

大学生文化素质教育系列教材

中外名曲赏析

李茵

罗金燕

编著

华南理工大学出版社

大学生文化素质教育系列教材

中外名曲赏析

李茵 罗金燕 编著



华南理工大学出版社

·广州·

图书在版编目(CIP)数据

中外名曲赏析/李茵, 罗金燕编著. —广州: 华南理工大学出版社, 1998.4 (2003.2 重印)

ISBN 7-5623-1242-7

I. 中…

II. ①李…②罗…

III. 音乐欣赏

IV. J605②

华南理工大学出版社出版发行

(广州五山 邮编 510640)

责任编辑 周莉华

各地新华书店经销

广州市新明光印刷有限公司印装

开本: 850×1168 1/32 印张: 9 字数: 230 千

2003年2月第1版第2次印刷

印数: 8001~11000 册

定价: 13.80 元

“大学生文化素质教育系列教材” 编审委员会

主 任 李元元

副主任 陈建新

委 员 (以姓氏笔画为序)

李元元 陈建新 杨昭茂

徐松林 莫岳云 彭新一

蔡 敏

总 序

大学生文化素质教育，是高等教育的重要组成部分，是高等学校精神文明建设的重要内容之一。新一代大学生的综合素质如何，将对我国的国民素质、精神文明建设产生直接影响。对大学生进行全面的文化素质教育，努力培养一代既有广博的科技文化知识，又有良好思想道德修养和较高文化品位的人才，是高等学校的重要任务。加强大学生文化素质教育，是教育“面向现代化、面向世界、面向未来”的必然要求。

现代科技与文化发展有两个共同特点，一是整体化和综合化趋势进一步加强，二是科学精神和人文精神进一步汇合交融，这两个特点要求高等教育必须突破狭窄的专业教育模式而向综合素质教育转变。从现在开始到下世纪初叶，我国要完成从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，经济增长方式从粗放型向集约型转变。这两个根本转变也对大学生综合素质教育提出了新的更高的要求，高等教育必须探索综合素质教育的新模式。

为此，国家教委已有计划、有步骤地在部分高等学校开展了加强大学生文化素质教育试点工作。我校是国

家教委确立的首批试点学校之一，同时也是广东省“面向 21 世纪教学改革”重点项目——“加强理工科大学生人文素质教育”的立项学校。多年来，我校在理工科大学生文化素质教育的内容、手段和方法上一直在不懈地探索。

加强大学生文化素质教育是一项复杂的系统工程，应先从何处着手？我们认为，根据我国高等教育尤其是理工科高等教育的现状，应抓好人文课教学这个关键，通过开设科学合理的人文课程来增强大学生的文化素质，这就要求有合适的人文课教材与之配套。

基于上述想法，我们组织编写了这套“大学生文化素质教育系列教材”。根据大学生尤其是理工科大学生人文素质现状，本套教材在内容上分成三大类，即提高修养类，旨在提高大学生的文学艺术修养；拓宽视野类，旨在拓宽大学生的知识视野；培养技能类，旨在增强大学生的社会实践能力及社会竞争能力。

本套教材主要供理工科大学人文课教学之用，也可用作农、林、医、药类大学和其他大学人文课教材。根据读者对象特点，教材在内容及深度方面既有别于人文社科类专业教材，也有别于人文社科类通俗读物，而是简明扼要、深入浅出地向大学生介绍部分社会科学学科及其成果。本系列教材在选题和写作方面还吸收了广东作为改革开放先行地精神文明建设的最新成果，体现了岭南文化及内地文化与港澳文化汇合交融的特点，在国内同类教材中具有鲜明特点。

加强大学生文化素质教育是目前我国高等教育界所

面临的一项新课题，本套教材的编撰是一种尝试，缺点和不足在所难免，希望同行专家和兄弟院校批评指正。

“大学生文化素质教育系列教材”编委会

1997.12

序

随着我国改革开放和现代化建设的继续推进，人才的重要性也愈来愈被人们所深刻认识。众多的有识之士，面对着充满机遇和挑战的 21 世纪，站在未来社会更加发展的新高度，为如何培养和造就一支适应时代日新月异发展的人才队伍尽心尽力，出谋划策。因为他们深知：“人才是科学技术进步和经济社会发展最重要的资源。”“谁拥有高素质的人才，谁就拥有明天。”

那么，如何培养人才、培养什么样的人以适应 21 世纪人才市场的需求呢？其共识是：高等教育在对学生进行专业理论技能教育的同时，还应注意对学生能力和素质的培养，以使其成为既坚实掌握专业本领，又具有广博的人文社会科学知识修养的高素质人才。基于上述的基本认识，国家教委及时地在全国普通高等院校中倡导开展大学生文化素质教育，这无疑是一种具有深远意义的积极举措。它理所当然地受到普通高等院校师生们的理解和欢迎。

音乐教育，特别是其中的音乐赏析课——以介绍音乐宝库中的精品为主要内容，是较早于普通高等院校中开设的文化素质教育课程之一。它在引导学生们进行审美的同时，使其情感得以净化，心灵受到陶冶，于潜移默化中素质得以提高，实为全面提高学生文化素质所必需。

华南理工大学艺术教研室的李茵同志和广东外语外贸大学艺术教研室的罗金燕同志，多年来一直从事着音乐赏析课的教学工作，她们面对从“应试”教育中走来的十分缺乏美育内涵的天之

骄子们，就如何将他们从“官能欣赏”的初级阶段引导到“理智欣赏”的高级阶段，使其能较快地进入到较高的审美层次，着实花费了不少心血。现在她们又于繁忙的教学之余潜心钻研，编著了这本《中外名曲赏析》教材。教材中，在正式介绍音乐名作之前，首先深入浅出地讲解了一些有关的音乐知识，以期对学生们“理智”地欣赏音乐作好必要的铺垫。然后是对以年代的远近为序的中国作品的赏析、以音乐历史依次发展的时期为序的外国作品的赏析。其题材、体裁多样，形式、风格各异，小至歌曲、大至奏鸣交响套曲，皆为颇具美学价值的精品。编著者们充分考虑到此书的使用对象，积她们多年工作的心得和体会，力争做到有的放矢、难易有度、布局合理、脉络清晰。不仅所选曲目有可听性，文字概述也有可读性……当然就其编著的总体思维和陈述的基本模式来看，还有受到先行者们的某些影响的痕迹，就某些局部而言，可能还有这样那样的不足和遗憾，但其上述的表现就有理由让我向她们表示祝贺。愿她们以此为起点，以更为勤奋、执着、开拓的精神，为她们所热爱的大学生文化素质教育事业，为高素质人才的培养，做出更大的贡献！

方智诺

1998年1月于哈尔滨

（方智诺先生现为全国高师理论作曲学会副会长、哈尔滨师范大学艺术学院音教系主任、教授）

目 录

上篇 中国音乐

第一章 先秦时期的音乐 (约 8000 年前—公元前 221)	3
第一节 概论	3
第二节 音乐的起源及远古音乐的传说	4
第三节 器乐、声乐的发展和音乐思想	4
第二章 秦汉魏晋南北朝时期的音乐 (公元前 221—公元 589)	10
第一节 概论	10
第二节 “乐府”、“鼓吹”与“相和歌”的传入	10
第三节 音乐思想与著作	11
第三章 隋唐时期的音乐 (公元 581—907)	18
第一节 概论	18
第二节 唐朝的民间俗乐和记谱	19
第三节 宫廷燕乐与歌舞大曲	19
第四节 著名音乐家及音乐思想	20
第四章 宋元明清时期的音乐 (公元 960—1911)	24
第一节 概论	24
第二节 说唱音乐、词体歌曲与戏曲音乐	24
第三节 器乐和音乐理论	25

第五章 中国近代音乐 (1912 - 1949)	30
第一节 概论	30
第二节 “学堂乐歌”、“音乐社团”的建立和专业音乐家	30
第三节 艺术歌曲的赏析	34
第四节 器乐赏析	37
第五节 京剧艺术的发展	40
第六章 抗战时期的音乐 (1930 - 1949)	42
第一节 概论	42
第二节 聂耳、冼星海的创作	42
第三节 延安秧歌运动与新歌剧的诞生	50
第七章 建国初期的音乐 (1950 - 1960)	53
第一节 概论	53
第二节 民族管弦乐作品赏析	53
第三节 民族协奏曲作品赏析	63
第八章 中国民族器乐赏析	69
第一节 概论	69
第二节 吹管乐器	69
第三节 弹拨乐器	78
第四节 拉弦乐器	83
第五节 打击乐器	87
第六节 民族器乐合奏曲	89
第九章 中国民歌	97
第一节 概论	97
第二节 民歌的基本特征和体裁形式	97
第三节 汉族北方的民歌	98
第四节 汉族南方的民歌	101
第十章 中国歌剧与舞剧	107
第一节 概论	107

第二节	中国歌剧·····	108
第三节	中国舞剧·····	113

下篇 外国音乐

第十一章	古代和中世纪的西方音乐·····	119
第一节	概论·····	119
第二节	古希腊音乐·····	120
第三节	古罗马音乐·····	120
第四节	中世纪音乐·····	121
第五节	文艺复兴时期音乐·····	123
第十二章	巴洛克音乐·····	125
第一节	概论·····	125
第二节	“音乐之父”巴赫·····	126
第三节	“清唱剧大师”亨德尔·····	128
第十三章	古典主义时期音乐·····	131
第一节	概论·····	131
第二节	“交响乐之父”海顿·····	132
第三节	“音乐神童”莫扎特·····	135
第四节	“乐圣”贝多芬·····	141
第十四章	浪漫主义时期音乐·····	145
第一节	概论·····	145
第二节	“浪漫主义先驱”韦伯·····	147
第三节	“歌曲之王”舒伯特·····	151
第四节	“钢琴作曲家”舒曼·····	158
第五节	“音乐幸运儿”门德尔松·····	165
第六节	“钢琴诗人”肖邦·····	168
第七节	“标题交响曲”的创始人柏辽兹·····	173

第八节	“钢琴之王”李斯特·····	176
第九节	“新古典主义者”勃拉姆斯·····	179
第十节	“浪漫乐派大师”柴科夫斯基·····	183
第十一节	“圆舞曲之王”约翰·斯特劳斯·····	191
第十五章	欧洲歌剧 ·····	196
第一节	概论·····	196
第二节	“意大利新歌剧的创始者”罗西尼·····	196
第三节	“意大利歌剧大师”威尔第·····	200
第四节	“真实主义歌剧代表”普契尼·····	202
第五节	“德国歌剧革新者”瓦格纳·····	205
第六节	“现实主义先驱”比才·····	207
第十六章	民族乐派 ·····	210
第一节	概论·····	210
第二节	“俄罗斯音乐之父”格林卡·····	210
第三节	人称“怪杰”的穆索尔斯基·····	213
第四节	“星期天音乐家”鲍罗汀·····	220
第五节	“强力集团”成员之一里姆斯基·柯萨科夫·····	222
第六节	“捷克民族音乐之父”斯美塔那·····	225
第七节	“捷克民族乐派的创立者”德沃夏克·····	228
第八节	“挪威民族乐派的奠基人”格里格·····	232
第九节	“芬兰民族之魂”西贝柳斯·····	234
第十节	“浪漫乐派晚期代表”马勒·····	237
第十七章	印象主义音乐 ·····	241
第一节	概论·····	241
第二节	“印象派奠基人”德彪西·····	242
第三节	“印象派音乐大师”拉威尔·····	247
第四节	“音乐教育家”杜卡·····	252
第十八章	20世纪现代音乐 ·····	255
第一节	概论·····	255

第二节	“表现主义音乐”	256
第三节	“表现主义创始人” 勋伯格	257
第四节	“新古典主义”	259
第五节	“新古典主义” 代表斯特拉文斯基	260
第六节	“美国爵士乐创始人” 格什文	262
第七节	“爵士交响风格” 代表格罗菲	264
第八节	“20 世纪音乐的杰出” 代表普罗科菲耶夫	266
第九节	“配器色彩大师” 雷斯庇基	269

上 篇
中 国 音 乐

第一章 先秦时期的音乐

(约 8000 年前—公元前 221)

第一节 概论

我国是世界上音乐文化发展最早的国家之一，音乐文化可考历史可上溯至新石器时代，在河南舞阳县贾湖出土的骨笛被测定的年代为距今约 7000 余年。夏代乐器已有石磬、陶埙等，至商代已能制造出精美的玉磬，出现了编钟、编磬和铜鼓。到西周时乐器已有约 70 种，按乐器材料制作的不同称作“八音”。我国最早的音乐制度也始于西周。伟大的教育家孔子曾在办学中亲自教授音乐。

先秦时期我国最主要的音乐形式是乐舞，它是集诗歌、舞蹈、音乐三位一体的艺术体裁。如黄帝时代的《云门》，尧帝时代《咸池》，舜时代的《韶》，夏代《大夏》，商代的《濩》，周代的《大武》，各自代表了各个不同历史时期的音乐风格。

歌唱在古代是一种重要的音乐形式，春秋时编订的《诗经》是我国第一部诗歌总集。分《风》、《雅》、《颂》，其中《风》是诗经的精华，有各种表演形式如独唱、对唱、帮腔。

公元前四世纪战国时期，伟大的诗人屈原（前 340 年—前 278 年）在长期流放中向民间学习，他根据楚国南部民间祭祀时唱的歌曲加工编写的作品被收入《楚辞》中，这部书大部分是可唱的歌词，其意境充满了生活气息和浪漫色彩。