

中央音乐学院图书馆藏书

书号	L37/CNC 37
总登记号	92858

基米罗夫 奥克塞尔合著

音乐欣赏教程

第一册

音乐出版社

音乐欣赏教程

第一册

[苏] B. 弗拉基米罗夫 著
[苏] C. 奥克塞尔

刘文波 译

儿童音乐学校教学参考书

音乐出版社
北京

В. Н. ВЛАДИМИРОВ И С. Б. ОКСЕР
КУРС МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

本书根据 МУЗГИЗ 1954 年版译出

音乐欣赏教程

第一册

〔苏〕 В. 弗拉基米罗夫 著
С. 奥克塞尔 著
刘文波 译

音乐出版社出版（北京和平门外西琉璃厂170号）

北京市书刊出版业营业许可证出字第068号

新华书店北京发行所发行

全国新华书店经售

787×1092毫米 25开 6²²/₂₅印张 119,000文字

1957年4月北京第1版

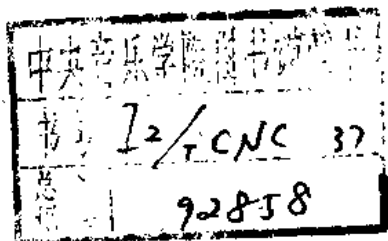
1960年9月北京第2次印刷

统一书号：8026·453

印数：7,551-10,360册 定价：0.95元

內 容 提 要

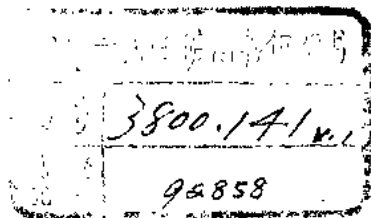
本教程經苏联文化部与校管理局审定作为儿童音乐学校音乐欣赏課的輔導教材,共分三册,文字浅近易懂,第一册前三章概述了音乐的社会意义、音乐作品的概念和苏維埃国家中的音乐等問題,后三章着重分析苏联各时期的歌曲和俄罗斯革命歌曲的内容,有助于提高音乐学校学生以及广大的音乐爱好者的音乐修养,增强他們的艺术鉴别能力。

目 次

致教員	1
致学生們	4
第一章 音乐的社会意义	5
音乐与现实 音乐在人們的社会生活中 作曲家与民間音乐	
第二章 音乐在苏維埃国家中	13
我国音乐艺术的繁荣 音乐教育 业余文艺活动 革命前的 民歌和 现在的歌曲	
第三章 音乐作品的概念	27
音乐作品的内容 音乐的表现方法 旋律及其在音乐作品中 所起的作用	
第四章 苏联作曲家的歌曲	43
苏联作曲家的歌曲的内容 歌颂祖国和偉大衛国战争的歌曲 为和平及各民族友誼而斗争的歌曲 抒情歌曲	
第五章 俄罗斯的革命歌曲	86
俄罗斯人民斗争和抗議的歌曲 民意党人的革命歌曲, 無產 階級的革命歌曲	
第六章 我們的頌歌	93
党歌《国际歌》 苏联国歌	
附 錄 苏联国歌	105
祖国进行曲	109

神聖的戰爭	115
少年先鋒隊進行曲	119
世界民主青年進行曲	123
蘇維埃青年進行曲	128
莫斯科—北京	133
營火之歌	138
黃昏	143
斯捷班·拉辛的峭壁	148
木棒之歌	150
勇敢些，朋友們，不要失望	152
光榮的犧牲	154
同志們，勇敢地向前進	156
你們英勇地犧牲了	158
華沙革命歌	160
國際歌	162

致 教 員

音樂欣賞課具有重大的思想教育意义，它的目的和任务已由我党中央委员会关于思想性問題的決議所規定。

在研究祖国音乐作品时，教員应确定自己的任务是：培养学生的民族自尊心和苏維埃爱国主义的感情，培养他們热爱人民的創作，热爱俄罗斯古典音乐和苏联作曲家的作品。

音樂欣賞教程最主要的艺术培养和学习教育的目的是在于促进學生們在音乐上的全面發展，帮助形成他們的艺术鑑別力和擴大文化眼界。

为了达到这些目的和完成这些任务，那就必須培养學生們对音乐作品内容和形式的自觉的、积极的理解。因此最重要的是培养學生們分析音乐語言的因素及其表現特点的能力，这种能力是自觉地真正地感受音乐所必需的。

音樂欣賞教程的主要内容是研究俄罗斯古典音乐和苏联音乐作品以及研究民間創作的作品。此外，課程大綱还規定研究西欧卓越作曲家的一些作品。

音樂欣賞課的主要形式是介紹及分析音乐作品。同时，學生們主要的注意力应放在揭示被分析的作品的艺术思想内容方面。因此向學生們介紹音乐表現方法、音乐形式、体裁等，应在揭示内容的情況下进行，因为这内容是决定音乐的表現方法、形式和体裁的。分析音乐作品应認為是更深刻、更全面理解作品内容的方法。

这本适用于兒童音乐学校的音乐欣賞課参考書是以苏联部長會議艺术事業委员会学校管理总局于1952年所規定的教学大綱为基础而編制的。

整个教材分为数册，它包括教程的所有篇章（序言、民間創作，俄罗斯和西欧的古典音乐、苏联音乐）。

头三册基本上可作为第一学年所要研究的教程的导入性課題。

‘苏联作曲家的歌曲’一題不仅載在第一册內，它的說明將繼續載在‘論苏联音乐’的那一册上。其他几个題目也是同样情形——这些題目在以后几册內將有更多的發揮。

‘苏联各民族的音乐創作’一題是音乐欣賞教程主要的課題之一，因此作者認為宜写单独的一册教材来介紹它。不言而喻，这个題目在其他几册也不免要提到，因为研究音乐方面的任何問題而不联系到民間創作，这是不可思議的事。

作者們估計到和音乐審美学相关联的問題的复杂性，因此竭力用最簡單的形式，尽可能用兒童都能理解的言語来解說这些問題。作者們認為这类問題在考試时应只采用最一般性的、學生們所易于理解的形式。

作者在選擇音乐作品时，根据學生們的年齡，以及他們一般的和音乐方面的發展，竭力选那些艺术思想內容价值高的作品。

學生們应用这册参考書时，必須由教員来經常領導学习，应由教員从这参考書中選擇在各种場合之下所必需的学习材料。不是这参考書中的全部作品學生們都須要研究：其数量和選擇是按教学大綱的要求，学习小时和班上的学习成績来决定的。有些音乐作品可以根据教員的意見而改用別的作品；但選擇新作品一定要符合教学大綱，适应教員的具体任务。

当然，初次为兒童音乐学校的音乐欣賞課所写的教学参考書，其材料是不可能要求一成不变的。随着苏联作曲家所創作的新的、卓越的现实主义作品，随着进一步研究馬克思列宁主义審美学問題、苏联音乐知識和音乐欣賞教学法問題——本教材必不可免地要用新的理論和新的音乐材料来补充。

作者深深感謝兒童音乐学校及莫斯科普通音乐訓練班中积极的音乐欣賞課教員們，他們大力地参加了本教材的討論工作，并發表了关于其中各章的意見和建議。

致 学 生 們

音乐欣賞課——这是一門研究專業作曲家的作品和民間創作的科目。

每部音乐作品——不論是一首大作品或是短小的歌曲——都具有自己的內容，这些內容反映出某些实际的現象，表达出人們的各种思想、感觉和心情。

能分析音乐作品的內容，就能幫助学生們更深刻地、更确切地演奏他們在專業班上、合唱班上和器乐合奏班中所研究的作品，

用心地欣賞和分析音乐作品，以及熟悉所分析的作品的作者的生平和創作，是深刻透徹了解音乐及其內容的必要条件。音乐欣賞課恰好是教学生理解音乐作品的內容，并幫助分析作曲家的創作。要在音乐欣賞課上傾听和分析偉大的俄罗斯音乐作品、苏联各民族的音乐作品及苏联作曲家的作品。在这些課上也分析外国古典作曲家的著名而卓越的作品。此外，在音乐欣賞課进行时，学生們还熟悉大作家的傳記——他們的生平和創作。

最后，音乐欣賞課还介紹学生們熟悉音乐作品的形式和种类，以及各种音乐術語，

要能分析音乐作品，能自覺而正确地理解音乐，就必须具备这一切知識。

要想成为一个先进的、全面發展的、有高度文化修养的音乐家，那就应很好地理解音乐作品，并且要能深深地理解音乐艺术作品的內容。

第一章 音乐的社会意义

音乐与现实，音乐在人們的社会生活中，作曲家与民间音乐。

人們在艺术作品中叙述他們周圍的世界，表达他們的思想、感觉和心情。

音乐是艺术的一种，所以音乐作品常常反映生动愉快的现实，这不仅是反映人們内心世界的丰富境地，而且特别重要的是反映人們的社会生活，他們的活動、观点和意願。

例如，我們优秀的革命歌曲反映了俄罗斯革命者反对沙皇專制的斗争，偉大的衛國战争年代中所創作的許多音乐作品表现出奋起保衛祖国反对法西斯强盜的苏联人民的英勇精神和倔强意志。人民爭取和平的正义斗争，建設共产主义社会的苏联人民的創造性劳动，鼓舞我們的作曲家創作出令人兴奋的、卓越的音乐作品。

可見，音乐作品的題材和內容是作曲家由他周圍的现实环境中發掘出来的，因而，音乐反映实际的現象和人与这些現象之間的关系。

*

*

*

音乐的表現方法是丰富多采的，音乐具有影响听众的巨大力量，能引起他們的各种感觉（情緒）、心情和觀念（也就是各种不同的生活景象）。

我們偉大的領袖和導師符拉基米爾·伊里奇·列寧有一次听了貝多芬的一首鋼琴奏鳴曲之后，說他常以驕傲的心情体会到这是多

么惊人的音乐，人类可以创造出多么美妙的奇蹟。

我們最偉大的作家阿历克西·馬克西莫維奇·高尔基深深地感受到音乐的美和力量，他在小說《人間》中描写他童年时代听音乐的印象：“……当你听音乐时，你会忘記白天或晚上，忘記自己是个小孩子或是一个老头，忘記一切……”

大家都知道，俄国的天才作家列夫·尼古拉也維奇·托尔斯泰听了音乐之后，心情大为激动。

正是因为音乐反映人們充滿細致情节的丰富生活，所以它具有极强烈的感染力，并且永远与人民相亲近。也正是为此，音乐才如此广泛地普及在日常生活中。我們可以听到，在歌頌我們党的庄严歌曲中，在苏維埃军队的进行曲中，或是在节日遊行的狂欢歌声中，生命的脉搏是如何地跳动着；生命反映在学生和少先队员的愉快歌曲中，送葬曲的悲哀旋律中，以及搖籃曲的溫柔曲調中。每一个真正富有艺术性的音乐作品中都能呼吸到生活的真实气息。

自然，这样就說明音乐在人民生活中的意义是极其重大的。

革命工人反抗沙皇政权及資本家的一切活动，如罢工，五一运动，游行示威等經常都有革命的歌声相随伴着。不仅游行队伍前面飘扬着的紅旗——劳动人民斗争和自由的象征——使罢工和游行示威的工人們团结一致，而且号召性的革命歌曲也使他們团结一致。

在遊行的时候，紅旗驕傲地飄揚，人們响亮地唱起俄罗斯革命者热爱的歌曲——《国际歌》，《馬賽曲》，《华沙革命歌》，《同志們，勇敢地向前进》。

充滿了憤怒和抗議沙皇專橫的战斗革命歌曲燃燒起劳动人民心中的火焰，反映出工人們战胜資產階級和地主的政权的坚决信心。無產階級的歌曲——是森嚴的，果敢的，帶有号召性的——喚起了戰士們爭取自由的战斗精神，使那些曾經殘酷虐待过工人群众而注定要

受到懲罰的剝削者們心惊胆战。

約·維·斯大林——1902年巴統城工人大遊行的組織者——与工人一同唱着革命歌曲，振奋了遊行者的战斗精神。

在二十世紀初，斯大林同志在格魯吉亞革命者的《斗争报》上曾写道：“在遊行示威的时候，任何人只要走到街上，就能看見勇敢的斗士，就能明白他們是为了什么而斗争，就能听见号召大家起来斗争的自由演说，就能听到揭露现存制度和暴露我国社会瘡痍的战斗歌曲。”^①

高尔基在小說《母亲》中描写工人的五一遊行时，着重指出革命歌曲所發生的巨大力量：“……歌曲平稳地、理直气壯地在街上傳揚，包含着可怕的力量。歌声中有鉄样的雄渾气魄，它召唤人們走上通向未来的遙远的道路，并且率直地說明了这道路上的險阻。”往下：“惊惶的顔面常常在母亲身边閃过。一群群的男女群众連跳帶竄在她身边走过。群众的巨潮像被歌声吸住的熔巖一般向前湧去。歌声彷彿用它沉重的压力冲破了前面的一切，扫清了路上的障碍。”

俄罗斯革命者在泣送为工人階級事業壯烈牺牲的同志們入葬时，沉痛地唱着歌曲《光荣的牺牲》，《你們英勇地牺牲了》。同时，这些悲壯的曲調向摧殘人民解放的劊子手發出嚴正的警告。

老年的布尔什維克党人常說：列宁很喜愛歌曲《同志們，勇敢地向前进》和《光荣的牺牲》。

在国内战争年代中，歌曲成为保衛年青苏維埃共和国反抗白匪和外国干涉者的紅軍战士們的战斗武器。我們的紅軍战士喜欢唱充滿战斗精神的歌曲，如：《我們勇敢地為苏維埃政权而赴战》，《循山沿谷》，《同志們，勇敢地向前进》，《紅軍力量大無比》，《我們是紅色

① 見《斯大林全集》俄文版第一冊26頁，中文版第一冊20—21頁。

的战士等。

在难忘的偉大衛國戰爭年代中創作了多少優秀的英勇歌曲啊！這些歌曲中蘇聯人民印象特別深刻的有：阿·符·亞歷山大羅夫的歌曲《神聖的戰爭》，查哈羅夫的《霧啊，我的霧》，別雷的《勇敢者之歌》，勃蘭切爾的《再見，城市和鄉村》，符·伊·穆拉傑里的《我們一定粉碎法西斯》等歌曲。歌頌蘇聯士兵和軍官的不朽功勳的歌曲，大大地鼓舞了我國人民參加鬥爭反對我們祖國的敵人。在無數次戰役中，我們的戰士高唱着雄壯的歌曲衝鋒陷陣。

偉大衛國戰爭的英勇事蹟說明，戰鬥性的歌曲鼓舞了蘇聯人民與法西斯匪徒作決死的搏鬥，歌曲使人們勇敢地視死如歸。克拉斯諾頓城的不朽英雄——為祖國的自由和獨立而獻出自己年青生命的青年近衛軍，在慷慨就義時高唱着戰鬥的革命頌歌《國際歌》。

在人民的盛大節日中——五一節，11月7日十月革命節，蘇聯千百万公民集聚在我們廣闊國家的城市和鄉村的大街和廣場上，以萬眾一心的狂熱心情參加隆重的示威遊行。遊行的隊伍中交織着歌頌共產黨及歌頌蘇聯人民光輝生活的歌曲“民間舞曲”以及興高采烈的、充滿熱情的快板調。樂隊演奏着顯示出遊行者的健爽、愉快心情的行軍進行曲。在這些日子裡，音樂的作用特別明顯，它反映了全民的節日的歡騰情緒，組織群眾，並且大大地振奮了人們的精神。

蘇聯青年的節日和慶祝會上，少先隊的集會和行軍中，都可聽到音樂；音樂點綴了孩子們的生活。少先隊員們——蘇聯的小學生們——都清楚地知道音樂使他們的節日和慶祝會熱鬧，音樂使他們團結在一個統一友好的集體中。

在少先隊夏令營的生活中，——從早上召喚孩子們做早操的健爽號聲，直到行軍、遊玩和晚會時的快樂的歌聲和進行曲聲——音樂同樣起着巨大的作用。這本書的少年讀者們都知道，而且大概也

都会唱《苏联少先队员之歌》，《夏令营之歌》，《少先队员进行曲》，《蓝色的夜晚，燃起营火吧》，《少年先锋队进行曲》，《啊！生活在苏维埃国家多么好！》等歌曲。

所有少先队员都知道电影《红领巾》的插曲《友谊之歌》。这首歌讚頌忠实真诚的友谊，这种友谊使少先队员們团结在一个友爱的大家庭中。

“学校大家庭使我們相親相愛，

和睦友愛就是我們的力量。”

在我們社会主义世紀中，歌曲鼓舞工人和集体农民为了祖国的幸福而从事忘我的光荣劳动。經常可以听到集体农庄的辽阔田野上洋溢着快乐友好的歌声。

音乐是人民中最普及的一种艺术形式，許多家庭中有着各种不同的乐器，如鋼琴、小提琴、六弦琴、三角琴、手風琴等。簡單而朴实的歌曲容易被所有的人徹底了解，所以这种歌曲是音乐艺术中最群众性的一种形式。每一个音乐爱好者都能找到对他亲切的歌曲来演唱或彈奏，因为生活的各方面都被人民和作曲家編成了歌曲。

以偉大苏联为首的爱好自由的人民保衛和平的斗争，千百万善良人們反对新战争販子的憤怒抗議——产生了歌頌和平和人民友谊的許多优秀的音乐作品。

苏联作曲家蕭斯塔科維奇、諾維科夫、普罗科菲耶夫、查哈罗夫、別雷、屠里科夫及其他作曲家創作的保衛和平的作品，以及自由的人民民主国家的作曲家創作的作品，是在全世界人民群众保衛和平，坚决斬断战争販子血手的斗争鼓舞下創作出来的。

*

*

*

最近几百年来，偉大的作曲家創作了非常多的作品，包罗万象地反映出当时的实际情况、人們的社会生活和个人生活等等最重要的

現象。這些作品的內容和形式是各色各樣的：有極簡單短小的作品——如歌曲、舞曲及小型的樂曲；也有像歌劇、巴蕾舞、交響樂、清唱劇等複雜的大型作品。

然而，無論作曲家創作任何作品，民間音樂藝術在過去和現在都是一切真正藝術性音樂作品的基础，都是所有進步音樂藝術的基础。民間藝術以美妙的民歌、旋律、曲調、演奏等形式不斷地在人民群眾中成長并發展起來，它真實地、廣泛地反映群眾的生活以及他們與周圍現實環境的關係。

民歌是真正的音樂寶庫，人民在這裡訴說着自己最奧妙的思想和願望。民歌——有愉快而熱情的，有憂愁而悲傷的，有壯麗而嚴肅的——表達出人們豐富的心情，及我們周圍錯綜複雜的情況。

民間的音樂作品，經過一代又一代的變化，逐漸的完善，并且豐富起來了。人民的音樂作品是多年來集體創作的果實，是音樂藝術中真正不可倫比的典范。內容的豐富性和多樣性，反映感情的真誠性和樸實性、形式的完整性和單純性，——這些就是民間音樂的優秀品質。

斯大林對民間藝術的評價是很高的。斯大林同志與阿塞拜疆共和國的傑出作曲家烏捷伊爾·加治別科夫談話時曾說：“多少世紀以來，人民琢磨着自己的歌曲，使之達到藝術的最高境界。”^①

米哈伊爾·伊萬諾維奇·加里寧極生動地說明民間藝術的特徵：“……民間藝術，”他說，“是藝術的最高、最富有天才、最英明的形式……。”^②

最出色的思想家及音樂作家阿·恩·謝羅夫和斯塔索夫，偉大

① 摘自《蘇聯音樂》1939年第五期第21頁。

② 摘自加里寧于1936年5月27日在蘇聯中央執行委員會主席團會議上授予烏克蘭共和國和哈薩克自治共和國藝術工作者蘇聯勳章時的演說。

的作曲家格林卡和柴科夫斯基都曾發表自己對民間創作的最深刻而可貴的意見。柴科夫斯基稱民歌為“藝術的聖地”；俄羅斯古典音樂的偉大鼻祖格林卡特別強調這種思想：民間藝術是作曲家創作藝術作品的基础。

事實上，民間藝術對作曲家來說確是藝術靈感的無窮無盡的豐富源泉。

俄羅斯作曲家常常在自己的作品中採用原來的民歌，例如格林卡在交響幻想曲《卡馬林斯卡雅》中採用了兩只俄羅斯民歌：《從高山的那一邊》和《卡馬林斯卡雅》；穆索爾斯基在歌劇《索羅欽市集》中採用了烏克蘭民歌《河岸旁的營地上》（戈帕克舞）的旋律；而柴科夫斯基的第四交響曲最後樂章（終曲）的主題之一就是俄羅斯民歌《在田野中生長著白樺樹》的旋律；俄羅斯最出色的歌劇作家李姆斯基-柯薩科夫將民間曲調滲和到自己的許多歌劇中。

即使有時我們偉大的作曲家沒有採用某種一定的民歌，但他們創作的作品仍然浸透了民間音樂的精神，作品在內容和特性都接近於民間音樂創作的典范。

西歐的優秀古典作曲家們——貝多芬、舒伯特、蕭邦、格利格等，——在他們的音樂中同樣是與自己民族的音樂藝術緊密相聯系的。

音樂藝術的整個歷史過程說明，脫離人民的作曲家必不可免地會創作出內容貧乏、枯燥、無生氣的作品。在這種對人民格格不入、不能理解的作品中，幾乎完全沒有明顯的、令人不忘的旋律。這種作品失去了顯著的內容和先進的進步思想。

在某些蘇聯作曲家的作品中也可看到這種錯誤的反人民傾向。我們黨中央委員會在關於穆拉傑里的歌劇《偉大的友誼》的決議（1948年2月10日）中，向這些作曲家指出了這種嚴重錯誤，並向他