

上海音乐学院图书馆藏书

号
登号

12 / TCN b 31

129289

音乐欣赏讲话

钱仁康编著

上海人民广播电台
音乐广播讲座

上海人民广播电台音乐广播讲座

音乐欣赏讲话

钱仁康编著

(上册)

上海文艺出版社

责任编辑：李苍鹰

封面设计：于文盛

音乐欣赏讲话

钱仁康编著

上册

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路 74 号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷六厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 9.25 字数 198,000

1982 年 6 月第 1 版 1982 年 6 月第 1 次印刷

印数：1—53,000 册

书号：8078·3322 定价：0.79 元

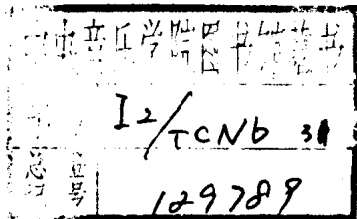
出版说明

本书原是为上海人民广播电台音乐广播讲座《怎样欣赏音乐》编写的广播稿，从一九八〇年一月六日起开始播出；后来北京、沈阳、吉林、黑龙江、辽宁、哈尔滨、陕西、甘肃、青海、宁夏、江苏、无锡、浙江、四川、湖北、武汉、湖南、贵州、云南、广西、福建等地的广播电台，又陆续重播了这个广播稿。现应听众的要求整理成书，由上海文艺出版社分两册出版。广播稿受到时间（每次广播一小时）的限制，播出时常有增删。本书根据广播稿作了必要的调整和增补，并加上了谱例。为了易于普及，谱例一律用简谱。每一谱例不论是什么调式，一概以首调唱名的“1”作为基准，记作“1=x”。位于五线谱高音谱表中央的“1”，从降b调和b调起，记作“i”；a调以下记作“1”，有如下例：

目 录

第 一 讲	音乐的表现手段·····	(1)
第 二 讲	中国民歌·····	(10)
第 三 讲	外国民歌·····	(24)
第 四 讲	人声的类别和组合·····	(37)
第 五 讲	颂歌和抒情歌曲·····	(53)
第 六 讲	叙事歌曲和表演唱·····	(71)
第 七 讲	诙谐歌曲和讽刺歌曲·····	(84)
第 八 讲	舞蹈歌曲和舞曲(上)·····	(95)
第 九 讲	舞蹈歌曲和舞曲(下)·····	(110)
第 十 讲	组歌·····	(123)
第十一讲	小夜曲·····	(138)
第十二讲	夜曲和无词歌·····	(152)
第十三讲	船歌和摇篮曲·····	(165)
第十四讲	谐谑曲·····	(177)
第十五讲	叙事曲·····	(193)
第十六讲	幻想曲和即兴曲·····	(208)
第十七讲	随想曲和狂想曲·····	(220)
第十八讲	前奏曲和间奏曲·····	(234)
第十九讲	回旋曲·····	(246)
第二十讲	变奏曲·····	(258)
第二十一讲	卡农和赋格·····	(271)

第一讲 音乐的表现手段

什么是音乐?人声演唱和乐器演奏发出的音,叫乐音。音乐就是用有组织的乐音来创造艺术形象,表达人们的思想感情,反映社会现实生活的一种艺术。优秀的音乐作品,有强大的感染力,可以鼓舞斗志,振奋精神,提高人们的思想境界,培养人们的高尚情操,同时还可以给我们以美的享受等。古人说:“移风易俗,莫善于乐”。这就是说音乐具有改变社会风气的力量。所以欣赏音乐,既可调剂精神,又可受到教育,是一种高尚而有益身心的文化生活。

音乐作品的内容非常广泛。有叙述具有重大社会意义的事件的;有反映风俗生活的;有描绘自然风光的;有抒发人们的生活感受和各種思想感情的。也许有人会问:声乐作品可以借助歌词来表达这些内容,器乐作品怎样来表现这些内容呢?我们说,不管声乐曲还是器乐曲,都需要通过音乐形象来表达作品的内容。作曲家创造音乐形象,正象诗人用文字、画家用线条、色彩创造艺术形象一样,也有他自己特有的一套表情达意的表现手法,那就是音乐语言。不熟悉音乐语言,虽然有了很好的音乐作品,也不可能去理解它,所以革命导师马克思说:“对于非音乐的耳朵,最美的音乐也没有意义。”音乐语言包含着各种要素,其中最重要的一种就是旋律。旋律是由高低不同、长短不同、强弱不同的音组成的音的线条,它是音

乐的灵魂，是塑造音乐形象的最主要的手段。旋律虽然是音乐语言中的重要因素，但它总是和节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、调式、调性等要素结合在一起的。此外，还有和声与复调。和声是两个以上的音按一定规律同时结合；复调是几个旋律同时结合。这些要素都具有特定的表现作用。然而音乐语言中每一种要素的表现作用不是绝对的，当它们彼此之间作各种不同情况的结合时，所产生的音乐形象也就千差万别。以陆春龄的笛子独奏曲《今昔》为例，这首乐曲共分三段：第一段和第三段是用 F 调笛子吹的，这种笛子音区比较高，音色比较嘹亮；加上这两段旋律本身的音区也比较高，力度比较强，速度比较快，节奏比较紧凑、活跃，具有一些舞曲的特点；这两段旋律通过这些要素，表现出一种热烈欢快的情绪，这是中国人民对幸福生活的赞美。但在第一段的末了，旋律出现了拖长的音，并从高音逐渐低下去，力度也由强转弱，好象是在抚今追昔，沉浸到过去的回忆中去。

例 1

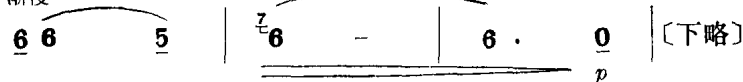
1=F $\frac{2}{4}$ (F 调笛，全按作 $o^2 = 5$)

欢乐地

〔引子〕

渐慢

第二段改用 C 调的笛子吹奏，这种笛子比 F 调的笛子低四度，音色比较浑厚，不那么响亮，加上旋律本身的音区也比

较低,力度比较弱,速度比较慢,节奏也比较悠长,吹奏时还用
了许多象叹息一般的滑音;这段旋律通过这些要素表现出
一种低沉、压抑和悲愤的情绪,使人们回忆起旧社会的苦难和不
幸的遭遇。但在这段音乐的末了,速度逐渐快起来,力度逐渐
强起来,并逐渐向高音区发展,表现出人们向反动势力作斗争
的昂扬情绪,最后进入欢欣鼓舞的第三段,热情地歌唱着解放
后的美好生活。

例 2

(换 C 调笛,全按作 g_1 即 2)

每分钟 92 拍 悲愤有力地

mp $\overset{\curvearrowright}{\underline{\underline{2}}}\underline{\underline{5}} \overset{\#}{\curvearrowright} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \overset{\#}{\curvearrowright} \underline{\underline{3}}\underline{\underline{5}} \overset{\#}{\curvearrowright} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \mid \overset{\circ}{\underline{\underline{2}}}\underline{\underline{1}} \overset{\vee}{\underline{\underline{1}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{3}}} \underline{\underline{2}} - \overset{\vee}{\underline{\underline{7}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{J}}} \mid$

$\overset{\vee}{\underline{\underline{2}}}\underline{\underline{6}} - \overset{\vee}{\underline{\underline{J}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{2}}}\underline{\underline{5}} \overset{\vee}{\underline{\underline{4}}} \mid \overset{\circ}{\underline{\underline{3}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{6}}} - - - \overset{\vee}{\underline{\underline{2}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{3}}} \mid$

$\overset{\vee}{\underline{\underline{2}}}\underline{\underline{5}} \overset{\#}{\curvearrowright} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{2}} \overset{\vee}{\underline{\underline{7}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{J}}} \mid \overset{\vee}{\underline{\underline{2}}}\underline{\underline{6}} - \overset{\vee}{\underline{\underline{J}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{2}}}\underline{\underline{5}} \overset{\vee}{\underline{\underline{2}}} \mid$

$\overset{\vee}{\underline{\underline{1}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{3}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{5}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{2}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{3}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{1}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{0}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{6}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{6}}} - - - \overset{\vee}{\underline{\underline{J}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{J}}} \mid$ [下略]

转 1 = bB (前调 1 = 后调 5) (换原来的 F 调笛)

欢欣鼓舞地

f $\overset{\#}{\underline{\underline{6}}} \overset{\#}{\underline{\underline{7}}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{56}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{3532}} \underline{\underline{1235}} \mid \underline{\underline{6765}} \underline{\underline{3235}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{56}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \mid$

$\overset{\#}{\underline{\underline{5}}} - \overset{\vee}{\underline{\underline{J}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{5632}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{5356}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{1}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{7}}} \mid \underline{\underline{6512}} \underline{\underline{6754}} \overset{\vee}{\underline{\underline{3}}} \overset{\vee}{\underline{\underline{2}}} \mid$ [下略]

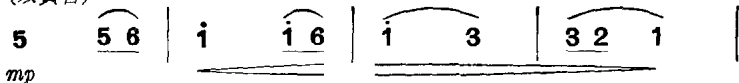
在《今昔》这首乐曲里,前后两段和中间一段的不同情绪,是用不同的旋律来表达的。有时,同样的旋律由于速度、力度和节奏的不同,也可以改变原来的性质,表现不同的形象和情绪。贺绿汀作曲的管弦乐曲《森吉德马》就是这样的。这首曲子的旋律采自内蒙民歌《森吉德马》,——“森吉德马”是民歌中一个小女孩的名字。全曲分为两段:第一段轻柔缓慢,用拖长的和弦和陪衬声部来烘托旋律。开头由双簧管和长笛吹出富于田园风味的曲调,加上弦乐器的和弦,音色柔和而平静,描写辽阔的蒙古草原的美丽景色(见例3)。后来旋律先后改由圆号、小提琴和小号吹出,色彩渐渐明朗起来。第二段快速而强劲,弦乐器拨弦演奏着轻快、活跃的伴奏音型;旋律和第一段相同,音色的改变也不大,但由于速度、力度和伴奏乐器的节奏起了变化,就表现出了不同的音乐形象,反映了内蒙人民载歌载舞的愉快生活。(见第258页例267)从这里可以看出,速度、力度和节奏在音乐中所起的作用是何等重要。

例3

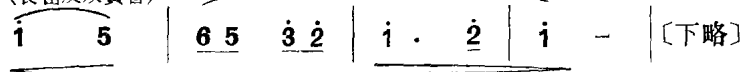
1=D $\frac{2}{4}$

慢 安静地

(双簧管)

(长笛及双簧管)

声乐作品是有歌词的。优秀的声乐作品总是用适当的音乐语言,表达了歌词的意境和感情内容。例如歌剧《白毛女》

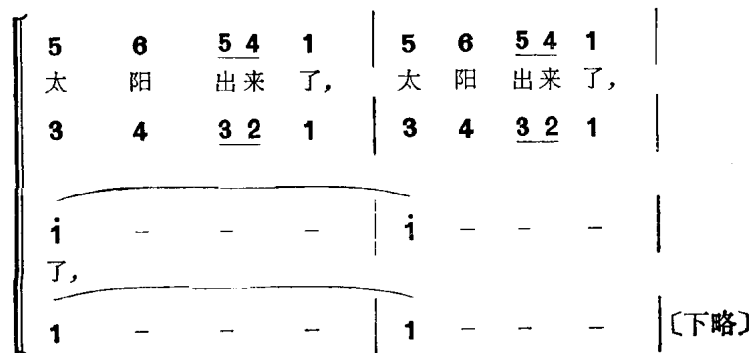
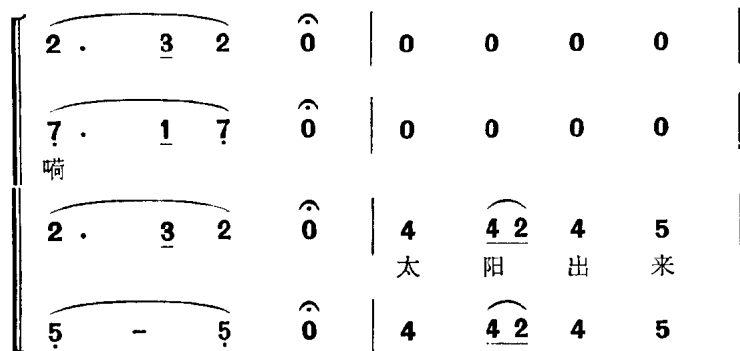
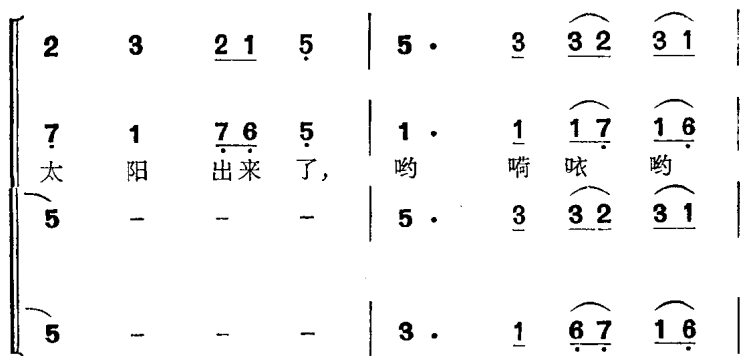
第五幕第二场中的合唱《太阳出来了》，是群众满怀着喜悦和激动的心情迎接解放所唱的歌。“太阳出来了，太阳出来了，哟嗬——哟嗬”一句唱了两次，第一次出现在G大调上，第二次旋律移高了四度，也就是从G大调移到了C大调，一低一高的调性对比，造成了云开见日、光辉普照的效果，由此可见调性的作用。“上下几千年，受苦又受难，今天看见出了太阳”一段，男女两声部用紧凑的节奏，异口同声地齐唱着同一个旋律，表现了内心的无比激动。最后一段用庄严宽广的旋律、嘹亮有力的强音和高音歌颂“太阳就是毛泽东，太阳就是共产党”，热烈的情绪到此达到了高潮。

例 4

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

颂扬地

女 高	$\begin{array}{cccc cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 3 & \underline{2\ 1} & \underline{5} \end{array}$
女 低	$\begin{array}{cccc cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & \underline{7} & 1 & \underline{\underline{7\ 6}} & \underline{5} \end{array}$
	太 阳 出 来 了,
男 高	$\begin{array}{cccc cccc} 1 & \underline{\underline{1\ 6}} & 1 & 2 & 5 & - & - & - \end{array}$
	太 阳 出 来 了,
男 低	$\begin{array}{cccc cccc} 1 & \underline{\underline{1\ 6}} & 1 & 2 & 5 & - & - & - \end{array}$

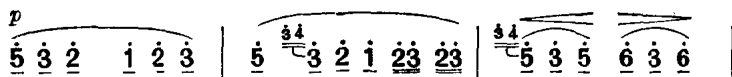
在描写自然景色的乐曲中，作曲家常采用连续转调的手法，造成更多的色彩变化。挪威作曲家格里格为著名挪威剧作家易卜生的戏剧《培尔·金特》写了二十二段配乐音乐，后来选出其中八段，编成两套管弦乐组曲。第一组曲中的《朝景》，就是一幅色彩鲜明的风景画。乐曲开始，六拍子的流畅的旋律由长笛和双簧管交替吹出，象牧人的笛管所吹的牧歌。接着这个牧歌旋律不断向上转调，从E大调到升G大调，到B大调，再回到E大调。其后，当牧歌风味的旋律由圆号吹出时，已经到了最远的F大调。然后突然转回E大调，由双簧管、大管和大提琴奏出牧歌旋律，这时色彩的变化最为鲜明。在这首作品里，作曲家就是采用了这种色彩性的转调手法，展现了一幅旭日初升，灿烂光芒照耀大地的瑰丽景色。

例 5

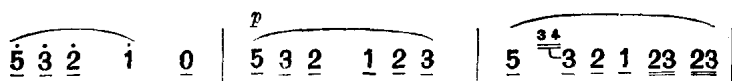
$$1 = E \frac{6}{8}$$

稍快 田园风味

(长笛)

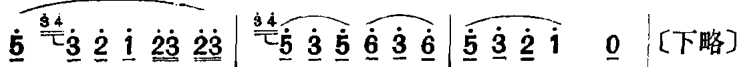
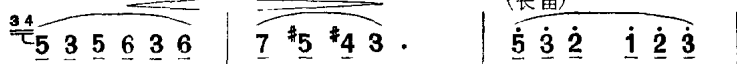

(双簧管)

转 1 = #G

(长笛)

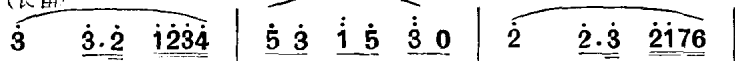
法国作曲家比才为法国作家都德的戏剧《阿莱城姑娘》(一译《亚尔勒女郎》)写了九段配剧音乐,他选出其中八段,并另加一首与配剧音乐无关的小步舞曲,编成两套组曲。第二组曲中的小步舞曲,就是与配剧音乐无关的一个曲子。小步舞曲原是法国民间一种三拍子舞曲,后来流传于贵族社会,变成一种风格典雅的舞曲,速度也变慢了。这首小步舞曲采用了传统小步舞曲的三段式结构,但改变了传统小步舞曲的对比原则,把安静、柔和的中间部分,一变而为壮丽遒劲,活力充沛。两端部分和中间部分相比,音乐语言的各方面都是形成鲜明对比的。两端部分的乐器组合是轻描淡写的,主要乐器只有两件:长笛吹出幽雅流利的旋律,竖琴用清朗如水的分解和弦伴奏着,音乐形象轻盈妩媚,优美动人。中间部分除了速度不变外,旋律变得直上直下,气势奔放,节奏变得有松有紧,刚毅有力,和声大为丰满,力度大大地加强,在乐器组合方面,所有的乐器都用上了。这些因素的改变,使音乐形象变得波澜壮阔,气势磅礴,表现出一种昂扬和热烈的情绪,和悠然自得的两端部分形成了鲜明的对照。

例 6

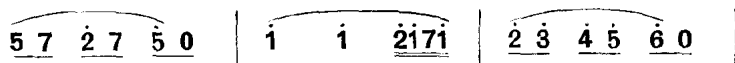
$$1 = {}^b E \frac{3}{4}$$

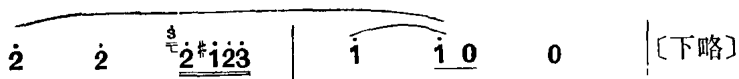
小行板、近似小快板

(长笛)

pp

以上所举的几个音乐作品中,《今昔》的第一段和第三段、《森吉德马》的第二段,在节奏上都有舞曲的特点,但比起小步舞曲来,风格大不一样;《森吉德马》的第一段和《朝景》,旋律都带有牧歌风味,但风格也有很大的差别。这种差别,主要是由不同的民族性所造成的。刚才说过,比才的《小步舞曲》和传统的小步舞曲不同。这种新的特点,标志着音乐的时代性。音乐的民族性和时代性,是在欣赏音乐的时候必须注意的问题。欣赏音乐除了要了解音乐语言中各种要素的表现作用以外,还要了解作曲家的创作思想和创作风格以及作品的时代背景等等,这样才能比较全面地去鉴赏一个音乐作品。

第二讲 中国民歌

民歌是一种重要的歌曲体裁。它产生在劳动人民长期的社会实践中，是劳动人民天才的集体创作。民歌在流传的过程中，经过无数年代许多人的修改和提炼而成为完美的艺术创作。民歌的表现手法洗炼质朴，艺术形象鲜明生动，它真实而深刻地表现出人民的生活、思想和愿望，反映着人民的历史和民族的特性。我国幅员广大，民族众多，各地区各民族都有着丰富的民歌宝藏。由于民歌受着各地的语言、生活、风俗和人民性格方面的影响，因而各地的民歌又都具有独特的民族风格和浓郁的地方色彩。如平原地区的民歌大多婉转流利；山地的民歌比较高亢，多跳宕的音，草原地区的民歌则音调悠长，气息宽广……等等。

民歌的主要体裁是号子、山歌和小调。号子是在生产劳动中产生的。多种多样的生产劳动，产生了各种不同的号子。如打夯、打碓、装卸、插秧、车水、薅草、打麦、舂米、摇橹、拉纤等等，都有和相应的劳动节奏紧密配合的号子。各种号子都是随口编唱的，除了演唱和劳动有关的内容外，还可以说古道今，题材极为广泛。号子大多采用一人领唱、众人合唱的形式，对生产劳动起着组织和鼓动的作用。如《川江船夫号子》就是四川嘉陵江上的船工所唱的。这首号子由平水号子、见滩号子、上滩号子、拚命号子和下滩号子连缀而成。每种号

子的节奏、音调和情绪,都随着劳动情景的变化而变化。这里所举的《平水号子》,是当船只航行在风平浪静的江面上的时候唱的,曲调悠长缓慢,节奏从容。

例 7

1=A

慢板
P

(领) 咳 呀 呀 咳 咳, (齐) 咳 咳, |

(领) 咳 呀 呀 咳 咳, (齐) 咳 咳, |

(领) 咳 咳 清 风 吹 来 凉 悠 悠, |

(齐) 咳 咳, (领) 连 手 推 船 |

下 哟 沿 州, (齐) 咳 咳, | [下略]

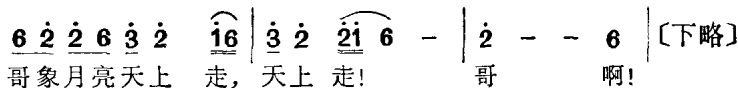
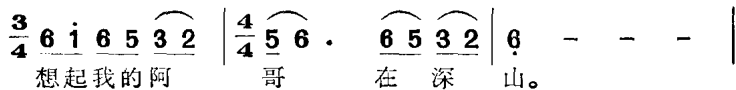
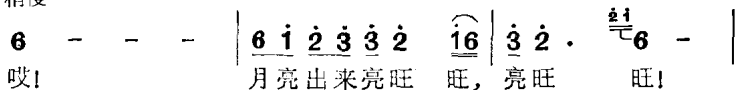
爱情生活也是民歌的重要内容,常用山歌和小调来表达。山歌是农民在山野里劳动时所唱的抒情性民歌,曲调爽朗质朴,节奏自由,具有即兴演唱的格调。内容多反映爱情生活。例如云南山歌《小河淌水》,就是一首即景抒情的情歌,曲调没有固定的拍子,某些音可以自由延长,给人一种悠远飘逸、情

意无尽的感觉。这首山歌在民间非常流行，云南花灯《十大姐》，就是从它的基础上发展起来的。

例8 《小河淌水》

1 = $\flat E \frac{4}{4}$

稍慢

四川山歌《槐花几时开》，也是一首富于诗意的情歌。曲调朴素而真挚动人，表现出了深远的意境，而在延长的地方加进了些衬词，更给歌曲增加了几分情趣：

例9

1 = F $\frac{2}{4}$

慢 节奏自由地

