

大学生文化素质教育丛书

一本好书，让你完全改变面貌

中外音乐名作欣赏

张志军 编

湖南大学出版社

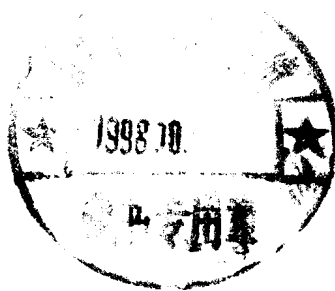
508341

508341

中外音乐名作欣赏

张志军 编

湖南大学出版社
1996·长沙

2011/11/15

内 容 简 介

本书由两部分组成。第一部分为音乐欣赏基本知识,介绍了音乐的语言要素、结构、体裁、乐器、人声及音乐发展简史;第二部分为欣赏曲目,重点分析了中外名曲 80 余首。

中外音乐名作欣赏

Zhongwai Yinyue Mingzuo Xinshang

张志军 编

责任编辑 熊志庭

☆

湖南大学出版社出版发行

(长沙岳麓山 邮政编码 410082)

湖南省新华书店经销 长沙九芝堂印刷厂印装

☆

850×1168 32 开 11 印张 266 千字

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 11 月第 2 次印刷

印数:8 001-14 000

ISBN 7-81053-035-6/G·9

定价:15.00 元

(湖南大学版图书凡属印装差错,请向承印厂调换)

序

储声虹

高等教育,在新世纪到来之际,面临一个伟大的挑战,这就是中共中央所提出的“科教兴国”的战略方针。我国《教育法》的总则中指出:发展教育事业,就是提高全民族的素质,以促进社会主义物质文明和精神文明的建设。因此,进一步加强高校学生全面素质的培养,特别是人文素质的提高,确是当务之急。

过去高校的理工科教学中,“重理轻文”的倾向带有普遍性,文学艺术的传播往往被忽视。人文学科中的音乐、美术的有关知识和基本修养的教育和培养,不仅有助于心智的开发和高尚审美情致的提高,更重要的是它起到潜移默化的对人素质提高的作用。国家的建设、社会的发展,当然应取决于经济建设的发展。但是,如果忽视了精神文明的建设,其后果是十分危险的。高层次人才的培养,不但是为经济建设服务,它同时也为精神文明建设服务。因此,邓小平同志一贯强调“两手抓,两手都要硬”。物质文明与精神文明是相互依存、相互促进的。科技的进步与重视人文教育不可分割;科技的竞争,实际是人才的竞争,是人才素质的竞争。急功近利,只重专业的思想不利于人才的全面培养。从世界发展的总趋势观察,国家的强弱,经济发展的后劲的大小,都决定于劳动者和知识分子的素质。因此,在高校的教育中,不仅要提高对文化素质教育意义的认识,还应采取一定的示范、教育化、熏陶的方式,来落实人文素质的教育,营造校园人文的氛围。本书编撰的主旨

在此,它对高校增强人文教育具有现实意义。

编者张志军老师,毕业于湖南师范大学音乐系。在全面接受音乐教学的专业教育的同时,又侧重键盘乐器——钢琴的主修。钢琴是乐器之王,是打开音乐殿堂的金钥匙。张君有此专业之长,更便于通览诸多音乐中的经典圣品,采撷中西音乐文化的英华。近十年来在美育教学的实践中,他开设过《乐理视唱》、《中外音乐作品欣赏》等课程,并举行过多样式的讲座,多渠道地掌握了中外音乐的音响资料,确保了本书应有的多样性和全面性。

音乐欣赏,主要从听赏入手。中外早期音响资料,由于科技发展晚,时间艺术的存留难,许多珍品,往往是“古声难寻”。这套教材,注意到这一问题,尽可能地引进一些古代优秀作品,诸如中国古代的琴曲,西方巴洛克时期的音乐之类。这是十分可贵的。编选中还对各国的音乐母语文化作了精选介绍,具有鲜明特色的中、外民歌都著意地引入卷中,及至国内外重点室内乐、大型交响乐及一些脍炙人口的精品,均一一入册。审选中,既注意到严肃音乐的典雅性,又注意到教材的可听性和通俗性。由于欣赏对象主要是大学生,编者还精心地对作品撰写了启发性或解惑性的简介提示。有的乐曲提示中,还插入了一些作者生平或创作、演示中的轶事,以增添听、读、欣赏的情趣,颇具匠心。

值全国高校均将先后开展与加强人文素质教育之际,本书的问世,确是雪中送炭,是做了一件大好事。

1996年春于岳麓山

目 次

序	储声虹
---------	-----

第一部分 音乐欣赏基本知识

奇妙的音乐世界	(2)
怎样倾听音乐	(7)
音乐语言要素	(11)
一、节奏	(11)
二、旋律	(12)
三、和声	(14)
四、音色	(15)
音乐的结构	(18)
一、单二部曲式	(18)
二、单三部曲式	(19)
三、复二部曲式	(19)
四、复三部曲式	(20)
五、回旋曲式	(21)
六、变奏曲式	(21)
七、奏鸣曲式	(22)
八、回旋奏鸣曲式	(23)
美妙的人声	(25)
一、人声的分类	(25)

二、声乐作品的体裁	(27)
三、声乐作品的表演形式	(31)
常用中西乐器介绍	(33)
一、中国民族乐器	(33)
(一)吹奏乐器	(33)
1、竹笛	(33)
2、唢呐	(33)
(二)弹奏乐器	(34)
1、琵琶	(34)
2、筝	(35)
3、古琴	(36)
(三)拉奏乐器	(36)
1、二胡	(36)
2、高胡	(38)
(四)打击乐器	(38)
1、小鼓	(38)
2、大锣	(39)
3、小锣	(40)
4、钹	(40)
二、西洋乐器	(41)
(一)木管乐器	(41)
1、长笛	(41)
2、单簧管	(42)
3、双簧管	(42)
4、大管	(43)
(二)铜管乐器	(44)
1、圆号	(44)

2、小号	(45)
3、长号	(45)
4、大号	(46)
(三) 弓弦乐器	(47)
1、小提琴	(47)
2、中提琴	(48)
3、大提琴	(48)
4、低音提琴	(49)
(四) 打击乐器	(49)
1、定音鼓	(50)
2、小军鼓	(50)
3、木琴	(50)
(五) 弹弦乐器	(51)
竖琴	(51)
(六) 键盘乐器	(51)
钢琴	(51)
器乐作品的体裁简介	(53)
前奏曲	(53)
练习曲	(53)
谐谑曲	(54)
浪漫曲	(54)
小夜曲	(54)
幻想曲	(55)
圆舞曲	(55)
进行曲	(56)
序 曲	(56)
交响诗	(56)

组 曲	(57)
奏鸣曲	(57)
交响曲	(58)
协奏曲	(59)
室内乐	(60)
西洋音乐发展概述	(61)
一、巴洛克音乐	(62)
巴 赫	(63)
亨德尔	(63)
二、古典主义音乐	(64)
海 顿	(64)
莫扎特	(65)
贝多芬	(65)
三、浪漫主义音乐	(66)
舒伯特	(67)
门德尔松	(68)
肖 邦	(68)
威 伯	(69)
罗西尼	(69)
威尔第	(69)
柏辽兹	(69)
瓦格纳	(70)
勃拉姆斯	(70)
约翰·施特劳斯	(70)
柴可夫斯基	(71)
马 勒	(71)
圣·桑	(72)

比 才	(72)
四、民族主义音乐	(73)
鲍罗廷	(73)
穆索尔斯基	(73)
里姆斯基·科萨科夫	(73)
斯美塔纳	(74)
德沃夏克	(74)
格里格	(74)
西贝柳斯	(75)
五、近现代音乐	(75)
德彪西	(77)
拉威尔	(77)

第二部分 欣赏曲目

中外歌曲

满江红(古曲)	(80)
阳关三叠(古曲)	(81)
川江船夫号子(四川民歌)	(82)
小河淌水(云南民歌)	(83)
三十里铺(陕北民歌)	(85)
牧歌(内蒙古民歌)	(86)
教我如何不想他(刘半农词 赵元任曲)	(88)
游击队歌(贺绿汀词曲)	(89)
黄河大合唱(光未然词 冼星海曲)	(91)

我爱你,中国(瞿琮词 郑秋枫曲)	(99)
鸽子(西班牙民歌)	(102)
我的太阳(意大利民歌)	(103)
重归苏莲托(意大利民歌)	(104)
伏尔加船夫曲(俄罗斯民歌)	(106)
圣母颂(古诺、巴赫)	(107)
小夜曲(舒伯特曲)	(109)
跳蚤之歌(歌德词 穆索尔斯基曲)	(111)

民族器乐曲

流水(古琴曲)	(113)
十面埋伏(琵琶古曲)	(117)
霸王卸甲(琵琶古曲)	(118)
梅花三弄(古琴曲)	(121)
春江花月夜(古曲)	(123)
渔舟唱晚(古筝曲)	(126)
姑苏行(江先渭)	(128)
二泉映月(华彦钧)	(129)
百鸟朝凤(民间乐曲)	(132)

小提琴曲

G弦上的咏叹调(巴赫)	(134)
魔鬼的笑声(帕格尼尼)	(135)
引子与随想回旋曲(圣·桑)	(137)
流浪者之歌(萨拉萨蒂)	(140)

钢琴曲

- 牧童短笛(贺绿汀) (143)
月光奏鸣曲(贝多芬) (144)
降D大调(一分钟)圆舞曲(肖邦) (147)

室内乐

- 如歌的行板(柴可夫斯基) (150)

小夜曲

- G大调弦乐小夜曲(莫扎特) (152)

交响诗

- 人民英雄纪念碑(瞿维) (156)
嘎达梅林(辛沪光) (158)
在中亚细亚草原上(鲍罗丁) (161)
沃尔塔瓦河(斯美塔那) (163)
芬兰颂(西贝柳斯) (165)
荒山之夜(穆索尔斯基) (168)
意大利随想曲(柴可夫斯基) (170)
牧神午后(德彪西) (173)
罗马的喷泉(莱斯庇基) (175)
罗马的松树(莱斯庇基) (178)

圆舞曲

- 蓝色多瑙河(约翰·施特劳斯) (181)

进 行 曲

- 婚礼进行曲(瓦格纳) (186)
拉德茨基进行曲(老约翰·施特劳斯) (188)

组 曲

- 水上音乐(亨德尔) (191)
焰火音乐(亨德尔) (192)
动物狂欢节(圣·桑) (194)
培尔·金特第一组曲(格里格) (200)
天方夜谭组曲(里姆斯基·柯萨科夫) (204)
图画展览会(穆索尔斯基) (211)
天鹅湖组曲(柴可夫斯基) (215)

序 曲

- 春节序曲(李焕之) (223)
爱格蒙特序曲(贝多芬) (225)
仲夏夜之梦序曲(门德尔松) (228)
自由射手序曲(威 伯) (231)
威廉·退尔序曲(罗西尼) (235)
一八一二序曲(柴可夫斯基) (238)

协 奏 曲

- 鹿回头传奇(宗江 何东) (241)
梁山伯与祝英台(何占豪 陈钢) (244)
D大调小提琴协奏曲(贝多芬) (248)
e小调小提琴协奏曲(门德尔松) (253)

D 大调小提琴协奏曲(勃拉姆斯)	(256)
D 大调小提琴协奏曲(柴可夫斯基)	(263)

交 响 曲

第 104(伦敦)交响曲(海 顿)	(268)
g 小调第四十交响曲(莫扎特)	(271)
C 大调第四十一交响曲(莫扎特)	(274)
第三(英雄)交响曲(贝多芬)	(277)
第五(命运)交响曲(贝多芬)	(281)
第六(田园)交响曲(贝多芬)	(287)
第九(合唱)交响曲(贝多芬)	(296)
第八(未完成)交响曲(舒伯特)	(314)
幻想交响曲(柏辽兹)	(317)
e 小调第九(新世界)交响曲(德沃夏克)	(322)
第六(悲怆)交响曲(柴可夫斯基)	(332)
后 记	(338)

第一部分

音乐欣赏基本知识

奇妙的音乐世界

对于每一个现代人来说，音乐已经充满了我们的生活，音乐已经成为人生的伴侣。

首先，我们每一个人都置身于大自然中，大自然本身就是一首交响曲：大海的咆哮声，小溪的潺潺声，狂风的呼啸声，大雨的淅沥声，雷电的霹雳声，鸟虫的鸣叫声……这一切是何等的深远辽阔和生机勃勃！日月更新，昼夜轮替，四季循环，新陈代谢……这一切又是那么的有节奏、有韵律，又是那样的和谐幽深，空灵淡远。正像古希腊哲学家毕达歌拉斯所说：“音乐是宇宙共同的协和”。美国作家托马斯·卡莱尔也说过：“当你大自然有深邃的了解时，你就会用音乐的眼光来看待它；如果你深入到大自然的核心，你就会发现，到处都充满了音乐。”

其次，伴随人类劳动而产生的音乐，随着时代的变迁，科学技术的发展，使我们不再像我们的先辈一样，非到剧场、音乐厅等地方才能听到音乐。收音机、录音机、电视机、组合音响、随身听等的发展与普及，使您在家里、在汽车上、火车上、飞机、轮船上，甚至走在大街小巷，随时随地都在听音乐。每个人从幼年起，最早的艺术实践活动就是唱歌。而且，因胎教理论的兴起，使尚未出世的孩子在母亲肚子里时开始接受音乐的熏陶，致使音乐伴随我们每个人的一生。正如有人所说：“世界上没有了音乐，就好像没有了花朵”，世界将变得多么荒凉。

音乐艺术之奇妙，在于它是直接作用于人的情感的一种艺术。它看不见，摸不着，然而却有多少人为之倾倒。它以一种特有的方

式,唤起人们对美的无限追求,欣赏音乐时你会感到美的氛围扑面而来,会使你怡然自得甚至如痴如醉。当人们从音乐中感受到感情的强烈共鸣和心灵的深刻震动时,便有如孔子听“韶乐”而三月不知肉味的体验;有如大文豪托尔斯泰听了柴可夫斯基《如歌的行板》被感动得热泪盈眶;有如列宁听完贝多芬的《热情奏鸣曲》后动情地赞叹说:“人们能够创造怎样的奇迹啊”的惊叹!音乐是一种心灵的感受,一种感情的抒发,一种情感的凝结,一种意境的创造,一种理念的深化。音乐给人的感受是多方面的,有人总结为:

雄伟壮丽的音乐,使人感到崇高美;
肃穆凝重的音乐,使人感到庄严美;
朴素纯洁的音乐,使人感到纯朴美;
慷慨悲歌的音乐,使人感到悲壮美;
轻松愉快的音乐,使人感到欢愉美;
本乡本土的音乐,使人感到乡音美;
轻声细语的音乐,使人感到柔情美;
丰满协调的音乐,使人感到和谐美;
呼喊狂热的音乐,使人感到粗犷美;
宁静幽深的音乐,使人感到意境美;
起伏跌宕的音乐,使人感到激情美;
轻纱缭绕的音乐,使人感到朦胧美;
精雕细琢的音乐,使人感到古典美;
朴实天成的音乐,使人感到自然美……

音乐不但具有审美功能,同时音乐也具有启迪人的智慧,培养人的想象力与创造力的作用。一般说来,有无创造能力,是人与动物最显著的区别之一。就我们人本身而言,人的素质的高低,与人的创造力的大小成正比。而想象力正是创造力的基础,没有丰富的想象力就不可能有巨大的创造力。美的音乐不仅使人动情,而