

中央音乐学院图书馆藏书

书号	12/rcvb 53
总登记号	154098

聶元龍

李 晶 編著

朱亞榮

音樂欣賞八門

- 音乐欣赏的三个层次四个要点
- 音乐的基本要素
- 音乐的曲式·体裁·种类
- 乐器和乐队
- 如何欣赏中国民族音乐
- 如何欣赏外国音乐
- 世界名曲欣赏百例

北岳文藝出版社

音乐欣赏入门

聂元龙 李 晶 朱亚荣 编著

北岳文艺出版社

(晋)新登字2号

音乐欣赏入门

聂元龙 李 晶 朱亚荣 编著

*

北岳文艺出版社出版发行 (太原市解放路46号楼)

山西省新华书店经销 山西人民印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 8 字数: 191千字

1992年8月第1版 1992年8月山西第1次印刷

印数: 1—10 000册

*

ISBN 7-5378-0719-1

I·697 定价: 4.90元

前 言

音乐艺术的大众化趋势，是世界近现代史上一个令人瞩目的现象。短短的一个世纪内，音乐艺术冲破了封建宫廷和贵族沙龙的樊篱，日益与人民群众贴近，音乐已成为人民群众文化生活中不可缺少的内容。在我国，音乐本来就是以广泛的群众性为基础，以浓郁的乡土气息为特征的一门艺术。对于民族传统音乐的精华，我们应当为人们提供更多的条件，使之更好地继承、普及和发扬，并借以为根基，探索一条适合国情、适合民族欣赏心理特点的新的民族音乐道路。对于外国音乐艺术，我们的音乐工作的前辈们曾经在借鉴、吸收以及普及欣赏诸方面，做出了大量的成绩，在某些方面甚至取得了辉煌的成果。

然而，在音乐欣赏领域里，我们对传统民族音乐精品的普及还远远不够；由于文化结构、民族历史等方面存在的差异，我们对外国音乐艺术珍品的普及也远远不够。因此，如何拓宽欣赏者的音乐视野，如何提高欣赏者的审美情趣，就成为音乐欣赏领域里亟待解决的严肃课题。特别是近些年来，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的音乐产品，对广大青少年正确认识音乐艺术、提高文化素质无疑产生了一定的副作用或负作用。因此，引导青少年进行以提高文化艺术素养为目的的

音乐欣赏问题就日益紧迫地摆到了人们面前。

音乐作为一种艺术形式，是对人类社会生活的反映。这种反映，既表现了人们对客观规律的理解和运用，又显示了人们主观上的追求和愿望，表达了人们对生活的热爱和憧憬。音乐的社会功能十分广泛深刻，其中最为突出的是音乐的审美教育功能。音乐不仅能提高人们的联想、幻想和创造性想象能力，提高抽象思维等能力，而且对于陶冶人的思想情操，塑造人的性格和培养良好素质也起着深远而持久的作用。同时，音乐还可以提供有教养的娱乐，有文化的休息，从而恢复和振奋人的精神活力，对人的心理、生理起着一定的保健和治疗作用。

《音乐欣赏入门》一书的宗旨，就是普及有关音乐欣赏的知识，提高人们的音乐文化修养，从而陶冶思想情操，激发健康的追求，为社会主义精神文明建设提供雅俗共赏的有益教材。

本书的主要对象是各行各业的音乐爱好者，尤其是青少年音乐爱好者。本书围绕如何提高音乐欣赏能力这个主题，由浅入深、深入浅出地介绍了有关音乐的知识 and 欣赏各类不同的音乐作品时应遵循的规则。因此，尽量减少专业性的音乐理论和表现技巧的介绍，有些必须涉及到的音乐理论问题，也力求以通俗形象的语言进行表述。

本书针对许多音乐爱好者在欣赏音乐作品时遇到的问题，对大量的中外音乐作品进行了欣赏指导，以供借鉴和参考。

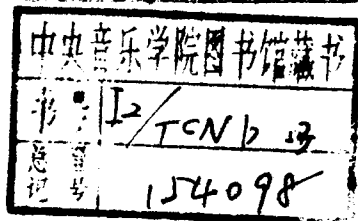
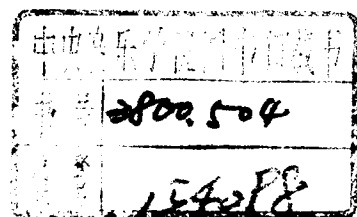
有些内容，譬如中外作曲家的生平以及作品的时代背景等，考虑到该书的“入门”宗旨而没有作系统介绍，只在讲到有关作品时偶尔提及。又譬如歌剧、舞剧和戏曲音乐，也因其涉及面较广、涉及内容较深，不适宜作为“入门”的教材而几乎没有作介绍。此外，全书结构的比重不强求平衡，中国民族音乐和声乐作品的内容偏少，也是根据“入门”的需要，从实用性出发进行安

排的。

上述问题的存在，是否具有合理性，还需要接受实践的检验。欢迎音乐界前辈和广大读者批评指正，以便今后再版时修订。

编著者

1991年10月

目 录

前言	(1)
一、关于音乐欣赏的问题	(1)
1. 音乐艺术的特殊性	(1)
2. 音乐形象的具体性	(3)
3. 音乐形象的转移性	(5)
4. 音乐欣赏的三个层次	(6)
5. 音乐欣赏的四个要点	(9)
二、音乐的基本要素	(15)
1. 节奏——音乐的骨骼	(15)
2. 旋律——音乐的灵魂	(19)
3. 和声——音乐的色彩	(25)
4. 调式及其它	(29)
三、音乐作品的曲式	(32)
1. 二段式和三段式	(33)
2. 回旋曲式和变奏曲式	(37)
3. 奏鸣曲式	(40)
四、音乐作品的体裁和种类	(41)
1. 中国民族音乐的体裁和种类	(42)

(1) 丝竹乐·····	(42)
(2) 吹打乐·····	(45)
(3) 清锣鼓·····	(45)
2. 外国器乐曲的体裁和种类·····	(46)
(1) 交响曲·····	(46)
(2) 交响诗·····	(47)
(3) 协奏曲·····	(48)
(4) 奏鸣曲·····	(49)
(5) 组曲·····	(49)
(6) 变奏曲·····	(50)
(7) 回旋曲·····	(50)
(8) 进行曲·····	(51)
(9) 舞曲·····	(52)
(10) 幻想曲、随想曲·····	(52)
(11) 狂想曲·····	(53)
(12) 浪漫曲·····	(53)
(13) 序曲·····	(54)
(14) 夜曲、小夜曲·····	(54)
(15) 谐谑曲·····	(55)
(16) 叙事曲·····	(55)
五、乐器和乐队的有关常识·····	(56)
1. 中国民族乐器·····	(56)
2. 管弦乐队中的常用乐器·····	(62)
(1) 弦乐器组·····	(62)
(2) 木管乐器组·····	(63)
(3) 铜管乐器组·····	(64)
(4) 打击乐器组·····	(65)

六、如何欣赏中国民族音乐	(72)
1. 中国民族音乐史概况	(72)
2. 中国音乐作品欣赏15例	(76)
(1) 琵琶古曲《十面埋伏》	(76)
(2) 古琴曲《梅花三弄》	(78)
(3) 琵琶独奏曲《阳春曲》	(79)
(4) 江南丝竹《欢乐歌》	(80)
(5) 唢呐独奏曲《百鸟朝凤》	(80)
(6) 管弦乐曲《春江花月夜》	(81)
(7) 民歌《茉莉花》	(83)
(8) 民歌《牧歌》	(84)
(9) 钢琴独奏曲《牧童短笛》	(85)
(10) 器乐合奏曲《金蛇狂舞》	(86)
(11) 管弦乐曲《森吉德玛》	(87)
(12) 管弦乐曲《春节序曲》	(87)
(13) 交响音画《北方森林》	(89)
(14) 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	(91)
(15) 《黄河大合唱》	(94)
七、如何欣赏外国音乐	(97)
1. 西方音乐史概况	(97)
2. 外国通俗名曲欣赏12例	(101)
(1) 圣一桑《天鹅》	(101)
(2) 马斯内《沉思》	(102)
(3) 格里格《索尔维格之歌》	(104)
(4) 布里顿《青少年管弦乐队指南——普塞尔 主题变奏与赋格曲》	(105)
(5) 柴科夫斯基舞剧《天鹅湖》组曲	(108)

(6)	里姆斯基-科萨科夫交响组曲《舍赫拉查达》	(114)
(7)	鲍罗廷交响音画《在中亚细亚草原上》	(116)
(8)	斯美塔那交响诗《伏尔塔瓦河》	(117)
(9)	韦柏歌剧《自由射手》序曲	(119)
(10)	柴科夫斯基《罗米欧与朱丽叶》幻想序曲	(121)
(11)	德彪西前奏曲《牧神午后》	(125)
(12)	勋伯格《乐队变奏曲》	(127)
3.	外国大型音乐作品欣赏20例	(128)
(1)	莫扎特第41交响曲(《朱庇特》C大调)	(128)
(2)	贝多芬第三交响曲(《英雄》降E大调)	(132)
(3)	贝多芬第五交响曲(《命运》c小调)	(135)
(4)	贝多芬第六交响曲(《田园》F大调)	(137)
(5)	贝多芬第九交响曲(《合唱》d小调)	(139)
(6)	舒伯特第八交响曲(《未完成交响曲》b小调)	(146)
(7)	柏辽兹《幻想交响曲》	(149)
(8)	李斯特《浮士德》交响曲	(153)
(9)	勃拉姆斯《第一交响曲》(c小调)	(156)
(10)	柴科夫斯基第一交响曲(《冬日的梦幻》g小调)	(158)
(11)	柴科夫斯基第六交响曲(《悲怆》b小调)	(159)
(12)	德沃夏克第九交响曲(《新世界》e小调)	(163)
(13)	艾夫斯第四交响曲	(165)
(14)	普罗科菲耶夫第七交响曲	(169)
(15)	贝多芬第五钢琴协奏曲(降E大调)	(171)
(16)	柴科夫斯基第一钢琴协奏曲(降b小调)	(173)
(17)	拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲(d小调)	(177)
(18)	门德尔松e小调小提琴协奏曲	(178)
(19)	德沃夏克b小调大提琴协奏曲	(180)

(20) 贝多芬第八钢琴奏鸣曲(《悲怆》c小调) … (183)

八、外国音乐作品简介(60首) …… (186)

1. 德国、奥地利(27首) …… (186)

巴赫《G弦上的咏叹调》(186) 海顿降B大调第102交响曲(187) 海顿降E大调第103交响曲《鼓声》(188) 海顿D大调第104交响曲《伦敦交响曲》(189) 海顿G大调弦乐四重奏(190) 莫扎特g小调第四十交响曲(191) 莫扎特d小调第二十钢琴协奏曲(192) 莫扎特c小调第二十四钢琴协奏曲(192) 莫扎特单簧管、弦乐五重奏(194) 莫扎特歌剧《后宫诱逃》序曲(195) 莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》序曲(195) 莫扎特《土耳其进行曲》(196) 贝多芬D大调小提琴协奏曲(196) 贝多芬《爱格蒙特》序曲(197) 舒伯特C大调第九交响曲(198) 舒伯特《音乐的瞬间》(200) 门德尔松A大调第四交响曲《意大利》(200) 门德尔松《仲夏夜之梦》序曲(201) 门德尔松《芬格尔岩洞》序曲(202) 门德尔松《春之歌》(203) 布鲁克纳c小调第八交响曲(203) 布鲁克纳d小调第九交响曲(206) 约翰·施特劳斯《蓝色的多瑙河》圆舞曲(208) 约翰·施特劳斯《皇帝》圆舞曲(209) 约翰·施特劳斯《雷鸣电闪》波尔卡(209) 勃拉姆斯D大调小提琴协奏曲(210) 艾伦贝格《森林水车》(211)

2. 俄罗斯、苏联(7首) …… (212)

格林卡歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲(212) 柴科夫斯基D大调小提琴协奏曲(213) 柴科夫斯基《1812年》序曲(214) 柴科夫斯基《意大利随想曲》(215) 里姆斯基-科萨科夫《野蜂飞舞》(216)

里亚朵夫神话音画《魔湖》(217) 哈哈图良
《马刀舞》(217)

3. 法国(11首)……………(218)

柏辽兹《拉科齐进行曲》(218) 圣-桑交响诗
《死神之舞》(219) 圣-桑a小调第一大提琴协奏
曲(220) 圣-桑《引子与随想回旋曲》(221)
比才《法朗多尔舞曲》(221) 比才歌剧《卡
门》组曲(222) 夏布里埃《西班牙狂想曲》(224)
德彪西三幅交响素描《海》(224) 德彪西《月
光》(226) 德彪西《亚麻色头发的少女》(227)
杜卡交响诙谐曲《小巫师》(227)

4. 东欧(4首)……………(228)

肖邦E大调练习曲《离别》(228) 李斯特降E大
调第一钢琴协奏曲(229) 李斯特交响诗《塔索》
(230) 李斯特《匈牙利狂想曲》第二首(231)

5. 意大利(2首)……………(231)

罗西尼歌剧《塞维勒的理发师》序曲(231) 雷斯
庇基交响诗《罗马的喷泉》(232)

6. 英国(2首)……………(234)

埃尔加《谜》变奏曲(234) 沃恩·威廉斯《绿
袖主题幻想曲》(236)

7. 北欧(4首)……………(237)

格里格《培尔·金特》第一组曲(237) 西贝柳斯
第七交响曲(238) 西贝柳斯d小调小提琴协奏曲
(239) 西贝柳斯交响诗《芬兰颂》(240)

8. 美国(3首)……………(241)

格罗菲《大峡谷》组曲第三乐章“山径上”(241)
格罗菲《大峡谷》组曲第五乐章(242) 哈里斯第三
交响曲(242)

一、关于音乐欣赏的问题

当我们坐在音乐厅听众席上，当我们收听电台或录音机内的音乐节目，这时，就开始了音乐欣赏的活动，与之而来的则是一系列有关如何欣赏音乐的问题。不论我们是否意识到了这些问题，一个一个问号实际上已经潜入了我们的头脑中。

在开始欣赏音乐之前，我们应当首先对音乐这门艺术本身的特点有所了解，这样，才能够在以后的具体的欣赏过程中，逐步解开头脑中的疑团。

1. 音乐艺术的特殊性

音乐欣赏与其他文艺欣赏基本上是相通的，但由于音乐艺术本身所具有的特殊性而带有自己的特点。

音乐艺术是通过有组织的乐音所形成的艺术形象来表达人的思想感情，反映社会生活的。音乐是一种表演艺术，必须通过演唱、演奏，才能为听众所感受而产生一定的艺术效果。音乐又是一种时间的艺术，它必须通过一定的时间过程才能表达思想感情和艺术形象。所谓时间的艺术，是相对于绘画、雕塑等空间艺术而言。绘画和雕塑等艺术形式是以占有一定的空间为特征。欣赏绘画、雕塑作品，并没有严格的时间限制，往往一眼望去，就能立即给人以完整的感受。戏剧、歌剧、电视艺术等，又构成了时间和空间相结合的综合性艺术。所以，从音乐艺术的特征来讲，

欣赏音乐必须以具体音乐作品为对象，通过聆听的基本方式来逐步理解作品的艺术思想和艺术形象。欣赏音乐是为了理解音乐，要理解音乐，最好的办法只有去倾听音乐，其它的一切都代替不了倾听音乐。

音乐艺术还有一个特殊的现象，就是音乐的物质材料同其它门类的艺术形式不同。构成音乐的物质是各种各样的声波振动；而造成声波振动又有各种各样的物质手段，其中既包括人类天生的器官（发声器官、四肢等），也包括人制造的各类乐器。没有别的艺术形式象音乐艺术这样，在欣赏这门艺术的同时要了解表现这门艺术的众多物质材料和物质手段。因为，各种乐器的性能以及演奏技巧往往直接影响音乐作品所要表达的艺术思想和艺术情感。所以，在以后的章节中，我们将对各种乐器的特性和有关的演奏技巧有所涉及。

一般来说，音乐中的声音是由“乐音”组成的。“乐音”相对于“噪音”而言，是一种比较和谐悦耳的声音。并非所有的声音都是乐音，物体有规律的振动才可能产生乐音。人们在长时间的实践中，把自然界中能听到的声音进行整理和挑选，组成一个固定的体系，用来表现音乐思想和塑造艺术形象，借以表达人们自己的思想感情。我们通常说的“十二平均律”就是这个乐音体系中的一种。噪音尽管听起来不和谐悦耳，但它在音乐表现中也有一定的作用。中国戏曲音乐中打击乐器的声音大部分属于噪音，它在其它艺术手段的配合下，同样具有明显的艺术表现作用。现代通俗歌曲中的一些演唱方法也是运用了噪音的特殊表现作用，用嘶哑的、尖锐的喊叫来表现艺术形象。所以，噪音在音乐艺术中具有一定的作用，不能一概否定。

音乐艺术尽管有自身的特殊性，却不妨碍它同其它艺术形式的结合。用人声歌唱的音乐与语言艺术有天然的联系，人们从歌

词中对音乐所要表现的内容预先已经了解，在欣赏过程中可以随着音乐的发展变化自由地联想起有关的人物、意境或情节，并同作曲家对这些内容的情感体验产生共鸣。

音乐艺术与舞蹈艺术也有着天然的联系，音乐在诞生之日起就同舞蹈形影相随。舞蹈离不开节奏，而节奏恰恰是音乐的基本要素之一。此外，音乐与戏剧、影视的结合，都说明了音乐除了有着特殊性的一面，还同其它艺术形式有着共性的一面。

2. 音乐形象的具体性

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。这说明，音乐在很大程度上是“具体的”。抽象与具体的辩证统一，是任何艺术形式都具有的特征。艺术的影响首先是思想上的、精神上的，而不是物质上的。因此，任何艺术形式都具有一定的抽象思维的意义，人们从艺术作品中获得的情感，无法用物质的数量来衡量。艺术同时又是形象具体的，如果说有什么艺术使人毫无联想，毫无感受，那是不可思议的事。

音乐形象的具体性，虽然不能象绘画、雕塑那样给人以直观可视的印象，但却能够通过各种音乐要素以及表现手法“具体地”表达出来。同任何艺术形象一样，音乐形象也是以典型化的、概括的、同时又是具体感性的形式反映现实的规律性的。

音乐形象的具体性，首先在于它的思想情绪和富于表情性。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。比如，柔和的旋律往往给人以宁静、安逸的感受；节奏强烈、音响雄浑的乐曲又往往使人激动；流畅、清脆的琴声每每教人联想起清澈的小溪；轰然作响的打击乐和跌宕的旋律预示着暴风雨将临……。音乐形象的具体性是不言而喻的。

在标题音乐作品中，由于已有文字标题或说明或歌词，为人们具体理解音乐形象提供了明确的范围。这类作品的欣赏，相对于无标题音乐来说，自然要便当一些。比如捷克作曲家斯美塔纳（1824—1884）的管弦乐作品《沃尔塔瓦河》，乐谱上的说明表明了作曲家的意图：“在波希米亚的森林深处，涌出两股清泉，一股温暖而又滔滔不绝，另一股寒冷而平静安宁。”这两股泉水汇合到一起，形成了沃尔塔瓦河。“经过峡谷，它变成一条大河。穿过茂密的树林，那打猎的欢快声和猎人的号角声离得更近了。它流过绿草如茵的牧场和低地，传来了庆祝婚礼的歌声和舞曲。入夜，居于山林水泽的仙女在它闪光的波浪上作乐。在水面上映出要塞和城堡，它们是昔日骑士的光辉业绩和勇武时代的光荣见证。”“终于变得壮丽而平静，流向布拉格，受到历史名城维瑟拉德的欢迎。”“然后，它消失在诗人的视线之外。”整个乐曲按照文字叙述的顺序，展开了一个接一个的形象动人的画面。欣赏这类带有标题或文字说明的作品，人们决不会产生误解。

在无标题音乐作品（也叫绝对音乐或纯音乐）中，也并非象很多人说的那么缺乏具体性。作曲家在写作它的过程中，很可能在脑海中产生过具体形象和联想，而他又认为不必将它说出来。人们常说贝多芬是绝对音乐的大师，不少青年朋友们对贝多芬的作品感到困惑和茫然。但是，贝多芬曾对他的一位朋友讲：“我在作曲时，思想中总是有一幅画面，我照它来创作。”这说明，任何一部音乐作品，无论它是否有标题文字说明或是歌词，都具有一定的形象存在，或是叙述某个故事，或是描绘某种景象，或是体现某种情绪，或是表达某种思想。即使在印象主义音乐作品中，我们也可以领略到某种简朴的、古老的、遥远的社会风景。不少青年朋友在听过一些音乐作品之后说：“听不懂是什么意思

思。”他们企望自己能够从任何音乐作品中都听出些具体的“意思”来，每当发生“听不懂”的现象，他们中间有不少人就放弃了进一步探求的努力，久而久之，就对那些“听不懂”的音乐作品产生了疏远感和排斥意识。他们认为，眼下有那么多多的流行音乐，又有歌词，音乐也容易上口，这些已足够“欣赏”的了，何必再去费力欣赏那些外国音乐，去受那份“洋罪”。这种态度，恰恰是音乐欣赏的大敌。这里给每一个音乐欣赏者提出了一个必须解决的问题，那就是欣赏者本身文化修养的不断提高。听音乐不是看电影，也不是看小说，不能期望直观形象地去体验各种有趣的情节，而是要通过欣赏者不断地熟悉音乐语言，熟悉作品，通过联想和想象去感受那包罗万象的大千世界，去享受那难以言喻的艺术美感。

3. 音乐形象的转移性

这个问题是音乐欣赏中屡见不鲜的现象。由于听众的音乐基本知识观念和不同，文化水平不同，情绪和爱好不同，还由于一系列其他临时出现的心理因素，不同的人欣赏同一个音乐作品会产生不同的感受；同一个人，在不同的时间听同样演奏的同一个音乐作品，也会产生不同的感受。这些现象说明，音乐欣赏的主体（听众）是带有主观性的复杂个体。音乐形象客观的感染力常常能驱散主观的成见，但有时也会相反，主观的偏见会使人歪曲地去感受音乐的客观方面。所以，音乐形象就产生了一种转移性。

比如，节奏欢快的广东音乐《步步高》，当情绪愉快时去欣赏，会促进人的情绪高涨，身心随之激动。当情绪恶劣时，同样是欢快的乐曲，往往使人感到更加烦躁不安，而宁愿去听节奏平