

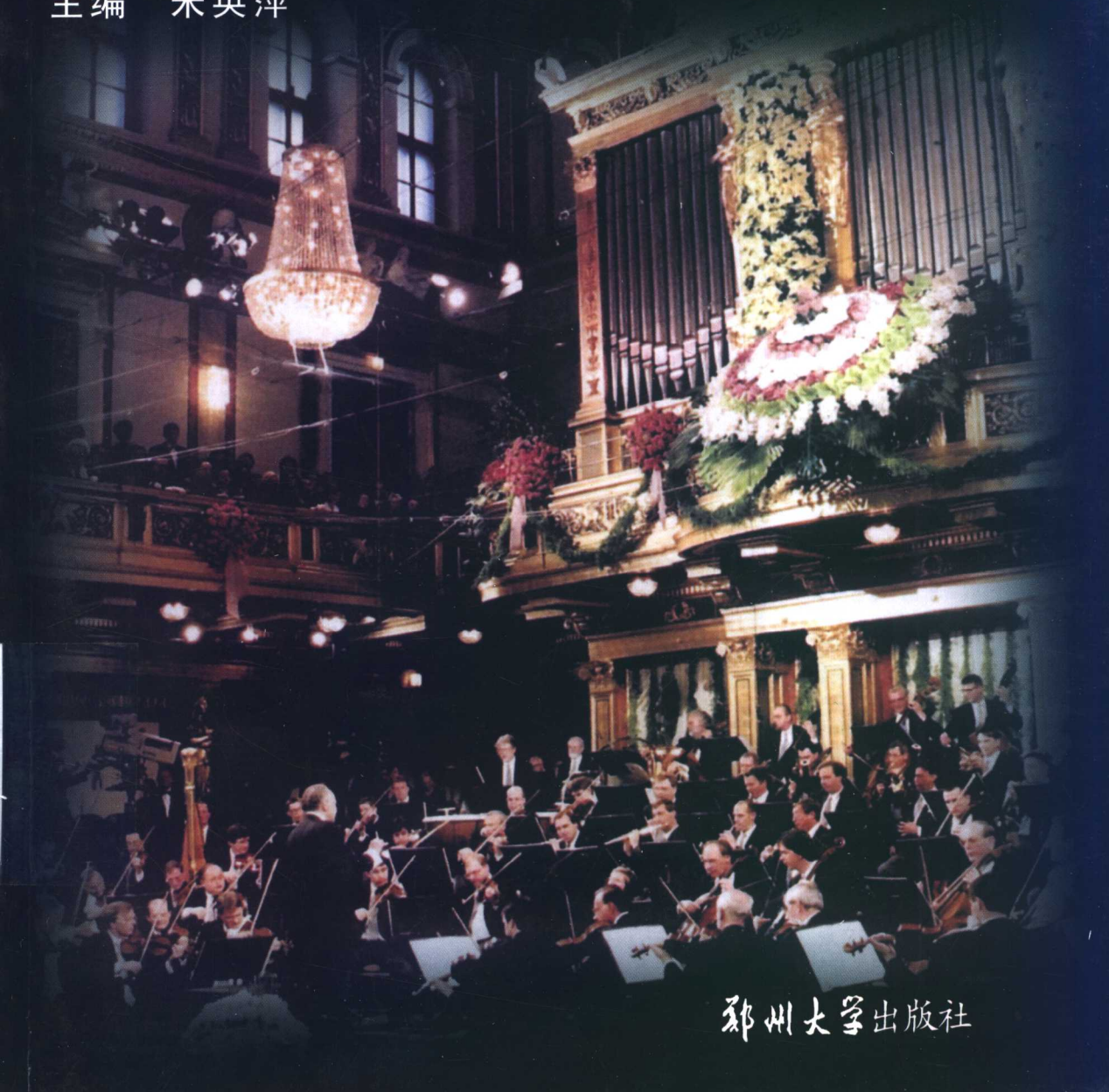
YINYUE JIANSHANG

◎ 普通高等学校公共艺术课程核心教材

音乐

鉴赏

主编 朱英萍

郑州大学出版社

YINYUE JIANKANG

© 普通高等学校公共艺术课程核心教材

音乐

鉴赏

主编 朱英萍

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/朱英萍主编. —郑州:
郑州大学出版社, 2006. 9
ISBN 7-81106-443-X

I. 音… II. 朱… III. 音乐欣赏 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 099188 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人: 邓世平

全国新华书店经销

河南省豫水印务有限公司印制

开本: 710 mm × 1 010 mm

印张: 15

字数: 277 千字

版次: 2006 年 9 月第 1 版

邮政编码: 450052

发行部电话: 0371-66966070

1/16

印数: 1~9 100

印次: 2006 年 9 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-81106-443-X/J·12 定价: 18.50 元

本书如有印装质量问题, 请向本社调换

前言

《音乐鉴赏》是面向全国高等学校各专业本、专科学生开设的艺术教育核心课程之一,这门课已列入教育部 2006 年 13 号令《关于普通高等学校公共艺术课程指导方案》的限选课程。为了响应国家教育部的“方案”要求,全面落实《全国学校艺术教育发展规划》,给广大学生和音乐爱好者提供相应的课程教材和自学读物,特编著《音乐鉴赏》一书,以满足课堂教学和广大青年学生的需求。

本书以审美为主线,结合广大青年和大学学生的实际,以歌曲鉴赏为导入,以中外优秀音乐作品鉴赏为主体,以深入浅出的音乐鉴赏知识为铺垫,透过不同时代音乐的表现形式,看中外文化、历史发展的演变过程,区别、品鉴、品评不同时代、不同国家、不同民族的音乐作品,以最终达到提高感性和理性认识相统一的审美素质。

为使本书更加贴近广大青年学生、贴近教学,我们在每章内容设置上特别注意到了以下几个方面:

一、立足于“鉴赏”之审美态度,兼“艺术品评”的文字表述。

二、强调所编选作品的文与质的和谐,情与理的统一以及自然与人心的双向交融,推崇艺术品位和思想道德高尚的音乐作品。

三、强调了所选作品的背景文化、风格、审美特点的内容支持,为广大青年学生理解音乐作品,打下了一个良好的基础。

四、每章首页,我们设置了“教与学的提示”,即:

1. 根据教学大纲要求,明确本章教学目标;
2. 根据教学实践经验,导引章节的教学重点与难点;
3. 对本章节内所涉及到的音乐鉴赏知识及专业术语提供名词解释;
4. 提出与本章内容相关的思考题;
5. 提供学生课外欣赏曲目、读物及相关网站。

五、针对广大青年学生普遍存在的沉溺通俗、流行音乐和歌曲,远离古典、民族音乐和歌曲的实际,在内容设置上,体现了从兴趣入手,坚持循序渐进的原则,从歌曲鉴赏导入,到小型器乐作品鉴赏、大型中外经典交响乐(曲)鉴赏,由浅入深,体例新颖、观点明晰,从而区分、品鉴、品评不同时

代、不同风格的音乐作品,从音乐美的鉴赏中陶冶情操,提高审美鉴赏水平。

本书既可作为普通高等学校音乐审美素质教育的教材,亦可作为青年人提高审美素质和音乐鉴赏水平的自学读物。

作 者

2006年7月

《音乐鉴赏》编写组名单

主 编：朱英萍

副主编：黄 玮 关 钰 吴乐为

编 委：任 璐 刘伊萌 刘唯娜

康 康 赵 鑫 葛春先

王怡辰

内 容 提 要

为了贯彻教育部 2006 年 13 号令《关于普通高等学校公共艺术课程指导方案》的通知要求,本书以审美为主线,结合广大青年学生的实际,以歌曲鉴赏和中外小型器乐作品为导入,以中外大型交响乐(曲)经典作品为主体,介绍了中西方不同时期和流派的创作风格和审美特征。本书在每章首页设置了教学目标、重点与难点、名词解释及思考题为内容的“教与学提示”,使本书体例新颖,观点明晰,内容详略适当,既可作为普通高等学校音乐审美教育的教材,亦可作为青年人提高音乐鉴赏水平的自学读物。

作 者

2006 年 7 月

目 录

第一章 导论 鉴赏音乐的方法 1

- 一、比较法 2
- 二、对音乐风格的判断 3
- 三、对音乐情绪与意境的判断 4
- 四、体裁的划分 5
- 五、时代背景及音乐作品的内容与意义 6

第二章 歌曲鉴赏 7

第一节 中国当代歌曲的发展轨迹 8

- 一、20 世纪 50 年代前期的胜利歌声 8
- 二、曲折前进的歌曲创作 10
- 三、“文化大革命”时期的歌曲 13
- 四、歌曲创作的复苏与开拓 17
- 五、20 世纪 80 年代的通俗歌曲大潮 21

第二节 歌曲的四种演唱方法 25

- 一、美声唱法及其特点 25
- 二、民族唱法及其特点 25
- 三、通俗唱法及其特点 25
- 四、原生态唱法及其特点 26

第三节 作品赏析 26

- 一、外国歌曲与外国(民族)文化 26
- 二、中国民族、民间歌曲与中国民族文化 32
- 三、通俗(流行)歌曲与通俗文化 42

第三章 乐器、乐队及主要曲式 53

- 第一节 交响乐队的乐器与编制 54
 - 一、西洋乐器及乐队编制 54
 - 二、中国民族乐器及乐队编制 56
- 第二节 交响音乐的主要曲式 56
 - 一、乐句与乐段 56
 - 二、二部、三部(并列)曲式 57
 - 三、变奏曲式 57
 - 四、复三部曲式 58
 - 五、回旋曲式 58
 - 六、奏鸣曲式 58

第四章 小型器乐作品鉴赏 60

- 第一节 独奏 61
 - 一、《二泉映月》(二胡) 61
 - 二、《春江花月夜》(丝竹乐) 63
 - 三、《十面埋伏》(琵琶曲) 65
 - 四、莫扎特《土耳其进行曲》(钢琴) 68
- 第二节 合奏 69
 - 一、聂耳《金蛇狂舞》(民族管弦乐曲) 69
 - 二、郑路《北京喜讯到边寨》(管弦乐曲) 70
 - 三、施特劳斯《拉德茨基进行曲》(管弦乐合奏) 72

第五章 小型交响乐作品鉴赏 74

- 第一节 组曲 75
 - 一、施特劳斯《蓝色多瑙河圆舞曲》 75
 - 二、柴科夫斯基 芭蕾舞剧《天鹅湖》组曲 79
- 第二节 序曲 80

一、李焕之 《春节序曲》	81
二、柴科夫斯基 《1812·序曲》	84
三、比才 《卡门序曲》	85
第三节 交响诗	87
一、辛沪光 《嘎达梅林》	87
二、斯美塔那 《沃尔塔瓦河》	89
三、西贝柳斯 《芬兰颂》	91
第四节 协奏曲	92
一、陈钢、何占豪 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》 ..	92
二、刘敦南 钢琴协奏曲《山林》	94

第六章 巴洛克时期交响音乐鉴赏

年表简要:巴洛克时期(1600~1750)	99
巴洛克风格	100
第一节 巴洛克时期音乐风格、代表人物及审美特点	
概述	102
第二节 作品赏析	105
一、维瓦尔第 小提琴协奏曲《四季》	105
二、巴赫 《勃兰登堡协奏曲》(第四首)	108
三、亨德尔 《水上音乐》	110

第七章 古典主义时期交响音乐鉴赏

年表简要:古典主义时期(1750~1820)	114
古典时期	115
第一节 古典主义时期音乐风格、代表人物及审美	
特点概述	118
第二节 作品赏析	121
一、海顿	121
二、莫扎特	124
三、贝多芬	127

第八章 浪漫主义时期交响音乐鉴赏 138

- 年表简要:浪漫主义时期(1820~1900) 139
- 浪漫主义 140
- 第一节 浪漫主义时期音乐风格、代表人物
及审美特点概述 142
- 第二节 作品赏析 147
- 一、舒伯特 《b小调第八〈未完成〉交响曲》 147
- 二、柏辽兹 《幻想交响曲》 149
- 三、罗伯特·舒曼 《第一〈春天〉交响曲》 151
- 四、肖邦 《f小调第二钢琴协奏曲》 153
- 五、李斯特 交响诗《前奏曲》 156
- 六、威尔第 歌剧《命运的力量》序曲 158
- 七、勃拉姆斯 《第一交响曲》 160
- 八、柴科夫斯基 《第六交响曲〈悲怆〉》 162
- 九、马勒 《大地之歌》 164

第九章 民族乐派交响音乐鉴赏 170

- 第一节 民族乐派音乐风格、代表人物
及审美特点概述 171
- 第二节 作品赏析 176
- 一、格林卡 《鲁斯兰与柳德米拉》序曲 176
- 二、鲍罗丁 《在中亚细亚草原上》 177
- 三、德沃夏克 《e小调第九交响曲》 179

第十章 现代交响音乐鉴赏 183

- 年表简要:20世纪(1900~2000) 184
- 20世纪发展概况 185
- 第一节 20世纪音乐风格、代表人物及审美特点概述 ... 187

第二节 作品赏析 192

- 一、德彪西 《牧神午后》前奏曲 192
- 二、斯特拉文斯基 《春之祭》(二场舞剧) 194
- 三、勋伯格 《一个华沙幸存者》 197
- 四、肖斯塔科维奇 《C 大调第七(列宁格勒)交响曲》··· 200

第十一章 中国当代交响音乐鉴赏 205

第一节 中国当代交响音乐创作的发展轨迹 206

- 一、萌芽与起步 206
- 二、发展与曲折 208
- 三、挫折与凋零 209
- 四、复苏与突破 209

第二节 中国当代交响音乐创作的代表人物、 创作风格、审美特点及作品鉴赏 212

- 一、马思聪 管弦乐《思乡曲》 212
- 二、冼星海 《黄河大合唱》 213
- 三、贺绿汀 管弦乐《森吉德玛》 218
- 四、江文也 管弦乐《台湾舞曲》 219
- 五、瞿维 交响诗《人民英雄纪念碑》 220
- 六、朱践耳 《第一交响曲》 222
- 七、吴祖强、刘德海、王燕樵 琵琶协奏曲《草原小姐妹》
..... 223

后记 225

参考书目 226

第一章

导论 鉴赏音乐的方法

“如果没有我早年的音乐教育,无论在哪一方面我都将一事无成”;“音乐带给我的想象力比知识更重要,比从物理教师那里获得的东西更多”。

——爱因斯坦

教与学提示:

【教学目标】

1. 通过对本章内容的学习,使学生掌握聆听、体验、理解音乐的方法,解除“乐盲”的心理障碍,对音乐产生兴趣,树立自信。
2. 通过具体的鉴赏方法介绍,使学生懂得如何鉴赏各类音乐作品,为下一章歌曲鉴赏打下良好的基础。

【重点难点】

1. 重点在于解除广大学生欣赏音乐的“误区”和心理障碍。有针对性地调整学生的心态。
2. 难点在于如何在较短的学时内使学生掌握鉴赏音乐的方法。

【音乐名词】

1. **鉴赏**: 鉴是分辨、区别、领略和借鉴,赏是赏析、赏识、欣赏和趣味。人是主体和主题,所鉴所赏之人之物是客体。鉴赏是含有品味、品评的成分,是比欣赏更多些主观成分的审美态度。鉴赏和欣赏相比,多一鉴字,更有区分优劣好坏之别,更强调自身的分辨价值;而欣赏更侧重领略其美好之微妙,却少了批判并确认自我之意识。

2. **音乐风格**: 在音乐领域中,风格可广泛包括某一音乐历史时期、某一国家、某一流派、某一音乐家、某种题材、某部作品等,在音乐思想、创作原则、艺术个性、表现手段和技法上所具有的独特的典型特征。

人们对待艺术可以有欣赏、鉴赏、批评三种基本的审美态度。欣赏又可称为玩赏、领略,指一种相对被动的、多从感官出发的审美行为,常常以其感性直观引起的精神愉悦令人产生美感;鉴赏则又进了一层,往往兼及感性和理性,又带有品鉴、判断、反观的意思,所以鉴赏含有区别、品味、品评的成分,是比欣赏更多些主观成分的一种审美态度;批评是建立在欣赏、鉴赏基础上的更为理性的审美态度。艺术批评需从审美入手,取得感性认识,并且深入下去,分析作品的形式特点,归纳其精神内涵,阐述其社会意义并以理论形态陈述出来。

鉴赏音乐,指的是在一定的音乐审美经验的基础上,对音乐作品的评鉴和赏析,并因此形成具有感性意义的音乐审美判断。音乐作品是在特定的历史条件下产生的,音乐作品的产生,有赖于作曲家的情感、情绪体验与灵感、风格、取材、体裁形式以及时代背景,音乐作品产生后又对时代、社会或者时尚产生影响,要切实了解音乐作品,获得更丰富的音乐审美能力,则还需要更深入的鉴赏音乐的方法来完善。

在不同民族、不同时代、不同背景下产生的音乐形态(包含音乐作品及非作品意义的即兴音乐活动、乐器乐谱等),总是千差万别地显示了各自不同的风格与个性。作为感性的鉴赏音乐的方法,首先应从音乐形式的比较入手,去捕获音乐作品背后极其丰富的人文背景信息,因此首先我们讨论一下比较的方法。

一、比较法

通过音乐各种形式要素的比较与鉴别,达到提高音乐鉴赏能力的方法称为比较法。比较实际上是学习音乐最重要的方法之一,在听辨音乐的过程中,我们依靠曲式结构图聆听音乐,实际上就在通过对作品音乐材料的不断比较中,获得对作品结构的感性认识,加深对音乐主题的体验,但这种比较仅限于该作品的范围之内,其目的是丰富对该作品的感受。鉴赏音乐过程中的比较,主要指不同音乐作品之间的比较,或是特意改变音乐要素的比较,以达到对音乐形式风格认识的深化。

1. 直接比较法

音乐作品各形式要素是不可能独立存在的,由于它们相互依存,如不加引导,聆听者很难注意到它们的独特作用。但如果引导者改变音乐作品的某一要素,聆听者即可获得对这一要素的深刻印象。例如改变钢琴曲《牧童短笛》的调式,将其角音和羽音都降低半音,中国的《牧童短笛》就变成日本风格了,这一改变强化了聆听者对调式要素(在音乐风格中)重要性的认识。节奏的变化也如此,例如将《大刀进行曲》特定的节奏去掉,换成三拍子的节奏,那么大刀就再也看不见了,取而代之的是和鬼子跳圆舞曲。这一比

较也深化了聆听者对这一作品特有节奏的认识,感受到特定的时代精神正是透过这特定的音乐形式体现出来的,例如《大刀进行曲》所体现的时代精神就和乐曲的特定节奏密切相关。这类通过观察改变某一音乐要素而产生的变化,并进行比较的方法,称为直接比较法。

2. 综合比较法

在两部或多部既相关又不相同的音乐作品之间进行比较,称为综合比较法。因为相异的因素是多种多样的,比较起来也更复杂。例如同样与“月光”有关的三部作品,阿炳的《二泉映月》、贝多芬的《月光》以及德彪西的《月光》,它们在立意、构思、风格、曲式等方面差别是很大的,这种比较就必须从音乐表现各要素入手,引导聆听者关注产生不同音乐情绪、意境的不同表现手法及风格特征。

二、对音乐风格的判断

音乐都是在一定的风格背景上产生的,作曲家创作的音乐如此,民间音乐更是如此。音乐风格一般可分为四种类型:民族的,时代的,乐派的和作曲家个人的。

民族的音乐风格,是指各民族在自己的历史传统中形成的特定的音乐语言,由于各民族的音乐与各民族的历史一样悠久,又由于民族音乐千百年来与民族的文化传统、民族的社会生活血肉交融,各民族的音乐也就都具有强大的生命力。任何一个明智的民族,都很重视本民族音乐的保存和发展,把它当成“母语”。

时代的风格,即历史在变迁和发展着,社会生活在变迁和发展着,作为艺术的音乐也在变迁和发展着,出现了代表特定时代的音乐,这就形成了时代的风格。例如,产生于20世纪30年代的《义勇军进行曲》,产生于20世纪50年代的《歌唱祖国》,产生于20世纪60年代的《我们走在大路上》等,都是我国不同时代风格的代表作品。

尤其是西方各民族音乐在过去上千年的历史中,相互融合、碰撞与促进,使时代音乐风格的变迁成为音乐发展的典型标志,出现了我们所熟悉的所谓古典主义、浪漫主义等以时期划分的风格特征。

乐派的风格,是由特定的音乐美学追求,特定的音乐创作技术或音乐表演特征来划分的,例如西方的古典乐派、浪漫乐派、印象派等,尤其进入现代,再也没有任何一种音乐语言能独领风骚、处于主宰一切的地位,于是出现了流派纷争的局面,众多乐派风格的并存就成为现代音乐生活的典型特征。

作曲家的风格,尽管作曲家都是在特定的风格背景中进行创作,受到特定的民族、时代、流派风格的影响,但作曲家在自己的创作中,也往往发展了自己独特的音乐语言,形成了自己的风格。有些作曲家的风格特征,

由于产生了巨大影响,形成流派,因此也成了乐派风格(甚至时代风格)的代表。

在现代音乐生活中,风格概念往往还有自己特定的含义,例如在我国,往往把欧洲古典时期以来的专业创作音乐,包括浪漫派、印象派、现代派以及受这些音乐影响的我国“五四”以来的专业创作音乐,以及民族的传统音乐,统称为严肃音乐或高雅音乐;而把改革开放以来主要受港台、欧美通俗音乐影响而流行的音乐称为通俗音乐或流行音乐。在声乐演唱中,这种划分又根据演唱法的不同演化成民族唱法、美声唱法、通俗唱法三大风格派别,当然这也只是一种大致的划分。例如,在民族唱法中我国各民族的唱法、汉族各地区的唱法就都很不相同、各具特色。

一般说来,调式是决定音乐风格的重要因素,从各民族调式、大小调式到十二音调式等等。但实际上的风格问题还要复杂得多。例如乐器的音色、节奏的特点、旋律的进行、演唱的方法及和声的构成,民族、时代、乐派、作曲家之间的风格差异是千姿百态不一而足的。

风格的判断主要靠大量的比较聆听来积累,因为每一个音乐基本要素,都可能成为一种风格的重要方面。风格判定是鉴赏音乐的重要方面,是指具备从听觉上来区别作品风格的能力,例如能分辨我国民族民间音乐、戏曲音乐以及西方古典乐派、浪漫乐派、民族乐派、印象派、现代派等风格的作品,是音乐审美修养的重要内容。一个有心的聆听者经过几年的努力,如果有了几百部音乐作品的听觉体验,能记住几百部音乐作品的主题,鉴赏不同风格的音乐,虽然没有很高的演唱演奏音乐水平,却完全可称得上是很有音乐修养的人,他(她)也很可能因此激发了自己极高的音乐潜能。

三、对音乐情绪与意境的判断

音乐都是由情而动,由感而发的。作曲家在创作过程中,总是力图再现自身内心深处的感受,好的音乐作品也总是强烈、细腻地表达出作曲家内心丰富的情感。因此鉴赏音乐的重要内容,是去体验作品所内含的情感,对作品的情感、情绪作出判断。例如:欢乐、悲伤、雄壮、愤怒、柔美等等。

当然,音乐的情绪是通过音乐的基本表现手法来体现的,旋律的起伏、调式、和声、节奏、节拍、速度、音区、音强、演唱(奏)法、音色、织体都直接作用于作曲家要表达的具体情感。因此,当完成对音乐作品的情绪判断之后,还应回过头来探究产生这种情绪的原因。例如,贝多芬《命运》交响曲第二乐章的第一主题,那种深沉感,即是与弦乐的低音区以及缓慢的节奏密切相关的。

意境是与情绪相对应的另一种主观感受,它最能直接体现出感受主体(作曲家)与感受对象(景物)的空间状态,例如高亢的旋律,除了能体现情绪的高涨外,亦能体现宽阔、辽远的景致。而内心的思索或面对恋人的倾诉

则肯定是深沉低吟的,作曲家调动了极为丰富的音乐表现手法来追求音乐的意境,有情有景,情景交融。意境的分类有:宽广、辽阔、深沉……情绪判断与音乐分析相结合,意境的判断与音乐分析相结合,是我们提高自身对音乐作品丰富感受力和理解力的重要保证。

四、体裁的划分

音乐体裁指的是音乐的具体类型,音乐体裁种类繁多,由于音乐的体裁事实上是和音乐活动方式及音乐形式密切相关的概念,音乐体裁又大致可以从以下五个不同角度来划分。

1. 按照社会生活使用音乐的不同场合及音乐的社会功能来划分:有和劳动相联系的夯歌、渔歌、牧歌、山歌、田歌;和男女交往相联系的情歌;和风俗相联系的祭祀歌、酒歌、婚嫁歌、丧歌;用于国家仪典的国歌;用于行军队列的军乐;用于娱乐的舞曲;用于宗教的经文歌、弥撒曲、众赞歌等等。

2. 按照音乐与其他艺术门类相结合的方式来划分:有和语言相结合的歌曲类;和戏剧表演相结合的歌剧、戏曲类;和舞蹈相结合的舞蹈音乐、舞剧音乐;和影视相结合的影视音乐等等。

3. 按照音乐表演形式来划分:首先可分为声乐和器乐两大类。在声乐体裁中,有独唱、重唱、齐唱、合唱。大型声乐体裁有大合唱、康塔塔、清唱剧等;器乐体裁的类别,从单纯的演奏形式来划分的是独奏、齐奏、重奏、协奏与合奏;从乐器的组合来划分,有小型的组合方式如小提琴独奏往往加钢琴伴奏、弦乐四重奏、木管五重奏等,这类小型组合的器乐演奏又统称为室内乐;大型的器乐体裁则有交响乐、铜管乐、协奏曲等;我国的民族器乐体裁又有自己独特的分法,如含各种乐器的器乐独奏,不同器乐种类组合的器乐合奏有丝竹乐、吹打乐、锣鼓乐等,这些体裁结合地方特色又形成了种类繁多的乐种,如广东音乐、江南丝竹、福建南音、河北吹歌、潮州锣鼓、西安鼓乐等等。

4. 按照乐曲的结构规模、织体类型、节拍速度、表情性格分类:如组曲、变奏曲、回旋曲、奏鸣曲等,都与一定的曲式结构相联系;小夜曲、嬉游曲、诙谐曲、幻想曲、狂想曲等和乐曲的情绪、情调相联系;赋格曲、创意曲、轮唱曲都属于复调织体类型;而起源于欧洲的民间舞蹈音乐,如波尔卡、波洛乃兹、萨拉班德、加沃特作为独立的器乐体裁创作,已成为特定的节拍、速度和表情性格的标志。

5. 按照乐曲的民族或地区特点来划分的,表明了民族与地方的特色,在前面的器乐种类中已经提到了,这类体裁具有鲜明的风格意味,如同样是山歌,信天游属陕北黄土高原的风格;长调是内蒙草原风格;花儿则是黄河上游流域的风格等等。