

音乐精品选释

刘晓静
李斌
主编

yin yue jing pin xuan shi

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

音乐精品选释

刘晓静、李 斌主编

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐精品选释 / 刘晓静编著. — 上海: 上海音乐学院

出版社, 2004, 1

ISBN 7-80692-042-0

I. 音… II. 刘… 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(2004)第 003607 号

书 名: 音乐精品选择

作 者: 刘晓静、李 斌

责任编辑: 沈庭康、王 赛

封面设计: 王秀玉

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海汾阳路 20 号

排 版: 上海葆文电脑照排有限公司

印 刷: 华东师大印刷厂

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 13

字 数: 谱文 190 面

版 次: 2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 4,100 册

书 号: ISBN-7-80692-042-0/J. 36

定 价: 29 元

前 言

在知识经济已初见端倪的当今世界,综合国力的竞争日趋激烈。这种竞争归根到底是人才的竞争和民族创新能力的竞争。教育在综合国力的形成中处于基础地位,国力的强弱越来越取决于劳动者的素质,取决于各类人才的数量和质量。知识、人才、民族素质和创造能力,越来越成为一个国家综合国力的重要标志,成为推动或制约经济增长和社会发展的关键因素。全面推进素质教育,大力提高大学生的综合素质,培养具有创新精神和实践能力的优秀人才,使学生在德、智、体、美、劳诸方面得到全面发展,既是全面推进我国现代化事业的必然选择,也是高等院校人才培养的一项紧迫任务。因此,全面客观地研究大学生思想现状,探索新形势下如何加强大学生的素质教育,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观,造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人,具有重大的战略意义。

综合素质包括:思想道德素质、业务能力素质、文化修养素质、身体心理素质。其中思想道德素质是根本,是灵魂,文化素质是基础。实施素质教育,其目的就是促进人的全面发展。在素质教育的构成中美育占有重要地位,而音乐教育又是美育教育的重要组成部分。音乐是培育人的高雅审美情趣,优化人的素质的重要途径之一。一个不懂音乐的人,其知识结构是不完备的,其成长是不完善的。忽视音乐教育,必然导致人才素质的缺陷,影响人的全面发展。因此,必须充分重视音乐教育在素质教育中的作用,采取有效的措施使音乐教育得以切实改进和提高。近些年,在中共中央、国务院《关于深化教育改革 全面推进素质教育的决定》的号召下,在各级教育主管部门的积极推动和广大教育工作者的努力下,大学的素质教育工作有了很大的发展,硕果累累,十分喜人。2002年,团中央、教育部、全国学联又联合推出“大学生素质拓展计划”。这个计划是一个完整的体系,其实施必将对第一课堂的音乐艺术课程起到极大的辅助、推动作用。鉴于此,作者编写了《音乐精品选释》这本书,以期对大学生的素质教育给予实际的支持。这本书包括中外名曲的方方面面,深入浅出,可读性强,一定会受到各级各类高等学校大学生朋友的欢迎。

刘晓静
2003年8月

目 录

前 言	
上 编 中国部分	1
绪 论	3
第一章 歌 曲	5
第一节 民间歌曲	5
1. 澧水船夫号子	6
2. 走绛州	7
3. 舂米号子	7
4. 打碓歌	8
5. 横山里下来些游击队	8
6. 蓝花花	9
7. 阳婆里抱柴瞭哥哥	10
8. 想亲亲想在心眼眼儿上	10
9. 上去高山望平川	11
10. 小河淌水	11
11. 放马山歌	12
12. 赶牲灵	13
13. 槐花几时开	13
14. 黄山秧歌	14
15. 叮叮当	15
16. 对 鸟	15
17. 我们的山歌牛毛多	16
18. 龙眼开花坠倒枝	17
19. 走西口	17
20. 五句头山歌	17
21. 李有松	18
22. 采 莲	18
23. 三十里铺	19
24. 太阳出来喜洋洋	20
25. 猜 调	20
26. 小白菜	21
27. 无锡景	21

28.绣荷包	22
29.沂蒙山好	22
30.对 花	23
31.茉莉花	24
32.瞧情郎	26
33.生产忙	27
34.孟姜女	28
35.送郎当红军	28
36.幸福歌	29
37.康定情歌	30
第二节 古代歌曲	31
38.杏花天影	31
39.阳关三叠	32
40.满江红	35
第三节 近现代歌曲	37
41.可怜的秋香	38
42.湘 累	39
43.教我如何不想他	40
44.花非花	41
45.渔光曲	41
46.码头工人	42
47.热 血	42
48.松花江上	44
49.长城谣	44
50.思乡曲	45
51.嘉陵江上	46
52.春天里	46
53.南泥湾	46
54.老天爷	47
55.草原上升起不落的太阳	48
56.歌唱二郎山	49
57.克拉玛依之歌	49
58.唱支山歌给党听	50
59.马儿啊,你慢些走	51
60.我爱你,中国	51
第二章 说唱音乐	53
第一节 说唱艺术的形成与发展	53

第二节	说唱音乐的分类	57
第三节	说唱音乐的基本特征	58
第四节	京韵大鼓	59
	61.丑末寅初	59
第五节	苏州弹词	60
	62.情深·梨花落	60
第六节	蒲松龄俚曲	63
	63.玉娥郎	65
第七节	山东琴书	67
	64.梁祝下山	67
第三章	戏曲音乐	69
第一节	戏曲艺术的形成与发展	69
第二节	戏曲音乐和来源与特点	70
第三节	京 剧	71
	65.捉放曹	71
第四节	昆 曲	72
	66.林冲夜奔	73
第五节	赣 剧	73
	67.游园惊梦	74
第六节	越 剧	74
	68.楼台会	75
第七节	吕 剧	75
	69.李二嫂改嫁	76
第四章	器乐曲	77
第一节	传统器乐曲	77
	70.流 水	77
	71.喜相逢	78
	72.秦王破阵乐	79
第二节	近现代器乐曲	80
	73.春江花月夜	81
	74.光明行	83
	75.金蛇狂舞	84
	76.春节序曲	86
	77.江河水	87
	78.梁山伯与祝英台	88

下 编 外国部分	91
绪 论	93
 第一章 声乐曲	95
第一节 民 歌	95
1. 朝鲜民歌《阿里郎》	95
2. 俄罗斯民歌《三套车》	96
3. 印尼民歌《星星索》	97
4. 爱尔兰民歌《夏天最后一朵玫瑰》	99
第二节 艺术歌曲	100
5. 摇篮曲	100
6. 乘着歌声的翅膀	102
7. 重归苏莲托	103
8. 我的太阳	105
 第二章 器乐曲	107
第一节 中小型器乐曲	107
一、前奏曲 练习曲 序曲	107
9. 巴赫、古 诺《前奏曲·圣母颂》	107
10. 肖 邦《c 小调革命练习曲》	110
11. 比 才《卡门序曲》	113
12. 柴科夫斯基《1812 序曲》	115
二、舞 曲	118
13. 贝多芬《G 大调小步舞曲》	118
14. 小约翰·施特劳斯《拨弦波尔卡》	121
15. 拉威尔《波莱罗舞曲》	122
16. 比 才《哈巴涅拉·爱情像一只自由的小鸟》	125
三、进行曲	125
17. 舒伯特《军队进行曲》	125
18. 老约翰·施特劳斯《拉德斯基进行曲》	127
19. 威尔第《阿依达进行曲》	128
20. 莫扎特《土耳其进行曲》	129
四、夜曲 小夜曲	130
21. 肖 邦《降 E 大调夜曲》	131
22. 德彪西《夜曲》	131
23. 托塞里《叹息小夜曲》	136
五、摇篮曲 无词歌	137
24. 勃拉姆斯《摇篮曲》	137
25. 门德尔松《春之歌》	139

六、幻想曲 即兴曲	142
26.萨拉萨蒂《卡门主题幻想曲》	142
27.肖 邦《升c小调幻想即兴曲》	143
七、狂想曲 叙事曲	144
28.李斯特《匈牙利狂想曲第二首》	144
29.拉威尔《西班牙狂想曲》	147
30.格什温《蓝色狂想曲》	148
31.勃拉姆斯《d小调叙事曲》	150
32.肖 邦《g小调第一叙事曲》	151
八、随想曲 谐谑曲	153
33.里姆斯基-科萨科夫《西班牙随想曲》	153
34.柴科夫斯基《意大利随想曲》	155
35.肖 邦《b小调谐谑曲》	156
九、交响诗	157
36.鲍罗丁《在中亚细亚草原上》	157
37.德彪西《大海》	159
第二节 大型器乐曲	161
一、奏鸣曲 组曲	161
38.贝多芬《c小调钢琴奏鸣曲》	161
39.圣-桑《动物狂欢节》	164
40.格里格《培尔·金特》组曲	169
41.穆索尔斯基《图画展览会》	174
二、协奏曲 交响曲	178
42.门德尔松《e小调小提琴协奏曲》	180
43.海 顿《惊愕》	182
44.贝多芬《第五交响曲》	184
45.柴科夫斯基《悲怆》	185
46.马 勒《大地之歌》	188
主要参考文献	193
后 记	195

上 编

中国部分

绪 论

中国是一个有着五千多年辉煌灿烂文明的东方古国,地域辽阔,民族众多(除汉族外,还有五十多个少数民族)。各族人民用辛勤的劳动,开发了疆土,发展了经济,创造了文化,共同缔造了伟大的祖国。

中华民族在谱写自己历史的同时,也创造了自己的音乐文化。在四五千年前的原始社会,就产生了原始的歌曲和歌舞。到商(公元前 1600~前 1046)、周(公元前 1046~前 221)奴隶社会,我们已经有了相当发达的音乐文化。在此后两千多年的封建社会中,音乐不断得到发展。我国历史上,曾经多次出现音乐文化繁荣昌盛的时代,且在许多方面居于世界音乐文化的先进行列。

我们可以从以下几个方面看到中国音乐文化的悠久历史:

一、音乐理论

1.春秋时期(公元前 770~前 476)的管仲(约公元前 730~前 645,齐国的“相国”。“相国”相当于今天的首相)在他的《管子·地员篇》中提出了“三分损益法”(增加管长三分之一,得下方纯四度音,为“三分益一”;减少管长三分之一,得上方纯五度音,为“三分损一”)。古希腊哲学家兼数学家毕达哥拉斯(Pythagoras,约公元前 580~前 500)的五度相生法是欧洲最早的理论,却比我国的“三分损益法”晚一百多年。

2.战国时期(公元前 475~前 221)的公孙尼子的音乐思想,在经过汉代学者(汉武帝时的刘德等人)整理的音乐论著《乐记》中,谈到音乐与现实的关系时,阐述了朴素的唯物主义观点。

3.明代(1368~1644)的朱载堉(1536~约 1610)于万历十二年(1584 年)写作的《律学新说》中提出的“十二平均律”(当时称作“新法密率”)是中国律学史上一项重大的贡献。“十二平均律”的理论在欧洲虽然也有人于 16 世纪提出过,但是在创作上充分发挥其效能,并给后世以巨大影响的,则是德国作曲家巴赫(J.S.Bach 1685~1750)在 1722 年和 1744 年创作的两本《平均律钢琴曲集》,这也比我国的“十二平均律”理论晚一百多年。

二、乐器制作

1.我国的民族乐器种类繁多(据中国音乐研究所在 20 世纪 60 年代所作的不完全统计,已有二百多种),其制作历史可上溯到中国新石器时代。在浙江余姚河姆渡文化遗址出土的“骨哨”、“埙”,经考古测定,均为距今 7000 年前新石器时代中期的产物。

2.1978 年在湖北随县擂鼓墩挖掘战国早期诸侯国君曾侯乙墓时,出土了古代珍贵乐器——编钟,这套共有 65 件的编钟,每口钟都可发出相距大三度或小三度的两个音。当时,欧洲工业还不发达,而我们这套乐器的铸造、制作已经达到了如此高超的水平,的确是中华民族的骄傲。

三、音乐作品

我们的民族音乐作品有着数千年的积累,其种类之繁多,曲目之浩瀚,都是世界上罕见的。这是我国各族人民共同创造的硕果,是对人类文化艺术作出的巨大贡献。当我们聆听这些珍品时,会受到极大的鼓舞和艺术享受。例如从表达岳飞精忠报国“收拾旧河山”壮志的《满江红》中,激发出爱国热情;从富有民间吟唱风韵的《木兰辞》中,看到中国古代妇女勤劳勇敢、不图荣华、热爱家乡、憧憬未来的巾帼英雄形象;从体现出中华民族自强不息、奋发向上的《秦王破阵乐》中,深感作为一个炎黄子孙,生活在这样一个强盛的英雄国度是多么的自豪;聆听优美典雅的

《春江花月夜》，仿佛置身于清丽淡雅的山水画卷，尽览月夜春江的迷人景色，油然生出热爱祖国一山一水、一草一木之由衷恋情。除了传统音乐作品之外，还有近现代的新民歌和新改编的器乐曲、曲艺段子、新编戏曲唱腔，以及专业作家创作的器乐曲、声乐曲，都已成为精品，广为流传。例如聂耳的《义勇军进行曲》、冼星海的《黄河大合唱》、黄自的《抗敌歌》、贺绿汀的《游击队歌》、刘雪庵的《长城谣》等都能燃起同仇敌忾的爱国热情；建国后，王莘的《歌唱祖国》、刘炽的《我的祖国》、郑秋枫的《我爱你，中国》等颂歌能激起中华儿女满腔炽热的爱国主义情感。

我国的民族音乐，在国内外均受到人们的喜爱。例如：

1.1979年9月，著名美籍华裔作家聂华苓和她的丈夫邀集大陆、台湾、香港以及旅居新加坡和美国的作家在美国衣阿华州团聚，讨论“中国作家创作的前程”。会议结束后，大家唱起了《松花江上》，边唱边流泪，流露出炎黄子孙的一片赤子之心。

2.1979年8月，仅有10人组成的中央音乐学院民族乐队在英国布伦东方音乐节上演奏《春江花月夜》时，征服了西方观众，被称赞“可以和世界上一流的室内乐媲美”。

3.1983年，由美国歌唱家组成的百人合唱团到北京访问时，演出了根据我国南宋诗人兼音乐家姜夔的《杏花天影》改编而成的无伴奏合唱，令全场观众叹为观止，对中国在古代就有这样美妙的歌曲，感到无限钦佩。

4.1995年8月20日，美国联合之星合唱团在北京举行合唱音乐会，用中文演唱了《黄河大合唱》、《游击队歌》、《大海啊，故乡》等歌曲，以纪念世界反法西斯战争50周年，获得巨大成功。

5.中国的戏曲，在国外有很大的影响：①1935年，京剧艺术大师梅兰芳在莫斯科的演出，对德国的著名戏剧家布莱希特建立“布莱希特体系”有极大的启发；②1985年2月，京剧《凤还巢》被美国夏威夷大学用英语在檀香山肯尼迪剧院演出后，受到当地各界人士和报刊的称赞。评论说，这是“在美国艺术宝库中增加了一颗灿烂夺目的明珠”；③美国旧金山林肯大学还增设了中国戏剧系，开设了舞台表演、京剧音乐、青衣花脸唱腔和身段课；④1995年11月17日，来自世界各地的几十名南开大学留学生，在首届中国京剧艺术节开幕式上齐唱了京剧《苏三起解》唱段，这些热爱中国戏曲艺术的外国朋友们的激情表演，受到了全场观众的热烈欢迎和高度赞赏；⑤2001年5月18日，在法国巴黎联合国教科文组织总部，总干事松浦晃一郎宣布世界19个文化活动和口头文化表现形式被授予首批“人类口述和非物质文化遗产代表作”称号，其中第一位便是中国的昆曲艺术，被评委会全票通过。中国常驻联合国教科文组织张学忠大使上台领取了证书。全世界各大媒体均在最短时间内作了详尽的报道。这是炎黄子孙的骄傲，也是中国民族音乐的骄傲。

第一章 歌 曲

第一节 民间歌曲

民间歌曲,简称民歌,是流传于民间,广大劳动人民喜闻乐见的歌曲。民歌起源于劳动,与人们的生活息息相关。虽然现在听不到古代民歌的音响,但是我们可以从众多文献中了解民歌悠久的历史。比如:

黄帝时代的“弹歌”(从歌词看,是一首叙述猎取小动物以充肉食的“猎歌”)。

商代民歌《卜辞》(歌词以诗歌形式反映了奴隶社会时期劳动人民的生活)。

汉代刘向所辑《楚辞》是骚体类作品总集。楚辞源于南方民歌,由战国时期楚国的屈原开创,其中大部分可以歌唱,但现存文献中仅记有歌词。

两汉、魏晋时期的“相和歌”,是民歌和以民歌为基础,经艺术加工而成的歌、舞、大曲等的总称。在当时,流行于湖北一带的“西曲”和流行于江苏一带的“吴歌”传播较广。

流行于宋代的“宋词”,与唐代律诗有固定的句式和字数不同,其歌词为长短句。每首宋词都有一个词牌名称,如《满江红》、《念奴娇》、《水调歌头》等。

元代的散曲,是在元杂剧兴盛期间,由文人创作并流行于市井、勾栏的一种艺术歌曲。

明、清时期“小曲”的形成,是由于农村人口大量涌入城市后,城市艺人把农民从乡村带来的新民歌进行加工,以卖唱谋生。如小曲中的《满江红》、《耍孩儿》、《玉娥郎》、《倒扳桨》、《叠断桥》等,在民间广泛流传。

我国民歌历史源远流长、内容丰富、种类繁多,从不同角度可有多种分类,但一般按体裁分类的方法居多。可分为:劳动号子、山歌、小调三大类。

【号子】又称“劳动号子”,是产生于劳动并应用于劳动,具有协调与指挥劳动的实际功用的民间歌曲。它的音乐坚实有力、粗犷豪迈,和劳动的关系十分密切,音乐节奏和劳动节奏紧密结合。可细分为:搬运号子、工程号子、作坊号子、农事号子、行船号子、捕鱼号子等。

【山歌】是产生在山野劳动生活中的民间歌曲。它声调高亢、嘹亮,节奏较自由,具有直畅而自由地抒发感情的特点。可细分为:一般山歌、田秧山歌、放牧山歌三种。

【小调】小调又称小曲、俗曲等。它是产生在休息、娱乐、集庆等场合的民间歌曲。其形式比较规整,表现手法比较多样,具有曲折、细致的表现特点,是民歌中最为“艺术化”的形式。可细分为:吟唱调、谣曲、时调三种。

除按体裁分类的方法外,也另有其他一些分类法。比如:

1. 按题材分,有两种分法:

(1) 生活类、爱情类、传说类、新词类、杂类。

(2) 劳动歌、仪式歌、时政歌、生活歌、爱情歌、故事歌。

2. 按历史分,有:传统民歌、革命历史歌曲、新民歌。

3. 按民族分,有:汉族民歌、蒙族民歌、藏族民歌、维吾尔族民歌……等。

4. 按地区分,有:河北民歌、山东民歌、东北民歌、山西民歌、湖南民歌、四川民歌……等。

5. 按色彩分,有华北色彩区、东北色彩区、西北色彩区、西南色彩区、湘鄂色彩区、江淮色彩区、江南色彩区、粤闽台色彩区。

劳动人民在生活和劳动中创造了民歌,民歌在发展中不断丰富、自由演变出一些新的艺术形式。比如说唱曲种、戏曲剧种或与器乐结合而产生新的曲牌。与舞蹈结合又产生出新的歌舞音乐。总之,民歌是我国民族音乐的基础,民族音乐的各个领域都和民歌有着千丝万缕的联系。

丰富多彩的民歌,其特征是:

1. 结构简单、篇幅短小。有的民歌只有两句曲调,但反复吟唱,使内容表现得很完整。

2. 来自民间,多为口头创作。传承方式为口传心授。传播过程中,演唱者可自由修改、补充。故民歌实际是由集体创作(不包括文人的创作)。

3. 在演唱上,来自民间的,由于创作所采用的方法是口述,即:演唱者本人就是词曲创作者,他们大都是即兴演唱。所唱民歌形象生动,富有生活气息。例如劳动号子,其领唱者常是“见景即唱”,即兴创作能力极高。又如刘三姐与秀才对歌,显露出我国古代劳动妇女的聪颖和智慧。“出口成章,张嘴为歌”。

1. 澧水船夫号子

《澧水船夫号子》是一首著名的船夫号子,由湖南省民间歌舞团整理改编。这首民歌通过复杂多变、富有气势的曲调,生动地反映了船夫们坚强勇敢、紧张激烈地在湖南省四大江河之一澧水上的完整劳动过程。音乐中有节奏平稳、表现风平浪静的悠扬曲调,也有突遇风暴,抢过险滩,表现克服艰险、坚韧不拔精神的号子音乐。

澧水船夫号子

湖 南

（领） （合） （领） （合） （领） （合）
嗨 喔 啊 嗨！ 哦 里 呵 啊 嗨！ 哟 哈 嗨！
（领） （合） （领） （合）
哦 里 呵 啊 嗨！ 哟 呵 哟 呵 咿 沙 哦 的 嗨 呀
（合） （领） （合） （领）
咿 沙 哦 哟 太 阳（那 里 个）出 来（呀 哎）咿 沙 哦 的 红 似（呀 里 个）火（哟 呵）
（合） （领） （合） （领）
（咿 沙 哦 的）驾 起（呀 的 个）船 儿（哪）（咿 沙 哦 的）走 江（哎）河（哟 呵）

2. 走 绛 州

《走绛州》又名《扁担歌》，是一首流传于晋、陕地区的挑担号子。歌词只有两句，表现了挑担者虽然肩负重担（运输或走村串乡），但心情乐观开朗。本曲在主要曲调中增加了较多的衬腔，把两句结构的小曲扩展成五句，非常生动有趣。

走 绛 州

陕 北

3. 舂 米 号 子

《舂米号子》是一首农事号子，流传于长江流域产米区，人工舂米有两种形式：一种是两人（或数人）各持杵，面对面在石臼内舂米；一种是用脚踩石碓舂米。舂米者边唱边劳动。曲调的节奏和农事劳动的节奏十分贴切。音乐的节奏在劳动中起到了统一动作的作用。曲调表达了农事劳动者的愉悦心情。这首号子的歌词是新编的，属新民歌类。

舂米号子

安徽·巢县

4. 打碓歌

《打碓歌》是一首工程号子。工程号子常用在打夯、打碓、撬石、开石方、运木等劳动中。《打碓歌》也叫做《打碓号子》，由于它的劳动动作近似装卸劳动，所以保持了一唱(领唱)众和(齐唱)、声部交替、曲调节奏与劳作律动密切联系等特点。这首《打碓歌》是湖南常德地区的劳动歌曲，富有湖南民歌的风格。

打碓歌

(号子)

中速 风趣、活跃

湖南

5. 横山上下来些游击队

《横山上下来些游击队》是陕北最流行的“信天游”之一。