

音乐

吴璇◎著

当代学者人文论丛

YIN YUE JIAN SHANG

鉴赏

电子科技大学出版社

音乐鉴赏

吴璇 著

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐鉴赏 / 吴璇著. — 成都: 电子科技大学出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5647-2117-6

I. ①音… II. ①吴… III. ①音乐欣赏 IV.

①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 300974 号

音乐鉴赏

吴璇 著

出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦
邮编:610051)

策划编辑: 陈松明

责任编辑: 谭炜麟

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 三河市天润建兴印务有限公司

成品尺寸: 170mm×240mm 印张 16.5 字数 253 千字

版 次: 2014 年 3 月第一版

印 次: 2014 年 3 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-2117-6

定 价: 52.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

引言 怎样鉴赏音乐

今天，音乐已是我们日常生活的一个重要组成部分。当代小提琴大师耶胡迪梅纽因曾说过这样的话：“音乐和生活同呼吸，表达我们知道和感受的一切，从痛苦到热爱，从失望到希望。同时音乐还可能向我们揭示我们自身深处从未意识到的东西。”德国音乐家叔本华则说：“音乐就是以万物为主题的旋律。”他们说得多好啊！音乐就是生活，生活就是音乐。那么，我们该如何鉴赏音乐呢？

鉴赏音乐是一种审美活动。美的标准是由一定时代、一定民族、一定社会群体的审美趣味所决定的。音乐鉴赏也就是欣赏音乐的三个阶段一般可分为“知觉的欣赏”“情感的欣赏”和“理智的欣赏”三个阶段。

一、知觉的欣赏

“知觉的欣赏”，即通过听觉从感性上去认知音乐，也就是我们所讲的官能欣赏。进行“知觉的欣赏”，即能够反复背记乐曲的主题和旋律，熟悉声乐的各种演唱形式，并能听辨出各种常用的民族乐器和西洋乐器的不同音色，初步懂得各种乐器的不同性能与表现力。对于绘画来说官能欣赏指的是通过眼睛的观看来感知色彩和线条的艺术。对于音乐来说官能欣赏就是指耳朵对音乐的欣赏。但是知觉的欣赏是浅层次的音乐欣赏，是比较肤浅的，它只满足于好听、动听。要想对于一部音乐作品进行完美的艺术享受、全面的艺术领略，就必须进入“情感的欣赏”和“理智的欣赏”。

二、情感的欣赏

音乐艺术的目的就是要表达情感。不单单是音乐，文学、绘画艺术的目的都是要表达情感。不过，它们所借助的媒体不一样罢了。音乐是通过

音符和音响，文学是通过文字和语言，绘画是运用色彩和线条。音乐是最抒情，也是最善于抒情的，它最擅长表现人们的内心情感。就如法国作曲家卡来尔·圣桑所说：“在言辞穷尽的时候便有了音乐，音乐能够说出那种无法说出的东西，它促使我们在自己内心中去寻找前未知的深处；它能表达任何言语都无法表达的情绪和心态。”“当文字语言已不能再表达什么时，一万句欢乐的台词都不可能尽情释放你的欢乐，一万句悲伤的对白也不可能彻底表达你的悲伤，这时音乐是最好的表达方法。”

比如《春节序曲》抒发的就是一种兴高采烈的情绪、愉悦的情感。声乐作品有歌词，比较容易理解它所表达的情感，可是对于器乐作品特别是无标题音乐，要理解其内容就比较困难了。器乐作品有标题音乐和非标题音乐之分，标题是指说明作品内容的一段文字，如民乐协奏曲《春江花月夜》，每段音乐都有一个和此内容相符的小标题；交响诗《中亚西亚草原》，在原版的总谱上，有作曲家自己加的解释。无标题音乐就是指，曲子没有标题，或标题和内容不一致，如《二泉映月》，这首曲子的标题含义是：月亮映在泉水里，很美的一幅景色。然而此曲的内容却是描写阿炳坎坷不平的人生道路，抒发了作者凄苦、悲愤的心情。

情感的欣赏要求我们融入到音乐当中去，全身心地投入到音乐当中去，深刻体会作者当时的内心情感，与作品发生共鸣。

三、理智的欣赏

贝多芬说过：“我希望人们用理性的耳朵来欣赏我的音乐。”要想对音乐有深层次的了解，就必须进入到理智的欣赏。理智的欣赏就是要从节奏、节拍、和声、调式、曲式、体裁等更专业、更理性的方面去分析作品，体会它的节奏有什么特点，它的各声部之间如何组合，它的整体怎样发展，怎么呈示、展开、变化、结束。

节奏是各音在进行时的长短关系和强弱关系。由于不同高低的音同时也是不同长短和不同强弱的音，因此旋律中必然包含节奏这一要素。

节拍是强拍和弱拍的均匀的交替。节拍有多种不同的组合方式，叫做“拍子”。正常的节奏是按照一定的拍子而进行的。

速度是快慢的程度。为使音乐准确地表达出所要表现的思想感情，必须使作品按一定的速度演唱或演奏。

力度是强弱的程度。音的强弱变化对音乐形象的塑造也起着很重要的作用。

音区是音的高低的范围。不同音区的音在表达思想感情时各有不同的功能和特点。

音色是不同人声、不同乐器及其不同组合的音响上的特色。通过音色的对比和变化，可以丰富和加强音乐的表现力。

和声是两个以上的音按一定规律同时结合。和弦进行的强和弱、稳定与不稳定、协和与不协和，以及不稳定、不协和和弦对稳定、协和和弦的倾向性，构成了和声的功能体系。和声的功能作用，直接影响到力度的强弱、节奏的松紧和动力的大小。此外，和声具有渲染色彩的作用。

复调是两个或几个旋律的同时结合。不同旋律的同时结合叫做对比复调，同一旋律隔开一定时间的先后模仿称为模仿复调。运用复调手法，可以丰富音乐形象，加强音乐发展的气势和声部的独立性，造成前呼后应、此起彼落的效果。

调式是从音乐作品的旋律与和声中所用的高低不同的音归纳出来的音列，这些音互相联系并保持着一定的倾向性。而调性则是调式的中心音（主音）的音高。在许多音乐作品中，调式和调性的转换和对比，是体现气氛、色彩、情绪和形象变化的重要手法。

曲式是音乐材料排列的样式，也就是音乐的结构布局。曲式有乐段、二段式、三段式、回旋曲式、变奏曲式、奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式、混合曲式、套曲形式等。另外，还有中国古典和民族乐曲独特的曲式。曲式是为表现不同音乐形象、内容的需要而设置的。

体裁是音乐的品种，有歌曲、舞曲、进行曲、谐谑曲、叙事曲、夜曲、序曲、交响诗、协奏曲、交响曲、组曲等等，各种不同的体裁，各有其不同的特点，适合于表现不同的题材内容。

我们是用耳朵听音乐的，但是我们永远无法用耳朵来欣赏音乐，只有大脑和心灵才能真正聆听和欣赏音乐。所以充实大脑理性的判断力和心灵丰富细腻的感情是提高音乐欣赏能力的关键。试想一个空洞的大脑和乏味的心灵，即使再加上一个比他人灵敏一百倍的耳朵，能正确欣赏音乐吗？所以音乐欣赏必须要上升到理智的欣赏这一层次。

音乐鉴赏的这三个过程，是一个由表及里、由浅入深、逐步提高的过程。中间并没有明确的概念，而是有着相互的关联。比如从情感的欣赏到理智的欣赏，欣赏者就要充分发挥自己全部的智慧 and 经验，并包含很多理性的认识。而理智的欣赏，又始终不能脱离感性体验，否则就不成为音乐欣赏了。

要从知觉、情感和理智三方面全面地欣赏一个作品，就要具备以下几个方面的知识：

一、作者和作品的时代背景

一部音乐作品，总是表现了作曲对现实音乐的感受。因此，要比较深刻地领会作品的思想内容就必须了解作品产生的时代背景和时代特点。例如：贝多芬的《第三交响曲》（“英雄”）、《第五交响曲》（“命运”）、《爱格蒙特》序曲等英雄性格的作品，是在法国资产阶级大革命影响下产生的，反映了人民群众反抗专制暴政的斗争。肖邦钢琴曲如《练习曲》《前奏曲》《叙事曲》《谐谑曲》和《奏鸣曲》是反映了他在华沙起义失败后，用悲愤焦虑的心情对苦难祖国的深切怀念。

二、民族特征

俄国作曲家格林卡说：“创作音乐的是人民，作曲家不过是把它编成曲子而已。”一切音乐作品都根植于民族音乐，因此都有各自的音乐特征。有些作品概括体现了民族音乐的某些特点，另一些作品则与具体的民族民间音调保持着密切的关系。例如：瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》的音乐语言，同我国北方民歌的音调有密切的关系。例如表现人民英雄斗争精神的第一主题，吸收了陕北民歌《信天游》的某些音调；表现英雄们宽广胸襟的第二主题，吸收了山西民歌《东山上点灯》和《好八路》的某些音调。这个作品不仅具有强烈的时代气息，同时也有着鲜明的民族特征。

三、作者的创作个性

作曲家由生活时代、环境、素养、经历和艺术趣味的不同，创作个性也各有不同。如贝多芬的《第九交响曲》与舒伯特的《未完成交响曲》是同一时期的作品，有同样的时代背景，但创作个性和创作风格大不一样，《第九交响曲》是悲壮宏伟的戏剧，而《未完成交响曲》则是哀感、动人的浪漫主义抒情诗。

目 录

中国音乐鉴赏

流水	古 曲	3
广陵散	古 曲	5
梅花三弄	古 曲	9
阳关三叠	古代歌曲	11
十面埋伏	古 曲	14
春江花月夜	古 曲	18
百鸟朝凤	民间乐曲	22
渔舟唱晚	传统乐曲	25
雨打芭蕉	传统乐曲	27
将军令	传统乐曲	29
喜相逢	民间乐曲	31
空山鸟语	刘天华	33
光明行	刘天华	35
二泉映月	华彦钧	37
听松	华彦钧	40
江河水	黄海怀	42

台湾舞曲·····	江文也	44
金蛇狂舞·····	聂耳	46
梁山伯与祝英台·····	何占豪、陈刚	48

外国音乐鉴赏

四季·····	维瓦尔第	53
G 弦上的咏叹调·····	巴赫	58
G 大调第九十四交响曲·····	海顿	60
小夜曲·····	海顿	63
歌剧《费加罗婚礼》序曲·····	莫扎特	65
费加罗的婚礼·····	莫扎特	68
G 大调弦乐小夜曲·····	莫扎特	72
g 小调第四十交响曲·····	莫扎特	75
土耳其进行曲·····	莫扎特	78
第三交响曲·····	贝多芬	80
第五交响曲·····	贝多芬	84
第六交响曲·····	贝多芬	88
第九交响曲·····	贝多芬	92
第十四钢琴奏鸣曲·····	贝多芬	97
第二十三钢琴奏鸣曲·····	贝多芬	100
致爱丽丝·····	贝多芬	103
无穷动·····	帕格尼尼	105
邀舞·····	韦伯	107
自由射手·····	韦伯	109
《威廉·退尔》序曲·····	罗西尼	113
塞维利亚理发师·····	罗西尼	115
音乐瞬间·····	舒伯特	119

军队进行曲	舒伯特	121
圣母颂	舒伯特	123
鳟鱼	舒伯特	125
幻想交响曲	柏辽兹	128
拉德斯基进行曲	老约翰·施特劳斯	135
《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	格林卡	137
芬格尔岩洞序曲	门德尔松	140
婚礼进行曲	门德尔松	143
以利亚	门德尔松	145
威尼斯船歌	门德尔松	147
乘着歌声的翅膀	门德尔松	149
春之歌	门德尔松	151
幻想即兴曲	肖邦	153
A 大调波罗奈兹舞曲	肖邦	155
降 A 大调波兰舞曲	肖邦	157
降 E 大调华丽大圆舞曲	肖邦	159
摇篮曲	肖邦	162
一分钟圆舞曲	肖邦	163
童年情景	舒曼	165
《轻骑兵》序曲	苏佩	170
沃尔塔瓦河	斯美塔那	173
蓝色多瑙河圆舞曲	小约翰·施特劳斯	176
春之声圆舞曲	小约翰·施特劳斯	181
雷鸣电闪波尔卡	小约翰·施特劳斯	183
维也纳森林的故事圆舞曲	小约翰·施特劳斯	185
在中亚细亚草原上	鲍罗汀	188
死之舞	圣桑	191
动物狂欢节	圣桑	194
溜冰圆舞曲	瓦尔托伊费尔	197
《卡门》序曲	比才	199

《阿莱城姑娘》第一组曲	比才	201
图画展览会	穆索尔斯基	203
荒山之夜	穆索尔斯基	208
C大调弦乐小夜曲	柴科夫斯基	210
天鹅湖	柴科夫斯基	214
幽默曲	德沃夏克	218
e小调第九交响曲	德沃夏克	221
大地之歌	马勒	224
月光	德彪西	229
牧神午后	德彪西	231
儿童角落	德彪西	233
大海	德彪西	235
芬兰颂	西贝柳斯	238
帕格尼尼主题狂想曲	拉赫马尼诺夫	241
彼得与狼	普罗克菲耶夫	243
一个美国人在巴黎	格什文	247
蓝色狂想曲	格什文	250
蓝色探戈	安德森	253

中国音乐鉴赏

流水

(古琴曲)

古 曲

《流水》是我国流传最为久远的古琴曲，它和我国第一部音乐文学作品集《诗经》同时产生于距今已有两千五百年历史的春秋时期。这首曲子相传为俞伯牙所作，他是我国春秋时期的一位著名的音乐家，据说“伯牙鼓琴，而六马仰秣”（《荀子·劝学篇》）就是讲当伯牙弹琴时，那优美的乐曲竟使得正在进食的骡马仰头倾听，连饲料也不吃了，生动地说明了伯牙琴艺的高超。

琴曲《流水》现存琴谱最早见于明代朱权 1452 年编作的《神奇秘谱》，其题解为：“《高山》《流水》二曲本为一曲，至唐代分为两曲，不分数段。至宋末分《高山》为四段，《流水》为八段。”从明清时期，《高山》《流水》的曲谱多见于多种谱集中，为琴家经常弹奏的曲目，19 世纪时，川派琴家、道士张孔山对《流水》原曲进行加工，增加了许多滚、拂、注的手法，使流水的形象更为鲜明，人们称它为“七十二滚拂流水”或“大流水”，极受琴家喜爱，成为流传最广的琴曲曲目之一。现在古琴演奏者所弹奏的即是这首“大流水”。

开始古琴以清脆的音调，奏出清澈、明快的旋律。使整个音乐显得晶莹剔透，犹如泉水汇成清澈的溪流，从高山峡谷中流出。这段音乐富有跳动性、流动性，创造出流水在高山峡谷中自由自在流淌的意境。

第四、五段音乐跌宕起伏，更具有流动性，恰似溪流出山，汇成江河。这段音乐刻画了流水奔流不息、勇往直前的音乐形象。

$$1=F \frac{2}{4} \frac{4}{4}$$

$$\overbrace{12 \ 72} \mid \overbrace{323 \ 17} \mid \overbrace{6165 \ 3} \mid \overbrace{55 \ 61} \mid$$

第六、七段音乐进入高潮，描写浪花飞溅、激流澎湃之势的“上”、“下”、“滚”、“拂”指法在这里多次出现，描绘出大川的“蛟龙怒吼之象”。

第八、九段节奏趋于舒缓，形象地表现了流水已经穿过急流险滩，经过各种艰辛路程，最后以从容不迫的姿态向前奔流，浩浩荡荡地注入大海。

这首曲子描写了流水的全部历程，由最初的叮咚小溪到最后的汪洋大海。它谱写了一首大自然的颂歌，将人的思绪和大自然的美景交融于一曲，具有极高的艺术价值。1977年8月20日，此曲随着美国发射的“旅行者”号太空船传到了宇宙。《流水》的推荐者——哥伦比亚大学周文中教授说：“这首乐曲描绘的是人的意识与宇宙的交融”，它足以代表中国。

广陵散

(古琴曲)

古 曲

《广陵散》又名《广陵止息》，原为东汉末年流行于广陵地区（今扬州地区）的民间乐曲，作者不详，曾用琴、箏、笙、筑等乐器演奏，现仅存琴曲，以《神奇秘谱》记录最早。

《广陵散》的内容，从后世传谱的分段标题来看，系汉代蔡邕《琴操》一书中所载的《聂政刺韩王曲》的故事。大意是说：聂政，战国时期韩国人，其父为韩王铸造剑，误了期限而被杀。聂政立志报仇，先作泥瓦匠混入韩宫，谋刺韩王不成，只身逃入山中学琴十年，后漆身吞炭，改变音容回到韩国，以他出色的琴技轰动了远近的听众，最后利用韩王请他进宫演奏的机会，趁韩王听琴不备，从琴腹中抽出匕首将韩王刺死。为避免连累母亲，聂政毁容自尽。

《广陵散》作为我国现存的古老琴曲，以其磅礴的气势、庞大的结构、独特的风格为中华民族古老的音乐文明提供了闻之有声的实例，是我们学习和研究古代音乐的一份极好的教材。

琴曲《广陵散》全曲共四十五段。分为：开指（一段）、小序（三段）、大序（五段）、正声（十八段）、乱声（十段）、后序（八段）六个部分。正声之前着重表现对聂政不幸命运的同情和感叹；正声之后则表现对聂政壮烈事迹的讴歌和赞扬。正声是乐曲的主体部分，它表现了聂政从怨恨到愤慨的感情发展过程，深刻地刻画出他不畏强暴、宁死不屈的复仇意志。全曲布局严谨，层次分明，并以两个主题音调的交织、起伏和发展、变化贯穿始终。一个是见于“正声”第二段的正声主调：

$$1=C \quad \frac{2}{4}$$

$$\begin{array}{l} \overset{\circ}{2} \quad \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \mid \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \quad \overset{\circ}{3} \quad \overset{\circ}{2} \mid \overset{\circ}{3} \quad \overset{\circ}{3} \mid \overset{\circ}{5} \quad \overset{\circ}{1} \mid \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{2} \quad \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \mid \\ \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{3} \quad \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \mid \overset{\circ}{3} \quad \overset{\circ}{3} \mid \overset{\circ}{5} \quad \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{5} \mid \end{array}$$

另一个是出现在“大序”尾声的乱声主调：

$$1=C \quad \frac{2}{4}$$

$$\begin{array}{l} \overset{\circ}{2} \quad \overset{\circ}{2} \quad \overset{\circ}{3} \quad \overset{\circ}{5} \mid \overset{\circ}{6} \overset{\circ}{6} \overset{\circ}{6} \overset{\circ}{5} \quad \overset{\circ}{3} \quad \overset{\circ}{2} \mid \overset{\circ}{1} \quad \overset{\circ}{1} \mid \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{5} \quad \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{6} \mid \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{2} \quad \overset{\circ}{1} \mid \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{1} \quad \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{1} \mid \end{array}$$

《广陵散》曲调丰富而优美，具有叙事性。“开指”一段，乐曲一开始就提示了主题音调：

$$1=C \quad \frac{2}{4}$$

$$\begin{array}{l} \overset{\circ}{5} \quad \overset{\circ}{5} \mid \overset{\circ}{1} \quad \overset{\circ}{6} \quad \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{6} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{6} \mid \overset{\circ}{1} \quad \overset{\circ}{6} \quad \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{6} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{6} \mid \overset{\circ}{1} \quad \overset{\circ}{2} \quad \overset{\circ}{5} \quad \overset{\circ}{2} \mid \overset{\circ}{1} \quad \overset{\circ}{1} \mid \overset{\circ}{1} \quad - \mid \end{array}$$

它的前半句是正声主调首部移位，而后半句则是乱声主调的尾部简化，综合了两个主调的特点，为全曲展开作了初步准备。

“小序”三段，各段的结构相似，情绪比较稳定。“大序”五段，出现了歌唱性的音调，而最后一段以乱声主调作为尾声，表现了人们的感叹。

“正声”十八段，为全曲的核心。它可分为主题呈示部分、发展部分和主题再现部分。

“正声”的第一段是个引子。第二段是主题呈示（见前谱例：正声主调），它在短短的乐段中集中出现了三次，从而突出了对全曲的主导作用。第三段是正声主调的模进形式：

$$1=C \quad \frac{2}{4}$$

$$\begin{array}{l} \overset{\circ}{0} \quad \overset{\circ}{3} \quad \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{3} \mid \overset{\circ}{5} \quad \overset{\circ}{3} \quad \overset{\circ}{5} \quad \overset{\circ}{3} \mid \overset{\circ}{5} \quad \overset{\circ}{5} \mid \overset{\circ}{6} \quad \overset{\circ}{1} \mid \overset{\circ}{1} \quad \overset{\circ}{3} \quad \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{3} \mid \overset{\circ}{5} \quad \overset{\circ}{3} \quad \overset{\circ}{5} \quad \overset{\circ}{3} \mid \\ \overset{\circ}{5} \quad \overset{\circ}{5} \mid \overset{\circ}{6} \quad \overset{\circ}{1} \quad \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{5} \mid \end{array}$$