

高等学校通识课教材

视听经典音乐鉴赏

编著◎胡伟

上海市
著名商
标

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

高等学校通识课教材

1475630

视听经典音乐鉴赏

编著◎胡伟

淮阴师院图书馆 1475630

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

视听经典音乐鉴赏/胡伟编著. —上海:华东师范大学出版社, 2011. 9

ISBN 978-7-5617-8994-0

I. ①视… II. ①胡… III. ①音乐欣赏—高等学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 206730 号

视听经典音乐鉴赏

编 著 胡 伟
策划组稿 高教分社
审读编辑 杨宪章
责任校对 王 卫
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 787×1092 16 开
印 张 9
字 数 188 千字
版 次 2011 年 10 月第 1 版
印 次 2011 年 10 月第 1 次
印 数 3100
书 号 ISBN 978-7-5617-8994-0/J·162
定 价 26.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

图1 神童莫扎特(据 HNH)

图2 乐圣贝多芬(据 HNH)

图3 在列宁家的音乐会(В. П. Хитриков, 1957)

与郑小瑛（原中央歌
剧院首席指挥、中央音乐
学院指挥系主任）合影

与俞丽拿（小提琴协
奏曲《梁祝》首演者、上海
音乐学院教授）合影

与鲍蕙荞（中国音乐
家协会副主席、原中央乐
团钢琴家）合影

与闵惠芬（上海民
族乐团二胡独奏家、国家
一级演奏员）合影

让音乐讲坛变成鲜活舞台

——代序

音乐,尤其是以欧洲古典音乐为主的中外经典音乐,作为人类文明的重要产物,在加入WTO后的21世纪的中国,理应成为大学生们的审美教育和文化修养的内容之一。然而,因种种条件的限制,既便是在北京、上海这样的国际化大都市,欣赏音乐对多数人而言,只能靠听广播或磁带、唱片,高校的课堂也不例外(人们很难有机会亲临剧院或音乐厅,直接目睹世界顶尖音乐大师及其演绎的经典作品。极少数幸运者费了九牛二虎之力赶到演出现场后,未见得就能如愿以偿——2001年12月2日晚在北京人民大会堂上演的一直风靡全球的、美国原汁原味的格什温歌剧《波吉与贝丝》,开演不久观众便大规模退场,主要原因是没有中文字幕)。音乐在我们的讲授中对还未入门的学子们往往技术有余、生动不足,只闻其声、不见其形,“爱音乐但不爱音乐课”成为普遍现象,困扰着众多的音乐教育工作者。

我与胡伟老师素昧平生,当他送来书稿时,才知道他已在长沙、湘潭等地开设音乐鉴赏课和讲座达二十多年之久,自20世纪90年代起所讲的视听教学内容深受万名师生和听众欢迎,常常掌声雷动、此起彼伏。我为湖南省有这样的同行感到高兴。通读全书,特色如下:

1. 大屏幕投影播放软件以高解像力的DVD等光盘为主,彻底改变了音乐只能听不宜看的传统教学观念,不但画质音质超群,内容也都是一流名家的权威版本,演录俱佳,配上中文字幕,令人身临其境、赏心悦目。

2. 在多媒体课件中插入相关的名人画像、碟片封套、电影海报、绘画佳作等高清晰精美图片,图文并茂、情景交融,大大地丰富了教学内容。其中,《在高尔

基家倾听〈热情〉的列宁》、《拉小提琴的爱因斯坦》、《福斯特》、《老约翰·斯特劳斯》、《梅克夫人》、《特丽萨》、《萨拉萨地》、《乔治·桑》、《海华沙之歌》、《神奈川冲浪里》等图片相当珍贵，一般市面上几乎绝迹。

3. 除分析精选的乐曲作品本身外，还对表演大师的技巧风格、版本的音像效果和电影中的成功运用等作了评介，比如霍洛维茨晚年弹奏的莫扎特《A大调第二十三钢琴协奏曲》、莱纳指挥录制的里姆斯基-科萨科夫的《天方夜谭》和库布里克编导的《2001年：太空冒险》中理查·斯特劳斯的《日出》等，既填补了常规欣赏课的空白，又促使学生更全面地完成第三度创造活动。

4. 该书从音乐的表现手段、描写对象、体裁和流派四个方面进行讲述，由浅入深、层次清晰、自成体系，个性化语言鲜活精炼（如首次提出“普契尼用《图兰朵》为湖南作了绝妙的世界性广告！”等观点），概括性强，信息包容量大，激情跃然纸上。我相信这一定能感染每位读者。

此外，要求受众在维也纳新年音乐会上随着卡拉扬的指挥一起鼓掌、全体起立静听亨德尔的《哈利路亚》和堂上有奖看片猜曲等教学形式都有值得借鉴之处。因此，我认为该书不仅适合普通院校，也可用于社会艺术普及，希望大家都能来加强此书宣传，进一步扩大影响，让经典音乐的永恒魅力更加广泛地深入人心！

湖南师范大学音乐学院副院长

湖南省音乐家协会音乐教育委员会副主任 凌宪初 教授

目录

第一章 不看不知道 音乐真美妙	
——经典音乐先睹为快	1
第二章 人人心中有 个个笔下无	
——经典音乐再睹为快	9
第三章 妙音神曲 自有章法	
——谈音乐的表现手段	18
第四章 虚实结合 情字当头	
——谈音乐的描写对象	28
第五章 声乐器乐 各显神通	
——谈音乐的体裁(I)	39
第六章 交响歌舞 各领风骚	
——谈音乐的体裁(II)	48
第七章 巴洛克古典 播种开花	
——谈音乐的流派(I)	58
第八章 罗曼蒂克 硕果累累	
——谈音乐的流派(II)	65
第九章 印象现代 异彩纷呈	
——谈音乐的流派(III)	76
第十章 百花齐放 百鸟争鸣	
——谈中国声乐名品鉴赏	86
第十一章 琴瑟和鸣 东西合璧	
——谈中国器乐精品选赏	97
第十二章 洋为中用 旧作新看	
——谈中国歌剧代表作观赏	108

第十三章 律动舞台 跨越时空	
——谈中国舞剧杰作欣赏	115
第十四章 但愿从今后 音乐永相随	
——不是尾声的尾声	121
附1 本书配套精选高清音频曲目	130
附2 本书配套精选高清视频曲目	131
附3 本书选购珍藏极品影碟(完整内容)	132
后记	134

第一章 不看不知道 音乐真美妙

——经典音乐先睹为快

首先,很高兴有这样的机会与大家交流,因为与其说我们在进行公共素质课或讲座,不如说我们正跨入神圣的艺术殿堂,自由感受上帝的恩典。倾听音乐,放飞心灵,也许此时此刻将成为诸位人生的转折点。

科学、哲学和艺术是人类精神文明的三大象征,恰恰后者对于在座各位相对贫乏,因此,1997年李岚清副总理要求高校补课,教育部1999年颁布了“交响音乐欣赏”课大纲并规定有条件者应必修,2006年又规定艺术鉴赏为限选课,于是同学们有了这个幸运的机会。我们很难想象,身处21世纪受过高等教育的人对缪斯麻木不仁。有人说两个大学生在一起一看便能分出谁出自名牌,其差异往往在于艺术素质,它是生命的底色。

可我们偏偏不信这个邪,就是要创造条件戴上音乐这项艺术皇冠,在人才交流市场上,傲视群雄(芳),在求职函和应聘面试上底气十足地宣称:爱好经典音乐。

图 1-1 在高尔基家倾听《热情》的列宁(А. Н. Налбангян)

图 1-2 拉小提琴的爱因斯坦

经典音乐,又称古典、高雅、严肃、艺术、传统音乐,英文叫 Classical Music,是“经过了时空考验的优秀音乐”,通常指以严格手法创作的、形式与内容完美结合的音响作品。

中国民乐很有特色,能独到地反映中国民众的情感。如阿炳的《二泉映月》,刘天华的《光明行》,冼星海的《黄河大合唱》,何占豪、陈钢的《梁祝》,吴祖强等的《红色娘子军》,王洛宾整理的青海民歌《在那遥远的地方》,琵琶古曲《十面埋伏》等等,也属经典。孔子甚至听了韶乐后三个月不知肉味(圣人毕竟不同凡响!)。我国民族音乐除借鉴他人手法外,原先自有缺陷:(1)5声音阶无半音;(2)极少低音乐器且大多单声乐器无和声,影响其表现力;(3)工尺谱复杂落后,已废除。故妨碍了其在世界上传播。

德国伟大作曲家、乐圣贝多芬认为,“音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示,……谁能渗透我音乐的意义,谁就能超脱常人无以振拔的苦难”。革命导师马克思的童话被写成歌剧,他称音乐是人类通用的“第二语言”。列宁在听了贝多芬的钢琴作品《热情奏鸣曲》后赞叹道,这是“奇妙的、非人间的音乐!……我准备每天都听”。爱因斯坦随时可开小提琴独奏会(“死亡意味着再也听不到莫扎特的音乐”,其一生最值得留念的并非相对论)。江泽民弹得一手好钢琴(1998年其在萨尔兹堡莫扎特故居,琴惊四座),并能用英、意、俄语演唱。地质学家李四光1920年创作了中国第一首小提琴曲《行路难》。诸如此类,不胜枚举!

说了这么多,空口无凭,眼见耳听为实,今天我们就借助高科技、高清晰的影碟演示系统,根据声乐和器乐两大分类,免费欣赏两场一流水平的较通俗的现场音乐会精选节目,感受一下古典音乐的魅力。

第一场名为“中国爱乐男歌曲珍品音乐会”,为庆祝广东有线电视台开播四周年,于1998年在广州新建成的星海音乐厅举行。

演唱者中国音协爱乐男声合唱团有60余人,成立于1993年,团长兼指挥为总政歌舞团作曲家徐锡宜,其代表作《十五的月亮》广为流传。先请看他们演唱的5首苏联歌曲:

1. 合唱《共青团员之歌》

这是《莫斯科郊外的晚上》的曲作者索洛维约夫-谢多伊(1907—1979)的杰作,原是1947年为话剧《路途的起点》改写的一首插曲。这首曲描写青年出征前告别母亲的场面,与我国的《再见吧,妈妈》不同,它没有渲染离别气氛,没有大起大落的

图 1-3 索洛维约夫-谢多伊

豪言壮语,而是在号召性的音调和规整的行进速度中,呈现赤子们的朴实亲情和勇敢自信。该曲在我国 20 世纪 50 年代曾激发了千万人的爱国热情。

相关影音资料:VCD《苏联歌曲珍品音乐会》 [1] 2'16

第二段开头歌词稍变后重复第一段,
加深印象/尾声放慢放轻(远去)

2. 合唱俄罗斯民歌《三套车》

伏尔加冰河上,三匹马拉的雪橇在飞驰。乘车人问车夫为何悲伤,原来他心爱的老马将被财主买走。有人查原文发现被买走的不是老马而是姑娘,但习惯成自然,现在只好将错就错了。

相关影音资料:VCD《苏联歌曲珍品音乐会》 [7] 3'42

俄式忧郁/半音/合唱—哼唱—领唱

3. 小合唱《卡秋莎》

这是一首卫国战争歌曲,名叫卡秋莎的少女用爱来鼓励战士保卫边疆。曲子的深入人心使后来苏军战士们把他们最心爱的火箭炮也称为“卡秋莎”,当然也不许前线德军使用它。战后在作者故乡建立了“卡秋莎歌曲纪念馆”。这也是 20 世纪 70 年代初我上初中时最先打动我的苏联歌曲,可惜当时被列为黄色歌曲,只能私下偷唱。

相关影音资料:VCD《苏联歌曲珍品音乐会》 [10] 1'45

手风琴伴奏恰到好处

4. 合唱俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》

此曲的俄文原名为“哎哟嗬”,即纤夫们的吆喝声。听着这劳动号子,就使人们想起俄国画家列宾的名作《伏尔加河上的纤夫》:一群衣衫褴褛、胸前套着纤索的汉子,拉着沉重的货船前行,用歌声减轻疲劳,空旷的沙滩上留下一串串脚印,前面的路程仿佛永远没有尽头。该曲已传入中国大半个世纪,译词相当传神,可惜译者至今不明,真是无名英雄。

图 1-4 油画《伏尔加河上的纤夫》

相关影音资料:VCD《苏联歌曲珍品音乐会》 [16] 4'42

反映疾苦,伸张正义/
由远及近——由近及远

5. 合唱俄罗斯民歌《卡林卡》

“卡林卡”是雪球花的音译,雪球花是一种结红果的小白花,常被作为女性的象征。这是一首广为传唱的古老情歌,最具俄罗斯味(歌词内容我曾专门在上海请教过该曲的译配者、身患残疾的薛范老师)。歌词大意是:花园里长满了雪球花,呵!微风让我安睡在草地上,小鸟别妨碍我入梦乡,你快来爱我吧,好姑娘。

相关影音资料:VCD《苏联歌曲珍品音乐会》

[18] 4'50

用俄语/激烈疯狂与娓娓恳求对比/
侠骨柔肠/领唱气息长/高潮加口哨

接下来,我们来欣赏四首其他国家的作品。

1. 小合唱《桂河大桥进行曲》

桂河大桥是一座连接缅甸和泰国的铁路和公路两用桥,我曾去实地参观过,相当壮观。以此为背景拍摄的《桂河大桥》则是一部在1957年获得包括最佳配乐在内的7项奥斯卡金像奖影片,片中一开始采用了英国作曲家埃尔弗德(1881—1945)所作的铜管乐曲《博基上校》为插曲,描写二战时迫降的英国军队踏着整齐的步伐走入俘虏营广场时,士兵们用口哨吹着这首曲子,向日本守军显示不屈的斗志。

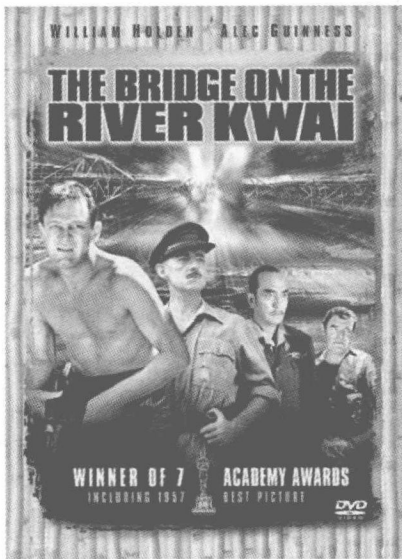

图 1-5 电影《桂河大桥》DVD 封套

相关影音资料:VCD《中外歌曲珍品音乐会》 [7] 4'42

无词演唱/固定伴音/活泼诙谐

2. 德国歌剧选曲《猎人合唱》

选自19世纪作曲家威伯(1786—1826)的歌剧《自由射手》,剧情叙述一年轻猎人为获百发百中的魔弹而上了恶魔的当,反而中弹身亡。乐曲选自歌剧第三幕终场,猎人们到森林猎场参加射击比赛前的一节唱段。

相关影音资料:VCD《中外歌曲珍品音乐会》 [8] 2'

刚毅豪迈

3. 美国歌曲《美丽的梦神》

词曲作者是19世纪自学成才的福斯特(1826—1864),一生创作歌曲200首,大多结构简单、节奏平稳、音域不宽、材料精练,适于改编成合唱。福斯特晚年与妻子分离,孤身异地,贫困潦倒,38岁死时身上仅存38分钱。

《美丽的梦神》是他临死前不久创作的,歌曲歌颂梦中人,望她来到身旁。全曲抒情优美,感情朴素真挚,不愧为“美国的舒伯特”。

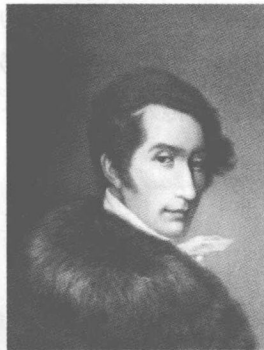

图 1-6 威伯

图 1-7 福斯特

相关影音资料:VCD《中外歌曲珍品音乐会》 [11] 3'46

闭眼白日梦/朦朦胧胧、似幻似真

4. 意大利歌曲《我的太阳》

这首拿坡里民谣风格的歌曲自 1898 年问世以后,便风靡全世界。在二战后不久的赫尔辛基奥运会上,意大利运动员入场时就用该曲代替国歌,发泄对墨索里尼法西斯统治的义愤。歌词大意是:风雨过后天空晴朗,阳光灿烂辉煌,呵,还有一个太阳,那就是你,我的太阳。(可能源于莎翁“朱丽叶就是太阳”)

表演的男高音歌唱家程志,运气自如,声音洪亮,被意大利声乐大师誉为“少有的真正意大利美声”。

相关影音资料:VCD《中外歌曲珍品音乐会》 [18] 2'53

用意语唱,前段用中音区歌颂大自然,

后段用高音区赞美心中恋人

一般说来,流行音乐(通俗音乐)与古典音乐没有鸿沟,但毕竟生命短暂,内容狭窄肤浅,只能娱乐一时,歌手不需从小练功,不会识谱也能一夜成名。

相反,古典音乐表现力丰富,感染力强,动人动心,经久不衰,既可使大脑得到休闲协调,又能开发智力,更能陶冶情操,提高我们的精神境界和文化品位。通常其演出点是剧场音乐厅而不是体育场,传声方式靠自身而少用话筒,听众衣着得体、秩序井然而非穿着随便、狂乱不堪。

下面我们让时光倒流,去号称“音乐第一,上帝第二”的世界音乐之都参加“1987 年维也纳新年音乐会”(DG 百年 100 张之一)。

每年元月 1 号,全世界的爱乐者都有一件大事要做,就是准时收看(听)这场传统音乐盛会(CCTV 音乐频道 18 点)。维也纳新年音乐会从 1939 年创办以来,就以演奏奥地利斯特劳斯家族的音乐为主。老约翰·斯特劳斯(1804—1849)及其 3 个儿子约翰(1825—1899),尽管受宠同姓名,18 岁仍为乐断交)、约瑟夫(1827—1870)和爱德华(1835—1916),共有作品约 1500 首,演奏一百年可不重复。

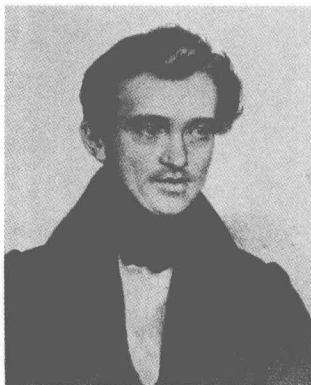

图 1-8 老约翰·斯特劳斯

图 1-9 约翰·斯特劳斯

演出点固定在维也纳著名的金色大厅,厅内金碧辉煌,气势恢弘,10 盏水晶吊灯典雅华丽,舞台四周布满鲜花,听音效果极佳(舞台为空腔悬浮构造加上混响 2 s 的长盒结构)。

演奏者是成立于 1842 年的维也纳爱乐乐团,这是世界顶尖的交响乐团,摆位特别(右为二提),其魅力不同凡响。

指挥由赫赫有名的大师轮换。1987 年出场的奥地利指挥家卡拉扬(1908—1989)其时已 80 岁高寿,但谁也想不到两年后就去世了。他号称“欧洲音乐的总指导”和“指挥帝王”,故一提卡拉扬,人们立刻肃然起敬。

我们一起先来欣赏他指挥的《雷鸣电闪波尔卡》,这是小约翰·斯特劳所作 117 首波尔卡中最有名的一首,曲作者甚至将它用于轻歌剧《蝙蝠》之中。“波尔卡”是源于捷克民间男女对舞的伴奏形式,二拍子。乐曲在轻快幽默、不断重复的舞曲节奏中,加入一些生动逼真的造型性音响,用热闹非惊恐的气氛渲染出雷电交加的自然景观。

相关影音资料: DVD《1987 维也纳新年音乐会》 [11] 3'14

卡拉扬身着独特的黑色无领西服/大鼓(雷鸣)/小提/铜钹(闪电)/大提/小鼓/长笛、大管/短笛/伴装中弹,童心未泯

接着我们观看小约翰的《蓝色多瑙河》圆舞曲,这是音乐会最后固定加演的第二首乐曲。圆舞曲音译为华尔兹,是奥地利的特产,三拍子,同学们在舞场上早已熟悉。该曲最早是一首委约合唱曲,全称为《在美丽的蓝色多瑙河畔》,以扭转在普奥战争中惨败的奥国民众的低沉情绪。奇怪的是多瑙河并不是蓝色的,而常现绿色,那么“蓝色”一说是“忧郁”,表明音乐家对祖国命运的忧虑,另一说象征蓝天般的美好理想。其实,多瑙河是什么颜色并不重要,重要的是乐曲已成为最受欢迎的奥地利“第二国歌”,成为作有 600 多首圆舞曲的“圆舞曲之王”的代表作(参看《翠堤春晓》)。甚至连被誉为“乐坛 3B 之一”的德国作曲家勃拉姆斯(1833—1897)(3B 另两人为巴赫、贝多芬)也为此题字“可惜不是勃拉姆斯所作”。1999 年 11 月,该曲位列《羊城晚报》读者投票“我最心仪的外国名曲”榜首。

图 1-10 电影《翠堤春晓》DVD 封套

图 1-11 勃拉姆斯

乐曲由“序奏+5首小圆舞曲+尾声”构成,其中第一圆舞曲的主旋律是整部作品的灵魂,几个简单的上行音符在河岸回响,生动地表现出了“春天来了,大地欢笑”的景象。

相关影音资料: DVD《1987 维也纳新年音乐会》 [14] 10'06

定音鼓/圆号/三角铁/低音提琴/音舞交叉/单簧管/双簧管

最后的固定压轴曲目是老约翰·斯特劳斯的《拉德茨基进行曲》。进行曲,顾名思义,是用步伐节奏(偶数拍)写成的乐曲。拉德茨基是奥地利的陆军元帅,镇压人民的刽子手,老约翰当时站错了立场(儿为革命派),为拉德茨基作曲歌功颂德,鼓舞士气。由于该曲写得太雄壮豪放,十分出色,后人早把拉德茨基抛在了脑后,竟使“圆舞曲之父”以进行曲而流芳百世,这恐怕是老约翰始料不及的吧?! 正所谓“化腐朽为神奇”!

相关影音资料: DVD《1987 维也纳新年音乐会》 [15] 3'09

新年愉快/大号/跟着一起鼓掌4次/小号、长号

短短一次课,我们就巡游了俄、英、德、美、意、奥六个国家。其实音乐源于自然和生活,但艺术美却胜于自然美,“语言停止的地方就是音乐的开始”(海涅)。我们每个人都可继续以自己的情感和心灵同大师们平等对话,让高贵与高贵相遇。何况许多大师本是各有所长: 伯姆和波切利均为法学博士,富特温格勒、切利比达凯和马泽尔同为哲学博士,西诺波里为医学博士,阿尔瓦雷兹、莫华伦和李卫原学会计,安塞美是数学家,鲍罗丁是化学家(墓碑反应式),柴可夫斯基、拉威尔出身于采矿之家……

从我个人多年的爱乐经历来看,真正好的音乐不需要我想方设法去接近,而是她在不断地吸引我。现在我已收集光碟近万盘,且必须每天浸润陶醉在音乐中一段时间,否则不能入睡。不知多少回被精品音乐感动得热泪盈眶、全身发抖、神魂颠倒、死去活来,真所谓一旦拥有,别无所求;一时爱上,终生相伴。

个人独乐不如与人同乐,在我的影响下,北京的研究生同学一发助学金就去买磁带或将原流行带重录,所谓“近朱者赤,近墨者黑”。我于1986年首开讲座,1995年起多次组织湖南交响乐团和湖南省爱乐交响管乐团等演出,先后又在省文艺电台、长沙音乐台主持系列节目,在《三湘都市报》开辟连载专栏,特约为北京《音乐周报》、《高保真音响》和四川《视听技术》等大型报刊撰写评论文章等,结识了大量听众和读者知音,他们都表示,“要不是有这样的机会,我们很可能与如此美妙的音乐擦肩而过,一辈子无缘相识”。我想,只有在古典音乐这个梦寐以求的精神家园里,浮躁的现代人才可能身不由己、留连忘返、乐不思蜀。

由于采用了高保真大屏幕视听教学手段,我们这门课只有自编的教材和部分音响视频资料(目录附后,便于预习和永久性复习)提供。同学们有兴趣的话,还可以到图书馆、书店和音像店以及网络上去找参考资料(见第十四章)。我坚信,只要大家每堂课全身心投入,多听勤记,发挥想象,必将脱胎换骨,收获无量!

思考题

论述经典音乐与流行音乐的差异。

下一章将介绍比才的歌剧《卡门》、莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》和威尔第的歌剧《茶花女》以及《千禧年圣歌会》、《世界杯三大歌王演唱会》、《德沃夏克在布拉格》和《1988年柏林除夕音乐会》专场演出的精彩片段,请不要错过了!