

中外名曲100首 欣赏

长春出版社

(吉)新登字 10 号

中外名曲 100 首欣赏

杨惠芬 杨 明 刘连生 编著

责任编辑:张耀民

封面设计:王爱宗

长春出版社出版
(长春市建设街 43 号)

新华书店北京发行所发行
长春市第十一印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32

1995 年 7 月第 1 版

印张:8.625

1995 年 7 月第 1 次印刷

字数:194 000

印数:1—6 000 册

ISBN 7-80604-212-1/J·21

定价:5.80 元

前 言

《中外名曲 100 首欣赏》一书,是在多年教学工作中不断认识与社会审美需要的基础上编著而成的。

全书以通俗的笔调,深入浅出的语言,简洁明快地简述了音乐的本质,发展脉络与人类文明的关系;常见歌、乐曲的体裁;曲体的结构类型;审美感知的体验过程;欧洲音乐不同流派的划分与特点等等。其次,书中对所选用的中外不同时期不同派别的代表作曲家和 100 首代表作品,都一一作了具体的说明。因此,本书不仅内容丰富,而且涉及面较广,它不仅是指导音乐爱好者、大中学生广泛欣赏中外高雅音乐作品的良师益友,同时也是从事文化馆、站,专业音乐工作同行们的有益的参考资料。

目 录

第一章 音乐——人类的灵魂	(1)
音乐的本质	(1)
音乐的产生	(2)
音乐的构成要素	(2)
音乐的表现内容	(4)
音乐与人类文明	(4)
常见的歌曲、乐曲的体裁与特点	(6)
常见的声乐与器乐作品的曲式结构类型	(10)
我国传统与近现代声乐艺术的发展概况	(13)
我国传统与近现代器乐艺术的发展概况	(14)
我国民族器乐的主要种类与演奏形式	(16)
欧洲音乐的发展概况与流派的划分	(18)
音乐作品欣赏方法	(22)
第二章 中国名曲	(25)
《流水》	(25)
《梅花三弄》	(27)
《十面埋伏》	(28)
《光明行》	(31)
《二泉映月》	(33)
《百鸟朝凤》	(35)

《渔舟唱晚》	(37)
《姑苏行》	(38)
《红军哥哥回来了》	(40)
《凤凰展翅》	(42)
《春天来了》	(45)
《牧童短笛》	(47)
《春节序曲》	(48)
《陕北组曲》	(51)
《嘎达梅林》	(54)
《黄鹤的故事》	(56)
《森吉德玛》	(60)
《春江花月夜》	(62)
《草原小妹妹》	(65)
《翻身的日子》	(67)
《梁山伯与祝英台》	(68)
第三章 外国名曲	(74)
《小号即兴前奏曲》	(74)
《广板》	(75)
《快乐的铁匠》	(77)
《小夜曲》	(77)
《土耳其进行曲》	(79)
《G 大调弦乐小夜曲》	(81)
《邀舞》	(84)
《小狗圆舞曲》	(87)
《革命练习曲》	(88)
《军队进行曲》	(89)
《鳟鱼钢琴五重奏》	(91)

《狂欢节》	(92)
《少女的祈祷》	(97)
《西班牙小夜曲》	(98)
《华丽的大圆舞曲》	(99)
《茶花女前奏曲》	(100)
《蓝色的多瑙河》	(102)
《春之声圆舞曲》	(106)
《艺术家的生涯》	(109)
《皇帝圆舞曲》	(111)
《闲聊波尔卡》	(114)
《小嘴不停波尔卡》	(115)
《斯拉夫舞曲》(第一首)	(116)
《溜冰圆舞曲》	(117)
《跳圆舞曲的小猫》	(119)
《我的太阳》	(120)
《玛祖卡》(第二十三首)	(121)
《哦,苏珊娜》	(122)
《第 40 交响曲》	(122)
《第五交响曲》	(125)
《第三交响曲》	(132)
《第六交响曲》	(134)
《艾格蒙特序曲》	(141)
《献给爱丽斯》	(142)
《卡玛琳斯卡亚幻想曲》	(143)
《鲁斯兰与柳德米拉序曲》	(145)
《伊凡·苏萨宁序曲》	(146)
《白衣姑娘序曲》	(148)

《仲夏夜之梦序曲》·····	(149)
《诗人与农夫序曲》·····	(152)
《轻骑兵序曲》·····	(153)
《一八一二庄严序曲》·····	(155)
《小组曲》·····	(159)
《卡门第一组曲》·····	(161)
《火鸟组曲》·····	(163)
《冬日的篝火》·····	(166)
《如歌的行板》·····	(170)
《船歌》·····	(171)
《雪橇》·····	(173)
《睡美人组曲》·····	(174)
《胡桃夹子组曲》·····	(176)
《意大利随想曲》·····	(182)
《培尔·金特组曲一》·····	(184)
《培尔·金特组曲二》·····	(187)
《英国民歌组曲》·····	(189)
《在中亚西亚草原上》·····	(192)
《沃尔塔瓦河》·····	(194)
《荒山之夜》·····	(198)
《法国山歌交响曲》·····	(200)
《巡逻兵进行曲》·····	(201)
《自新大陆》·····	(202)
《芬兰颂》·····	(203)
《马刀舞》·····	(206)
《彼得与狼》·····	(207)
《声乐协奏曲》·····	(210)

《幻想交响曲》·····	(213)
《大海》·····	(222)
《牧神午后》·····	(225)
《月光》·····	(227)
《大峡谷》·····	(228)
《蓝色狂想曲》·····	(236)
第四章 中外歌剧名曲 ·····	(238)
《北风吹》	
歌剧《白毛女》选曲·····	(238)
《赛里木湖起了风浪》	
歌剧《阿依古丽》选曲·····	(240)
《红梅赞》	
歌剧《江姐》选曲·····	(242)
《洪湖水、浪打浪》	
歌剧《洪湖赤卫队》选曲·····	(244)
《不要再做那穿花的蝴蝶》	
歌剧《费加罗的婚礼》选曲·····	(246)
《女人哪真会变》	
歌剧《弄臣》选曲·····	(251)
《来干杯、来干杯》	
歌剧《茶花女》选曲·····	(253)
《索尔维格之歌》	
幻想诗剧《培尔·金特》选曲·····	(257)
《我为艺术、为爱情而生活》	
歌剧《托斯卡》选曲·····	(260)
《人家叫我咪咪》	
歌剧《艺术家的生涯》选曲·····	(262)

第一章 音乐——人类的灵魂

音乐的本质

音乐是一种通过声音来表达人们思想情感的艺术。具有区别于其他艺术的时间性与流动性的特点。在大自然中,存在两大类声音:一种是发音物体受震动后产生出有规律、有固定音高的音,即通常人们所说的乐音。乐音悦耳,好听。还有一种是物体受震动后产生出无规律、无固定音高的音,称其为噪音。噪声刺耳,不好听。在音乐创作中,乐音的使用最多,但像锣、钹、沙槌等这些打击乐器,虽然没有固定音高,可在乐队中却少不了它们。尤其在我国的民族音乐,包括现代音乐的表现中,噪音的使用是有很强的表现能力。把这些乐音与噪音按照音的高低、长短、快慢、强弱关系,及按照调的关系有机地构成不同的节奏与律动特点的声乐、器乐作品,创造出不同风格的音乐形象,来反映人类社会、美化人生,这就是音乐。正因为音乐是声音的艺术,或者说是流动的艺术,时间的艺术,它有靠听觉领悟的欣赏性,而没有戏剧、美术、舞蹈、电影、电视的观赏性。我国古代音乐论著《乐记》中,对音乐艺术早有过这样的论述:“凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声,声成文谓之音。”

音乐的产生

关于艺术的产生,达尔文的进化论的观点认为:有了人类便有了音乐艺术。但更多的学者认为:劳动是产生音乐艺术的主要因素。人类的祖先,在尚无语言的原始群体狩猎与劳动中,仍须要有感情上的交流及某种劳动方式所需要的呼唤音调,以体现他们某种行动或某种意志。所以逐渐形成了节奏性很强的劳动号子。他们在分享某种快乐或庆典、祭祀活动中,又情不自禁地手舞足蹈。习而常之,便产生了原始的、歌舞一体的音乐艺术。从其艺术的发展轨迹来看,也不难看到,随着人类社会的进步,生产方式的逐步机械化、电气化、音乐艺术的内容、手法也在随之发展变化,随之提高。所以,音乐艺术同其他种类艺术一样,随着人类的产生而产生,又随着人类社会的发展而发展。

音乐的构成要素

构成音乐的基本要素,也可以说是构成音乐语言的基本成份。一首歌曲或乐曲,离不开节奏、旋律、和声、音色、拍子、速度、力度,乃至复调、调性、调式等等。其中以节奏、旋律、和声、音色为最基本的构成因素。

旋律

也叫曲调。它好比音乐作品的灵魂。把高低不同的音按照音乐情感发展的需要,遵循一定的节拍要求有机地组织起来,形成有特色的流动的音的线条,称为旋律。旋律线条的流

向有不同的形态:

(1)直线条的,也叫同音反音。如:

5 5 5 | 5 — | 5 5 5 | 5 — ||

(2)由低向高的线条,也叫上行的曲调。如:

1 2 3 | 5 • 6 | 5 6 7 | 1 — ||

(3)由高向低的线条,也叫下行曲调。如:

1 7 6 | 5 • 4 | 3 0 2 0 | 1 — ||

节奏

是塑造音乐形象的基本手段,是曲调的支架。它本身没有高低,是把音乐按照长短、强弱关系构成有组织的时值结构或形态。节奏有各种形态。如:

× × × | × — || ; ×××× ×× | × 0 ||

和声

是音乐要素中比较复杂的部分。如果说旋律是横线条的话,和声则是竖线条,它是由两个或两个以上的三度音或非三度音叠置起来而构成,属于多声部。因此,如果把多声部的和声有机地配置在旋律的下方,便可使音乐的表现力更加丰满,充实。

音色

即音的色彩性。好比绘画中所使用的颜色。人的声音的音色不一样,各种乐器的音色也各不相同。比如铜管乐器与木管乐器,键盘乐器与弦乐器的音色不相同;在民族乐器中,二胡和笛子,箫和笙的音色等等都是不相同的。作曲家在写作

时,可根据特定的音乐情绪或内容,来选用不相同的人声或乐器,使作品产生不同的韵味与内涵。

音乐的表现内容

音乐艺术同其他姊妹艺术一样,是现实生活的反映,作曲家的创作,只不过是把在生活中摄取的素材进行精心加工而已。其成果必然是源于生活,又高于生活。因此,人类创造了音乐艺术,音乐艺术也必须是人类生活的反映。翻开历代音乐家的不朽之作,我们从中可了解到古今中外的英雄人物、文化古迹、民俗、自然风光、爱情生活等等。总之,音乐在反映着不同历史时期的社会风貌与政治倾向。漫长而纷繁的人类历史,赋予音乐表现的领域与空间是博大的。在某种程度上,音乐是人类文明发展史的记录。但是,不同阶段与时代,对音乐作品的审美标准与价值取向是有本质区别的。

音乐与人类文明

音乐的娱乐性

随着历史的发展,特别是改革开放以来,人民生活水平在不断提高,家庭电气化、文化娱乐设施日趋高档化,对每个家庭成员,特别是广大青少年朋友们的审美层次也在逐渐升华。人们愿在流动的音乐美感中激荡情感,陶冶情操,唤起心灵上的某种共鸣。比如听上一首抒情优雅的歌,会使你在轻松愉悦中,消除忙碌一天的疲劳;听上一首奋进向上的歌,会使你精神振奋,浑身充满力量;听上一首喜庆祝福的歌,会使你感到

欢乐与幸福，等等。正如《乐记》中所记载的那样：“夫乐者乐也。”我们的先人是这样，如今美好的现实生活更是这样。人们欣赏音乐，首先是为了娱乐，为了追求美的享受。所以音乐艺术美已成为人们生活中不可缺少的精神食粮。

音乐的教育性

人们欣赏音乐，虽然是一种娱乐，但在毫无强制性的愉悦中极易入心入脑，在潜移默化中受到教育，这是音乐的一种特有功能。如低幼儿歌曲《小鸡你别看》的歌中唱道：“小鸡小鸡你别看，我已改了坏习惯，不掉菜，不撒饭……”等等。孩子们在学唱过程中受到教育，从而培养孩子养成良好习惯。人们在唱《学习雷锋好榜样》这首歌时，就会产生一种敬佩的情感。雷锋那种忠于革命、忠于党，助人为乐的崇高品质，感染着一代又一代的人们，呼唤着一代又一代青年，成为一种巨大的精神力量。

音乐的陶冶性

高雅的音乐美，不仅使人们在美的享受中受到良好的教育，还会使人们在良好的美的教育中受到陶冶，提高道德素质。正如人们所说“移风易俗，莫善于乐”。我国音乐家冼星海这样说：“音乐，是人生最大的快乐；音乐，是生活中的一股清泉；音乐，是陶冶性情的熔炉。”

音乐的启迪性

现代科学技术的不断发展，揭开了人的大脑两半球的生理机制与功能互为互补的关系的奥秘。美国神经生理学家罗杰·斯佩里发现人的右半脑的功能属形象思维，具有音乐、绘

画等艺术方面的潜力；而人的左半脑功能则属抽象思维，具有逻辑、分析等能力。两者的潜力均应开发，使其更好的发挥互为互补的作用。基于音乐艺术的特点，要完成演唱或演奏一首音乐作品，必须调动视觉、听觉、触觉的多器官同步动作，这复杂的工序的完成，有利于人的大脑的运用、思维能力的开发和五官四肢的灵敏性的锻炼，从而极大地促进人的智力的开发与综合素质的提高。中外科学家、作家从音乐中获得启迪而导致发明创造者不乏其人。如中国古代的孔子，他既是一个思想家、教育家，又是一个音乐家。著名科学家钱学森不仅在航天等科技领域有很大贡献，而且他又是一位卓有见识的音乐爱好者。著名地质学家李四光，还是一位小提琴手。俄国的鲍罗丁不仅是一位化学教授，还是俄国音乐界著名“五人强力集团”的主要成员。他的音乐作品《在中亚细亚草原上》名扬世界。他们往往在音乐美中受到启迪而产生灵感，激发创造与发明的欲望。正如闻名于世的大科学家爱因斯坦所说：“想象比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着前进，而且是知识进化的源泉。”“我的科学上的成就，很多是由音乐启发的。”所以，音乐的启迪作用力决不可忽视。特别是要从小抓好审美教育，唱唱歌，弹弹琴等，都会极大地诱发或促进智力的全面开发。

常见的歌曲、乐曲的体裁与特点

声乐作品的体裁与特点

(一) 体裁

颂歌。包括国歌、颂歌、悼歌、社团歌等。特点比较庄严、

激动、稳健。如国歌——《义勇军进行曲》、《祖国颂》、《延安颂》等。

进行曲。包括队列歌曲等。特点是节奏鲜明、简练。节拍为偶数($\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 等),如《毕业歌》、《中国人民解放军军歌》、《志愿军战歌》等等。

劳动歌曲。包括劳动号子和与劳动相联系的歌曲。特点是节奏规则、有力,曲调简练明确。如《码头工人歌》、《伏尔加船夫曲》、《川江号子》等。

抒情歌曲。包括山歌、情歌、牧歌、摇篮曲、夜曲以及抒情性的创作歌曲等,特点是节奏徐缓,旋律优美、舒展,表情比较细腻,速度多变。如《我爱你,中国》、《太阳岛上》、《信天游》、《睡吧,宝贝》等。

叙事歌曲。包括叙事歌曲,说唱歌曲、诙谐与讽刺歌曲等。特点是有情节、有人物、有场面,曲调富于诵唱性,结构比较自由。如《老房东查铺》、《一壶水》、《八月十五月儿明》、《歌唱二小放牛郎》、《有位姑娘最会笑》等。

体裁的划分并非绝对,有些体裁的歌曲彼此之间互为性也很突出。有的颂歌如《歌唱祖国》尚有进行曲的特点;《北京颂歌》是颂歌体裁,但又十分抒情;《松花江上》是抒情歌曲,又带鲜明的叙事性等。划分是相对的,主要是要抓主要特点。

(二)表现形式

独唱。即由一个人来演唱。

重唱。包括二重唱和三、四重唱。由两个以上的不同声部结合在一起,每一声部由一人演唱。

对唱。起码由两个人或两伙人演唱。常常是一问一答式的,中间或用合唱连在一起。

齐唱。许多人同时演唱一个曲调。

轮唱。一条曲调由第一声部先唱(往往早两拍起),第二声部再唱,若有更多声部则依此类推。结尾时,注意先起的声部要以延长音或重复末尾句子与后起的声部合拢一起结束。

说唱歌曲。有说又有唱,曲调简单、节奏简明。如三弦弹唱,京韵大鼓等。

组歌。一个主歌,多侧面的描写,以领唱、合唱、齐唱等多种形式组合成一个作品。如《长征组歌》、《运动员组歌》等。

大合唱。是多乐章的声乐套曲。在各乐章中,常来用领唱、独唱、重唱、对唱、合唱等形式,有时候根据内容需要还要加上朗诵。大合唱善于表现历史或重大现实题材,内容富于史诗性、戏剧性,一般用较大乐队伴奏。如《黄河大合唱》等。

无伴奏合唱。不用乐器伴奏,强调发挥人声特性的复调风格的合唱,讲究整体效果,因此它是合唱艺术的最高形式。如《半个月亮爬上来》等。

器乐作品的体裁与特点

进行曲。它常用于列队行进之中,是随步伐前进的音乐。拍子多为偶数。曲调鲜明有力。

小夜曲。小夜曲有两种不同类型的体裁:一种是独唱或独奏的小夜曲,是年轻人在黄昏或晚间演唱或演奏的情歌,其结构短小,情调缠绵,伴奏多用吉它或小提琴等。另一种是指18世纪下半叶流行于欧洲宫廷的重奏套曲。一般为四个乐章的奏鸣套曲结构形式,多用弦乐演奏,有的加入木管乐器。

圆舞曲。圆舞曲又叫华尔兹,它起源于奥地利民间舞曲。18世纪后传入城市的社交舞会上,两人双双起舞。这种舞曲分快与慢两类,基本特点是三拍子,节奏清晰、轻快,曲调热情

而流畅。此种体裁各国均有并各具特色。

叙事曲。原指十二、三世纪时游吟歌手演唱的一种歌曲，常伴以舞蹈。肖邦首次将这种体裁用于钢琴曲创作中。如他的《g 小调叙事曲》等。

序曲。原指歌剧或清唱剧等的开场音乐。19 世纪后，贝多芬等音乐家则把它写成独立的器乐曲，结构多为奏鸣曲式，有的还加上标题。如贝多芬的《科里奥兰序曲》、柴可夫斯基的《1812 年序曲》等。

标题音乐。用文字或标题来揭示乐曲内容的器乐作品，叫做标题音乐。它源于 16 世纪，但盛行于 19 世纪的浪漫乐派时期。如贝多芬的《命运交响曲》、《田园交响曲》，柏辽兹的《幻想交响曲》、柴可夫斯基的《睡美人》、《胡桃夹子》等。

交响诗。它是标题音乐的一种，与交响诗、交响音乐、交响童话等类同，均属单乐章的具有描写性、叙事性、抒情或戏剧性的管弦乐曲。如辛沪光的《嘎达梅林》、施咏康的《黄鹤的故事》等。

协奏曲。是指一种独奏乐器与乐队共同协作演奏的大型乐曲，乐曲结构常采用奏鸣曲式原则，具有一定高深的演奏技巧。如著名的《梁祝小提琴协奏曲》等。

交响曲。交响曲是一种大型的器乐体裁。交响曲的发展与形成，同当时（17、18 世纪）流行于各国的管弦乐组曲、大型协奏曲的体裁有直接的关系。

奏鸣曲。管弦乐队演奏的大型套曲。源于意大利的歌剧序曲，后来由作曲家海顿定型。这种体裁基于四个乐章。贝多芬后期的浪漫时期结构形式则比较自由。

狂想曲。这是 19 世纪兴起的一种曲式，结构比较自由，并具有鲜明的民族色彩与叙事特征。如李斯特的《匈牙利狂想