

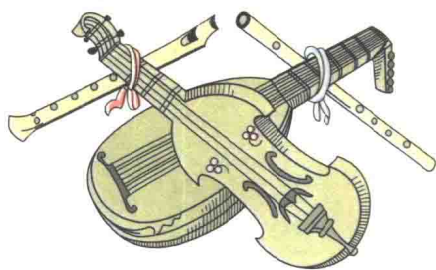
大学生文化素质教育丛书

心灵的完美表现

——中外名曲赏析

● 主编 季秀萍

● 主审 方智诺

● 哈尔滨工业大学出版社

大学生文化素质教育丛书

心灵的完美表现

——中外名曲赏析

主 编 季秀萍

副主编 张一凡

主 审 方智诺

哈尔滨工业大学出版社

《大学生文化素质教育丛书》

编 委 会

主 编 竺培国 衣俊卿 修朋月
副主编 杨 韬(常务) 王明志
朱建华 张正文 刘书家
齐晶瑶 王文广 方智诺
李 晖 何明升 葛志毅

Xinling de Wanmei Biaoxian

心灵的完美表现

——中外名曲赏析

主 编 季秀萍

主 审 方智诺

*

哈尔滨工业大学出版社出版发行

哈尔滨工业大学印刷厂印刷

*

开本 850 × 1168 1/32 印张 9.125 字数 234 千字

1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—7 000

ISBN 7-5603-1250-0/J·3 定价:12.00 元

序

在世纪之交,国家教委倡导在高等院校开展大学生文化素质教育,是非常有意义的。随着社会的进步和科学技术的发展,我国的社会主义现代化建设对人才也提出了更高的要求。今天和未来的人才,不仅要具有扎实的专业基础知识,而且还要具有广博的人文、社会科学知识。

科学技术在 20 世纪的发展突飞猛进,知识积累和更新的速度日益加快,21 世纪将更加日新月异。迄今,人类社会获得的全部科学知识,有 90% 是来自第二次世界大战以后。人类的科技知识,在 19 世纪每 50 年增加 1 倍,20 世纪每 10 年增加 1 倍,现在每 3 至 5 年增加 1 倍。知识积累和更新的加速,要求高等教育更要注重学生能力和素质的培养。

发达国家的有识之士认为,现在和未来的高等教育不应当是“技术上狭窄的”和“狭窄于技术”的教育。中国的教育家们也强调,21 世纪的人才不仅要具有“会做”的本领,更应具有“可不可以做”、“能不能做”和“值不值得做”的判断与选择的能力;不仅要具有科学家的认真和执着,而且也要具有哲学家的深邃和艺术家的激情。面向新世纪的科学家和工程技术人员将面临越来越复杂的矛盾。要解决和处理好这些矛盾,专业知识是必备的,但基本的社会、历史知识和人文、社会科学素质同样也是不可缺少的。

毫无疑问,培养既具有深厚的专业基础,又具有广博的社会科学知识、较高的人文素养的面向世界、面向未来、面向现代化的人才,仅仅依靠旧的教学体系、教材和课堂教学是难以完成的。它需要我们不断更新教育观念,不断充实新的教学内容,不断探索新的教学模式,编写新的高质量、高水平的教材。

进行文化素质教育,教材和辅助教材是确保教育质量的关键环节。

哈尔滨工业大学等六所院校,组织专家编写的这套大学生文化素质教育丛书:《时代精神的精华——中外哲学名著导读》《最醇的创造——中外文学导读》《通古辨今的明鉴——中外历史名著导读》《心灵的完美表现——中外名曲赏析》等,纵观古今,博览中外,力图精选并再现人类文明的精华,是进行大学生文化素质教育的有益探索和尝试。这套丛书坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义作为总的指导原则;坚持“古为今用,洋为中用”的指导方针,不搞复古主义和历史虚无主义;坚持以科学的理论武装人,以正确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人,以全面提高大学生的文化素质为编写宗旨。

这套丛书的出版,必将进一步推动和促进大学生文化素质教育的深入发展。同时我也希望,我们的专家、学者不断总结经验,不断深入探索,多出精品,为大学生提供更好的精神食粮。

周快农

一九九七年七月二十一日

目 录

音 乐 知 识

如何欣赏音乐	3
音乐的语言要素	4
旋律 节奏 节拍 调式 速度	
力度 音区 音色 和声 复调	
音乐作品的结构——曲式	7
单一部曲式 单二部曲式 单三部曲式	
复三部曲式 回旋曲式 变奏曲式	
奏鸣曲式 套 曲	
音乐的体裁	15
咏叹调 宣叙调 清唱剧 圆舞曲	
进行曲 玛祖卡 探 戈 前奏曲	
序 曲 间奏曲 组 曲 室内乐	
奏鸣曲 协奏曲 交响曲	
人声分类	20
歌唱方法	21
演唱形式	23
民族管弦乐队的组成及乐器简介	25
西洋管弦乐队的组成及乐器简介	27

管弦乐队的编制	30
---------------	----

音 乐 欣 赏

中 国 作 品

民 歌	35
-----------	----

翻身五更	(东北民歌)	35
蓝花花	(陕北民歌)	37
凤阳花鼓	(安徽民歌)	39
沂蒙山好风光	(山东民歌)	40
绣荷包	(山西民歌)	42
小白菜	(河北民歌)	43
太阳出来喜洋洋	(四川民歌)	45
小河淌水	(云南民歌)	46
草原情歌	(青海民歌)	48
送我一枝玫瑰花	(新疆维吾尔族民歌)	50

歌 曲	52
-----------	----

满江红	(岳飞词 古曲)	52
教我如何不想他	(刘半农词 赵元任曲)	54
我住长江头	(李之仪词 青主曲)	58
玫瑰三愿	(龙七词 黄自曲)	60
毕业歌	(田汉词 聂耳曲)	62
义勇军进行曲	(田汉词 聂耳曲)	66
二月里来	(塞克词 冼星海曲)	69
延安颂	(莫耶词 郑律成曲)	70

松花江上	(张寒晖词曲)	74
游击队歌	(贺绿汀词曲)	76
南泥湾	(贺敬之词 马可曲)	79
歌唱祖国	(王莘词曲)	81
我的祖国	(乔羽词 刘炽曲)	83
草原之夜	(张加毅词 田歌曲)	86
太阳岛上	(秀田、邢籁、王立平词 王立平曲)	88
乌苏里船歌	(郭颂、胡小石词 汪云才、郭颂曲)	90
我爱你,中国	(瞿琮词 郑秋枫曲)	93
年轻的朋友来相会	(张枚同词 谷建芬曲)	98
长江之歌	(王世光曲 胡宏伟填词)	100
在希望的田野上	(晓光词 施光南曲)	102
合 唱		106
黄河大合唱	(光未然词 冼星海曲)	106
歌 剧		120
白毛女	(延安鲁迅艺术学院集体创作 贺敬之、丁毅执笔,马可、张鲁、瞿维等作曲)	120
江姐	(阎肃编剧,羊鸣、姜春阳等作曲)	122
独奏曲		126
喜相逢	(竹笛曲 冯子存编曲)	126
✓百鸟朝凤	(唢呐曲 民间乐曲)	127
二泉映月	(二胡曲 华彦钧曲)	129
十面埋伏	(琵琶曲)	131
流水	(古琴曲)	134
渔舟唱晚	(古筝曲)	136
牧童短笛	(钢琴曲 贺绿汀曲)	138

合奏曲 140

✓春江花月夜	(古曲).....	140
雨打芭蕉	(广东音乐).....	144
欢乐歌	(江南丝竹).....	146
春节序曲	(管弦乐曲 李焕之曲).....	146
瑶族舞曲	(管弦乐曲 刘铁山、茅沅曲)	148
人民英雄纪念碑(交响诗 瞿维曲).....		150
梁山伯与祝英台(小提琴协奏曲 何占豪、陈钢曲)		152
草原英雄小姐妹(琵琶协奏曲 吴祖强、刘德海等曲) ...		156
山林	(钢琴协奏曲 刘敦南曲).....	159
长城随想	(二胡协奏曲 刘文金曲).....	163

外 国 作 品

民 歌 168

樱花	(日本民歌).....	168
红河村	(加拿大民歌).....	169
可爱的家	(英国民歌).....	170
乔治参军去	(罗马尼亚民歌).....	172
桑塔·露琪亚	(意大利民歌).....	174

歌 曲 175

摇篮曲	(克劳蒂乌斯词 舒伯特曲).....	175
小夜曲	(雷尔斯塔甫词 舒伯特曲).....	176
摇篮曲	(勃拉姆斯曲).....	179
重归苏莲托	(库尔蒂斯词曲).....	181

跳蚤之歌	(歌德诗 穆索尔斯基曲).....	183
母亲教我的歌	(海杜克词 德沃夏克曲).....	187
莫斯科郊外的晚上	(马都索夫斯基词 索洛维约夫-谢多伊曲)	188
马赛曲	(鲁热·德·利勒作曲).....	189
国际歌	(鲍狄埃词 狄盖特曲).....	191
声乐套曲		193
四季	(汤姆森诗 海顿曲).....	193
歌剧·舞剧		196
茶花女	(皮阿威根据小仲马同名小说改编 威尔弟曲).....	196
卡门	(根据梅里美同名小说改编 比才曲)	202
天鹅湖	(柴科夫斯基曲).....	207
独奏·重奏曲		212
G 弦上的咏叹调	(小提琴曲 巴赫曲).....	212
波兰舞曲	(钢琴曲 肖邦曲).....	213
匈牙利狂想曲	(钢琴曲 李斯特曲).....	215
吉普赛之歌	(小提琴曲 萨拉萨蒂曲).....	217
G 大调弦乐小夜曲	(弦乐四重奏 莫扎特曲).....	219
鳟鱼五重奏	(舒伯特曲).....	222
管弦乐曲		224
蓝色多瑙河	(约翰·施特劳斯曲)	224
在中亚西亚草原上	(鲍罗丁曲).....	227
伏尔塔瓦河	(斯美塔那曲).....	229

动物狂欢节	(圣·桑斯曲)	231
舍赫拉查达	(里姆斯基-柯萨科夫曲)	236
牧神午后前奏曲	(德彪西曲)	240
芬兰颂	(西贝柳斯曲)	242
彼得与狼	(普罗科菲耶夫曲)	244
交响曲		248
G 大调(惊愕)交响曲	(海顿曲)	248
第三(英雄)交响曲	(贝多芬曲)	250
第五(命运)交响曲	(贝多芬曲)	254
第九(合唱)交响曲	(贝多芬曲)	257
幻想交响曲	(柏辽兹曲)	262
第六(悲怆)交响曲	(柴科夫斯基曲)	270
e 小调(新世界)交响曲	(德沃夏克曲)	274
后 记		280

音 乐 知 识

艺术正如生活那样，它是无穷无尽的。因此……也不可能有什么能使我们认为：还有比本身就是时代的海洋的音乐更美好的东西。

——罗曼·罗兰

如何欣赏音乐

要想欣赏音乐,首先要了解音乐。

音乐是艺术门类之一,它是通过有组织的乐音运动来塑造艺术形象、表达思想情感、反映社会现实生活的一种艺术,是诉诸听觉的表演艺术,通过演唱和演奏的形式为听众的感受产生艺术效果。音乐一般分声乐、器乐两大类,并可与其它艺术形式结合构成各种综合性艺术。

欣赏音乐是一种审美活动,欣赏音乐的标准是由一定时代、一定民族、一定社会、一定阶级和阶层的审美情趣所决定的,音乐美是形式美和内容美的统一。

欣赏音乐一般要经过三个阶段:官能的欣赏、感情的欣赏和理智的欣赏。官能欣赏是比较肤浅的,主要满足于好听。要想对一部音乐作品进行全面的领略,获得完美的艺术享受,必须进入由感情到理智的欣赏阶段,这样就必须具备欣赏音乐的基本知识和创作背景,包括:

一、作者和作品的时代背景

一部音乐作品,要表现作曲家的现实生活的感受,要想深刻领会作品的思想内容,就必须了解作品产生的时代背景。如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》是悼念和歌颂“五·四”运动以来及三年解放战争中牺牲的人民英雄,表现了新中国人民站在人民英雄纪念碑前缅怀先烈的内心感受,时代性很鲜明。贝多芬的“英雄”、“命运”交响曲、《爱格蒙特》序曲等英雄性格的作品,是在法国资产阶级革命的影响中产生的,反映了人民群众反抗专制暴政的斗争。肖邦的钢琴曲如“练习曲”、“前奏曲”、“叙事曲”、“谐谑曲”和“奏鸣曲”,是反映了他在华沙起义失败后,用悲愤、焦虑的心情对苦难祖

国的深切怀念。

二、作者的创作个性

作曲家由于生活时代、环境、经历、修养和艺术趣味的不同,创作个性也各不相同,如贝多芬的《第九交响曲》与舒伯特的《未完成交响曲》是同一时期的作品,具有同样的时代背景,但创作个性和创作风格大不一样,《第九交响曲》是悲壮宏伟的戏剧,而《未完成交响曲》则是哀感、动人的浪漫主义抒情诗,当然作者的创作思想和风格也是可以转变的。

三、民族特征

俄国作曲家格林卡说:“创作音乐的是人民,作曲家不过是把它编成曲子而已”。一切音乐作品都扎根于民族民间音乐之中,因此都有各自的民族特征。格林卡所创作的《卡玛林斯卡亚幻想曲》就是以人民生活为题材,将西欧音乐的写作技巧与俄罗斯民间音乐紧密结合,从而奠定了俄罗斯交响音乐的基础。

四、音乐语言的表现功能

音乐语言是作曲家表现作品的一套表达情意的体系,一部音乐作品的内容及艺术美必须通过各种语言才能表达出来。

音乐的语言要素

旋 律

旋律又称曲调,是音乐表现的基础和灵魂,是塑造音乐形象的主要手段,是若干乐音有组织的进行,是节奏、节拍、音高、力度等要素有机结合组成的音的线条,使音乐的内容、风格、体裁、民族和时代特征因之而得到表现。一般可分为声乐旋律和器乐旋律,声乐旋律富于歌唱性,音域较窄。器乐旋律音乐相对较宽,速度、力

度变化较大,富于技巧性。

节奏、节拍

节奏是各音在进行中的长短关系和强弱关系,在音乐中节奏与旋律、和声并列为音乐的三大要素。

节拍是强拍和弱拍的均匀交替,节拍有多种不同的组合方式。正常的节奏是按照一定的拍子进行的。

调 式

调式是从音乐作品的旋律与和声所用的高低不同的音中归纳出来的有组织的音列,这些音互相联系并保持一定的倾向性;而调性则是调式的中心音(主音)的音高所在。调式和调性的转换对比,在作品中是体现气氛、色彩、情绪和形象变化的重要手段。

速度、力度

速度是快慢的程度。为使音乐准确地表达所要表现的思想感情,必须使作品按一定的速度演唱或演奏。

力度是强弱的程度。音的强弱变化对音乐形象的塑造起着重要作用。

常用的速度标记

Adagio	柔板,一般每分钟 56 拍
Adagio espressivo	富有表情的柔板
Allegretto	小快板,每分钟 108 拍
Allegro	快拍,每分钟 132 拍
Andante	行板,每分钟 66 拍
Andante Can tabile	如歌的行板
Andante Con note	稍快的行板
Andantino	小行板,每分钟 69 拍
atempo	恢复原速度

常用的力度标记

piano - pianissimo	<i>ppp</i>	最弱
pianissimo	<i>pp</i>	很弱
piano	<i>p</i>	弱
mezzo - piano	<i>mp</i>	中弱
forte - fortissimo	<i>fff</i>	最强
fortissimo	<i>ff</i>	很强
rinforzando	<i>rf riz rinf</i> } <i>sf sfz</i> }	突强
sforzando		
sforzato		
crescendo	<i>cresc</i> 或 <	渐强
decrescendo	<i>decresc</i> 或 >	
diminuendo	<i>dim</i> 或 >	渐弱

音区、音色

音区是指人声或乐器中的部分音域,一般分为高音区、中音区和低音区三部分。音区也是音乐语言中很有表现力的构成因素。作曲家常用改变音区的手法来增强音乐的表现力。如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》中的呈示部(爱情主题),开始小提琴在 A 弦上演奏(中、高音区)后,又改用 G 弦演奏(低音区)。这种改变音区的方法,无疑大大增强了音乐的感染力。音色是不同人声、不同乐器及不同音响上的特色,通过音色的对比和变化,可以丰富和加强音乐的表现力。如前苏联作曲家普罗柯菲耶夫的《彼得与狼》中猫的形象用单簧管演奏,鸭子的形象用双簧管演奏,而表现老爷爷喋喋不休、蹒跚行走的形象则用大管演奏。所以音色是各种形象对比的有力手段。

和声、复调

和声是两个以上不同的音按一定规律的同时发响而构成的音响组合。和弦进行的强和弱、稳定不稳定、协和不协和构成了和声