

经典音乐赏析

JINGDIAN
YINYUE
SHANGXI

王炎琪 胡 悍 周 亮 等 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

经典音乐赏析

JINGDIAN
YINJUE
SHANGXI

王炎琪 胡 悍 周 亮 等 著

主要撰写者：伍丹蕾 高铭远 陈 萱
杨 炽 王 玫 尹日恒
刘婧婧 付昕雯 郭 真
范海霞 杨 媛 陈家伟

主 审：王 琳

中南大学出版社

www.csupress.com.cn

长沙

图书在版编目(CIP)数据

经典音乐赏析 / 王炎琪, 胡悍, 周亮等著. -- 长沙: 中南大学出版社, 2017.6

ISBN 978 - 7 - 5487 - 2815 - 3

I. ①经… II. ①王… ②胡… ③周… III. ①音乐欣赏—世界—高等学校—教材 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 145398 号

经典音乐赏析

JINGDIAN YINYUE SHANGXI

王炎琪 胡 悍 周 亮 等著

□责任编辑 彭达升

□责任印制 易红卫

□出版发行 中南大学出版社

社址: 长沙市麓山南路

邮编: 410083

发行科电话: 0731 - 88876770

传真: 0731 - 88710482

□印 装 湖南众鑫印务有限公司

□开 本 720 × 1000 1/16 □印张 16.5 □字数 331 千字

□版 次 2017 年 6 月第 1 版 □2017 年 6 月第 1 次印刷

□书 号 ISBN 978 - 7 - 5487 - 2815 - 3

□定 价 30.00 元

图书出现印装问题, 请与经销商调换

前 言

本书通过对古今中外经典音乐作品的分类赏析,将音乐的基本表现内容、意义、特点、风格、流派、审美特征等分章立节进行了详细的介绍。本书作为高校公共音乐选修课程采用最多、使用最广,曾获全国优秀畅销书——《大学生音乐修养》(超星学术视频库课程)教材的姊妹篇,既可作音乐工作者和音乐爱好者的良师益友,也可作高校大学生素质课程音乐选修课的学习丛书。全书各章均配套制作了多媒体课件并融入了大量的中外优秀音乐视频,使非音乐专业学生及广大读者在广泛接触与欣赏各类音乐作品的同时,帮助大家在艺术的海洋里感受音乐,理解音乐,玩转音乐,并通过学习和积累中外优秀曲目,增长音乐知识,开阔艺术视野,提高艺术素养。

目 录

第一章 走进音乐殿堂	(1)
一、音乐概述	(1)
1. 音乐的定义、特征及表现形式	(1)
2. 音乐的功能	(2)
二、怎样欣赏音乐	(7)
1. 欣赏音乐的三个阶段	(7)
2. 欣赏音乐要具备的知识	(9)
三、名人与音乐	(14)
1. 中国名人与音乐	(14)
2. 外国名人与音乐	(15)
思考题及答题参考	(16)
1. 思考题	(16)
2. 答题参考	(16)
第二章 中外民歌欣赏	(18)
一、中国民歌	(18)
1. 河南民歌	(19)
2. 陕北民歌	(20)
3. 云南民歌	(21)
4. 东北民歌	(22)
5. 湖南民歌	(23)

6. 四川民歌·····	(24)
7. 蒙古族民歌·····	(26)
8. 藏族民歌·····	(27)
9. 维吾尔族民歌·····	(28)
10. 哈萨克族民歌·····	(29)
二、外国民歌·····	(30)
1. 日本民歌·····	(30)
2. 俄罗斯民歌·····	(31)
3. 英国民歌·····	(32)
4. 意大利民歌·····	(34)
5. 印度尼西亚民歌·····	(35)
思考题及答题参考·····	(35)
1. 思考题·····	(35)
2. 答题参考·····	(36)
第三章 艺术歌曲欣赏 ·····	(37)
一、中国艺术歌曲·····	(37)
1. 文学气息的中国艺术歌曲·····	(38)
2. 民族风格的艺术歌曲·····	(42)
3. 通俗性艺术歌曲·····	(44)
二、外国艺术歌曲·····	(45)
1. 多元文化的艺术歌曲·····	(45)
2. 通俗性艺术歌曲·····	(47)
思考题及答题参考·····	(48)
1. 思考题·····	(48)
2. 答题参考·····	(48)
第四章 影视音乐欣赏 ·····	(49)
一、影视音乐的概述·····	(49)

1. 影视音乐的构成·····	(49)
2. 影视音乐的表现形式·····	(50)
二、中国影视音乐的启蒙与发展·····	(50)
1. 中华人民共和国成立前的萌芽与初创时期(1905—1949)·····	(50)
2. 中华人民共和国成立后十七年的成熟时期(1949—1966)·····	(51)
3. 十年“文革”时期(1966—1976)·····	(53)
4. 改革开放后的新时期(1976 年至今)·····	(54)
三、外国影视音乐欣赏·····	(55)
1. 默片时期(1895—1926)·····	(55)
2. 起飞时期(1930—1950)·····	(56)
3. 专业化时期·····	(57)
思考题及答题参考·····	(59)
1. 思考题·····	(59)
2. 答题参考·····	(59)
第五章 歌剧舞剧音乐欣赏·····	(61)
一、歌剧音乐·····	(61)
1. 中国歌剧·····	(62)
2. 外国歌剧·····	(66)
二、舞剧音乐·····	(70)
1. 中国舞剧·····	(70)
2. 外国舞剧·····	(73)
思考题及答题参考·····	(75)
1. 思考题·····	(75)
2. 答题参考·····	(76)
第六章 清唱剧音乐剧欣赏·····	(77)
一、清唱剧·····	(77)

1. 清唱剧概述·····	(77)
2. 中国清唱剧代表作赏析·····	(79)
3. 外国清唱剧代表作赏析·····	(84)
二、音乐剧·····	(87)
1. 音乐剧概述·····	(87)
2. 中国音乐剧代表作赏析·····	(88)
3. 外国音乐剧代表作赏析·····	(89)
思考题及答题参考·····	(91)
1. 思考题·····	(91)
2. 答题参考·····	(91)
第七章 民族乐器及作品欣赏 ·····	(92)
一、吹管乐器及作品欣赏·····	(92)
1. 笛子·····	(92)
2. 笙·····	(93)
3. 唢呐·····	(95)
二、打击乐器及作品欣赏·····	(96)
1. 打击乐器的概念与分类·····	(97)
2. 打击乐器代表作赏析·····	(97)
三、弹拨乐器及作品欣赏·····	(98)
1. 柳琴·····	(98)
2. 琵琶·····	(99)
3. 扬琴·····	(100)
4. 箏·····	(101)
四、拉弦乐器与作品欣赏·····	(102)
1. 高胡·····	(102)
2. 二胡·····	(103)
3. 中胡·····	(105)

4. 其他	(106)
思考题及答题参考	(109)
1. 思考题	(109)
2. 答题参考	(109)
第八章 西洋乐器及作品欣赏	(111)
一、管乐器组	(111)
1. 木管乐器	(112)
2. 铜管乐器	(114)
二、打击乐器	(118)
1. 有固定音高打击乐器	(119)
2. 无固定音高打击乐器	(119)
三、键盘及弹弦乐器	(121)
1. 键盘乐器	(121)
2. 弹弦乐器	(123)
四、弦乐器	(124)
1. 小提琴	(124)
2. 中提琴	(125)
3. 大提琴	(126)
4. 低音提琴	(126)
思考题及答题参考	(127)
1. 思考题	(127)
2. 答题参考	(127)
第九章 戏曲音乐欣赏	(128)
一、戏曲概述	(128)
二、五大剧种	(129)
1. 京剧	(129)

2. 越剧	(130)
3. 评剧	(131)
4. 豫剧	(132)
5. 黄梅戏	(133)
三、地方戏	(134)
1. 昆曲	(134)
2. 川剧	(134)
3. 沪剧	(135)
4. 梆子戏	(135)
5. 粤剧	(136)
6. 歌仔戏	(136)
7. 木偶皮影戏	(136)
8. 湖南地方戏	(137)
思考题及答题参考	(138)
1. 思考题	(138)
2. 答题参考	(138)
 第十章 声乐体裁及作品欣赏	 (140)
一、抒情歌曲	(140)
1. 抒情歌曲的概念与特征	(141)
2. 抒情歌曲代表作赏析	(141)
二、赞颂歌曲	(142)
1. 赞颂歌曲的概念与特征	(142)
2. 赞颂歌曲代表作赏析	(143)
三、进行曲风格歌曲	(143)
1. 进行曲风格歌曲的概念与特征	(144)
2. 进行曲风格歌曲代表作赏析	(144)
四、劳动歌曲	(144)

1. 劳动歌曲的概念与特征	(145)
2. 劳动歌曲代表作赏析	(145)
五、叙事歌曲	(145)
1. 叙事歌曲的概念与特征	(146)
2. 叙事歌曲代表作赏析	(146)
六、幽默讽刺歌曲	(147)
1. 幽默讽刺歌曲的概念与特征	(147)
2. 幽默讽刺歌曲代表作赏析	(147)
七、戏曲歌曲	(148)
1. 戏曲歌曲的概念与特征	(149)
2. 戏曲歌曲代表作赏析	(149)
八、舞蹈歌曲	(149)
1. 舞蹈歌曲的概念与特征	(150)
2. 舞蹈歌曲代表作赏析	(150)
九、摇篮曲	(150)
1. 摇篮曲的概念与特征	(150)
2. 摇篮曲代表作赏析	(150)
十、小夜曲	(151)
1. 舒伯特小夜曲的概念与特征	(151)
2. 舒伯特小夜曲赏析	(151)
思考题及答题参考	(152)
1. 思考题	(152)
2. 答题参考	(152)
第十一章 器乐作品体裁与欣赏	(154)
一、前奏曲	(154)
1. 前奏曲的源流及特征	(154)
2. 前奏曲代表作《e小调前奏曲》赏析	(155)

二、进行曲·····	(156)
1. 进行曲的特征与分类·····	(156)
2. 进行曲代表作赏析·····	(157)
三、圆舞曲·····	(158)
1. 圆舞曲的源流及特征·····	(158)
2. 圆舞曲代表作《蓝色多瑙河》赏析·····	(159)
四、序曲·····	(159)
1. 序曲的发展与分类·····	(159)
2. 序曲代表作赏析·····	(160)
五、组曲·····	(161)
1. 组曲的概念与分类·····	(161)
2. 组曲代表作赏析·····	(161)
六、回旋曲·····	(162)
1. 回旋曲的概念与分类·····	(162)
2. 回旋曲代表作《致爱丽丝》赏析·····	(163)
七、变奏曲·····	(163)
1. 变奏曲的概念与分类·····	(163)
2. 变奏曲代表作赏析·····	(164)
八、协奏曲·····	(165)
1. 协奏曲的概念与特征·····	(165)
2. 协奏曲代表作《e小调小提琴协奏曲》赏析·····	(166)
九、狂想曲·····	(166)
1. 狂想曲的概念与特征·····	(166)
2. 狂想曲代表作《克罗地亚狂想曲》赏析·····	(167)
十、随想曲·····	(167)
1. 随想曲的概念与演变·····	(167)
2. 随想曲代表作《长城随想曲》赏析·····	(168)
十一、交响诗·····	(169)

1. 交响诗的概念与特征	(169)
2. 交响诗代表作《塔索》赏析	(169)
思考题及答题参考	(170)
1. 思考题	(170)
2. 答题参考	(170)
第十二章 流行音乐发展及作品欣赏	(171)
一、中国流行音乐	(171)
1. 旧上海时期	(171)
2. 抗日救亡时期	(172)
3. 中华人民共和国成立至改革开放前	(174)
4. 改革开放时期	(174)
5. 流行音乐崛起时期	(175)
二、欧美流行音乐	(176)
1. 叮砰巷音乐	(177)
2. 布鲁斯	(178)
3. 爵士乐	(179)
4. 乡村音乐	(180)
5. 摇滚乐	(182)
6. 拉丁音乐	(184)
7. 说唱乐	(184)
8. 新世纪音乐	(185)
思考题及答题参考	(186)
1. 思考题	(186)
2. 答题参考	(187)
第十三章 合唱艺术作品欣赏	(188)
一、合唱的起源与特点	(188)

1. 合唱的起源	(188)
2. 合唱的特点	(189)
二、合唱的声部与队形	(189)
1. 合唱的声部	(189)
2. 合唱的队形排列	(190)
三、队员的要求与选拔	(191)
1. 合唱队员的要求	(192)
2. 合唱队员的选拔	(192)
四、合唱作用与分类	(192)
1. 合唱的作用	(192)
2. 合唱的分类	(192)
五、合唱作品的排练与演出	(197)
1. 排练前的准备工作	(197)
2. 排练与演出的步骤和方法	(198)
思考题及答题参考	(199)
1. 思考题	(199)
2. 答题参考	(199)
 第十四章 西方音乐流派及作品欣赏	 (201)
一、西方音乐流派的起源与发展	(201)
二、古希腊、罗马及中世纪音乐	(202)
1. 发展及特征	(202)
2. 作曲家及代表作	(202)
三、巴洛克音乐	(203)
1. 发展及特征	(203)
2. 作曲家及代表作	(204)
四、古典乐派	(206)
1. 发展及特征	(206)

2. 作曲家及代表作	(206)
五、浪漫乐派	(210)
1. 发展及特征	(210)
2. 作曲家及代表作	(211)
六、民族乐派	(212)
1. 发展及特征	(212)
2. 作曲家及代表作	(213)
七、印象乐派	(214)
1. 发展及特征	(214)
2. 作曲家及代表作	(215)
八、现代乐派	(216)
1. 发展及特征	(216)
2. 作曲家及代表作	(217)
思考题及答题参考	(219)
1. 思考题	(219)
2. 答题参考	(219)
第十五章 中国交响乐欣赏	(220)
一、中国交响乐的起源与发展	(220)
1. 中国交响乐的起源	(220)
2. 中国交响乐的发展	(221)
二、中国交响乐欣赏	(222)
1. 交响诗《嘎达梅林》	(222)
2. 交响曲《红旗颂》	(225)
3. 协奏曲《梁祝》	(227)
4. 交响组曲《春节组曲》	(229)
5. 管弦乐曲《瑶族舞曲》	(230)
思考题及答题参考	(232)

1. 思考题 (232)
2. 答题参考 (232)

第十六章 西方交响乐欣赏 (233)

一、西方交响乐的起源与发展 (233)

1. 西方交响乐的起源 (233)
2. 西方交响乐的发展 (234)

二、西方交响乐欣赏 (235)

1. 贝多芬《第五交响曲“命运”》 (235)
2. 贝多芬《第九(合唱)交响曲》 (237)
3. 柴可夫斯基《胡桃夹子》 (238)
4. 柴可夫斯基《天鹅湖》 (240)
5. 德沃夏克《e小调第九交响曲》 (241)
6. 德沃夏克《b小调大提琴协奏曲》 (243)

思考题及答题参考 (244)

1. 思考题 (244)
2. 答题参考 (244)

参考文献 (245)

- 一、书籍 (245)
- 二、期刊 (245)
- 三、论文 (248)

第一章 走进音乐殿堂

音乐是什么？音乐是人们抒发感情、表现感情、寄托感情的艺术，不论是唱、奏或听，都蕴含着人们千丝万缕的情感。音乐是对人类情感的直接模拟和升华。人们可以在音乐审美过程中，通过情感的抒发和感受，产生认识和道德的力量。为什么音乐能表达人们的感情呢？因为音与音之间的连接或重叠，会产生高低、疏密、强弱、刚柔、起伏、断连等节奏，它与人的脉搏律动和感情起伏等有一定的关联，特别是对人的心理会产生不能用言语形容的影响作用。广义上讲，音乐就是一种艺术的、令人愉快的、用某种方式排列起来的声音。虽然对音乐的定义仍存在着激烈的争议，但通常可以解释为一系列有声、无声且具有时间性的组织，并含有不同的节奏、旋律及和声，与人的生活情趣、审美情趣、言语、行为、人际关系等相关。

一、音乐概述

1. 音乐的定义、特征及表现形式

(1) 音乐的定义

音乐是凭借声波振动而产生，在时间中展现，通过有组织的音形成艺术形象，再通过人的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验，陶冶情趣，启迪人们智慧的极具魅力的艺术。简单地说，音乐是声音(听觉)的艺术，音乐是时间的艺术，音乐是情感的艺术。