)
7. 太平洋 231 号 [瑞士]奥涅格(166)
8. 彼得与狼 [苏]普罗科菲耶夫(167)

第十九讲 随想曲与狂想曲——驰骋的心曲

1. 意大利随想曲 [俄]柴科夫斯基(171)
2. 西班牙随想曲 [俄]里姆斯基-科萨科夫(173)
3. 匈牙利狂想曲 [匈]李斯特(174)
4. 罗马尼亚狂想曲 [罗]艾涅斯库(175)
5. 卡玛林斯卡亚幻想曲 [俄]格林卡(177)
6. 蓝色狂想曲 [美]格什温(177)

第二十讲 奏鸣曲——一位“高雅者”

1. 热情奏鸣曲 [德]贝多芬(179)
2. 月光奏鸣曲 [德]贝多芬(181)
3. g 小调小提琴奏鸣曲 [意]塔蒂尼(183)
4. G 大调小提琴小奏鸣曲 [捷]德沃夏克(184)

第二十一讲 室内乐——一组“高雅者”

1. G 大调弦乐小夜曲 [奥]莫扎特(186)
2. 鳟鱼钢琴五重奏 [奥]舒伯特(189)
3. D 大调第一弦乐四重奏 [俄]柴科夫斯基(190)
4. 春天来了 雷雨声(191)
5. 第一弦乐四重奏——风、雅、颂 谭 盾(192)

第二十二讲 序曲（上）——交响乐之先驱

1. 青少年管弦乐队指南 [英]布里顿(193)
2. 春节序曲 李焕之(197)
3. 芬加尔山洞序曲 [德]门德尔松(199)
4. 1812 序曲 [俄]柴科夫斯基(200)
5. 塞维利亚理发师序曲 [意]罗西尼(201)

第二十三讲 序曲（下）——交响乐之先驱

1. 轻骑兵序曲 [奥]索 贝(203)
2. 蝙蝠序曲 [奥]施特劳斯(204)
3. 汤豪塞序曲 [德]瓦格纳(206)
4. 茶花女序曲 [意]威尔第(207)
5. 卡门序曲 [法]比 才(209)

第二十四讲 交响诗（上）——“团体”的标题音乐

1. 嘎达梅林 辛沪光(210)
2. 人生序曲 [匈]李斯特(212)
3. 在中亚细亚草原上 [俄]鲍罗丁(214)
4. 芬兰颂 [芬]西贝柳斯(215)

第二十五讲 交响诗（下）——“团体”的标题音乐

1. 死神之舞 [法]圣-桑(217)
2. 牧神午后前奏曲 [法]德彪西(218)
3. 魔法师之徒 [法]杜 卡(220)
4. 一个美国人在巴黎 [美]格什温(221)

第二十六讲 交响组曲（上）——音乐“连环画”

1. 图画展览会 [俄]穆索尔斯基(223)
2. 天方夜谭 [俄]里姆斯基-科萨科夫(227)

3. 我的祖国 [捷]斯美塔那(231)
4. 动物狂欢节 [法]圣-桑(232)

第二十七讲 交响组曲(下)——音乐“连环画”

1. 阿莱城姑娘 [法]比才(239)
2. 培尔·金特 [挪]格里格(243)
3. 罗马的松树 [意]雷斯皮基(246)
4. 大峡谷 [美]格罗菲(248)

第二十八讲 协奏曲(上)——与多的“抗衡”

1. 梁祝 何占豪、陈刚(250)
2. 第四勃兰登堡协奏曲 [德]巴赫(253)
3. 四季 [意]维瓦尔第(255)

第二十九讲 协奏曲(下)——与多的“抗衡”

1. e 小调小提琴协奏曲 [德]门德尔松(258)
2. $\flat b$ 小调第一钢琴协奏曲 [俄]柴科夫斯基(260)
3. c 小调第二钢琴协奏曲 [俄]拉赫玛尼诺夫(262)

第三十讲 交响曲(上)——器乐的“终结者”

1. 第104“伦敦”交响曲 [奥]海顿(265)
2. 第五“命运”交响曲 [德]贝多芬(268)
3. 第六“田园”交响曲 [德]贝多芬(271)

第三十一讲 交响曲(中)——器乐的“终结者”

1. 幻想交响曲 [法]柏辽兹(275)
2. 第六“悲怆”交响曲 [俄]柴科夫斯基(279)
3. 自新大陆交响曲 [捷]德沃夏克(282)

第三十二讲 交响曲(下)——器乐的“终结者”

1. “大地之歌”交响曲 [奥]马勒(285)
2. 第七“列宁格勒”交响曲 [苏]肖斯塔科维奇(289)

① 理论篇

人的感性和理性常常是纠结在一起的，赏乐虽然是感性的，但不可能排除理性的参与，特别是理论理性的参与尤为必要，因为若有了这种理论来作为“铺垫”，在步入音乐殿堂时便可大大减少赏乐的迷茫感。

本篇包括两部分：

- 一、音乐的概述（第1讲 上）
- 二、欣赏的概述（第1讲 下）

