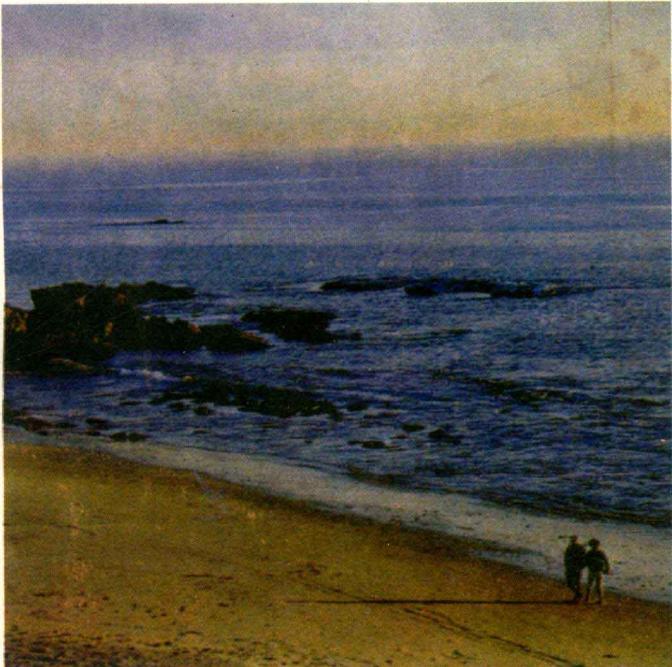

音乐欣赏廿四课

YINYUE XINSHANG NIANSIKU

编著
黄伟平

宁波出版社

音乐欣赏廿四课

黄伟平 编著

宁波出版社

责任编辑:王松见

封面设计:王海明

音 乐 欣 赏 甘 四 课

黄伟平 编著

※

宁波出版社出版发行

(315000 宁波市苍水街 79 号)

嵊州市印刷厂印刷

※

开本 787×1092 1/16 印张 4.5 字数 108000

1997 年 7 月第 2 版 1999 年 7 月第 3 次印刷

印数:12001~19000

※

ISBN 7-80602-102-7
J·10 定价:6.50 元

内容提要

这是一本深入浅出的音乐欣赏指导书,内容涉及中外音乐简史、代表音乐家及其主要作品介绍,并精心选择了 22 部中大型音乐作品,辅以作品主题谱例加以分析,便于读者边听音乐,边学习对照,有助于读者熟记作品。本书出版前曾作为高中音乐教材(试用)进行了近十年的教学实践,效果良好。本书的正式出版为普及音乐知识,提高全民艺术素质和音乐文化修养,建设社会主义精神文明提供了雅俗共赏的有益教材。

《音乐欣赏廿四课》可供普通高中、职业高中、大中专院校及企事业单位开展艺术素质教育等用作音乐教材,同时也是音乐爱好者的良师益友,音乐教育工作者的参考书。

编著者黄伟平老师系宁波市效实中学音乐教师、宁波市音乐家协会副主席、宁波市中小学音乐教学研究会副会长。

祝贺《音乐欣赏廿四课》再版，为学校审美
美教育提供优秀教材。

方堃
九〇年

国家教委艺术教育委员会常委、前中央音乐学院教务长方堃先生为本书题词

前　　言

音乐形象是靠声音来塑造的。有人说，语言的尽头就是音乐的开始。由于各人的经历、情趣、修养、情绪的不同，对音乐欣赏就会有不同的感受和理解。为了了解西方的音乐发展概况和我国民族传统音乐的特点，我们应当为人们提供更多的条件，以便于学习、借鉴和吸收，为我国的音乐事业发展创出一条新路子。

近年来，由于音乐艺术商品化的倾向有所滋长，市场上充斥着一些粗制滥造、迎合一部分人口味的音乐产品，这无疑会对全民特别是青少年的文化艺术素质的提高产生副作用。当前，我国的经济发展很快，为了保障经济发展，培养和造就一代新人，务必要同时加强社会主义精神文明建设。由于我国民族音乐精品的普及和外国音乐艺术珍品的普及都还远远不够，拓展欣赏者的音乐视野，提高他们的审美情趣是当务之急。笔者编著《音乐欣赏廿四课》的目的正是为了对徘徊于音乐殿堂之外又不得其门而入的初学者和一般的音乐爱好者起一登堂入室的阶梯作用。同时对有一定音乐修养的人，加深对音乐的理解和提高审美水平也将有所启发。本书选编的作品范例及提供的音响资料目录可供读者参考选用。

读者在阅读本教程的同时，要注意多听音乐，铭记主题，分析作品的结构，体会音乐形象，把握整个作品的主题思想、作者的创作风格、创作背景，真正认识作品的艺术魅力。力求学一课，掌握一部作品。

一本书的内容是有限的，而音乐的海洋是无边无际的，读者可根据本书提供的学习方法，举一反三，去选择学习自己喜欢的音乐作品。相信你能很快畅游在音乐的海洋里，并能帮助他人步入音乐的殿堂。

由于篇幅所限，本书对于作品没有作详尽介绍，作品的选择上也有不尽人意之处，还需经过实践进一步完善。欢迎读者及音乐界同行提供宝贵意见，以便再版时修订提高。

本书编著修订得到了国家教委艺术教育委员会常委、前中央音乐学院教务长方堃先生的审阅，宁波市效实中学等学校进行了教学实践，并得到了市音乐教育界同仁竺联芳、王惠民、张杰、戴文军、汤敏敏、朱益芳等人的热心帮助和大力支持，在此深表谢意。

黄伟平

1997年4月

目 录

题词	方 堪	(1)
前言		(2)
第一课 音乐欣赏概论		(1)
音乐史:巴罗克音乐		
第二课 民族管弦乐队		(3)
音乐史:中国古代音乐		
第三课 管弦乐《青少年管弦乐队指南》		(5)
音乐知识:管弦乐器		
第四课 戏剧《艾格蒙特》序曲		(8)
音乐史:古典主义音乐		
音乐知识:序曲与交响序曲		
第五课 古曲《春江花月夜》		(10)
音乐史:中国古代音乐(续)		
音乐知识:民乐演奏形式		
第六课 歌剧《塞维勒理发师》序曲		(13)
音乐史:浪漫主义音乐		
音乐知识:曲式结构(一)奏鸣曲式		
第七课 交响序曲《仲夏夜之梦序曲》与诗剧《仲夏夜之梦》组曲		(16)
音乐史:浪漫主义音乐(续一)		
音乐知识:曲式结构(二)复三部曲式 变奏曲式 回旋曲式		
第八课 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》		(19)
音乐史:中国近代音乐		
音乐知识:协奏曲		
第九课 歌剧《卡门》		(22)
音乐史:浪漫主义音乐(续二)		
音乐知识:小步舞曲 波尔卡		
第十课 管弦乐《蓝色多瑙河圆舞曲》		(24)
音乐史:民族主义音乐		
音乐知识:圆舞曲		
第十一课 管弦乐《春节序曲》		(27)
音乐史:中国近代音乐(续)		
音乐知识:中国民歌		
第十二课 交响音画《在中亚细亚草原上》		(29)

音乐史:民族主义音乐(续一)	
音乐知识:交响诗 交响音画 交响童话	
第十三课 交响组曲《舍赫拉查达》	..... (31)
音乐知识:组曲与交响组曲	
第十四课 《黄河大合唱》	..... (34)
音乐知识:人声类别与演唱形式	
第十五课 交响诗《沃尔塔瓦河》	..... (38)
音乐知识:外国民歌	
第十六课 小提琴曲《吉普赛之歌》	..... (40)
音乐知识:小提琴艺术	
第十七课 长征组歌《红军不怕远征难》	..... (42)
音乐知识:奏鸣曲与奏鸣套曲	
第十八课 组曲《培尔·金特》	..... (45)
音乐史:民族主义音乐(续二)	
音乐知识:小夜曲 夜曲 摆篮曲	
第十九课 交响序曲《一八一二》	..... (48)
音乐知识:进行曲 军乐	
第二十课 歌剧《白毛女》	..... (51)
音乐知识:歌剧	
第二十一课 舞剧《胡桃夹子》	..... (54)
音乐知识:舞剧音乐	
第二十二课 交响曲《悲怆》	..... (57)
音乐知识:交响曲	
第二十三课 管弦乐《展览会上的图画》	..... (60)
音乐史:现代音乐	
第二十四课 轻音乐《在银色的月光下》	..... (63)
音乐知识:轻音乐 流行音乐	
总自测题	..... (65)

第一课 音乐欣赏概论

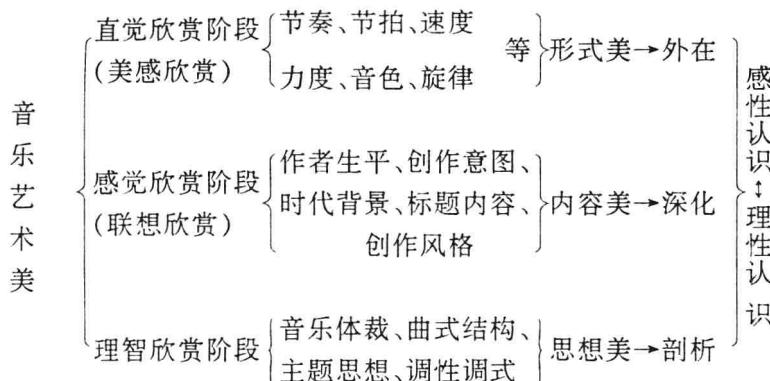
一、怎样欣赏音乐

音乐,从美学角度来讲,是用声音表现出来的时间的美。音乐艺术是通过有组织的乐音所塑造的艺术形象来表达人们的思想感情,反映社会生活。音乐起源于劳动,来源于生活,它在人们生活中具有:教育作用(培养审美能力和高尚的道德情操)、认识作用(通过音乐作品来认识历史、社会和生活等)、娱乐作用等。同时,音乐还具有开发智力、启迪智慧、调节精神及对某些疾病的医疗作用。当然,音乐作品可因其作用的不同而有所侧重。

音乐教育的各种作用本是融为一体,难以分割的,应掌握“潜移默化”、“寓教于乐”的特点,以发挥它的积极作用。

音乐并不神秘,一般人都能欣赏,但关键在于要真正理解作品,引起感情的共鸣。音乐欣赏是一个审美的过程,在一定意义上,欣赏音乐是一种创造性活动,不是单纯被动地接受,它要求我们积极地参与和主动地寻求。用声音来表现自然界、人类社会以及人的思想感情,这正是音乐艺术的魅力。一首乐曲,可以给人以情绪上的影响,可以使人产生丰富的联想。但由于欣赏者的音乐基本知识和观念不同,文化水平不同,情绪与爱好不同,以及其他临时出现的心理因素,不同的人欣赏同一部音乐作品会产生不同的感受。这说明音乐欣赏是带有主观性的,又极富有复杂性的。

音乐欣赏可分三个阶段:

音乐有三种基本类型:

1. 民间音乐:人民群众创造的音乐。它伴随着民族历史的进程而不断地变化,长期流传在人民中间。它以自然、纯朴、优美来体现民族的文化特征。

民间音乐受当地的历史、地理、文化传统、风土人情等影响,并和其他民间文艺(文字、戏剧、舞蹈、绘画等)有着千丝万缕的联系。

2. 艺术音乐(“严肃音乐”):历代的音乐家们创造的反映时代精神和个人经历、愿望、感情的作品。他们不断地探索和创造,使作曲技巧和演奏、演唱技巧及形式不断发展,并形成多种流派。如西方传统音乐中的古典乐派、浪漫乐派、民族乐派、印象乐派、现代乐派等。

3. 流行音乐:起源于 19 世纪末 20 世纪初,在民间音乐、民间歌舞音乐的基础上创造出的

一种娱乐性音乐，在发展过程中曾受艺术音乐的影响。优秀的流行音乐常是民族民间音乐的现代化，艺术音乐的通俗化(简单化)。

二、音乐史和音乐家介绍

巴罗克音乐：从年代上讲，大体上自 16 世纪末到 1750 年间的音乐。当时在意大利上演了近代歌剧，便揭开了巴罗克音乐的序幕。巴罗克最初是在建筑方面用来表明一种艺术形式，后来逐渐用于文艺和音乐。巴赫逝世标志巴罗克音乐的终结。该时期杰出的音乐家有亨德尔、巴赫、蒙特维尔弟和维瓦尔弟等。

亨德尔(1685~1759)：被誉为“清唱剧之父”。著名的作品有：清唱剧《弥赛亚》、《参孙》和管弦乐《水上音乐》、《焰火音乐》等。

巴 赫(1685~1750)：被誉为“音乐之父”。最著名的作品有：《G 弦上的咏叹调》、六首《布兰登堡协奏曲》、《平均律钢琴曲集》和《音乐的奉献》等。

三、课外欣赏及思考题

课外欣赏：巴赫《G 弦上的咏叹调》，维瓦尔弟《四季》，亨德尔《水上音乐》。

思考题：

1. 怎样欣赏音乐？
2. 怎样分辨音乐的基本类型？
3. 巴罗克时期音乐的特征。
4. 维瓦尔弟小提琴协奏曲《四季》的风格特征。

第二课 民族管弦乐队

一、民族乐器

我国民族乐器品种繁多，约有 300 余种。依照乐器的形制、演奏方式、性能和色彩等，分成吹管乐器、拉弦乐器、弹拨乐器和打击乐器四大类。

俗称“吹、拉、弹、打”。常见民族管弦乐队中的乐器有：

1. 吹管乐器：

笛：分梆笛和曲笛两种。前者高亢明亮，后者圆浑柔和，梆笛短于曲笛，音高一般相差四度。著名独奏曲有《姑苏行》、《三五七》、《喜相逢》等。

唢呐：粗犷高亢，适合表现热烈欢腾场面，也能吹奏轻柔的抒情性旋律。有高、中、低音三种。著名独奏曲有《百鸟朝凤》、《小开门》等。

笙：音色甜美、柔润，能吹奏出和弦。著名独奏曲有《凤凰展翅》等。

管：北方吹打乐中主奏乐器之一。两个管并排吹奏的，称为双管。著名独奏曲有《江河水》等。

2. 拉弦乐器：

拉弦乐器大都在胡琴的基础上演变发展而来。各种地方戏曲、曲艺中有不同的胡琴，如京胡、坠胡、板胡、粤胡、四胡等。民族乐队中用的是高胡、二胡、中胡、大胡、大革胡、低胡等高、中、低音配套的拉弦乐器。目前大提琴和低音提琴已取代了大革胡和低胡。

二胡是最重要的拉弦乐器之一，一般定音为 d^1, a^1 。著名二胡曲有：《二泉映月》、《空山鸟语》、《光明行》、《赛马》、《喜送公粮》等。

3. 弹拨乐器：

琵琶：音域 A— g^3 ，四根弦定音为 A、d、e、a。著名独奏曲有《十面埋伏》等。

筝：二十一根弦，按五声音阶排列，音域为 D 至 d^3 。著名独奏曲有《渔舟唱晚》等。

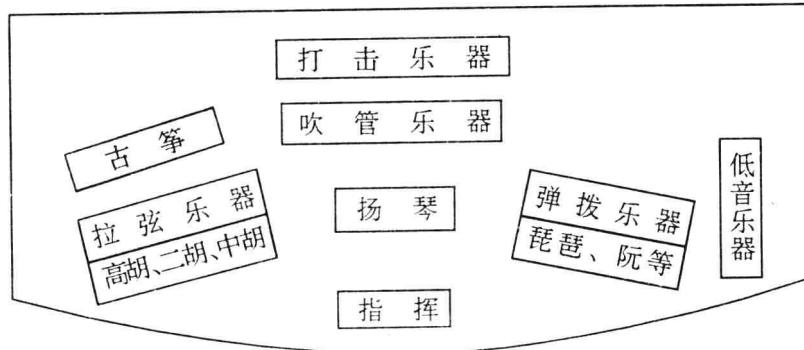
琴：又称“七弦琴”，音域 C— d^3 。著名琴曲有《流水》、《阳关三叠》等。

其他还有阮、月琴、柳琴、三弦、扬琴等。

4. 打击乐器：

可分为鼓类、锣类、钹类、板类等。根据音高可分为高、中、低音三组。定音类有云锣、定音鼓、排鼓、方响、编钟等。

民族管弦乐队常见座位排列图：

二、音乐史与音乐家介绍

1. 中国古代音乐介绍之一：

歌唱、舞蹈、诗歌的产生：从劳动中产生，根据自然的现象、动物的动作和声音，生产劳动和战斗行为的模仿以及斗争经验的总结记录而产生歌唱、舞蹈和诗歌。

著名的乐舞有：打猎的乐舞《大韶》；庆祝治水成功的乐舞《大夏》；尧的代表性乐舞《咸池》；黄帝氏族部落的代表性乐舞《云门》等。

最早的乐器：8000年前河南的骨笛和余姚河姆渡的骨哨。战国时期的乐器，曾侯乙编钟被认为是最有价值的民族乐器之一。

2. 音乐家介绍：

孔子（前551～前479年）：音乐美学理论家。其美学思想认为：音乐审美，尽善尽美，并提出“兴、观、群、怨”的音乐功能。编有著名的诗歌集《诗经》等。

秦青、韩娥：古代著名歌手。相传秦青的歌唱有“声振林木”之势，韩娥的歌唱给人以“余音绕梁三日不绝”的印象。

刘天华（1895～1932）：民族器乐作曲家、二胡琵琶演奏家、音乐教育家。1922年起先后任北京大学音乐传习所国乐导师、北京女子高师和国立艺专音乐系科的二胡、琵琶、小提琴教授。作有《光明行》等十首二胡曲、三首琵琶曲、两首丝竹合奏曲及一大批练习曲等。

三、课外欣赏与思考题

课外欣赏：民族器乐独奏曲录音、中国古代乐舞录像欣赏。

思考题：

1. 试述民族乐器的特性与常见民族管弦乐队编制。
2. 孔子音乐美学思想的现实意义。
3. 举例说明常见民族器乐独奏曲。

第三课 管弦乐《青少年管弦乐队指南》

一、管弦乐器：

西洋乐器有许多种，现按交响乐队乐器分组予以介绍：

1. 木管乐器组：

单簧管：又称黑管，音域三个半八度，音色丰厚、优美。

双簧管：音色甜润柔美，常演奏抒情性旋律。

短笛与长笛：发音清晰甜美，能吹奏抒情的旋律，又能吹奏轻快活泼的旋律。短笛较长笛音高八度，外型也较短小。

大管：又称巴松，音域三个八度，音色深沉、丰满、浑厚，为木管乐器组中的低音乐器。

2. 铜管乐器组：

小号：高音铜管乐器，音色嘹亮、锐利，富有表现力。

圆号：又称法国号。为中音铜管乐器，音色温和高雅。

长号：又称拉号、拉管。有中音、次中音、低音之分，音色雄壮、辉煌。

大号：又称抱号。音色低沉浑厚，为铜管乐器组中的低音乐器。

3. 弓弦乐器组：

小提琴：定音为 g, d¹, a¹, e²，音色优美、华丽。

中提琴：比小提琴略大，定音为 c, g, d¹, a¹，音色圆润柔和。

大提琴：比中提琴低八度，音色浑厚、丰富。

低音提琴：弦乐器的最低音，定音为 E、A、D、G，音色低沉、厚实。

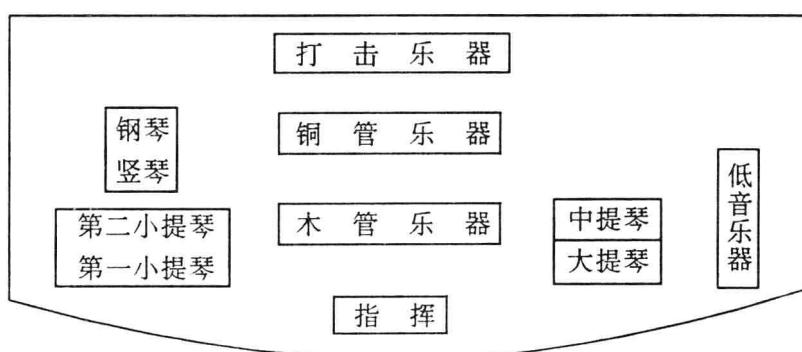
4. 打击乐器组：

定音鼓、钢片琴、木琴、小鼓、大鼓、钹、锣、三角铁等。

5. 其他：

钢琴、竖琴等。

管弦乐队常见座位排列图：

二、《青少年管弦乐队指南》(《普赛尔主题变奏与赋格曲》)

谱例：

普赛尔主题 1 = F 3 / 2

变奏曲主题

1. 短笛与长笛： 1 = G 2 / 4

2. 双簧管： 1 = B 4 / 4

3. 单簧管： 1 = C 6 / 8

4. 大管： 1 = C 4 / 4

5. 小提琴： 1 = G 3 / 4

6. 长号： 1 = E 4 / 4

赋格曲主题 1 = B 2 / 4

三、音乐家介绍及我国著名管弦乐作品：

本杰明·布里顿(1913~1976)：英国作曲家、指挥家、钢琴家。自幼学习钢琴和作曲，1930年入伦敦皇家音乐学院学习。主要作品有《弗兰克·布里奇主题变奏曲》、《彼得·格里姆斯》、套曲《中国歌集》、《战争安魂曲》和《春天交响曲》等。《青少年管弦乐队指南》是受英国教育部委托为科教纪录片《管弦乐队的乐器》而谱写的音乐，后作为独立的管弦乐曲在音乐会经常演出，受到普遍的欢迎。乐曲选用了英国17世纪歌剧作曲家普赛尔作品中的一个音乐主题加以变奏，配合音响，对各种乐器逐一进行介绍，最后配以赋格曲而完成，现这部作品已成为各国青少年学习音乐的入门作品。

我国著名管弦乐作品：

黄自的《怀旧》。

贺绿汀的《晚会》、《森吉德马》。

马思聪的《西藏音诗》、《山林之歌》。

朱践耳的《节日序曲》、《交响幻想曲》、《黔岭素描》。

吕其明的《红旗颂》、《白求恩》。

杜鸣心的《飘扬吧，军旗》、《祖国南海》及李焕之的《春节组曲》等。

四、课外欣赏与思考题：

课外欣赏：1. 西洋乐器独奏重奏系列音带。

2. 中国器乐作品选(管弦乐)录像。

思考题：1. 分析作品《青少年管弦乐队指南》。

2. 分辨管弦乐队中各种乐器的音色特点。

第四课 戏剧《艾格蒙特》序曲

一、谱例：

序奏主题一： $1 = ^b A$ 3 / 2

序奏主题二： $1 = ^b D$ 3 / 2

第一主题： $1 = ^b A$ 3 / 4

第二主题： $1 = ^b A$ 3 / 4

英雄之死： 3 / 4

戏剧《艾格蒙特》是德国戏剧家歌德创作的悲剧，描写荷兰 16 世纪的统帅艾格蒙特伯爵领导荷兰人民，反抗西班牙异族统治和压迫，争取独立斗争的故事。贝多芬在 1810 年间为该戏剧写了配乐十段，其中序曲广为流传，成为音乐会的常演曲目。序曲采用奏鸣曲式结构，以简洁的手法表现了全剧的中心思想和基本的音乐形象，乐曲结尾在辉煌的凯旋声中结束，表达了

人民最终战胜敌人的主题思想。

二、音乐知识

序曲和交响序曲

序曲又称前奏曲，原为歌剧、舞剧的开场音乐。多数序曲概括地表现了戏剧的主题思想，但也有少数序曲只是渲染歌剧的气氛，与歌剧内容无直接联系。序曲常可脱离戏剧，在音乐会上单独演奏。18世纪前序曲有两种类型：一种是法国吕里首创的法国式序曲：慢板——快板——慢板；另一种是意大利斯卡拉蒂确立的意大利式序曲：快板——慢板——快板。19世纪起，序曲逐渐成为了独立演奏的作品。

贝多芬创作了《艾格蒙特序曲》和为歌剧《费台里奥》所写的四首序曲，采用奏鸣曲式，把原来的序曲体裁提高到交响音乐的水平。发展成为单乐章管弦乐曲这样一种大规模结构的交响曲变体形式。因此就产生了“音乐会序曲”。同时也有了交响序曲之名。

著名的序曲还有：莫扎特的《费加罗婚礼序曲》；罗西尼的《塞维勒理发师序曲》、《威廉·退尔序曲》、《贼鹊序曲》；柴科夫斯基的《一八一二序曲》；勃拉姆斯的《学院节庆序曲》；柏辽兹的《罗马狂欢节序曲》；门德尔松《仲夏夜之梦序曲》、《芬格尔岩穴序曲》；瓦格纳《纽伦堡的名歌手序曲》等。

三、音乐史与音乐家介绍

古典主义音乐：以1800年为中心的前后数十年间，在维也纳以海顿、莫扎特、贝多芬为代表的，用以恢复希腊、罗马的高尚、典雅、严肃音乐为目的，注意形式上的类型和调性，追求客观的美。古典主义音乐泛指19世纪以前的音乐，甚至包括12、13世纪的古典艺术时代，而维也纳古典乐派，它反映人类普遍思想要求，追求美的观念，强调风格的健康典雅、作品富有高度的艺术性和寓教于乐性。

海顿(1732~1809)：被誉为“交响乐之父”。一生创作了一百多部交响曲，其名作有第四十五(告别)、第九十四(惊愕)、第一百零四(伦敦)交响曲、清唱剧《创世纪》、《四季》和一大批重奏曲、协奏曲和小夜曲等。

莫扎特(1756~1791)：被誉为“音乐神童”。其名作有：第三十九、第四十、第四十一交响曲；歌剧《费加罗的婚礼》、《唐璜》、《魔笛》；小提琴、钢琴协奏曲及弦乐小夜曲等。

贝多芬(1770~1827)：被誉为“乐圣”。其名作有：第三(英雄)、第五(命运)、第六(田园)、第九(合唱)交响曲、D大调小提琴协奏曲、科利奥兰序曲、列奥诺拉序曲(第三号)、艾格蒙特序曲、钢琴奏鸣曲和协奏曲等。

四、课外欣赏与思考题：

课外欣赏：海顿第104交响曲，莫扎特第40、41交响曲

贝多芬第5、6交响曲

思考题：1. 分析作品《艾格蒙特序曲》。

2. 试述贝多芬对人类音乐的贡献。

3. 分析贝多芬主要作品的风格。