

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

音乐欣赏

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

主编 杨燕迪

教育部
MINISTRY OF EDUCATION

MUSIC

音樂欣賞

音樂欣賞

國立音樂教育研究所

編輯部

MUSIC
APPRECIATION

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

杨燕迪 主编
姜 蕾 编著

音乐 欣赏

YINYUE XINSHANG

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏 / 姜蕾编著. -- 北京 : 人民音乐出版社,
2014.8

ISBN 978-7-103-04044-7

I. ①音… II. ①姜… III. ①音乐欣赏—高等职业教
育—教材 IV. ①J605
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第030056号

责任编辑: 周 洲
责任校对: 莫莉婷

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http: // www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

人民音乐出版社(上海)有限公司策划

(上海市虹口区广纪路838号C座5楼 邮政编码: 200434)

编辑部电话: 021-55887227

E-mail: rymusicsh@qq.com

新华书店北京发行所经销

上海丽佳制版印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 16 开 14.75 印张

2014 年 8 月北京第 1 版 2014 年 8 月上海第 1 次印刷

定价: 38.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话 (010) 58110533

前言

本书是为高等职业教育编写的公共基础课教材。编写目的是为高等职业教育及普通高校的学生提供学习与欣赏中西经典音乐作品的机会。通过引导学生聆听音乐,为他们领略音乐的魅力提供些帮助与准备。

本书也可用作高等教育音乐专业一、二年级学生的音乐欣赏普及教材,还可以作为大学非音乐专业的通识课教材,同时亦是一本普通音乐爱好者的阅读材料。

此书的编写遵循以下几方面原则:

在**编写宗旨**上,着重突出“音乐作为听觉艺术”这一特征,不再把音乐欣赏演绎成一部音乐史的推进,不再采用“故事先行音乐在后”的欣赏方式,而是通过聆听使之成为欣赏者与音乐沟通的起点,鼓励学生在聆听中产生个人行为的投入,使他们在与音乐的对话中成为一位主动的参与者。

在**编写内容**上,去掉了冗长的说教式长篇大论,削减了艰涩的基本技术理论的讲解,由“聆听品鉴”、“知识拓展”与“金碟博览”三大板块组织全书。以“聆听”导入,再过渡到“知识点”的提炼与拓展,最后由“博览”进一步扩展到相关艺术学科的平行比较。此外,本书首次在音乐欣赏教材中增添了一些新音乐门类的欣赏,如“电影音乐”、“华语·欧美流行乐”、“昆曲”、“中国当代新音乐”等,以此能形成对音乐知识的较全面了解。

在**体例结构**上,做了一些尝试性的创新,不再沿袭大多音乐教材采用的或按时间年代顺序或按作品体裁分类等来组织章节的传统编排,而是采用一种诗意的标题进行“板块”的串联整合,以就近靠拢的原则将全书分为18个章与34个节。这些章节之间既相互联系又彼此独立。使用者可根据各自的教学需要,自由灵活地拆分重组(比如“流行乐”可先于“民歌”进行教学等)。

在**学习载体**上,本书首次使用二维码技术,通过提供音乐作品的网址链接等方式,与手机、电脑进行即时操作,借助互联网技术让纸质的无声音乐变为有声的即时音响,以提高学生的听觉感受,激发趣味。

此外,本书采用了大量的珍贵图片与独特的排版方式,以增加书本的可读性。

成书之际,衷心感谢人民音乐出版社(上海)有限公司的大力帮助与支持!向不辞辛苦为本书提出许多中肯而珍贵修改意见的各位前辈、老师表示由衷的谢意!本书所需的许多音响、图片等资料的整理收集得益于我的研究生赵琳娜等同学的辛勤劳动,在此一并致谢!

本教材尽管做了一些创新性的尝试,但因时间和学识有限,疏漏错误实在难免,欢迎大家批评指正。

姜蕾

2014年2月23日

前言

第一单元 时间的艺术:聆听音乐 / 001

第一节 让我们一起去聆听 / 002

聆听·品赏 / 002

《天鹅》〔法〕圣-桑曲) / 002

《二泉映月》(华彦钧曲) / 003

《命运交响曲》〔德〕贝多芬曲) / 004

知识·拓展 / 005

金碟·博览 / 008

第二单元 乡韵悠悠:民歌 / 010

第二节 一领众和吆号子 / 011

聆听·品赏 / 011

《黄河船夫曲》(船渔号子) / 011

《打硪歌》(农事号子) / 012

《川江船工号子》(川江号子) / 013

知识·拓展 / 014

金碟·博览 / 016

第三节 高亢辽远对山歌 / 018

聆听·品赏 / 018

《槐花几时开》(四川民歌) / 018

《打支山歌过横排》(江西民歌) / 019

《对鸟》(浙江民歌) / 019

知识·拓展 / 020

金碟·博览 / 021

第四节 悠扬婉转哼小调 / 023

聆听·品赏 / 023

《沂蒙山小调》(山东民歌) / 023

《小白菜》(河北民歌) / 024

《无锡景》(江苏民歌) / 025

知识·拓展 / 026

金碟·博览 / 027

第五节 最炫多姿民族风 / 029

聆听·品赏 / 029

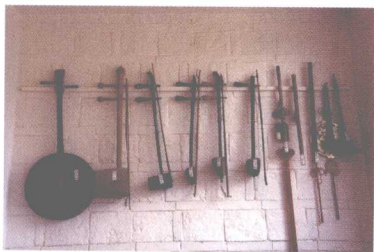
《牧歌》(蒙古族民歌) / 029

《拉克》(十二木卡姆,新疆民歌) / 030

《阿里郎》(朝鲜族民歌) / 030

知识·拓展 / 031

金碟·博览 / 033

第三单元 八音和鸣:民间合奏乐 / 035

第六节 吹打合鸣 / 036

聆听·品赏 / 036

《百鸟朝凤》(吹打乐) / 036

《老虎磨牙》(打击乐) / 037

知识·拓展 / 037

金碟·博览 / 040

第七节 丝竹相和 / 041

聆听·品赏 / 041

《步步高》(广东音乐) / 041

《紫竹调》(江南丝竹) / 042

《春江花月夜》(民乐合奏) / 043

知识·拓展 / 044

金碟·博览 / 046

第四单元 古今乐录:民族独奏曲 / 048

第八节 古风遗韵 / 049

聆听·品赏 / 049

《流水》(古琴曲) / 049

《梅花三弄》(古琴曲) / 050

知识·拓展 / 051

金碟·博览 / 054

第九节 今朝名曲 / 055

聆听·品赏 / 055

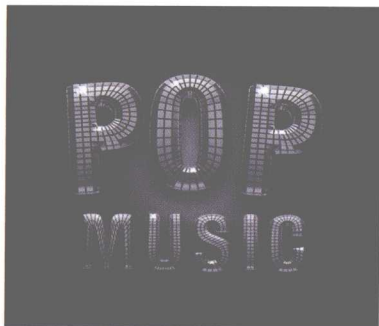
《空山鸟语》(二胡曲) / 055

《渔舟唱晚》(古筝曲) / 056

《十面埋伏》(琵琶曲) / 057

知识·拓展 / 058

金碟·博览 / 060

第五单元 激情岁月:通俗流行乐 / 061

第十节 华语乐坛 / 062

聆听·品赏 / 062

情歌唱到老:《但愿人长久》(邓丽君演唱) / 062

嘻哈说唱:《双节棍》(周杰伦演唱) / 064

当下潮流:《小情歌》(苏打绿演唱) / 065

知识·拓展 / 066

金碟·博览 / 068

第十一节 欧美风尚 / 069

聆听·品赏 / 069

《监狱摇滚》(〔美〕猫王演唱) / 069

《昨日》(〔英〕披头士演唱) / 070

《避开》(〔美〕迈克尔·杰克逊演唱) / 071

知识·拓展 / 072

金碟·博览 / 074

第六单元 蓝色狂想:经典流行乐 / 077

第十二节 爵士乐 / 078

聆听·品赏 / 078

路易斯·阿姆斯特朗(新奥尔良爵士) / 078

本尼·古德曼(摇摆爵士乐) / 079

奥奈特·科尔曼(自由爵士乐) / 079

格什温(爵士乐与交响乐融合) / 080

知识·拓展 / 081

金碟·博览 / 083

第七单元 光影留声:电影音乐 / 086

第十三节 华语影音 / 087

聆听·品赏 / 087

《红高粱·妹妹你大胆地往前走》(赵季平曲) / 087

《红河谷·雪儿达娃》(金复载曲) / 088

《卧虎藏龙·丝绸之路》(谭盾曲) / 088

知识·拓展 / 089

金碟·博览 / 091

第十四节 西方电影配乐 / 092

聆听·品赏 / 092

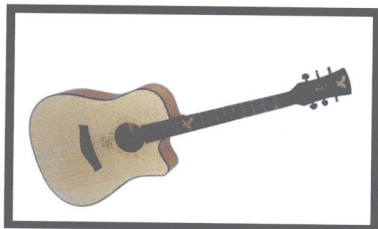
《音乐之声·哆来咪》 / 092

《指环王·霍比特人》([加]霍华德·肖曲) / 093

《海上钢琴师·爱之曲》([意]艾尼奥·莫里康曲) / 094

知识·拓展 / 095

金碟·博览 / 097

第八单元 环球采风:世界民谣 / 098

第十五节 亚非神韵 / 099

聆听·品赏 / 099

《樱花》(日本民谣) / 099

《宝贝》(印度尼西亚民歌) / 100

《鼓舞》(非洲布隆迪鼓乐) / 101

知识·拓展 / 102

金碟·博览 / 104

第十六节 拉美风情 / 106

聆听·品赏 / 106

《飞逝的雄鹰》(秘鲁民歌) / 106

《关塔纳梅拉》(古巴民歌) / 107

《在路旁》(巴西民歌) / 108

知识·拓展 / 108

金碟·博览 / 110

第九单元 巴洛克音乐的终结者:巴赫 / 112

第十七节 巴赫 / 113

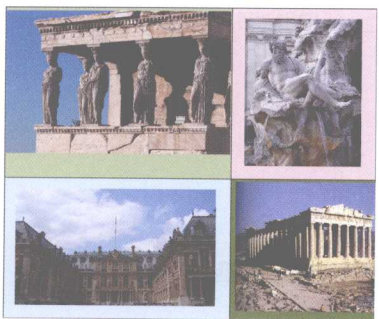
聆听·品赏 / 113

《d小调托卡塔与赋格》〔德〕巴赫曲 / 113

《b小调弥撒》〔德〕巴赫曲 / 114

知识·拓展 / 115

金碟·博览 / 117

第十单元 古典和谐美的最高典范:贝多芬 / 118

第十八节 贝多芬 / 119

聆听·品赏 / 119

《第十四钢琴奏鸣曲(月光)》第一乐章

〔德〕贝多芬曲 / 119

《第九合唱交响曲》第四乐章〔德〕贝多芬曲 / 120

知识·拓展 / 121

金碟·博览 / 123

第十一单元 诗意的浪漫之旅 / 124

第十九节 舒伯特与艺术歌曲 / 125

聆听·品赏 / 125

《魔王》〔德〕歌德词,〔奥〕舒伯特曲 / 125

《菩提树》(选自《冬之旅》)〔奥〕舒伯特曲 / 126

《小夜曲》〔奥〕舒伯特曲 / 127

知识·拓展 / 128

金碟·博览 / 130

第二十节 钢琴艺术的两座高峰 / 131

聆听·品赏 / 131

《A大调波洛奈兹》〔波〕肖邦曲 / 131

《狩猎》(超级练习曲,〔匈〕李斯特曲) / 132

知识·拓展 / 133

金碟·博览 / 135

第二十一节 交响诗的兴起 / 136

聆听·品赏 / 136

《骷髅之舞》〔法〕圣-桑曲 / 137

《小巫师》〔法〕杜卡曲 / 138

知识·拓展 / 138

金碟·博览 / 140

第十二单元 民族意识的觉醒 / 142

第二十二节 祖国、山河与大自然 / 143

聆听·品鉴 / 143

《芬兰颂》([芬]西贝柳斯曲) / 143

《沃尔塔瓦河》([捷]斯美塔那曲) / 144

《在中亚细亚草原上》([俄]鲍罗丁曲) / 145

知识·拓展 / 146

金碟·博览 / 147

第十三单元 印象派奠基人:德彪西 / 149

第二十三节 德彪西 / 150

聆听·品鉴 / 151

《牧神午后》(管弦乐曲) / 151

《阿拉伯风格曲》No.1(钢琴曲) / 151

知识·拓展 / 152

金碟·博览 / 153

第十四单元 反叛与重构:现代主义音乐的新方向 / 155

第二十四节 离经叛道 / 156

聆听·品鉴 / 156

《五首钢琴小曲》之五([奥]勋伯格曲) / 156

《华沙受难者》([奥]勋伯格曲) / 156

知识·拓展 / 157

金碟·博览 / 159

第二十五节 简约重组 / 160

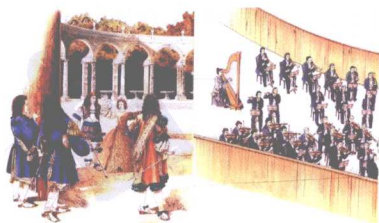
聆听·品鉴 / 160

《C调》(简约派,[美]赖利曲) / 160

《拍手音乐》(简约派,[美]赖奇曲) / 161

知识·拓展 / 162

金碟·博览 / 164

第十五单元 综合的艺术(I):歌剧 舞剧 音乐剧 / 165

第二十六节 歌剧 / 166

聆听·品赏 / 167

《饮酒歌》(选自《茶花女》第一幕,[意]威尔第曲) / 167

《北风吹》(选自《白毛女》,马可、瞿维等曲) / 168

知识·拓展 / 169

金碟·博览 / 172

第二十七节 舞剧 / 173

聆听·品赏 / 173

《天鹅湖》([俄]柴科夫斯基曲) / 173

《春之祭》([俄]斯特拉文斯基曲) / 174

《鱼美人》(吴祖强、杜鸣心曲) / 175

知识·拓展 / 176

金碟·博览 / 178

第二十八节 音乐剧 / 179

聆听·品赏 / 179

《剧院魅影》([英]安德鲁·洛伊德·韦伯曲) / 179

《猫》([英]安德鲁·洛伊德·韦伯曲) / 180

《悲惨世界》([法]阿兰·鲍伯利词,克劳德·米歇尔·勋伯格曲) / 181

知识·拓展 / 182

金碟·博览 / 184

第十六单元 综合的艺术(II):戏曲 / 186

第二十九节 百戏之祖:昆曲 / 187

聆听·品赏 / 187

《游园惊梦·皂罗袍》(《牡丹亭》南曲) / 187

《林冲夜奔·驻马听》(《宝剑记》北曲) / 188

知识·拓展 / 188

金碟·博览 / 191

第三十节 国之精粹:京剧 / 193

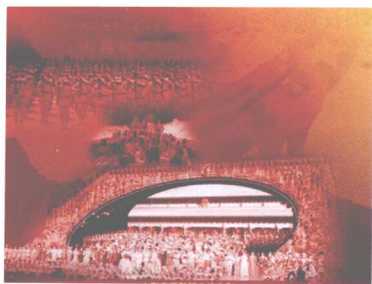
聆听·品赏 / 193

《劝君王饮酒听虞歌》(选自《霸王别姬》) / 193

《迎来春色换人间》(选自《智取威虎山》) / 194

知识·拓展 / 195

金碟·博览 / 197

第十七单元 歌声绽放:中国现代新音乐 / 198

第三十一节 乐歌填唱 / 199

聆听·品赏 / 199

《送别》〔美〕奥特威曲,李叔同填词) / 199

《春游》(李叔同词曲) / 200

知识·拓展 / 201

金碟·博览 / 202

第三十二节 古韵新声 / 203

聆听·品赏 / 203

《问》(易韦斋词,萧友梅曲) / 203

《玫瑰三愿》(韦瀚章词,黄自曲) / 204

《教我如何不想他》(刘半农词,赵元任曲) / 205

知识·拓展 / 206

金碟·博览 / 207

第三十三节 战歌嘹亮 / 208

聆听·品赏 / 208

《铁蹄下的歌女》(许幸之词,聂耳曲) / 208

《黄河大合唱》(光未然词,冼星海曲) / 209

《嘉陵江上》(端木蕻良词,贺绿汀曲) / 210

知识·拓展 / 211

金碟·博览 / 213

第十八单元 多元共生:中国当代新音乐 / 214

第三十四节 新锐一代 / 215

聆听·品赏 / 215

《梁祝》(何占豪、陈钢曲) / 215

《阿姐鼓》(何训田曲) / 216

《水乐》(谭盾曲) / 217

知识·拓展 / 218

金碟·博览 / 220

第一单元

时间的艺术:聆听音乐

也就是在音乐中,艺术的崇高是最为明显的,是音乐强化和升华了它所表现的一切。

——歌德

第一节 | 让我们一起去聆听

聆听·品鉴

《天鹅》

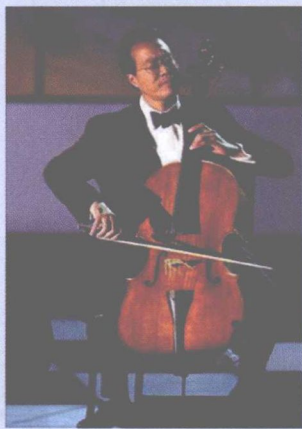
([法]圣-桑曲)

静静的湖面,月光皎洁,美丽洁白的天鹅,高贵优雅,安详悠游……法国作曲家圣-桑笔下的《天鹅》旋律,给人提供了极具美感的聆听体验。

《天鹅》原是圣-桑管弦乐组曲《动物狂欢节》中的一首乐曲,但因其广受欢迎,所以被许多艺术家单独改编成不同的器乐曲。现在流行的版本有管弦乐版、钢琴版、小提琴版、大提琴版、长笛版,以及芭蕾独舞版《天鹅之死》等。由马友友演奏的大提琴版《天鹅》被公认为最优秀的版本之一。

马友友(1955~),著名华裔美籍大提琴演奏家,出生于法国,哈佛大学人类学学士,多次获格莱美大奖,2006年9月被联合国任命为和平大使。

《二泉映月》

(华彦钧曲)

这种音乐只应跪下来听。

——小泽征尔

华彦钧 曲

杨荫浏录音整理

1=G $\frac{4}{4}$

2. 3 1 1 2 | 3. 5 6 5 6 5 6 1 | 5. 3 5 5 3 2 6 5 6 1 2 |

3. 5 2. 3 5 1 6 2 3 5 | 1 -

《二泉映月》，二胡名曲，由民间艺术家华彦钧（瞎子阿炳）所作。这首乐曲是作者真实生活的写照，旋律质朴苍劲，意境深邃，似在聆听一位历尽世事沧桑者的倾诉。著名指挥家小泽征尔听后热泪盈眶地说：“这种音乐只应跪下来听。”乐曲由六个段落组成，采用变奏的手法发展而成。

杨荫浏(1899~1984)，音乐学家、音乐教育家，中国民族音乐学的奠基人。曾任中央音乐学院音乐研究所所长、教授。完成专著《中国古代音乐史稿》等二十多部，论文百余篇。上世纪50年代对阿炳的乐曲进行抢救与整理，编成《阿炳曲集》，贡献卓著。

