

CENGAGE
Learning

悦·读人生/艺术

耶鲁大学公开课指定教材
风靡全球的音乐欣赏普及读物
提高音乐欣赏水平的上佳选择

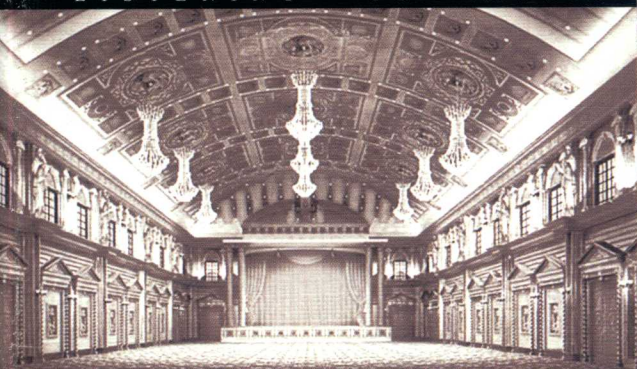
聆听音乐

— [第七版] —

[美] 克雷格·莱特 (Craig Wright) 著

余志刚 译

LISTENING TO MUSIC

CENGAGE
Learning
圣智学习

清华大学出版社

聆听音乐

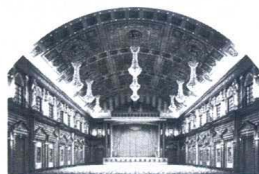

— [第七版] —

[美] 克雷格·莱特 (Craig Wright) 著

余志刚 译

清华大学出版社
北 京

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2018-0463 号

LISTENING TO MUSIC(7th edition)

Craig Wright

Copyright © 2014 by Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All Rights reserved. 本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有，盗印必究。

Tsinghua University Press is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权清华大学出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾）销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

5 Shenton Way, # 01-01 UIC Building, Singapore 068808

本书封面贴有 Cengage Learning 防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目 (CIP) 数据

聆听音乐：第七版 / (美) 克雷格·莱特 (Craig Wright) 著；余志刚译。—北京：清华大学出版社，2018
(悦·读人生)

ISBN 978-7-302-49740-0

I. ①聆… II. ①克… ②余… III. ①音乐欣赏—世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 034762 号

责任编辑：刘志彬

封面设计：王 佳

责任校对：宋玉莲

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编：100084

社总机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者：小森印刷（北京）有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：214mm × 275mm

印 张：34

字 数：915 千字

版 次：2018 年 9 月第 1 版

印 次：2018 年 9 月第 1 次印刷

定 价：128.00 元

产品编号：074261-01

前言

“聆听音乐”不仅仅是这本书的书名。本书的目的还在于引导学生聆听音乐，使他们也能被音乐的表现力所征服。

大部分音乐欣赏的教科书把音乐看作一部音乐史，而不是把它看作通过聆听而与之神交的一种机会。学生被要求学习一些音乐技术方面的内容（如什么是主和弦）和一些特定的史实（如贝多芬写了多少首交响曲），而并不要求在聆听音乐的过程中个人情感的投入。聆听的过程是被动的，而不是主动的。然而，《聆听音乐》这本书则完全不同。通过书中包括的各种手段和其他方式，要求学生与作曲家进行一种心灵的对话，以此来分享作曲家对这个世界的感观。

此版本的新内容

除了继续要求积极有效的聆听，本版《聆听音乐》还包括以下的一些改进：

- 克雷格·莱特目前正运营一个“脸书”（Facebook）的主页——“克雷格·莱特聆听音乐”（Listening to Music with Craig Wright），其中，读者将会发现讨论和博客栏目，涉及当今的音乐资讯，由此还提供了——一个与作者直接沟通的渠道。

- 第七版有 16 首音乐作品是新加的，时期的跨度从中世纪到现代，涉及的国家从中国到美国。
- 新增很多有关流行音乐文化的叙述，由此丰富了本书的内容。
- 应学生要求，讨论音乐基本要素的第一章到第三章做了调整和重写。
- 应大家的要求，音乐风格列表返回文本形式。所有时期的风格列表作为一个预览在第四章呈现，同时分别出现在每个时期的结尾，其中对每个时期的作曲家、体裁和音乐风格的特点做了总结。

- 每个“聆听指南”的开头提供了“聆听要点”的引导。
- 19 世纪民族主义音乐被并入论述早期浪漫主义的第二十一章和论述晚期浪漫主义管弦乐的第二十六章。
- 第五章新增一个集中讨论“阿金科尔特颂歌”的部分。
- 第十三章新增一个新的花边短文：《莫扎特：天才的黄金标准》。
- 海顿的降 E 大调小号协奏曲由温顿·马萨利斯演奏，现在出现在第十五章。
- 第十八章新增贝多芬的《欢乐颂》，选自第九交响曲，还有一个新的花边短文：《贝多芬在哪里作曲？》
- 第二十一章新增柏辽兹的《幻想交响曲》中的另一个乐章《赴刑进行曲》。
- 第二十二章新增几首浪漫主义钢琴音乐的新作品：选自舒曼《狂欢节》的《约瑟比乌斯》《弗洛列斯坦》和《肖邦》，以及肖邦的降 E 大调夜曲。

- 第二十四章新增瓦格纳的《女武神》和两个新的选段：《女武神的飞驰》和《沃坦的告别》。
- 第二十五章新增一个花边短文：《伟大的歌剧只需一场电影票的价钱》。

- 第二十六章新增勃拉姆斯的《德意志安魂曲》和以马勒的《我迷失于这个世界》为代表的管弦乐歌曲。
- 第二十七章新增拉威尔的《波莱罗》。
- 第三十一章新增艾夫斯的作品选段《美国变奏曲》，以及一位新的现代主义作曲家奥古斯塔·里德·托马斯和她的《爱的摩擦》。

- 第三十三章增加了早期美国音乐的内容，包括《海湾诗篇歌集》的一个选段。
- 第三十五章新增一个花边短文：《百老汇的经济和今天的聆听体验》。
- 第三十六章关于摇滚乐的内容是完全重写的，并由安德鲁·托马塞洛教授加以扩展。
- 第三十七章新增一部中国的二胡作品，由陈钢与何占豪创作的《梁祝协奏曲》。

一本可以替换的书——《聆听西方音乐》，由《聆听音乐》的第一章到第三十二章组成——仍然可以买到，面向那些希望用更短、更便宜，而且只包括西方（或“古典”）音乐的教材的读者。

教学辅助

聆听练习

《聆听音乐》是目前市场上唯一一本在书中和互联网上同时提供详细的聆听练习的音乐欣赏教科书，其中为重要的音乐选段提供相关信息和练习答案。通过这些练习，学生们将领悟上百首特定的音乐段落，并对它们做出富有个人思考的判定。全部的聆听练习可以在网上的“课程助手”（CourseMate，中文版本无法登录——译者注）的互动形式中找到。第一部分的聆听练习也呈现在纸质版的教材中。

第一部分的聆听练习从培养基本的聆听技巧开始——辨认节奏型、区分大小调、分辨各种织体。随后的练习都以在线形式在“课程助手”中继续，包括本教程的全部作品，其中要求学生在一种艺术的交流中成为参与者——作曲家与听众进行交流，而听众对一首较长篇幅的作品做出反馈。在具备这些新培养起来的聆听技巧后，学生们能够更轻松地进入音乐厅，带着更大的信心和更多的乐趣聆听古典和流行音乐。尽管本书是为当前的课程所写，但它的目的是为学生一辈子都能愉快地聆听音乐而做准备。

聆听指南

除了聆听练习，还有一百多个“聆听指南”有规律地出现在全书中，帮助初学者欣赏较长的音乐作品。

在每个指南内部，有一段对作品的体裁、形式、节拍和织体的导言，以及对“聆听要点”的提醒和一个详细的“时间戳”，让听者能跟随作品的呈现。文字的论述和聆听指南密切配合，分对分，秒对秒，带有CD上的、网上流媒体的和下载的音乐的时间。学生们可能更愿意在网上的“课程助手”的“能动聆听指南”中进行互动赏析。

因为很多作品都包含内部的音轨来指引作品的重点，聆听指南和书中的聆听练习的时间表都精心地为帮助学生找到并跟随音乐的位置而提供线索。下面的聆听指南的例子展示了这些索引是如何起作用的。

对那些有多个音轨的作品，有两栏时间表。左边的那些是作品从头到尾的全部时间，这些时间也被用于网上流媒体音乐和所下载的音乐。在音轨数字提醒物右边和评论之后的那些是在 CD 机或电脑媒体播放器上所显示的时间。

每一个聆听指南提醒学生可以在网上的“课程助手”的“能动聆听指南”看和听音乐的流媒体。如果他们在使用电子书，点击音箱的图标便可以直接播放“能动聆听指南”或做在线的聆听练习。

此外，还有近 200 个补充的聆听指南，包括以前版本中的那些，都可以从“课程助手”下载。

聆听指南

海顿：《“皇帝”四重奏》（1797），作品 76 之 3

第二乐章，相当慢，如歌地

体裁：弦乐四重奏

曲式：主题与变奏

聆听要点：这里的秘诀是通过他的曲调辨认出“皇帝”，不管海顿如何直率地为他穿上各种不同的音乐的外衣。

主题

海顿：“皇帝”四重奏

0:00 主题由第一小提琴慢速演奏，较低的两个声部提供和声伴奏。

变奏 1

1:20 主题由第二小提琴演奏，第一小提琴在上方装饰。

变奏 2

2:29 主题由大提琴演奏，其他三个乐器提供对位。

变奏 3

3:47 0:00 主题由中提琴演奏，其他三个乐器逐渐进入。

变奏 4

5:04 1:17 主题返回给第一小提琴，但现在的伴奏有更多的对位而不是和弦。

致谢

时代在迅速地变化，一切都由科技的革新所推动。二十五年前我们开始这个项目时，我做过一个激进的决定，放弃黑胶唱片，用磁带取而代之。后来磁带被淘汰，CD 取而代之。今天，再次取而代之的是来自云端的流媒体音乐。

然而，有一件事情是不会变化的，那就是我与同事们进行讨论的热情，我们讨论的是怎样以最好的方式向对音乐知之不多的学生们介绍古典音乐。新罕布什尔大学的凯斯·珀克教授和南康州大学的蒂尔顿·拉塞尔教授曾委婉地质疑我对“三部曲式”这个词的使用，认为用“带再现的二部曲式”更准确。他们是对的。由于担心给初学的学生增加太多的新名词，我简单地把“三部曲式”和“带再现的二部曲式”都叫作“三部曲式”。我还要感谢芝加哥大学的安妮·罗伯森和罗伯特·肯德里克教授，他们给了我很多材料。我的一些以前的学生继续给我提供了有价值的批评和意见，很多同事也对内容的具体改进提出了建议。我要特别感谢本书的多位审阅人，他们提供了很有价值和深度的反馈意见。当然也不能忽略那些对本书第三十四至三十九章的成文做出重要贡献的专家和教授，以及那些为本书的音像资料和网上资料做出辛勤工作的人们。我还要一如既往地感谢希尔默－圣智的出版人克拉克·巴克斯特和他经验丰富的团队。最后，我要感谢我的妻子和四个孩子，他们尽最大努力使我这个一家之长了解了流行文化、音乐剧和其他方面，并跟上科技的不断变化的速度。

克雷格·莱特

耶鲁大学

（译文有删节）

在线音乐说明

感谢您选择购买本书！本书英文原版书配有配套光盘和学习网站，限于成本和版权的原因，中文版不能授权。为了解决该问题、提升阅读体验，清华大学出版社联合库客音乐提供了本书大部分音乐的在线版本。所有购买正版图书的读者，通过微信绑定图书封底的二维码，可以微信扫码实时获取在线音乐，配合本书进行学习。由于库客音乐的版本和国外出版社的音乐版本并非完全相同，因此在聆听过程中可能会有轻微的时间差，但这已经是目前所能提供的最好解决方案了，望读者谅解。如果读者希望购买原书配套的 5CD 音乐，可以联系索尼音乐咨询购买。——编者

前言

第一部分 聆听入门

第一章 音乐的力量 002

音乐和你的大脑 004

聆听谁的音乐? 005

流行还是古典? 005

流行音乐与古典音乐的对比 006

古典音乐是怎样运转的? 006

古典音乐的体裁 006

古典音乐的语言 007

在哪里听和怎样听 008

你的书所附的 CD 008

流媒体音乐 008

下载 008

实况音乐会 009

让我们开始吧! 不要求有以前的聆听经验 009

接受古典音乐的挑战 010

🔊 聆听指南 011

贝多芬: C 小调第五交响曲 (1808)

🔊 聆听指南 012

理查德·施特劳斯: 《查拉图斯特拉如是说》 (1896)

聆听练习 1.1 013

音乐的开始 013

关键词 013

第二章 节奏、旋律与和声 014

节奏 015

节奏的记谱 015

听节拍 017

切分音 018

🔊 聆听指南 019

节奏的基础

聆听练习 2.1 019

听节拍 019

旋律 020

旋律的记谱 022

聆听练习 2.2 024

听旋律 024

音阶、调式、调性和调 025

聆听练习 2.3 026

听大调和小调 026

听旋律和乐句 028

聆听练习 2.4 029

数小节与乐句 029

和声 029

用和弦建构和声 031

协和与不协和 032

听和声 032

🔊 聆听指南 033

和声 (和弦变化)

聆听练习 2.5 034

听低音旋律与和声 034

关键词 035

第三章 音色、织体与曲式 036

力度 037

音色 037

人声 038

乐器 038

为什么乐器用它们的方式发声? 038

乐器家族 038

🔊 聆听指南 042

管弦乐队的乐器: 弦乐

🔊 聆听指南 043

管弦乐队的乐器: 木管

Contents

🔊 聆听指南 044

管弦乐队的乐器：铜管

🔊 聆听指南 045

管弦乐队的乐器：打击乐

交响乐队 047

聆听练习 3.1 049

听管弦乐队中的乐器：辨认单独的乐器 049

聆听练习 3.2 049

听管弦乐队中的乐器：辨认两种乐器 049

聆听练习 3.3 050

听管弦乐队中的乐器：辨认三种乐器 050

织体 050

🔊 聆听指南 052

亨德尔：《弥赛亚》，“哈利路亚”合唱（1741）

聆听练习 3.4 053

听音乐织体 053

曲式 053

分节歌形式 054

🔊 聆听指南 055

勃拉姆斯：《摇篮曲》（1868）

主题和变奏 055

🔊 聆听指南 056

莫扎特：《小星星变奏曲》（约 1781）

二部曲式 056

🔊 聆听指南 057

海顿：第 94 交响曲（“惊愕”）

三部曲式 057

🔊 聆听指南 057

柴科夫斯基：《胡桃夹子》，“芦笛舞曲”（1891）

回旋曲式 058

🔊 聆听指南 059

穆雷：回旋曲，选自《交响组曲》（1729）

关键词 059

第四章 音乐风格 060

第二部分 中世纪与文艺复兴时期， 476—1600 年

第五章 中世纪音乐，476—1450 年 070

修道院的音乐 071

格里高利圣咏 071

🔊 聆听指南 072

无名氏：格里高利圣咏《大地的每个角落》（5 世纪）

宾根的希德加的圣咏 073

🔊 聆听指南 075

宾根的希德加：格里高利圣咏《啊，血的红色》（约 1150）

大教堂的音乐 075

巴黎圣母院 075

佩罗坦：奥尔加农《大地的每个角落》 076

🔊 聆听指南 077

佩罗坦：建立在格里高利圣咏《大地的每个角落》基础上的奥尔加农（1198）

兰斯的圣母院 077

马肖：《圣母弥撒曲》 078

🔊 聆听指南 079

马肖：《圣母弥撒曲》中的“慈悲经”（约 1360）

宫廷的音乐 079

特罗巴多与特罗威尔 080

🔊 聆听指南 080

迪亚女伯爵：特罗巴多歌曲《我必须唱》（约 1175）

英国宫廷的一首战争歌曲 081

🔊 聆听指南 082

无名氏：《阿金科尔特颂歌》（约 1415）

中世纪乐器 083

关键词 084

音乐风格一览表 084

第六章 文艺复兴时期音乐， 1450—1600 年 085

若斯坎·德普雷（约 1455—1521）和
文艺复兴的经文歌 088

聆听指南 091

若斯坎·德普雷：经文歌《圣母颂》（约 1485）

反宗教改革与帕勒斯特里那（1525—1594） 091

男性唱诗班：阉人歌手 092

聆听指南 094

乔瓦尼·皮埃尔路易吉·帕勒斯特里那：“荣耀经”和“羔羊经”，
选自《玛切鲁斯教皇弥撒曲》（1555）

文艺复兴时期的世俗音乐 095

舞曲 095

聆听指南 096

雅克·莫德内（出版商）：《欢乐的音乐》（约 1550）

牧歌 096

聆听指南 098

托马斯·威尔克斯：《当女灶神维斯塔下山时》

关键词 099

音乐风格一览表 099

第三部分 巴洛克时期， 1600—1750 年

第七章 巴洛克艺术与音乐导论 102

巴洛克建筑与音乐 103

巴洛克绘画与音乐 105

巴洛克音乐的特点 106

有表情的旋律 106

岩石般坚固的和声：通奏低音 107

巴洛克音乐的要素 109

旋律：扩展的类型 109

和声：现代和弦进行和调的开端 110

节奏：强拍和持续的节奏型 110

织体：主调和复调 111

力度：一种极端的审美 111

关键词 111

第八章 早期巴洛克声乐 112

歌剧 113

克劳迪奥·蒙特威尔第（1567—1643） 114

聆听指南 117

蒙特威尔第：《奥菲欧》（1607），“托卡塔”

聆听指南 117

蒙特威尔第：《奥菲欧》（1607），第二幕

聆听指南 118

蒙特威尔第：《奥菲欧》（1607），第三幕

室内康塔塔 119

芭芭拉·斯特罗奇：专业作曲家 120

聆听指南 121

芭芭拉·斯特罗奇：《秘密恋人》（1651）

歌剧在伦敦 121

亨利·普塞尔（1659—1695） 121

聆听指南 124

普塞尔：《迪朵与埃涅阿斯》（1689）

埃尔顿·约翰和固定低音 125

关键词 125

第九章 走向巴洛克晚期的器乐 126

巴洛克乐队 127

帕赫贝尔和他的卡农 129

聆听指南 130

约翰·帕赫贝尔：D 大调卡农（约 1685）

科雷利和三重奏鸣曲 131

阿坎杰罗·科雷利（1653—1713） 131

聆听指南 133

阿坎杰罗·科雷利：C 大调三重奏鸣曲，作品 4 之 1（1694）

Contents

维瓦尔第和巴洛克协奏曲 133

安东尼奥·维瓦尔第 (1678–1741) 134

聆听指南 137

维瓦尔第：E 大调小提琴协奏曲，作品 8 之 1 (“春”，18 世纪初)

关键词 137

音乐风格一览表 138

第十章 晚期巴洛克：巴赫 139

晚期巴洛克音乐风格面面观 140

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (1685–1750) 141

赋格曲 141

聆听指南 144

巴赫：G 小调管风琴赋格曲 (约 1710)

巴赫的管弦乐作品 144

聆听指南 146

巴赫：《D 大调第五勃兰登堡协奏曲》(约 1720)

宗教康塔塔 147

聆听指南 150

巴赫：《醒来吧，一个声音在呼唤》(1731)

巴赫夫人做什么？ 152

聆听指南 153

巴赫：《醒来吧，一个声音在呼唤》第四乐章

聆听指南 154

巴赫：《醒来吧，一个声音在呼唤》第七乐章

关键词 156

第十一章 晚期巴洛克：亨德尔 157

乔治·弗里德里希·亨德尔 (1685–1759) 158

亨德尔和管弦乐舞蹈组曲 159

聆听指南 160

亨德尔：《水上音乐》(1717)

亨德尔与歌剧 161

亨德尔与清唱剧 162

聆听指南 164

亨德尔：《弥赛亚》，咏叹调“他将放牧他的羊群”(1741)

聆听指南 165

亨德尔：《弥赛亚》，“哈利路亚”合唱(1741)

关键词 167

音乐风格一览表 167

第四部分 古典主义时期， 1750—1820 年

第十二章 古典主义风格 170

启蒙运动 171

古典音乐的民主化：公众音乐会 172

流行歌剧的兴起 173

钢琴的出现 174

古典主义风格的元素 174

旋律 175

和声 175

节奏 176

织体 176

古典主义音乐的戏剧性 177

古典主义风格一例 177

聆听指南 178

莫扎特：咏叹调“如果你想跳舞”，选自喜歌剧《费加罗的婚姻》(1786)

关键词 179

第十三章 古典主义作曲家：海顿与 莫扎特 180

维也纳：一座音乐之城 181

弗朗兹·约瑟夫·海顿 (1732–1809) 182

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特 (1756–1791) 184

莫扎特：天才的黄金标准 186

关键词 187

第十四章 古典曲式：三部曲式和奏鸣曲－快板 188

三部曲式 189

运用三部曲式的小步舞曲与三声中部 190

聆听指南 192

莫扎特：《弦乐小夜曲》（1787）

聆听指南 193

海顿：第 94 交响曲（“惊愕”，1791）

奏鸣曲－快板曲式 193

奏鸣曲－快板曲式的轮廓 194

听奏鸣曲－快板曲式 196

聆听指南 197

莫扎特：《弦乐小夜曲》（1787）

聆听指南 199

莫扎特：歌剧《唐璜》序曲（1787）

关键词 200

第十五章 古典曲式：主题与变奏、回旋曲式 201

主题与变奏 202

莫扎特：《小星星变奏曲》（约 1781） 203

海顿：第 94 交响曲（“惊愕”，1792），第二乐章 205

聆听指南 205

海顿：第 94 交响曲（“惊愕”，1792）

回旋曲式 207

海顿：降 E 大调小号协奏曲（1796），第三乐章

（终曲） 207

聆听指南 208

海顿：降 E 大调小号协奏曲（1796）

斯汀的一首回旋曲 209

曲式、情绪和听众的期待 209

关键词 210

第十六章 古典体裁：器乐 211

交响曲的诞生和交响乐队 212

古典交响乐队 213

莫扎特：G 小调第 40 交响曲（1788），K.550 214

第一乐章（很快的快板） 215

聆听指南 216

莫扎特：G 小调第 40 交响曲（1788），K.550

弦乐四重奏 218

海顿：《“皇帝”四重奏》，作品 76 之 3（1797），第二乐章 219

聆听指南 220

海顿：《“皇帝”四重奏》（1797），作品 76 之 3

奏鸣曲 221

协奏曲 221

莫扎特：A 大调钢琴协奏曲（1786），K.488 223

聆听指南 224

莫扎特：A 大调钢琴协奏曲（1786）

关键词 226

第十七章 古典体裁：声乐 227

莫扎特与歌剧 228

莫扎特：《唐璜》（1787），K.527 229

聆听指南 230

莫扎特：歌剧《唐璜》（1787），第一幕第一场

聆听指南 232

莫扎特：歌剧《唐璜》（1787），第一幕第七场

关键词 233

第十八章 贝多芬：通往浪漫主义的桥梁 234

早年（1770—1802） 236

钢琴奏鸣曲，作品 13 号，“悲怆”（1799） 238

Contents

II) 聆听指南	239
贝多芬：钢琴奏鸣曲，作品 13，“悲怆”（1799）	
失去听力的贝多芬	241
“英雄”时期（1803—1813）	241
降 E 大调第三交响曲，“英雄”（1803）	242
C 小调第五交响曲（1808）	243
III) 聆听指南	245
贝多芬：C 小调第五交响曲（1808），第一乐章	
IV) 聆听指南	247
贝多芬：C 小调第五交响曲（1808），第二乐章	
V) 聆听指南	249
贝多芬：C 小调第五交响曲（1808），第三乐章	
VI) 聆听指南	250
贝多芬：C 小调第五交响曲（1808），第四乐章	
贝多芬在哪里作曲？	252
最后的岁月（1814—1827）	252
D 小调第九交响曲（1824）	253
VII) 聆听指南	254
贝多芬：“欢乐颂”，选自第九交响曲（1824）	
贝多芬与 19 世纪	254
关键词	255
音乐风格一览表	255
第五部分 浪漫主义时期，1820—1900 年	
第十九章 浪漫主义导论 258	
浪漫主义的灵感，浪漫主义的创造力	259
艺术家中的爱情与癫狂	260
作为“艺术家”的音乐家，作为“艺术”的音乐	261
浪漫主义的理想改变了聆听体验	261
浪漫主义音乐的风格	262
浪漫主义的旋律	262
色彩性的和声	263
浪漫主义的速度：“自由速度”	265
浪漫主义的曲式：大型结构和小型结构	265
更多的音色、规模、音量	266
浪漫主义的管弦乐队	266
指挥家	268
演奏大师	268
尾声	269
关键词	269
第二十章 浪漫主义音乐：艺术歌曲 270	
艺术歌曲	271
弗朗茨·舒伯特	
（Franz Schubert, 1797—1828）	272
《魔王》（1815）	273
VIII) 聆听指南	275
舒伯特：艺术歌曲《魔王》（1815）	
罗伯特·舒曼	
（Robert Schumann, 1810—1856）	276
IX) 聆听指南	277
罗伯特·舒曼：《你的指环在我的手指上》，选自《妇女的爱情与生活》（1840）	
克拉拉·维克·舒曼	
（Clara Wieck Schumann, 1819—1896）	278
女性作曲家在哪里？	278
悲惨而真实的人生	279
X) 聆听指南	280
克拉拉·舒曼：《如果你为美丽而爱》（1841）	
关键词	280
第二十一章 浪漫主义音乐：标题音乐、舞剧音乐和民族主义音乐 281	
海克托·柏辽兹（Hector Berlioz, 1803—1869）	
与标题交响曲	283
《幻想交响曲》（1830）	284
XI) 聆听指南	286

柏辽兹：《幻想交响曲》（1830）

标题的真实结局 288

彼得·柴科夫斯基（1840—1893）：音诗与
舞剧音乐 289

音诗《罗密欧与朱丽叶》（1869；1880年修订） 290

🔊 聆听指南 292

柴科夫斯基：《罗密欧与朱丽叶》（1869；1880年修订）
舞剧音乐 293

🔊 聆听指南 294

柴科夫斯基：“芦笛舞曲”，选自《胡桃夹子》（1891）

🔊 聆听指南 294

柴科夫斯基：“糖果仙子之舞”，选自《胡桃夹子》（1891）

音乐中的民族主义 295

俄罗斯民族主义：莫杰斯特·穆索尔斯基（1839—1881） 296

《图画展览会》（1874） 296

🔊 聆听指南 298

穆索尔斯基：《图画展览会》（1874；拉威尔配器，1922）

关键词 299

第二十二章 浪漫主义音乐：钢琴音乐 300

罗伯特·舒曼（1810—1856） 302

《狂欢节》（1834） 302

🔊 聆听指南 303

罗伯特·舒曼：“约瑟比乌斯”“佛罗列斯坦”和“肖邦”，选自《狂
欢节》（1834）

弗里德里克·肖邦（Frédéric Chopin, 1810—1849） 303

降E大调夜曲，作品第9之2（1832） 304

🔊 聆听指南 305

肖邦：降E大调夜曲，作品9之2（1832）

弗朗茨·李斯特（Franz Liszt, 1811—1886） 305

《超级练习曲》，第8首，《狩猎》（1851） 308

🔊 聆听指南 309

李斯特：《超级练习曲》，第8首，《狩猎》（1851）

关键词 310

第二十三章 浪漫主义歌剧：意大利 311

意大利美声歌剧 312

朱塞佩·威尔第（Giuseppe Verdi, 1813—1901） 313

威尔第的戏剧理论和音乐风格 315

《茶花女》（1853） 316

🔊 聆听指南 317

威尔第：《茶花女》（1853），“幸福的一天”

🔊 聆听指南 318

威尔第：《茶花女》（1853），第一幕第六场

关键词 319

第二十四章 浪漫主义歌剧：德国 320

德国与北方的奇幻文学 321

理查德·瓦格纳（Richard Wagner, 1813—1883） 321

瓦格纳的“乐剧” 323

瓦格纳的《指环》和《女武神》

（1856；首演于1870年） 324

🔊 聆听指南 325

瓦格纳：“女武神的飞驰”，选自《女武神》（1856；乐队版
1870）

🔊 聆听指南 327

瓦格纳：“沃坦的告别”，选自《女武神》（1856，首演于1870年），
两部分中的第一部分

《星球大战》中的主导动机 328

关键词 329

第二十五章 19世纪现实主义歌剧 330

乔治·比才的《卡门》（1875） 332

🔊 聆听指南 333

比才：“哈巴涅拉”，选自歌剧《卡门》（1875）

伟大的歌剧只需一场电影票的价钱 334

贾科莫·普契尼的《波希米亚人》（1896） 335

🔊 聆听指南 336

普契尼：“冰凉的小手”，选自《波希米亚人》（1896）

Contents

关键词 337

第二十六章 晚期浪漫主义的管弦乐 338

浪漫主义的价值和今天的音乐厅 339

晚期浪漫主义交响曲和协奏曲 340

约翰内斯·勃拉姆斯

(Johannes Brahms, 1833—1897) 340

D 大调小提琴协奏曲 (1878) 342

聆听指南 343

勃拉姆斯: D 大调小提琴协奏曲 (1878) 第三乐章, 诙谐的快板, 但不太活跃

一首为音乐厅而作的安魂曲: 勃拉姆斯的《德意志安魂曲》(1868) 344

聆听指南 345

勃拉姆斯: 《德意志安魂曲》(1868)

安东宁·德沃夏克 (Antonín Dvořák, 1841—1904) 345

E 小调第九交响曲, “自新大陆” (1893) 346

聆听指南 348

德沃夏克: E 小调第九交响曲, “自新大陆” (1893)

管弦乐歌曲 349

古斯塔夫·马勒 (Gustav Mahler, 1860—1911) 349

管弦乐歌曲: 《我迷失于这个世界》(1901—1902) 350

聆听指南 351

马勒: 《我迷失于这个世界》, 选自《五首吕克特歌曲》(1901—1902)

关键词 353

音乐风格列表 353

第六部分 现代与后现代艺术音乐, 1880 年至今

第二十七章 印象主义与异国情调 356

绘画与音乐中的印象主义 357

克劳德·德彪西 (1862—1918) 358

《牧神午后前奏曲》(1894) 359

聆听指南 360

德彪西: 《牧神午后前奏曲》(1894)

《前奏曲》, 为钢琴而作 (1910, 1913) 362

异国情调对印象主义者的影响 364

聆听指南 365

德彪西: 《帆》, 选自《前奏曲》第一卷 (1910)

音乐中的异国情调 365

西班牙的异国情调: 拉威尔的《波莱罗》 365

聆听指南 367

拉威尔: 《波莱罗》(1928)

关键词 368

音乐风格列表 369

第二十八章 音乐与艺术中的现代主义 370

现代主义: 一个反浪漫主义的运动 371

20 世纪早期的音乐风格 373

旋律: 更多的棱角和半音 373

和声: “不协和音的解放”, 新的和弦, 新的系统 373

“节奏的解放”: 不平衡的节奏与不规则的节拍 374

音色: 从新的来源获得新的音响 375

关键词 375

第二十九章 20 世纪初的现代主义 376

伊戈尔·斯特拉文斯基 (1882—1974) 377

《春之祭》(1913) 378

聆听指南 383

斯特拉文斯基: 《春之祭》(1913) 引子和第一场

阿诺尔德·勋伯格和第二维也纳乐派 384

表现主义与无调性 384

《月迷彼埃罗》(1912) 385

聆听指南 386

勋伯格: 《月迷彼埃罗》(1912)

勋伯格的十二音音乐 387

阿诺尔德·勋伯格: 三声中部, 选自《钢琴组曲》(1924) 387

聆听指南 388

勋伯格: 三声中部, 选自《钢琴组曲》(1924)

关键词 389

第三十章 苏俄和东欧的现代主义 390

谢尔盖·普罗科菲耶夫 (1891—1953) 392

《罗密欧与朱丽叶》(1935) 392

聆听指南 393

普罗科菲耶夫：“骑士之舞”，选自《罗密欧与朱丽叶》(1935)

德米特里·肖斯塔科维奇 (1906—1975) 394

第五交响曲 (1937) 395

聆听指南 395

肖斯塔科维奇：第五交响曲 (1937) 第四乐章，不太快的快板

贝拉·巴托克 (1881—1945) 396

《乐队协奏曲》(1943) 397

聆听指南 399

巴托克：《乐队协奏曲》(1943) 第四乐章，“被打断的间奏曲”

关键词 399

第三十一章 美国的现代主义 400

查尔斯·艾夫斯 (1874—1954) 401

艾夫斯的音乐 402

《美国变奏曲》(1892—约 1905) 402

聆听指南 403

艾夫斯：《美国变奏曲》(1892—约 1905)

阿伦·科普兰 (1900—1990) 404

《阿帕拉契亚的春天》(1944) 405

聆听指南 407

科普兰：《阿帕拉契亚的春天》(1944) 第一部分、第二部分和第七部分

奥古斯塔·里德·托马斯 (1964—) 408

《爱的摩擦》(1996)：一首现代主义的牧歌 409

聆听指南 410

托马斯：《爱的摩擦》(1995)

关键词 410

音乐风格列表 411

第三十二章 后现代主义 412

埃德加·瓦雷兹 (1883—1965) 和电子音乐 414

《电子音诗》(1958) 415

电子音乐：从托马斯·爱迪生到“电台司令”(Radiohead，英国流行乐队) 415

聆听指南 417

瓦雷兹：《电子音诗》(1958) (开始部分)

约翰·凯奇 (1912—1992) 和偶然音乐 417

《4 分 33 秒》(1952) 419

聆听指南 419

凯奇：《4 分 33 秒》(1952)

约翰·亚当斯 (1947—) 和简约主义 420

《快车上的短途旅行》(1986) 421

聆听指南 422

亚当斯：《快车上的短途旅行》(1986)

谭盾 (1957—) 与全球化 422

《马可·波罗》(1996) 423

聆听指南 424

谭盾：“等待出发”，选自《马可·波罗》(1996)

关键词 424

音乐风格列表 425

第七部分 美国流行音乐

第三十三章 到“二战”的美国流行音乐 428

美国早期的《诗篇》歌唱 429

聆听指南 430

《我爱耶和华》，诗篇第 116 首，用“温莎”调演唱

民间音乐与乡村音乐 431

布鲁斯 432

贝西·史密斯 (1894—1937) 434

Contents

聆听指南 435

《迷失布鲁斯》，贝西·史密斯演唱（录制于纽约，1926）

早期爵士乐 436

雷格泰姆：爵士乐的先驱 436

聆听指南 438

乔普林：《枫叶雷格》（1899）

新奥尔良爵士乐 438

路易斯·阿姆斯特朗（1901—1971） 439

聆听指南 440

《哭泣者威利》阿姆斯特朗和他的“热门七人组”演奏（录制于芝加哥，1927）

大乐队和摇摆乐 440

一种爵士乐与民歌的综合：乔治·格什温的《波吉与贝斯》（1935） 442

聆听指南 443

格什温：《夏日时光》（1935），选自《波吉与贝斯》

关键词 443

第三十四章 战后爵士乐 444

毕波普 445

“大鸟”查理·帕克（1920—1955） 445

聆听指南 446

《咸花生》

酷爵士 447

迈尔斯·戴维斯（1926—1991） 447

聆听指南 448

《杰鲁》

融合与其他 449

温顿·马萨利斯（1961—）：当今爵士乐的代表 450

聆听指南 450

《在晚霞中》

关键词 451

第三十五章 百老汇、电影、视频游戏音乐 452

叮盘巷：百老汇的先驱 453

百老汇音乐剧 454

利奥纳德·伯恩斯坦（1918—1990） 455

聆听指南 456

利奥纳德·伯恩斯坦：《今夜》，选自《西城故事》（1957年原版录音）

斯蒂凡·桑德海姆（1930—） 456

聆听指南 457

斯蒂凡·桑德海姆：《托德的叙事歌》，选自《舰队街的魔鬼理发师斯维尼·托德》（1979）

百老汇的经济状况和今天的聆听体验 458

安德鲁·洛伊德·韦伯（1948—）：《歌剧魅影》（1986） 458

电影音乐 459

作为电影音乐的古典音乐 459

当代的折中主义 460

约翰·威廉姆斯（1932—）：《帝国反击战》（1980） 460

聆听指南 462

约翰·威廉姆斯：“尤达与原力”，选自《帝国反击战》（1980）

视频游戏音乐 462

关键词 463

第三十六章 摇滚：叛逆的音乐 464

摇滚乐的祖先 465

摇滚乐（Rock and Roll） 466

更成熟的摇滚乐：Rock 468

庞克和新浪潮（Punk & New Wave） 471

重金属（Metal） 471

《颤栗》（*Triller*, 1982）和音乐电视 472

说唱乐（Rap） 472

油渍摇滚（Grunge） 473

尾声 474

关键词 475