

后浪

MUSIC

An Appreciation
11th edition

ROGER
KAMIEN

音乐欣赏教程 全彩插图第11版

[美]罗杰·凯米恩 | 著 韩应潮 | 译

听音乐

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

听音乐

音乐欣赏教程 全彩插图第11版

[美]罗杰·凯密恩 | 著 韩应潮 | 译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目(CIP)数据

听音乐: 音乐欣赏教程 / (美) 罗杰·凯密恩著;
韩应潮译. -- 北京: 北京联合出版公司, 2018.5
ISBN 978-7-5596-1665-4

I. ①听… II. ①罗… ②韩… III. ①音乐欣赏
IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第020152号

Roger Kamien

MUSIC: AN APPRECIATION, ELEVENTH EDITION

ISBN 978-0-07-802520-4

Copyright ©2015 by McGraw-Hill Education

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education and Beijing United Publishing Co., Ltd. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2018 by The McGraw-Hill Education and Beijing United Publishing Co., Ltd.

版权所有。未经出版人事先书面许可, 对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播, 包括但不限于复印、录制、录音, 或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和北京联合出版公司合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权© 2018 由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司与北京联合出版公司所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill Education 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

听音乐: 音乐欣赏教程(全彩插图第11版)

著者: [美] 罗杰·凯密恩

译者: 韩应潮

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

编辑统筹: 蒋天飞

特约编辑: 王隽妮

责任编辑: 熊娟

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间·陈威伸

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数820千字 889毫米×1194毫米 1/16 41印张 插页4

2018年7月第1版 2018年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5596-1665-4

定价: 350.00元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

献给

阿妮塔、大卫、约书亚和阿迪娜

陈佐湟序

(原国家大剧院音乐总监)

如何欣赏古典音乐*

经常会有青年朋友问我：“我能在古典音乐中听到什么？如何才能懂得欣赏古典音乐？”这实在是个十分有趣，也值得认真回答的问题。

在音乐各类别当中，古典音乐算得上是境界高远、形式完善的一种。众所周知，我们之所谓古典音乐，渊源于古希腊的音乐传统，发轫于中世纪的宗教音乐，自巴洛克时期开始发展为较完善的形式。我们常津津乐道音乐史上一个个灿烂的名字，正是这些杰出的艺术家，使古典音乐超越单纯的宗教诵咏，而用以抒发人类深刻的情感，并使它成为人们世代代追求人文精神的最好载体。

从巴赫、莫扎特到贝多芬，从德沃夏克、柴可夫斯基到肖邦，这些大师为我们留下了浩如烟海的音乐文献。它们决不是空洞的音响游戏。存在于这些美妙音响背后的，是人类对感情世界的探究，对心灵世界深刻精妙的揭示。在这些音乐文献中，记录的是这些艺术家们林林总总的感情体验与形态。其中也不乏与大自然亲近的种种感受，有时还有他们对人生哲理的深邃思索。甚至，作曲家在现实生活中难以实现的企盼，也会像一种寄托，存在于他们的音乐中。可以说，大凡能流传下来的经典之作，都是因为在上述某一方面，曾经打动过一代又一代听众的心。

我们尽可以把古典音乐看成是人类感情世界角角落落的一面面镜子。尽管肤色、人种不同，人类的感情形态是基本共通的。我们的爱与恨，我们的幻想与恐惧，我们的喜、怒、哀、乐，没有本质的区别。这可能就是为什么我们常说，音乐是一种毋须翻译的世界语言吧！

从巴赫生活的年代至今，已有大概三百年的时间了。但他的音乐至今依然能感动我们。我想这有可能是因为，与几百年来外部世界的巨大变化相比（譬如交通工具的进步，信息传递方式的变化，人类生存条件的改善），人类感情形态的变化是相对稳定的。巴赫、贝多芬与我们，心依然相通。这种比较不禁会使人有“洞中七日，世上千年”的感触。就我自己而言，无论在我人生中经历过的何种情感，总会在这些大师们的音乐中找到共鸣。就此而言，古典音乐从未使我失望。

贝多芬在谈到自己的《庄严弥撒》时曾说：“出自心灵，但愿亦能到达心灵。”这其实

* 为2008年插图第六版《听音乐》而作。

就是古典音乐追求的境界。听古典音乐，不妨把作曲家当成一位知己，那扑面而来的音乐就是一位密友对你的亲切倾诉，如果你能从中领悟感受到些什么，甚至能勾起你某种“似曾相识”的情绪回忆，进而引发出某种感情的共鸣——恭喜你！你已迈进了古典音乐殿堂的第一步，那可真是人生一大快事！

一个人只要有一颗敏感的心，而且对高尚的情操和丰富的感情有所追求，他（她）就必能以这种“神交”的方式，在古典音乐中陶冶性情，不断充实、升华自己的精神世界。那么，如何才能更好地欣赏古典音乐，步入这个艺术的殿堂呢？

唯一的途径自然是多听，而且以心灵聆听。音乐是诉诸人心的艺术，那是卓越心灵的天籁之音，必得我们用心灵领受。其实只要喜欢听，就已经是懂得欣赏的开始，多次欣赏同一部作品，必会触发、积累更多的心得。只要养成欣赏的习惯，培养出兴趣，你必能越来越深刻、细腻地领略音乐的意境。

至于欣赏音乐的方式，则大可因人而异。当然最好是在现场欣赏音乐会，然而限于条件，很多朋友还难以经常做到。那么，各种各样的视听载体——录音磁带、激光唱片甚至 mp3——就成了可以约略取代、且便于取得的形式。目前，视听技术的发展，已经可以使听者得到越来越接近剧场效果的享受。善于利用这些视听条件，像读书一样养成欣赏音乐的习惯，我们接受古典音乐的能力一定会大大提高。

另外，在开始欣赏古典音乐之前，最好找一本入门读物。古典音乐毕竟是一种比较特殊的艺术形态，其抽象的音乐语言、深刻的艺术内涵、特殊的表现形式，都容易使初学者望而却步。初次接触，我们必会有许多疑虑。借助音乐欣赏的入门书，有似于请一位老师领我们进入这一艺术之门，不失为古典音乐欣赏的良好开端。

面前的这本《听音乐》，就是此一目的不错的选择。它是美国相当流行的音乐欣赏教材，作者对音乐规律的阐述有独到之处，而又能深入浅出，娓娓道来。他先述及的是古典音乐的主要概念和形式；而后，他又按照音乐史发展的基本顺序，选取著名音乐家及其代表作品，进行细致深入的分析。若能认真地阅读本书，再配合附赠的录音资料，一定能够循此顺利地走进古典音乐的殿堂，并从中获得丰富的艺术享受。

愿各位能与古典音乐交上朋友，您将会因此终身受益无穷。

2008 年 4 月

余志刚序

(中央音乐学院西方音乐史教研室主任)

让音乐在生活中飞翔^{*}

摆在大家面前的这本书是目前国际上很有名的一本音乐欣赏教材，原名是 *Music: an Appreciation*，2004 年，海南出版社从美国麦格劳 - 希尔 (McGraw-Hill) 高等教育出版公司引进、翻译和出版了该书的第 4 版，中文书名为《音乐课—音乐艺术欣赏》。2005 年，台湾也翻译和出版了这本书的更新的版本。现在，第 6 版的简体中文版，将由世界图书出版公司北京公司出版发行。这对于国内广大的爱乐者，特别是从事音乐史和音乐欣赏课教学的教师们，无疑是一件值得期待的事情。

本书的作者罗杰·凯密恩先生 (Roger Kamien) 出生于 1934 年，先后在美国纽约哥伦比亚学院和普林斯顿大学获得硕士和博士学位。1957—1959 年，作为富布赖特奖学金的学者赴巴黎研究 18 世纪音乐。回美国后，他先在亨特学院教了两年音乐史，然后在纽约城市大学的皇后学院任教 20 年，一直是音乐欣赏课的教授和负责人。与此同时，他还作为钢琴家活跃于欧美。1983 年，他被任命为耶路撒冷希伯来大学的祖宾·梅塔音乐学会主席。除这本书之外，凯密恩先生的其他著作还有《诺顿乐谱集》(编辑) 和《键盘和声的新方法》(合著)。他也为很多著名的杂志，如《音乐季刊》《贝多芬论坛》《音乐理论杂志》和《美国音乐学协会杂志》写过一些文章和书评。

Music: An Appreciation 一书是凯密恩先生多年教学的结晶，经过不断修改，精益求精，现在已经出到第 6 版。在美国，音乐欣赏课主要是指在中学和大学开设的西方古典音乐的欣赏课。这种课的开设相当普遍，促使很多资深的美国音乐学者和教授都为出版社写过音乐欣赏的教材，如耶鲁大学的克雷格·赖特、纽约城市大学的马克利斯（他的教材的中译本《西方音乐欣赏》曾由人民音乐出版社出版）等，他们八仙过海各显其能，为广大师生提供了丰富的选择余地。但是，在很多同类或类似的教材中，凯密恩先生的这本书却有它的独特之处。首先，该书的写作运用了比较通俗浅显的语言，基本上符合高中生或大学低年级的语言水平，这使读者更容易接受作者对“深奥的”古典音乐的解释。其次，凯密恩先生从第一版开始就运用了“聆赏要点”的写法（据说这是他首创的，后来被很多人效仿）。其中，所要欣赏的曲目的结构、节拍、速度、乐器、CD 的音轨、以及主题的乐谱和出现的时间都标记得一清二楚，便于学生在欣赏时随时跟进，边听边读，取得了很好的

^{*} 为 2008 年插图第六版《听音乐》而作。

欣赏效果。在随后的几版中，作者又对这种“聆赏要点”进行了加强和改进。第三，他的这本书把音乐欣赏纳入了音乐史的框架中，也就是说，它是一本音乐欣赏和音乐史结合得很好的教材，甚至可以说，它就是一本比较深入浅出的音乐史教材，特别适合广大公共课或非音乐专业的学生使用。通过这本书，学生不仅可以更好地了解西方音乐风格在不同时期和文化中的发展，而且还可以看到音乐如何受到了社会、宗教、政治和科学发展的影响。最后，这本书所附带的教辅材料也特别丰富，仅 CD 就有两种（精简版和基本版），还有题库、教案、电子课件等一应俱全，教师可以得到一个比较满意的“教材包”。或许正是由于上述这些特点，这本书目前已成为在美国使用最广泛的音乐欣赏和音乐文献导论课程的教材。

这个中文版是根据原书最新版译出。译者是台湾的五位音乐家，他（她）们都具有较好的专业背景，不仅曾留学欧美，而且来自演奏、作曲和音乐学等不同领域，特别是审阅人王美珠，更是一位著述甚丰的音乐学者。这些都使这本书的翻译质量有了较好的保障。世界图书出版公司北京公司的这次引进出版，不仅附带了音响光盘，而且还对台湾和大陆在某些音乐术语的译法上的差异做了大量的校订工作。因此，我相信这本译笔畅达的音乐欣赏教材会得到国内读者的广泛欢迎。

我在 2006 年中央音乐学院开设的音乐欣赏课上曾使用这本书的第 4 版作为教材，取得了较好的教学效果，不仅学生反映良好，我个人也受益匪浅。这次新译本发行后，我将改用新版继续在音乐学院开课，相信效果会更好。同时，我也希望有更多的音乐欣赏课的教师愿意采用这本教材。总之，为提高我国国民的音乐素质而竭尽全力是我们的共同目标。

2008 年 5 月

作品导聆与声乐导聆曲目列表

(按作曲家和作品英文名首字母排列)

John Adams (约翰·亚当斯)

Short Ride in a Fast Machine (《快机器上的短旅程》)

Anonymous (无名氏)

Alleluia: Vidimus stellam (《哈利路亚：我们看见他的星》)

Mitamba Yalagala Kumchuzi

Ompeh

Louis Armstrong and His Hot Five (路易斯·阿姆斯特朗和他的热力五人团)

Hotter Than That (《更加狂热》)

Johann Sebastian Bach (约翰·塞巴斯蒂安·巴赫)

Bourrée from Suite in E Minor for Lute (布列舞曲, 选自《E小调鲁特琴组曲》)

Brandenburg Concerto No. 5 in D Major (《勃兰登堡协奏曲》第五首 [D大调])

第一乐章

Organ Fugue in G Minor (Little Fugue) (《G小调管风琴赋格》[小赋格])

Prelude and Fugue in C Minor from The Well-Tempered Clavier, Book I (C小调前奏曲与赋格, 选自《平均律键盘曲集》第一册)

Prelude in C Minor (C小调前奏曲)

Fugue in C Minor (C小调赋格)

Cantata No. 140: Wachet auf, ruft uns die Stimme (第140康塔塔《醒来吧, 一个声音在呼唤》)

第一乐章

第四乐章

第七乐章

Béla Bartók (贝拉·巴托克)

Concerto for Orchestra (乐队协奏曲)

第一乐章

第二乐章

Amy Beach (艾米·比奇)

The Year's at the Spring (《春天来了》)

The Beatles (披头士)

Lucy in the Sky with Diamonds, from Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (《露西在钻石天空中》, 选自《比伯军曹寂寞芳心俱乐部》)

Ludwig van Beethoven (路德维希·凡·贝多芬)

String Quartet in C Minor, Op. 18, No. 4 (C小调弦乐四重奏, Op. 18-4)

第四乐章

Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67 (C小调第五交响曲, Op. 67)

第一乐章

第二乐章

Alban Berg (阿尔班·贝尔格)

Wozzeck, Act III, scenes 4 and 5 (《沃采克》第三幕, 第四、五场)

Hector Berlioz (埃克托·柏辽兹)

Symphonie fantastique (《幻想交响曲》)

第四乐章

第五乐章

Leonard Bernstein (伦纳德·伯恩斯坦)

Tonight ensemble from West Side Story (《今夜》重唱, 选自《西区故事》)

Georges Bizet (乔治·比才)

Farandole from L'Arlésienne Suite No. 2 (法朗多尔舞曲, 选自《阿莱城姑娘》第二组曲)

Johannes Brahms (约翰内斯·勃拉姆斯)

Symphony No. 3 in F Major, Op. 90 (F大调第三交响曲, Op. 90)

第三乐章

Ein Deutsches Requiem (《德意志安魂曲》)

Fourth Movement: How Lovely Is Thy Dwelling Place (第四乐章: “你的居所多么可爱”)

Benjamin Britten (本杰明·布里顿)

The Young Person's Guide to the Orchestra (《青少年管弦乐指南》)

Frederic Chopin (弗雷德里克·肖邦)

Étude in C Minor for Piano, Op. 10, No. 12 (Revolutionary) (C小调钢琴练习曲[“革命”], Op. 10-12)

Nocturne in E Flat Major, Op. 9, No. 2 (降E大调夜曲, Op. 9-2)

Prelude in E Minor for Piano, Op. 28, No. 4 (E小调钢琴前奏曲, Op. 28-4)

Prelude in C Minor for Piano, Op. 28, No. 20 (C小调钢琴前奏曲, Op. 28-20)

Aaron Copland (艾伦·科普兰)

Appalachian Spring (《阿巴拉契亚之春》)

Section 7: Theme and Variations on Simple Gifts (第七部

分：“简单的赠与”主题与变奏）

George Crumb (乔治·克拉姆)

Ancient Voices of Children (《童年旧音》)

From Where Do You Come, My Love, My Child? (“你从哪里来，我的爱，我的孩子？”)

Claude Debussy (克劳德·德彪西)

Prélude à l'Après-midi d'un faune (《牧神午后前奏曲》)

Josquin Desprez (若斯坎·德普雷)

Ave Maria . . . virgo serena (《圣母颂》)

John Dowland (约翰·道兰德)

Flow My Tears (《潸然泪下》)

Antonin Dvořák (安东宁·德沃夏克)

Symphony No. 9 in E Minor (From the New World) (E小调第九交响曲[“自新大陆”])

第一乐章

第二乐章

Duke Ellington (埃灵顿公爵)

C-Jam Blues (《C-Jam 蓝调》)

Giovanni Gabrieli (乔万尼·加布里埃利)

Plaudite (《鼓掌吧》)

George Gershwin (乔治·格什温)

Rhapsody in Blue (《蓝色狂想曲》)

Alberto Ginastera (阿尔伯特·希纳斯特拉)

Estancia Suite, Op. 8a (《埃斯坦西亚》组曲, Op. 8a)

Final Dance: Malambo (舞蹈终曲：“马兰波”)

Philip Glass (菲利普·格拉斯)

Knee Play I from Einstein on the Beach (《膝戏I》，选自《海滩上的爱因斯坦》)

George Frideric Handel (乔治·弗里德里克·亨德尔)

Messiah (《弥赛亚》)

Comfort Ye, My People (“安慰我的百姓”)

Ev'ry Valley Shall Be Exalted (“一切深谷都要填满”)

For unto Us a Child Is Born (“有一个婴孩为我们而生”)

Hallelujah Chorus (“哈利路亚合唱”)

Joseph Haydn (约瑟夫·海顿)

Symphony No. 94 in G Major (Surprise) (G大调第九十四交响曲[“惊愕”])

第二乐章

Trumpet Concerto in E Flat Major (降E大调小号协奏曲)

第三乐章

Hildegard of Bingen (宾根的希尔德加德)

O successors (《哦，追随者们》)

Charles Ives (查尔斯·艾夫斯)

Putnam's Camp, Redding, Connecticut, from Three Places in New England (“康涅狄格州里丁的普特南营地”，选自《新英格兰三景》)

Mitsuzaki Kengyō (光崎检校)

Godan-Ginuta (《五段砧》)

开头部分

Francesco Landini (弗朗切斯科·兰迪尼)

Ecco la primavera (“春天来了”)

Franz Liszt (弗朗茨·李斯特)

Transcendental Étude No. 10 in F Minor (《超技练习曲》第十首, F小调)

Guillaume de Machaut (纪尧姆·德·马肖)

Notre Dame Mass, Agnus Dei (羔羊经, 选自《圣母弥撒》)

Puis qu'en oubl sui de vous (“自从我被遗忘”)

Gustav Mahler (古斯塔夫·马勒)

Ging heut' Morgen über's Feld (“今早我走过田野”)

Felix Mendelssohn (菲利克斯·门德尔松)

Concerto for Violin and Orchestra in E Minor, Op. 64 (E小调小提琴协奏曲, Op. 64)

第一乐章

Claudio Monteverdi (克劳迪奥·蒙特威尔第)

Tu se'morta from Orfeo (“你死去了”，选自《奥菲欧》)

Wolfgang Amadeus Mozart (沃尔夫冈·阿玛德乌斯·莫扎特)

Eine kleine Nachtmusik, K. 525 (《弦乐小夜曲》，K. 525)

第三乐章

Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488 (A大调第23钢琴协奏曲, K. 488)

第一乐章

Symphony No. 40 in G Minor, K. 550 (G小调第40交响曲, K. 550)

第一乐章

第四乐章

Don Giovanni, Act I (《唐璜》，第一幕)

Introduction (引子)

Madamina (“名册”咏叹调)

Là ci darem la mano (“让我们手拉手”)

Requiem in D Minor, K. 626

Dies Irae (“震怒之日”)

Modest Mussorgsky (莫德斯特·穆索尔斯基)

Pictures at an Exhibition (《图画展览会》)

The Great Gate of Kiev (“基辅大门”)

King Oliver's Creole Jazz Band (奥利弗国王的克里奥尔爵士乐团)

Dippermouth Blues (“大嘴蓝调”)

Giovanni Pierluigi da Palestrina (乔万尼·皮耶路易吉·达·帕莱斯特里纳)

Pope Marcellus Mass, Kyrie (慈悲经, 选自《教皇马尔塞鲁斯弥撒》)

Charlie Parker (查理·帕克)

KoKo

Astor Piazzola (阿斯托尔·皮亚佐拉)

Libertango (《自由探戈》)

Giacomo Puccini (贾科莫·普契尼)

La Bohème, Excerpt from Act I (《波西米亚人》第一幕选段)

Henry Purcell (亨利·普赛尔)

Dido's Lament from Dido and Aeneas (“狄多的哀歌”, 选自《狄多与埃涅阿斯》)

Maurice Ravel (莫里斯·拉威尔)

Bolero (《波莱罗》)

Arnold Schoenberg (阿诺德·勋伯格)

Pierrot lunaire (《月迷皮埃罗》)

Mondestrunken (“醉月”)

A Survivor from Warsaw (《华沙幸存者》)

Franz Schubert (弗朗茨·舒伯特)

Erkönig (《魔王》)

Die Forelle (《鳟鱼》)

Piano Quintet in A Major (Trout) (A 大调钢琴五重奏[“鳟鱼”])

第四乐章

Dmitri Shostakovich (德米特里·肖斯塔科维奇)

Symphony No. 5 in D Minor (D 小调第五交响曲)

第二乐章

Bedřich Smetana (贝德利赫·斯美塔那)

The Moldau (《沃尔塔瓦河》)

Bessie Smith (贝西·史密斯)

Lost Your Head Blues (《迷失蓝调》)

John Philip Sousa (约翰·菲利普·苏萨)

The Stars and Sripes Forever (《星条旗永不落》)

William Grant Still (威廉·格兰特·斯蒂尔)

Afro-American Symphony (《非裔美国人交响曲》)

第三乐章

Igor Stravinsky (伊戈尔·斯特拉文斯基)

The Firebird, Scene 2 (《火鸟》, 第二场景)

Le Sacre du printemps (《春之祭》)

Part I : Introduction, Omens of Spring-Dances of the Youths and Maidens, Ritual of Abduction (第一部分: 引子, 春的预兆, 少男少女之舞, 诱拐的仪式)

Symphony of Psalms (《诗篇交响曲》)

第一乐章

Peter Ilyich Tchaikovsky (彼得·伊里奇·柴可夫斯基)

Dance of the Reed Pipes, from Nutcracker Suite (“芦笛舞曲”, 选自《胡桃夹子》组曲)

Romeo and Juliet, Overture-Fantasy (《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》)

Edgard Varèse (埃德加·瓦雷兹)

Poème électronique (《电子之诗》)

Giuseppe Verdi (朱塞佩·威尔第)

La donna è mobile and Quartet from Rigoletto (“女人善变” 与四重唱, 选自《弄臣》)

Antonio Vivaldi (安东尼奥·维瓦尔第)

La Primavera, Concerto for Violin and String Orchestra, Op. 8, No. 1, from The Four Seasons (小提琴与弦乐协奏曲《四季》之《春》, Op. 8-1)

第一乐章

Richard Wagner (理查德·瓦格纳)

Lohengrin, Prelude to Act III (《罗恩格林》第三幕前奏曲)

Die Walküre (《女武神》)

Act I: Love scene (conclusion) (第一幕: 爱情场景, 结束部分)

Anton Webern (安东·韦伯恩)

Five Pieces for Orchestra (五首管弦乐小品)

第三首

Thomas Weelkes (托马斯·威尔克斯)

As Vesta Was Descending (《当维斯塔下山时》)

Eric Whitacre (埃里克·惠特克)

Lux Aurumque (《光与金》)

Ellen Taaffe Zwilich (艾伦·塔菲·兹维里希)

Concerto Grosso 1985 (《1985 大协奏曲》)

第一乐章

配套数字音频列表

(下列配套音频文件可以通过封面后勒口提供的链接下载)

音频列表

作曲家	作品标题	原书页码*
瓦格纳	《罗恩格林》第三幕前奏曲	8
肖邦	C 小调钢琴前奏曲, Op. 28-20	9
斯特拉文斯基	《火鸟》第二场	9
艾灵顿	《C-Jam 蓝调》	10
布里顿	《青少年管弦乐指南》	30
苏萨	《星条旗永不落》	31
格什温	《我找到节奏了》	35
布鲁贝克	《不对称舞》	35
阿伦	《彩虹之上》	43
肖邦	E 小调钢琴前奏曲, Op. 28-4	48
比才	法兰多尔舞曲, 选自《阿莱城姑娘》第二组曲	57
柴可夫斯基	芦笛舞曲, 选自《胡桃夹子》组曲	60
巴赫	布列舞曲, 选自《E 小调鲁特琴组曲》	61
无名氏	《哈利路亚: 我们看见他的星》	78
宾根的希尔德加德	《哦, 追随者们》	80
无名氏	《埃斯坦比耶》	82
佩罗坦	《哈利路亚: 诞生》	83
兰迪尼	《春天来了》	85
马肖	《自从被你遗忘》	87
马肖	羔羊经, 选自《圣母弥撒》	88
若斯坎	圣母颂	101
帕莱斯特里纳	慈悲经, 选自《马尔塞鲁斯教皇弥撒》	104
威尔克斯	《当维斯塔下山时》	106
道兰德	《潸然泪下》	108
卡鲁贝尔	帕萨梅佐, 选自《舞蹈缪斯》	110
卡鲁贝尔	加亚尔德, 选自《舞蹈缪斯》	110
加布里埃利	《鼓掌吧》	113
巴赫	《勃兰登堡协奏曲》第五首 (D 大调), 第一乐章	130
巴赫	G 小调管风琴赋格 (小赋格)	133
蒙特威尔第	“你死去了”, 选自《奥菲欧》	142

* “原书页码”为英文原书页码, 见正文边码。

作曲家	作品标题	原书页码*
普赛尔	“狄多的哀歌”，选自《狄多与埃涅阿斯》第三幕	144
科雷利	A 小调三重奏鸣曲，Op. 3-10，第一乐章	146
科雷利	A 小调三重奏鸣曲，Op. 3-10，第二乐章	146
维瓦尔第	小提琴与弦乐协奏曲《四季》之《春》，Op. 8-1，第一乐章	148
维瓦尔第	小提琴与弦乐协奏曲《四季》之《春》，Op. 8-1，第二乐章	149
维瓦尔第	小提琴与弦乐协奏曲《四季》之《春》，Op. 8-1，第三乐章	149
巴赫	C 小调前奏曲，选自《平均律键盘曲集》第一册	154
巴赫	C 小调赋格，选自《平均律键盘曲集》第一册	155
巴赫	《勃兰登堡协奏曲》第五首（D 大调），第二乐章	156
巴赫	《勃兰登堡协奏曲》第五首（D 大调），第三乐章	157
巴赫	咏叹调，选自 D 大调第三管弦乐组曲，BWV 1068	160
巴赫	布列舞曲，选自 D 大调第三管弦乐组曲，BWV 1068	160
巴赫	吉格舞曲，选自 D 大调第三管弦乐组曲，BWV 1068	160
巴赫	第 140 康塔塔《醒来吧，一个声音在呼唤》，第一乐章	164
巴赫	第 140 康塔塔《醒来吧，一个声音在呼唤》，第四乐章	166
巴赫	第 140 康塔塔《醒来吧，一个声音在呼唤》，第七乐章	167
亨德尔	《弥赛亚》序曲	171
亨德尔	“安慰我的百姓”，选自《弥赛亚》	172
亨德尔	“一切深谷都要填满”，选自《弥赛亚》	173
亨德尔	“有一个婴孩为我们而生”，选自《弥赛亚》	175
亨德尔	“哈利路亚合唱”，选自《弥赛亚》	176
莫扎特	G 小调第四十交响曲，K. 550，第四乐章	194
海顿	G 大调第九十四交响曲“惊愕”，第二乐章	196
莫扎特	《弦乐小夜曲》，K. 525，第三乐章	198
贝多芬	C 小调弦乐四重奏，Op. 18-4，第四乐章	200
海顿	G 大调第九十四交响曲“惊愕”，第一乐章	206
海顿	降 E 大调小号协奏曲，第三乐章	209
莫扎特	《唐璜》，K. 527，第一幕，开场	214
莫扎特	列波莱罗的“名册”咏叹调（Madamina），选自《唐璜》，K. 527，第一幕	218
莫扎特	“让我们手拉手”，选自《唐璜》，K. 527，第一幕	220
莫扎特	G 小调第四十交响曲，K. 550，第一乐章	223
莫扎特	G 小调第四十交响曲，K. 550，第二乐章	224
莫扎特	G 小调第四十交响曲，K. 550，第三乐章	224
莫扎特	A 大调第二十三钢琴协奏曲，K. 488，第一乐章	226
莫扎特	“震怒之日”，选自《D 小调安魂曲》，K. 626	231
贝多芬	C 小调钢琴奏鸣曲，“悲怆”，Op. 13，第一乐章	236

作曲家	作品标题	原书页码*
贝多芬	C小调钢琴奏鸣曲,“悲怆”,Op.13,第二乐章	238
贝多芬	C小调钢琴奏鸣曲,“悲怆”,Op.13,第三乐章	238
贝多芬	C小调第五交响曲,Op.67,第一乐章	240
贝多芬	C小调第五交响曲,Op.67,第二乐章	243
贝多芬	C小调第五交响曲,Op.67,第三乐章	244
贝多芬	C小调第五交响曲,Op.67,第四乐章	245
舒伯特	《魔王》	266
舒伯特	《鳟鱼》	268
舒伯特	《“鳟鱼”五重奏》,第四乐章	270
舒曼	琪安丽娜,选自《狂欢节》	272
舒曼	肖邦,选自《狂欢节》	273
舒曼	埃斯特蕾拉,选自《狂欢节》	273
舒曼	重逢,选自《狂欢节》	274
肖邦	降E大调夜曲,Op.9-2	276
肖邦	C小调练习曲(“革命”),Op.10-12	278
肖邦	降A大调波兰舞曲,Op.53	278
李斯特	《超技练习曲》第十首,F小调	282
门德尔松	E小调小提琴协奏曲,Op.64,第一乐章	285
柏辽兹	《幻想交响曲》第四乐章“断头台进行曲”	295
柏辽兹	《幻想交响曲》第五乐章“女巫的安息日之梦”	297
穆索尔斯基-拉威尔	“基辅大门”,选自《图画展览会》	302
柴可夫斯基	《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》	305
斯美塔那	《沃尔塔瓦河》	308
德沃夏克	E小调第九交响曲(“自新大陆”),第一乐章	311
勃拉姆斯	F大调第三交响曲,Op.90,第三乐章	319
勃拉姆斯	“你的居所多么可爱”,《德意志安魂曲》第四乐章	321
威尔第	“女人善变”与四重唱,选自《弄臣》第三幕	325
普契尼	鲁道夫与咪咪的场景,选自《波西米亚人》第一幕	332
瓦格纳	爱情场景,结束部分,选自《女武神》第一幕	344
马勒	“今早我走过田野”,选自《旅行者之歌》	349
德彪西	《牧神午后前奏曲》	374
德彪西	“帆”,选自钢琴前奏曲第一集	375
拉威尔	《波莱罗》	378
斯特拉文斯基	引子,春天的占卜,少年男女之舞,诱拐的仪式,选自《春之祭》第一部分	385

作曲家	作品标题	原书页码*
斯特拉文斯基	献祭之舞，选自《春之祭》第二部分	386
斯特拉文斯基	《诗篇交响曲》，第一乐章	388
勋伯格	醉月，选自《月迷皮埃罗》	395
勋伯格	《华沙幸存者》，Op. 46	397
贝尔格	《沃采克》第三幕，第四、第五场	400
韦伯恩	五首管弦乐曲之第三首，Op. 10	404
巴托克	乐队协奏曲，第一乐章	408
巴托克	乐队协奏曲，第二乐章	410
肖斯塔科维奇	D 小调第五交响曲，第二乐章	413
比奇	“春天来了”，选自《三首布朗宁歌曲》，Op. 44	419
艾夫斯	“康涅狄格州里丁的普特南营地”，选自《新英格兰三景》	422
格什温	《蓝色狂想曲》	426
斯蒂尔	《非裔美国人交响曲》，第三乐章	429
科普兰	“简单的赠与”主题与变奏，《阿巴拉契亚之春》第七部分	433
希纳斯特拉	舞蹈终曲：马兰波，选自《埃斯坦西亚》组曲，Op. 8	436
凯奇	第二奏鸣曲，选自《为预制钢琴而作的奏鸣曲与间奏曲》	448
瓦雷兹	《电子之诗》	451
克伦姆	“你从哪里来，我的爱，我的孩子？”选自《童年旧音》	452
皮亚佐拉	《自由探戈》	454
格拉斯	《膝戏 I》，选自《海滩上的爱因斯坦》	457
兹维里希	《1985 大协奏曲》，第一乐章	458
亚当斯	《快机器上的短旅程》，选自《两首管弦乐鼓号曲》	460
惠特克	《光与金》	462
乔普林	《枫叶拉格》	474
史密斯	《迷失蓝调》	477
奥利弗	《大嘴蓝调》	480
阿姆斯特朗	《更加狂热》	482
帕克	KoKo	487
戴维斯	《迈尔斯摒弃巫术》，开头部分	491
伯恩斯坦	“美国”，选自《西区故事》	501
伯恩斯坦	“今夜”重唱，选自《西区故事》	502
传统乐曲	Ompeh	536
无名氏	Mitamba Yalagala Kumchuzi	537
香卡尔	Maru-Bihag，开头部分	541
光崎检校	《五段砧》，开头部分	545

前言

麦格劳－希尔公司为罗杰·凯密恩教授的《听音乐：音乐欣赏教程》首创的个性化学习体验服务是音乐欣赏课程的一次变革。这一引领市场的服务以更多样化的方式令课程的学生接触到伟大的音乐作品，学生们在音乐欣赏活动中成为活跃的参与者，得以积极地聆听、阅读和学习。

内容更新

作者一直希望能够在作品选择上兼顾深度与广度。这一新版本增加了令人激动的新音乐作品，包括：

- 在第五部分，第十一章中增加了莫扎特《D小调安魂曲》戏剧性的第三乐章“震怒之日”；
- 在第七部分，第十五章中增加了对第一位获得国际声誉的美国女作曲家艾米·比奇的歌曲《春天来了》的讨论和声乐导聆；
- 在第七部分，第二十二章中增加了对阿斯托尔·皮亚佐拉广为流行的探戈改编作品《自由探戈》的新讨论和作品导聆；
- 以及在第七部分，第二十二章中增加了对当代美国作曲家埃里克·惠特克的合唱作品《光与金》的新讨论和声乐导聆。

音乐与音乐欣赏并不是一成不变的，为丰富学生与教师的体验，有必要介绍更多历史上和当代的艺术家。在本书有关美国音乐的新章节中，读者将看到以下新内容和音乐作品：

- 第七部分，第十五章介绍艾米·比奇，一位少年天才，第一位获得国际声誉的美国女作曲家，创作了许多大型作品；
- 第七部分，第二十二章介绍阿根廷作曲家阿斯托尔·皮亚佐拉，他创作了同时适合舞蹈和音乐会演出的独特探戈音乐；
- 第七部分，第二十二章介绍重要的当代美国作曲家、合唱指挥埃里克·惠特克，同时还增加了新的“诠释观点”栏目，探讨他指挥虚拟合唱团演出自己的作品《光与金》；
- 以及在第七部分，第二十二章新的“诠释观点”栏目中介绍当代最著名的大提琴家之一马友友。

音乐是一种表演艺术，它依赖于人们的评价和学生所学习的相关课程。罗杰·凯密恩教授并不满足于已获得的成就，他不断重新思考自己的教学，更新《听音乐：音乐欣赏教程》以确保其高品质，并适时加入新的学术成果。关于音乐元素和时期的新内容如下：

- 第一部分，第五章关于旋律与歌词和歌曲曲式的新介绍，探索了旋律与歌词的复杂联系，以及它们如何共同创造出歌曲曲式；
- 在第七部分，第二章中更新了关于 1900 年后社会中的音乐与音乐家的讨论，以反映 1950 年至今的新发展；
- 第七部分，第十四章是关于美国音乐的新章节，包括美国音乐概况简介，为介绍代表性的美国作曲家提供必要背景。

致谢

非常感谢 John d'Armand（阿拉斯加大学）使用美国音乐章节进行教学测验；Catherine Coppola（纽约市立大学亨特学院）提出有关《唐璜》的建议；Hubert Howe（纽约市立大学皇后学院）修订有关电子音乐和乐器的内容；James Hurd（埃尔卡米诺学院）帮助选曲；Daniel Kamien 提供有关吉他的建议；Roger Vetter（格林内尔学院）、Edwin Seroussi 和 Amazia Bar-Yosef（耶路撒冷希伯来大学）帮助辨认一件印度尼西亚乐器。

其他一些教师在本版的修订校对过程中也起了重要作用，感谢他们的付出和宝贵意见：

Candace Bailey，北卡罗莱纳中央大学
Chris Bartley，匹兹堡大学格林斯堡分校
Scott Blankenbaker，里弗兰德社区学院
Chris Davis，北格兰维尔大学
Eugene Greco，迈阿密达德学院肯达尔分校
Erin Haupt，圣查尔斯社区学院
Jonathan Kulp，路易斯安那大学拉法叶分校
Jennifer Ladkani Fryns，中佛罗里达学院
Max Lifchitz，纽约州立大学奥尔巴尼分校
Susan Lindahl，中密歇根大学
Kathy Mayer，东北莱克维尤学院
Myrna Meeroff，布罗瓦德学院中央分校
Tom O'Neal，密苏里大学哥伦比亚分校
Carolyn Ponce，阿肯色州立大学主校区
Christine Poythress，中田纳西州立大学