

洪波 著

安徽人民出版社

中央音乐学院图书馆藏书

书号	I ₂ /TCNC 16
总记	135748

器乐欣赏 基本知识

3800.258

器乐欣赏 基本知识

洪波 著

安徽人民出版社

责任编辑：吴彦琳

封面设计：蒋万景

器乐欣赏基本知识

洪 波 著

*

安徽人民出版社出版

(合肥市跃进路1号)

安徽省新华书店发行 安徽新华印刷厂印刷

*

开本787×1092 印张5.75 1/32 字数111,000

1983年11月第1版 1983年11月第1次印刷

印数：15,000

统一书号：8102·1344 定价：0.55元

前 言

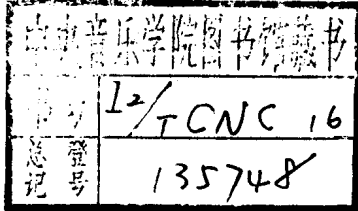
音乐是通过音响（主要是乐音）的组合和进行来塑造音乐形象、表现主观感情和反映客观现实的艺术。它既能给人以美的享受，又能给人以思想感情方面的感染和教育。因此，音乐也是生活中不可缺少的精神食粮。随着电台、电视台和音乐会上中、外、古、今的音乐名曲的经常出现，提高对音乐作品的欣赏能力和欣赏水平，就成为群众的迫切要求了。

本书主要从器乐曲的内容，器乐曲的体裁和曲式结构，乐器的类别和各种组合形式及外国著名作曲家简况等方面作较全面的简明扼要的介绍，并结合必要的曲例介绍名曲主题，为读者提供资料。

本书采用“知识手册”式的结构，力求纲目清晰，既注意章节安排的系统性，又照顾到各章目的相对独立性，使读者既可顺序阅读，又可按需要局部查阅有关资料。

希望这本《器乐欣赏基本知识》，能有助于提高读者的欣赏水平，对音乐教师、学生、音乐干部和音乐爱好者起到参考作用。为音乐知识的普及尽一份力量。

洪 波 1981年7月
于安徽师范大学艺术系

目 录

前 言

第一章 器乐的内容	(1)
-----------------	-----

第二章 器乐的基本分类	(6)
-------------------	-----

一、标题音乐与无标题音乐	(6)
--------------------	-----

二、室内乐与交响音乐	(12)
------------------	------

三、复调音乐与主调音乐	(15)
-------------------	------

四、古典音乐与现代音乐、流行音乐	(22)
------------------------	------

第三章 乐器的类别与组合形式	(25)
----------------------	------

一、主要乐器简介

弦乐器(弓弦乐器、弹弦乐器)	(25)
----------------------	------

木管乐器	(30)
------------	------

铜管乐器	(37)
------------	------

键盘乐器	(42)
------------	------

打击乐器	(43)
------------	------

二、乐器的组合形式

独奏	(45)
----------	------

齐奏·····	(45)
重奏·····	(46)
合奏·····	(49)
协奏·····	(52)

第四章 器乐曲的基本曲式·····(54)

一、乐段的结构及一部曲式·····	(54)
二、二部曲式·····	(58)
三、单三部曲式·····	(61)
四、复二部曲式·····	(64)
五、复三部曲式·····	(64)
六、回旋曲式·····	(66)
七、变奏曲式·····	(68)
八、奏鸣曲式·····	(71)
九、回旋奏鸣曲式·····	(74)
十、复调音乐的曲式和体裁·····	(77)
1. 卡农·····	(77)
2. 赋格·····	(79)
3. 创意曲·····	(82)

第五章 器乐曲的体裁·····(85)

一、各具特性的器乐曲体裁·····	(86)
1. 前奏曲·····	(86)
2. 练习曲·····	(87)
3. 展技曲(托卡塔)·····	(89)

4. 即兴曲	(89)
5. 谐谑曲	(90)
6. 幽默曲	(91)
7. 间奏曲	(91)
8. 夜曲	(92)
9. 小夜曲	(93)
10. 无言歌	(95)
11. 摇篮曲	(96)
12. 浪漫曲	(97)
13. 叙事曲	(97)
14. 幻想曲	(98)
15. 随想曲	(100)
16. 狂想曲	(101)
二、舞曲与进行曲	(103)
I、古代舞曲:	(105)
1. 阿勒曼德舞曲	(105)
2. 库兰特舞曲	(105)
3. 萨拉班德舞曲	(106)
4. 基格舞曲	(106)
5. 加伏特舞曲	(106)
6. 小步舞曲	(107)
7. 布列舞曲	(108)
II、近代舞曲	(109)
1. 圆舞曲	(109)
2. 玛祖卡舞曲	(111)

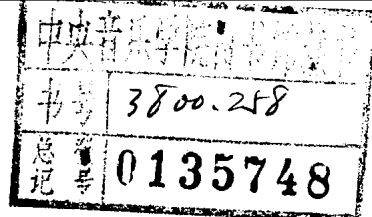
3. 波尔卡舞曲	(112)
4. 波洛涅兹(波兰舞曲)	(113)
Ⅲ、现代交谊舞曲	(115)
1. 狐步舞曲	(115)
2. 探戈舞曲	(116)
3. 伦巴舞曲	(116)
4. 爵士音乐	(116)
Ⅳ、进行曲	(117)
三、单乐章的交响音乐体裁	(121)
1. 序曲	(121)
2. 交响诗	(125)
3. 交响“幻想曲”	(127)
4. 交响音画	(128)
第六章 套曲形式	(131)
一、组曲	(132)
1. 古代组曲	(132)
2. 新型组曲	(135)
二、奏鸣——交响套曲	(137)
1. 奏鸣曲	(137)
2. 交响曲	(139)
3. 协奏曲	(142)

附 录:

外国音乐的主要流派和主要作曲家简介

一、古典乐派	(149)
巴赫	(149)
亨德尔	(150)
海 顿	(150)
莫扎特	(151)
贝多芬	(151)
二、浪漫乐派	(152)
舒伯特	(154)
门德尔松	(154)
舒 曼	(155)
肖 邦	(155)
韦 伯	(156)
罗西尼	(156)
威尔地	(157)
柏辽兹	(157)
李斯特	(157)
瓦格纳	(158)
勃拉姆斯	(158)
约翰·施特劳斯	(159)
柴可夫斯基	(159)
理查·施特劳斯	(160)

马 勒	(160)
三、民族乐派	(161)
格林卡	(161)
鲍罗廷	(162)
穆索尔斯基	(162)
里姆斯基——柯萨科夫	(162)
斯美塔那	(163)
德沃夏克	(163)
格里格	(163)
西贝柳斯	(164)
四、现代乐派	(164)
德彪西	(167)
拉威尔	(167)
勋伯格	(168)
斯特拉文斯基	(168)
巴尔托克	(168)
普罗科菲耶夫	(169)
肖斯塔科维奇	(169)
兴德米特	(169)

第一章 器乐的内容

“器乐”是指用乐器演奏的音乐。

音乐是音响的艺术、听觉的艺术。它不象戏剧、图画那样具有视觉形象。而器乐曲又不象声乐曲那样伴有概念明确的歌词，可以辅助理解音乐的内容，因之欣赏和理解器乐曲的内容就需有一定的音乐修养。我们必须认识音乐的音响运动虽然是没有语义性的，但它却可以塑造鲜明生动的音乐形象，能表现一定的内容。尤其对情感形象的塑造，音乐最为擅长。它是各门艺术中最擅长抒情的。音乐不象文学或绘画那样要通过具体的叙述或描绘来表达思想感情，而是直接以音响抒发人的各种情绪和各种复杂又细腻的感情，以至揭示人的内心世界。所以我国的《乐记》中说：“凡音之起，由人心生也……”，俄国的音乐美学家古洛夫说：“音乐是灵魂的直接语言”。贝多芬说：“音乐当使人类的精神爆出火花”。这些都说明音乐是以表现人的精神境界为其特点，是以表现人的思想感情为主要任务。大量的器乐曲都可证明。

音乐还不止能抒发作者的思想感情和表现作者对生活的感受，音乐还可以刻划各种人物和动物的形象；描绘客观景物（不论高山或大海、黎明或黑夜、小溪流水或狂风暴雨等）；叙述事件（例如《梁祝》、《1812年序曲》、《彼得与狼》、

《抗日战争交响曲》等)。无数的标题音乐作品，可以把我们带到各种客观境界，让我们感受到不同的人物在不同的事件中的活动、发展，甚至能把我们带到神话或鬼怪的境界中去（例如管弦乐《荒山之夜》）。音乐在这些方面的表现功能并不亚于其他艺术，而且自有其特色。不过音乐塑造形象的手法不同于其它艺术罢了。例如音乐对人物和动物的形象塑造，主要是通过对其性格特征的体现和动态的模拟，（见例25，交响诗《彼得与狼》中各乐器演奏的旋律，对各种动物的刻划；例7和例9对苏丹王和舍赫拉查达的形象刻划等；）音乐对事件情节的表述则主要通过对事件过程中每阶段情况的本质特点的掌握，用音乐作概括性的象征性的体现，同时尽可能利用音响模拟以引人联想。例如上面提到的《彼得与狼》、《荒山之夜》（例113）、及柴可夫斯基的《1812年序曲》中对俄法战争的场面情景的刻划（例110）、我国的《梁祝》协奏曲对梁山伯和祝英台的悲剧性爱情事件的叙述（例120）等等。音乐对大自然景色的描绘则主要借助于自然音响的模拟和空间境界的暗示，启发听众联系视觉来联想，例如鲍罗廷的《在中亚细亚草原》（例2）、德彪西的交响诗《大海》和贝多芬的《田园交响曲》、罗西尼的歌剧《威廉·退尔》序曲等名曲中对草原、大海、溪边、黎明、大雷雨的刻划等，使你产生“如入其境，如见其人”的感受。所以音乐不仅有形象内容，而且是可以捉摸的。当然，音乐对客观事物和事件的描绘及表现，需要借助于标题和文字介绍，同时也需要欣赏者的思维联想，方能有鲜明的形象感。但是如果音乐的音调、节奏、和声、音色以及它们的变化同我们的主观感情和客观现

实没有联系的话，音乐也就不可能引起我们的同感了。正是由于音乐的音调起伏同人的语调的抑扬顿挫、同人的叹息或欢呼、以及同自然景物的高低起伏有一致之处；其次是音乐节奏的舒展或急促、和声的协和或不协和，音响的宏伟或轻柔等等都可在现实中找到“原型”；此外还有各种乐器的音色同自然界音响的类似等，均构成音乐能反映现实和表现人的思想感情的条件基础，作曲家才能经过艺术构思和充分发挥音乐中各表现手段——包括调性、调式、旋律、节奏、和声、力度、速度、音色(配器)等——的表现力，使音乐成为能表现主观思想感情和塑造客观形象的艺术。

音乐作品艺术性的高低在于作曲家能否用动听的音乐确切地塑造鲜明的音乐形象，深刻而丰富地表现内容。所以对于欣赏者，首先应对作品所表现的艺术形象内容(包括主观感情)作深入地领会，不可只满足于悦耳动听的外在感受。

不过音乐的内容较之文学、绘画等其他艺术来说的确是较抽象，有时甚至难于准确地领会(就器乐曲而言)。所以为了能正确地理解和体会某首乐曲的内容，我们在欣赏它之前，最好先查阅有关此曲的介绍资料，初步了解此曲的基本内容和结构布局，以及作曲者的基本情况和时代背景，再进行欣赏。如果缺乏参考资料，至少应正确理解乐曲标题的含意，先去感受总的音乐效果，然后再进一步注意乐曲的主题旋律和节奏，以及和声与织体、管弦乐配器的变化等等方面的特点和处理艺术，体会它们在内容表现中的作用，以加深对乐曲内容的理解。通过感性和理性的结合，经过反复欣赏，就能不断地深入地了解其内容特色和艺术特色。此外，优秀的现

实主义的音乐作品，除表现了一定的内容外，同时还反映了当时的时代精神和民族风格。不同流派作曲家的作品还往往具有该流派的和他自己的音乐风格特色和艺术表现手法方面的特色。

对于外国的器乐作品，由于它们的音乐语言和艺术表现手法同我国的音乐语言和表现手法存在着地区、民族和时代的不同（我国目前可以经常听到的外国音乐作品基本是西欧十八、十九世纪的），所以对一个过去不大接触外国音乐的听众来说，就需要有一逐步熟识和了解它们的过程，通过对它们的音乐语言逐步熟识和有关知识的掌握，方能加深对具体作品的内容的理解，因此平时应经常地、广泛地进行欣赏，从多听较通俗易解的、小型的、旋律流畅动听的乐曲开始，逐步培养欣赏较深奥的较复杂的大型乐曲的能力。当然我们欣赏音乐，不仅是去了解其情绪意境和形象内容，同时也是一种艺术美的享受。它可以愉悦身心、调剂和丰富精神生活。优秀的乐曲都有这方面的引人魅力，这正是由于它们具有很高的艺术美。当然，我们也不能因此把对音乐艺术美的享受放在第一位，而不顾作品的思想内容。因为音乐对人的思想、品德和性情、性格等方面是有潜移默化的作用的。某一类音乐的流行，甚至能起着“移风易俗”的作用的。所以不可忽视作品的内容对人的影响力。对那些情绪内容不健康的、消沉的、格调庸俗的乐曲，我们不应作为欣赏的对象。至于思想反动或消极的作品，更应抵制。我们应通过对优秀作品的不断欣赏，逐步建立正确的审美观；通过不断地接受音乐中积极内容对我们的熏陶，提高和丰富我们的精神境界，

使我们的思想、品德、性格和感情更好地向高尚、纯正和健康的方向去发展。这样就使娱乐和教育相结合，艺术欣赏和思想感情境界的提高相结合。让优秀的音乐为提高我们全民族的精神境界和艺术水平服务。

第二章 器乐的基本分类

音乐作品总的可分为(1)声乐, (2)器乐, (3)戏剧音乐(包括歌剧音乐、舞剧音乐、戏剧配乐等)三类。但由于戏剧音乐的音乐部分也不外是声乐和器乐, 所以通常把它们分别并入声乐和器乐中去。另外, 音乐作品又有创作音乐和民间音乐之分, 通常讲的“外国音乐作品”都是指专业创作的音乐作品。

器乐曲从曲名、曲式结构、演奏方式等等方面来看都是多种多样的。但它基本上又可分为两、三个大类。例如: 标题音乐与无标题音乐; 室内乐与交响音乐; 单声音乐与多声音乐; 多声音乐中又可分为复调音乐与主调音乐; 以上各种类型, 也是音乐作品的各种体裁, 是各有特点的。此外还有古典音乐与现代音乐之分等等。现分别介绍于下:

一 标题音乐与无标题音乐

从器乐曲的名称来看可分为两大类: 一是“标题音乐”, 二是“无标题音乐”。而西欧器乐曲的发展则是先出现无标题的音乐作品, 后出现冠以有具体内容含义的标题的音乐作品。

（一）无标题音乐

这类器乐作品没有指示乐曲具体内容的文字标题，而只用曲式名称如“奏鸣曲”、“赋格”、“变奏曲”等作为曲名；或用乐曲体裁名称如“前奏曲”、“练习曲”、“小步舞曲”等作为曲名。由于同名的乐曲很多，为了有所区别，就加上乐曲的调名例如“C大调奏鸣曲”、“e小调交响曲”，或再加上作者创作此种体裁的作品的编号例如：莫扎特的“第四十一交响曲”、李斯特的“匈牙利狂想曲第二号”，肖邦的“夜曲——作品第九号之二”等。

这类音乐作品之所以没有说明具体内容的标题，主要是作者在创作时，没有用音乐来反映客观现实的意图（尤其是赋格曲、重奏曲、练习曲、舞曲之类），而只求通过音乐艺术来抒发某种主观情绪，表现某种精神意境，甚至主要着重音乐艺术本身的音响美和形式美的追求与体裁风格特征的体现（例如：军队进行曲、小步舞曲、夜曲、摇篮曲等），因之很难加上名副其实的文字标题。有的作者不愿借助文字标题来说明乐曲的内容，而只希望欣赏者自己去心领神会。所以就只以曲式名称或音乐体裁的名称作为曲名，而不设标题。正由于它们无标题，资产阶级音乐理论家称这类无标题的乐曲为“绝对音乐”（Absolute music）或“纯音乐”。其实任何乐曲必然表现一定的情绪和意境，所以它能引起听者感情上的共鸣。假如一首作品真的既不表现什么，又没有情绪内容和诗意，仅有音乐本身的话，那么所谓创作，实际上就只是用音符进行数学式的排列游戏，这样的作品也就不能称为“艺术”了。所以“绝对音乐”或“纯音乐”的提法是不确