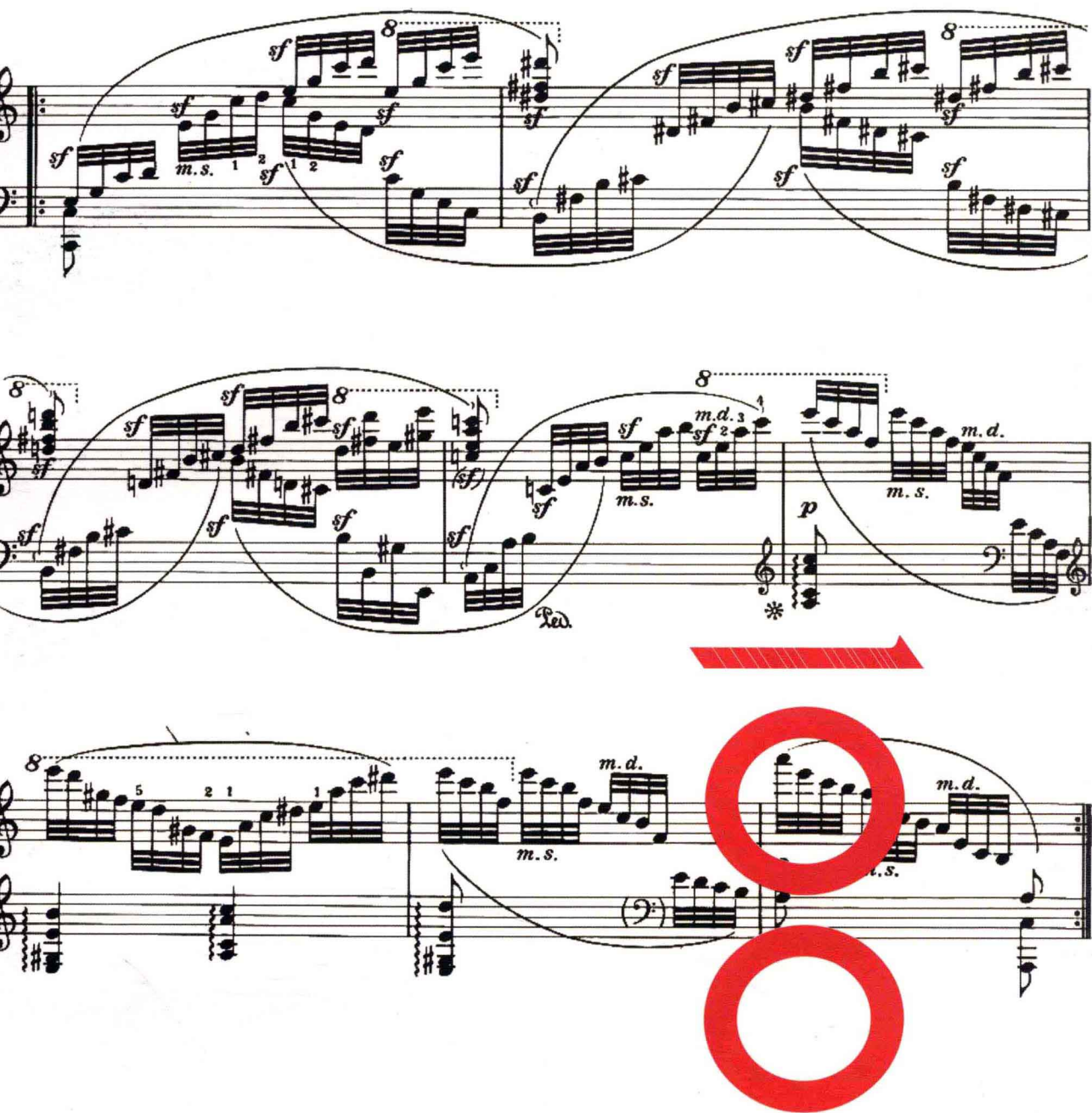

名曲百首赏析

赵易山 主编

教育部职业教育与成人教育司推荐教材

职业学校职业素养系列教材

名曲

百首赏析

MINGQU

BAISHOU SHANGXI

赵易山 主编

张夏菲 副主编

张景晖 李露莎 参编

 高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS · BEIJING

教育部职业教育与

成人教育司推荐教材

职业学校职业素养系列教材

内容简介 / 这是一条横跨中西的音乐长河，

从《梅花三弄》的柔婉到《小步舞曲》的轻盈，

从《二泉映月》的凄苦到《波兰舞曲》的恢弘，每一部作品都是音乐家的心路历程，

他们用音乐的语言与我们对话，如何能够读懂这些音乐语言呢？

就让本书来告诉你答案吧。

本书为职业学校职业素养系列教材之一，是教育部职业教育与成人教育司推荐教材。

本书选取 100 首中外经典名曲，

以隽永、生动的文字来描写音乐背后的故事和音乐家的种种趣闻，

以深入浅出的方式来引导学生欣赏名曲，通过丰富的图片，

引领学生踏入音乐的丰饶殿堂，领略音乐艺术世界中的非凡况味。

本书适用于职业学校学生、非音乐专业的各级各类学校学生，

也可作为广大音乐教师、

大中专学生和业余音乐爱好者丰富音乐知识、扩大音乐视野、

提高音乐欣赏水平的辅助性读物。

本书配套学习卡资源，登录“<http://sv.hep.com.cn>”或

“<http://sve.hep.com.cn>”，可上网学习，下载资源。

图书在版编目（CIP）数据

名曲百首赏析 / 赵易山主编. — 北京：高等教育出版社，2012.2

ISBN 978-7-04-033383-1

I. ①名… II. ①赵… III. ①音乐欣赏—中等专业学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第158745号

策划编辑 高 婷

责任编辑 高 婷

书籍设计 张申申

责任校对 殷 然

责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社 / 社址 北京市西城区德外大街4号 / 邮政编码 100120 / 印刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开本 889mm×1194mm 1/16 / 印张 14 / 字数 360千字 / 购书热线 010-58581118 / 咨询电话 400-810-0598
网址 <http://www.hep.edu.cn> <http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com> <http://www.landraco.com.cn>
版次 2012年2月第1版 / 印次 2012年2月第2次印刷
定价 27.80元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究 / 物料号 33383-A0

《国家中长期教育改革和规划纲要（2010—2020年）》提出“深化教育体制改革，关键是更新教育观念，核心是改革人才培养体制，目的是提高人才培养水平。”职业教育要培养出全面发展的高素质技能型人才，首先要更新人才培养观念，树立全面发展的观念，培养学生的职业道德、职业技能、就业创业能力以及综合职业素养，不仅教会学生一技之长，而且培养其全面发展。职业教育要围绕这一目标，推进课程改革和教材建设，创新教学方式、方法。

为了落实教育规划纲要和《教育部关于制定中等职业学校教学计划的原则意见》的要求，积极推进职业学校课程改革，更好地在职业学校开展艺术教育，培养职业学校学生良好的审美情趣和人文素养，提高学生综合素质，促进学生德智体美全面发展，各职业学校应开设艺术赏析系列课程，包括古诗词、中外名曲、中外名画赏析等。开展艺术教育，提高学生艺术素养，是促进职业学校学生全面发展的重要途径。根据《教育部关于制定中等职业学校教学计划的原则意见》（教职成[2009]2号）规定，艺术（或音乐、美术）课为公共基础课中的必修课，学生应达到国家规定的基本要求。

音乐欣赏课作为推进素质教育的重要途径之一，对提升学生人文素养以及传承优秀的音乐文化有着不可忽视的作用，对学生的人格成长、情感陶冶以及智能的提高等都具有重要价值。温家宝总理在全国教育工作会议上指出：“推进素质教育，培养全面发展的优秀人才和杰出人才，关键要深化课程和教学改革，创新教学观念、教学内容、教学方法，着力提高学生的学习能力、实践能力、创新能力。要为学生创造充分的自由发展空间。注重维护学生的尊严和人格，尊重学生的意愿和选择，激发学生的学习兴趣和好奇心。”本书符合职业学校学生的生理和心理需求，可以丰富学生的精神世界，是增强学生体验、感悟音乐之美、陶冶学生情操、提高全面素养、开发学生智力，是加强职业学校美育工作、全面贯彻党的教育方针、促进学生全面发展的需要。

本书从浩瀚的乐海中遴选出中、外广为流传、深受大众喜爱的100首名曲，以生动的文字来描写音乐背后的故事、音乐家的种种趣事，从欣赏的视角，对作品的流传和演变、题意

和形象、形式和结构、创作背景和作者生平等方面做了通俗的分析和介绍。在内容编排上既注重系统性又照顾整体性，通过丰富的图片，引领学生快步走进音乐的丰饶殿堂，领略音乐艺术世界中的非凡况味。

本书分为中国和外国两大部分。中国名曲35首，从历史角度涵盖中国古代、近现代、当代的作品，适当增加我国民族民间的优秀典范作品，且在传统戏曲、说唱艺术和器乐中挑选出脍炙人口的篇章予以编写，在编写过程中注重不同时期作品的风格变迁，在风格中突出作品的特征和意义。外国名曲65首，以西方经典音乐为主，部部皆为佳作，其中部分作品经历数百年的时间洗礼。作品以体裁为划分依据，并暗含历史线索，从器乐、声乐、歌剧、舞剧等几大部分，引领学生进入一个多元化的欣赏领域。

在音乐作品的讲解中，根据读者的阅读习惯，我们设计了几大板块：

悦耳赏心：分析作品，讲述作品的历史背景、时代风格、审美特征与意义；

星月交辉：介绍作曲家生平简介；

饮泉思源：追溯音乐的历史、源流；

乐海拾贝：介绍与音乐相关的小知识、常识；

台前幕后：讲述作品背后不为人知的小故事、花絮；

温故知新：通过简单的课后练习、师生互动，加深对乐曲的理解。

本书由赵易山担任主编，张夏菲担任副主编并统稿。中国部分主要由李露莎负责编写，外国部分由张夏菲、张景晖负责编写。随书附送100首音乐作品的MP3，以供教学中使用。

在本书编写过程中，中央音乐学院周耀群教授提出了宝贵意见，人民音乐出版社王顺通老师、高等教育出版社高婷编辑都给予了很大帮助，在此一并深表感谢！

本书为教学示范需要，参考、引用和借鉴了一些读物、图片和音响资料，在此谨向有关作者和出版者致意诚挚谢意！

由于时间仓促，难免有疏漏和不妥之处，敬请各地教师在使用过程中，提出宝贵意见，以便我们在修订中予以更正。如有反馈意见，请发邮件至zz_dzyj@pub.hep.cn。

编者

2011年11月

目 录

器乐

第 一 首	梅花三弄.....	2
第 二 首	春江花月夜.....	4
第 三 首	十面埋伏.....	6
第 四 首	喜相逢.....	10
第 五 首	百鸟朝凤.....	12
第 六 首	二泉映月.....	14
第 七 首	步步高.....	16
第 八 首	春节序曲.....	18
第 九 首	嘎达梅林.....	20
第 十 首	梁山伯与祝英台.....	22

声乐

第 十 一 首	茉莉花.....	26
第 十 二 首	太阳出来喜洋洋.....	28
第 十 三 首	小河淌水.....	30
第 十 四 首	走西口.....	32
第 十 五 首	凤阳花鼓.....	34
第 十 六 首	阿里郎.....	36
第 十 七 首	玛依拉.....	38
第 十 八 首	送别.....	40
第 十 九 首	教我如何不想他.....	42
第 二 十 首	旗正飘飘.....	44
第 二 十 一 首	毕业歌.....	46
第 二 十 二 首	长城谣.....	48
第 二 十 三 首	游击队歌.....	50

第二十四首	黄河大合唱	52
第二十五首	草原上升起不落的太阳	54
第二十六首	祝酒歌	56

歌剧、舞剧、戏曲、曲艺

第二十七首	牡丹亭	58
第二十八首	秦香莲	62
第二十九首	霸王别姬	64
第三十首	四郎探母	66
第三十一首	丑末寅初	68
第三十二首	杜十娘	70
第三十三首	杨三姐告状	72
第三十四首	白毛女	74
第三十五首	红色娘子军	76

第三十六首	四季.....	80
第三十七首	弥赛亚.....	82
第三十八首	小步舞曲.....	84
第三十九首	“惊愕”交响曲.....	86
第四十首	c 小调第五交响曲“命运”	88
第四十一首	钟.....	90
第四十二首	幻想交响曲.....	92
第四十三首	降 A 大调波兰舞曲.....	94
第四十四首	拉德茨基进行曲.....	96
第四十五首	梦幻曲.....	98
第四十六首	匈牙利狂想曲.....	100
第四十七首	A 大调小提琴奏鸣曲.....	102
第四十八首	我的祖国.....	104
第四十九首	第四交响曲.....	106
第五十首	美丽的蓝色多瑙河.....	108
第五十一首	F 大调旋律.....	110
第五十二首	德意志安魂曲.....	112
第五十三首	少女的祈祷.....	114
第五十四首	天鹅.....	116
第五十五首	卡门.....	118
第五十六首	图画展览会.....	120
第五十七首	第九交响曲“自新大陆”....	122
第五十八首	培尔·金特.....	124
第五十九首	沉思.....	126
第六十首	天方夜谭.....	128

第六十一首	流浪者之歌	130
第六十二首	谜语变奏曲	132
第六十三首	大地之歌	134
第六十四首	月光	136
第六十五首	芬兰颂	138
第六十六首	小巫师	140
第六十七首	第二钢琴协奏曲	142
第六十八首	一个华沙幸存者	144
第六十九首	行星组曲	146
第七十首	波莱罗舞曲	148
第七十一首	乐队协奏曲	150
第七十二首	彼得与狼	152
第七十三首	大峡谷	154
第七十四首	蓝色狂想曲	156
第七十五首	青少年管弦乐队指南	158

声 乐

第七十六首	鳟鱼	160
第七十七首	乘着歌声的翅膀	162
第七十八首	圣母颂	164
第七十九首	友谊地久天长	166
第八十首	哦，苏珊娜！	168
第八十一首	桑塔·露琪亚	170
第八十二首	我的太阳	172
第八十三首	喀秋莎	174
第八十四首	莫斯科郊外的晚上	176

第八十五首	奥菲欧与尤丽狄茜.....	178
第八十六首	魔笛.....	180
第八十七首	魔弹射手.....	182
第八十八首	威廉·退尔.....	184
第八十九首	爱的甘醇.....	186
第九十首	伊万·苏萨宁.....	188
第九十一首	漂泊的荷兰人.....	190
第九十二首	茶花女.....	192
第九十三首	霍夫曼的故事.....	194
第九十四首	伊戈尔王.....	196
第九十五首	天鹅湖.....	198
第九十六首	蝴蝶夫人.....	200
第九十七首	风流寡妇.....	202
第九十八首	彼得鲁什卡.....	204
第九十九首	马刀舞曲.....	206
第一百首	西区故事.....	208

中国部分

梅花三弄

颂扬梅花的高尚品性，历来是中国各种文艺作品的重要题材。本讲曲目《梅花三弄》是中国古代传统艺术中表现梅花的一部经典佳作，它也是中国至今流传的古琴名曲之一。

初看曲名，一定会被这个“弄”字所惑，想要深入理解究竟何为三“弄”，就不能流于片面的知识性了解，要亲自从音乐中体验这“弄”的情味。曲子首先开始于一段古朴的音色，不久便流出一段极其透亮清新的旋律，与之前的曲调形成极大反差，这个性格鲜明的段落还会在之后完整地出现两次。根据我们的赏听经验，很容易判断出这个片段在整体中的重要性，它正是曲子最需要凸显的“主题”，也恰恰是《梅花三弄》曲名的由来——每一“弄”都是一次主题的展示，“三弄”即三次陈述。

理解了“三弄”，再来探究曲子其余部分的表现手法。开始部分缓慢的节奏，低沉的音区，略显稀疏的音符，描绘出充满凉意的“溪山夜月”。之后很快出现第一段“弄”的旋律，音色清澈而淡雅，用古琴的泛音演奏（泛音是弦乐器演奏时，手指虚按在琴弦某处，形成空灵的独特音响）。“三弄”的主题彼此相隔不远，分别在不同的音区上稍作变化。好似水墨的写意，淡淡几笔便勾勒出梅花的娇俏、脱俗之美，让人陶醉于胭红点点、潺音串串的意境之中。曲子的后半部分变得高亢流畅，铿锵有力，从之前刻画梅花的柔美、芬芳，转而渲染其寒风凛冽、天凝地闭的恶劣生活环境，凸显梅花傲放、挺拔的品性。

整首曲子用古琴质朴的音色，配合自由跌宕的节奏，将梅花的柔媚、活泼、刚健、苍劲等不同侧面淋漓展现，不论是审美意趣还是演奏技巧，都称得上是中国传统音乐中的典范。

《梅花三弄》又名《梅花引》，据明代琴曲专著《神奇秘谱》记载，此曲原本是晋朝桓伊所作的笛曲，后人将其改编为琴曲。

关于这首古曲的典故，《晋书·列传五十一》和《世说新语·任诞第二十三》中都有记载：曲子的作者桓伊虽是东晋时期的一位武将，封号为右军将军，但他个性敦和风雅，谦虚朴素。《晋书》称赞他“善音乐，尽一时之妙，为江左第一”，因而享有“笛圣”的美称。一次，王羲之的儿子王徽之在乘船赶到京城途中，桓伊正好从岸上经过，船里面有客人远远看到桓伊，说道：“此人就是桓野王（桓伊字野王）。”王徽之虽不曾见过桓伊，但久仰其名，便命人去请他到船上演奏一曲。桓伊一点没有将军架子，爽快地上船为王徽之吹奏，所奏之曲便是《梅花三弄》。桓伊吹毕，就立即上车走了，宾主双方都没有交谈一句话。两位名士的旷达、潇洒可见一斑，而这次短暂的不期相遇，竟成就了一段千古佳话。

古琴，亦称瑶琴、七弦琴，一种弹拨乐器，具有非常悠久的历史，周代开始用于宫廷乐队，春秋战国时盛行于世，出现了许多著名琴人和琴曲。早期的古琴除了用于祭祀、典礼等雅乐外，也盛兴于民间，但后来逐渐脱离世俗生活，成为历朝历代文人雅士们的专属乐器，用以修身养性，且在“琴棋书画”中居于首位。至今流传的古琴名曲除《梅花三弄》之外，还有《广陵散》、《平沙落雁》、《高山流水》、《阳关三叠》、《幽兰》等。2003年11月7日，古琴被列为联合国教科文组织世界第二批“人类口头和非物质文化遗产代表作”之一。

1. 查阅资料，深入了解古琴这一乐器的文化背景，如其历史演变、传世名琴、古琴名家等。
2. 欣赏古琴曲《广陵散》、《阳关三叠》，并与同学交流分享你的感受，仔细品味古琴质朴、清雅的音色特点。

←图 1-1 古人与古琴

春江花月夜

《春江花月夜》原是一首琵琶曲,名为《夕阳箫鼓》(又名《夕阳箫歌》、《浔阳琵琶》等),后取意唐诗名篇《春江花月夜》而更名。这首曲子在历史上曾被古琴、古筝等乐器演绎,各具风情。近代流行的还有民族管弦乐改编版和琵琶、古筝二重奏,本讲重点讲解古筝独奏的版本。

全曲由引子、主题乐段、主题的八次变奏及尾声构成,头尾一共十段。整首曲子像一幅工笔精细、清丽淡雅的山水画面,令人仿佛置身其中,流连不已。作品每段都有一个诗情画意的标题,层层推进,环环相扣:从夕阳西下时的“江楼钟鼓”、到“月上东山”、“风回曲水”、“花影层叠”、“水云深际”,进而到江面远处而来的“渔歌晚唱”、“回澜拍岸”、“桡鸣远濑”,兴尽之后“欸乃归舟”,最后做渐行渐远的收束。乐段之间丰富而独特的变奏手法,以及各段旋律巧妙地接头合尾,使全曲在连绵起伏中仍然保持浑然一致的总体意境,共同构成了一幅穿梭于时空的长卷。

曲子第一段“江楼钟鼓”用清脆的古筝滚指模拟由远及近、由慢渐快的鼓声。此刻夕阳西下,泛舟江上,风拂涟漪,美不胜收。接着引出具有江南风格的优美主题:夜幕缓缓落下,明月从东山升起,遍洒余辉,江风习习,花草摇曳,水中倒影,层叠恍惚。曲子行至一半,遥闻渔歌由远及近,悠扬的旋律在江面上飘荡。微风徐来,小舟颠簸荡漾,划得越来越近。接着,江水开始涌动,浪花飞溅,撞击堤岸,气氛逐渐向高潮推进,在古筝琶音的衬托下,旋律由弱到强,越来越快,摇橹划桨的热烈情景如临眼前。到了第九段结束时,音乐突然峰回路转,之前的气氛戛然而止,归舟远去了。尾声渐渐平息下来,缥缈悠长,万籁皆静,徐缓的旋律中,春江变得越来越宁静,最后则是“落月摇情满江树”了。

《春江花月夜》是中国古典十大名曲之一,如前所述,它的曲调源自一首名为《夕阳箫鼓》的琵琶曲,后来在一首唐诗的影响下变换了题目,又在千年的历史中被无数艺人修编总结,最终定型为几个存世的版本。在它的流传过程中起到决定性作用的这首诗作被后人赞为“孤篇盖全唐”,接下来,我们可以结合张若虚的诗作《春江花月夜》,再次回味这一绝美的画面。

←图 2-1 不知江月待何人

春江潮水连海平，海上明月共潮生。
滟滟随波千万里，何处春江无月明。
江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。
空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。
江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。
江畔何人初见月？江月何年初照人？
人生代代无穷已，江月年年望相似。
不知江月待何人，但见长江送流水。
白云一片去悠悠，青枫浦上不胜愁。
谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？
可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。
玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。
此时相望不相闻，愿逐月华流照君。
鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。
昨夜闲潭梦落花，可怜春半不还家。
江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。
斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。
不知乘月几人归，落月摇情满江树。

闻一多曾对此诗赞不绝口，说它是“诗中的诗，顶峰上的顶峰”，然而这首诗的留传在历史上却并非一帆风顺，它曾长期湮没于世。张若虚生于初唐年间，他是当时“吴中四士”之一，虽与贺知章、贺朝、包融等俱以文词俊秀驰名于京，但史籍中其生平事迹并不见多，他的诗作更是长期无人问津。唐、宋到元代的各种诗词选本、杂记小说中似乎都没有他的作品传世，只有宋人郭茂倩的《乐府诗集》收录《春江花月夜》的同题诗五家七首中，张若虚的这首才被选入，而直到明朝，这首诗才得到“正声”的身份，时隔千年后终于开始广泛流传。

全诗紧扣着春、江、花、月、夜的背景来写，其中又以月为主体。诗的情景都随着月的升落而起伏变化，所有的景象——江水、天空、枫树、花林、白云、扁舟、镜台、鸿雁、鱼龙皆被融于夜色之中。非但不显杂乱，反而分外谐和，好像是在清幽淡雅的背景色中轻轻点染几笔热烈明亮的色彩。

古筝，又称秦筝，是一种古老的弹拨乐器，按五声音阶排列，共二十一弦。弦下设筝柱，筝柱可移动以调节音高。古筝能拨奏双音、和弦及琶音等各种快速音型，擅长表现行云流水和委婉的情调，除了独奏之外，它还广泛使用在重奏、器乐合奏和歌舞、戏曲等的伴奏中，因其音色非常优美动听，而享有“东方钢琴”的美称。

传统筝乐曾有五大流派，以浙江、山东、河南、客家和潮州的筝乐最著名。它们各有特色，现代以来各流派差异逐渐变小。传统的古筝曲目主要有《渔舟唱晚》、《高山流水》、《汉宫秋月》、《寒鸦戏水》等，现代筝曲作品则以王昌元的《战台风》为代表。

1. 举例说出哪些流行歌曲在音乐编配中运用了古筝？
2. 赏析其他演奏形式的《春江花月夜》，并与同学交流讨论，说说你最喜欢哪一种形式。
3. 在《春江花月夜》的背景音乐中朗诵张若虚的同名诗作，体味古人对山水自然的情怀。

《十面埋伏》简称《十面》，又名《淮阴平楚》，乐曲展现的是公元前 202 年楚汉战争垓下决战的情景，刘邦的汉军十面埋伏击败楚军，项羽自刎于乌江，最终刘邦得胜而归。

《十面埋伏》是一首传统大套琵琶武曲，从头到尾一共十三段，依次按故事情节发展来陈述，类似于我国传统戏曲及章回小说的叙述特点。十三个段落均有小标题，按标题及音乐表现内容可又分为三个大的场景，分别为大战前准备、激烈的战争场面和战争结局，参见下图：

准备	战争场面	结局
第一段 列营	第六段 埋伏	第九段 项王败阵
第二段 吹打	第七段 鸡鸣山小战	第十段 乌江自刎
第三段 点将	第八段 九里山大战	第十一段 众军奏凯
第四段 排阵		第十二段 诸将争功
第五段 走队		第十三段 得胜回营

“列营”为全曲序奏，琵琶一开始便在高音区奏出强烈而雄壮的鼓声、号角声、马蹄声等音效，用接连不断的长轮指手法和各种组合指法，营造出旌旗蔽空、森严紧张的战前气氛。

1=D (5 1 2 5 弦)

汪煜庭 传谱
李延松演奏谱

【一】列营 ♩ = 60 渐快

ff

7 - - 5 ³4 5 | 7 - 5 ²4 | 7 ³2 1 | 7 - 5 ²4 | 2 2 | 7 - 5 ²4 | 2 2

逐渐加快

5 4 5 5 | 5 4 5 5 | 5 ^b7 5 4 5 5 | 5 ^b7 5 4 5 5 | 5 ^b7 5 4 5 5 | 5 ^b7 5 4 5 5 | 5 7 6 4

第二部分：战争场面（本曲中心部分）

“埋伏”一段表现决战前夕夜晚，汉军在垓下伏兵时宁静而又紧张的气氛，为下面两段的战争作伏笔。