

音乐欣赏理论基础

# 目 录

## ●前言

## ●美的音乐 音乐的美

### 第一章 《蓝色多瑙河圆舞曲》与音乐的“四美”…… (1)

音乐美的客观评价(著名教育家、革命家、文学家、科学家的有关介绍与评论;列宁喜欢的《伏尔加船夫曲》);  
约翰·斯特劳斯的《蓝色多瑙河圆舞曲》;  
音乐美的艺术特征(“语言”美、结构美、协调美、“心灵”美);

## ●一曲难忘 曲曲难忘

### 第二章 《黄河大合唱》与旋律概述…………… (20)

人民音乐家冼星海,《黄河大合唱》的创作经过与伟大成就;  
《黄河船夫曲》、《黄河颂》、《黄河水手》、《保卫黄河》;  
旋律的涵义、形式、种类及其艺术功能;  
我国常用乐谱、简谱、唱名、音名。

## ●浓描淡抹 变幻无穷

### 第三章 钢琴协奏曲《山林》与节奏、节拍…………… (33)

钢琴的性能与评价、协奏曲、《山林》的主题与结构分析;节奏的涵义及种类、简谱音符及其时值;基本拍子、复合拍子、混合拍子、弱起小节、切分音、击拍图、我国民族乐戏曲音乐节奏节拍。

## ●层层渲染 栩栩如生

### 第四章 小提琴协奏曲《梁祝》与速度、力度分析

..... (47)

小提琴的性能与特点、《梁祝》的创作经过、艺术成就、主题、结构、速度、力度记号及其意义、里姆斯基·柯萨科夫《天方夜谭》中的和声力度功能、休止符的作用、种类、掌握方法。

## ●烘云托月 异曲同工

### 第五章 “希望的田野”与和声、复调..... (60)

《在希望的田野上》合唱曲欣赏；

和声、和弦及其转位、音程的计算、性质及其与音频的关系、大三和弦、小三和弦、手风琴和弦键组的排列与应用、七和弦、和弦的功能

.....及其组合形式与实际应用、装饰和弦《牧童短笛》、复调种类、艺术功能、斯美塔那与《沃尔塔瓦河》的介绍。

## ●对比统一 妙笔神功

### 第六章 《一八一二序曲》与调式、调性、音乐形象

..... (76)

(85) 柴可夫斯基生平与艺术成就、《一八一二序曲》欣赏

音阶、调式、调性、转调、从《索尔维格之歌》学习转调方法、我国民族调式、音乐形象及其特征。

## ●声从情发 歌自心飞

### 第七章 歌剧《白毛女》与声乐的表演形式和技巧

..... (90)

人声的分类、声乐演唱形式、合唱、无伴奏合唱《回声》、歌剧、从《白毛女》的编创事体会《在延安文艺座谈会上的讲话》的历史意义、声乐技巧学习方法与欣赏知识、呼吸、发声、共鸣、咬字、艺术处理、各种乐器记谱。

## ●色调斑斓 形象鲜明

### 第八章 西洋管弦乐器性能、表演形式与交响童话《彼得与狼》……………(107)

弦乐、木管、铜管、键盘乐器、打击乐器、《彼得与狼》“人物”介绍、思想主题、普罗科菲耶夫的艺术成就；独奏、重奏、室内乐、管弦乐、交响乐；装饰音、升半音、降半音、还原记号。

## ●丝桐缭绕 “流水”知音

### 第九章 我国民族乐器与民族管弦乐合奏《瑶族舞曲》……………(122)

“高山流水”、战国编钟的科学价值、我国民族乐器传统分类：吹、拉、弹、打；二胡改革家刘天华与《光明行》；《八板》与《金蛇狂舞》、《瑶族舞曲》。

## ●管疾弦繁 源远流长

### 第十章 我国古代音乐历史梗概与《春江花月夜》……………(134)

先秦时期：“八音”、春秋战国音乐学术成就；

秦汉魏晋南北朝：乐府、《大风歌》、《广陵散》；

隋唐时期：“丝绸之路”与音乐文化交流、“唐乐”的繁荣昌盛、

《霓裳羽衣曲》、《阳关三叠》；

宋元明清：民间音乐的发展、《白石道人歌曲集》、《满江红》、

《十面埋伏》、音乐科学家朱载堉的重大贡献；

琵琶古曲《夕阳箫鼓》与江南丝竹《春江花月夜》；

朝鲜欣赏音乐、中国民族音乐风格特征、《二泉映月》。

## ●时代脉搏 胜利凯歌

### 第十一章 人民音乐的春天与《春节序曲》……………(153)

学堂乐歌、“五四”时期音乐家介绍、三十年代的“黄色歌曲”、斗争

中成长起来的人民音乐家聂耳,人民音乐事业的辉煌成果、打倒“四人帮”后的新生、轻音乐、《北京喜讯到边寨》;《春节序曲》的时代背景、主题、结构与高度评价。

## ●组织严谨 层次分明

### 第十二章 曲式结构与舞剧《天鹅湖》选曲…………… (167)

二乐句乐段、《信天游》、《小白菜》;三乐句乐段、《走西口》、四乐句乐段、《孟姜女》、《草原上升起不落的太阳》、《故乡的亲人》;多乐句乐段、《我爱家乡山和水》;二段体、《我们走在大道上》;三段体、《唱支山歌给党听》、《金梭和银梭》;多段体歌曲;单二部曲式、《苗岭的早晨》;单三部曲式、《四小天鹅舞曲》、《那不勒斯舞曲》;柴可夫斯基与《天鹅湖》;复二部曲式、《枫桥夜泊》;复三部曲式、贝多芬《G大调小步舞曲》;变奏曲式、格林卡《卡玛林斯卡亚幻想曲》;回旋曲式、莫扎特《土耳其进行曲》;奏鸣曲式与奏鸣曲、交响曲。

## ●千姿百态 画意诗情

### 第十三章 乐曲体裁与肖邦钢琴名曲欣赏…………… (185)

小步舞、加伏特、华尔兹(韦伯:《邀舞》)、玛祖卡(肖邦Op.63之1)、波洛涅兹(Op.40之1)、波兰卡、西班牙舞、进行曲、练习曲(Op.10之12)、小夜曲(托赛里)、夜曲(Op.15之2)、无词歌、船歌、摇篮曲、谐谑曲、牧歌、叙事曲、即兴曲、狂想曲、序曲。

## ●“乐父”“乐圣” 青史垂名

### 第十四章 欧洲古代、古典音乐概述与《热情奏鸣曲》

…………… (200)

音乐的起源与希腊音乐;巴洛克音乐时期:巴赫、亨德尔;古典音乐时期:海顿及其弦乐四重奏、莫扎特及其弦乐小夜曲、贝多芬与钢琴奏鸣曲《热情》。

## ●群星璀璨 月异日新

### 第十五章 浪漫主义音乐回顾与《新世界》交响曲

..... (210)

浪漫主义时期: 韦伯及其歌剧《自由射手》、“歌曲之王”舒伯特、柏辽兹与《幻想》、门德尔松的《春之歌》、舒曼及其《梦幻曲》、肖邦、李斯特的交响诗《人生》;

民族主义时期: 格林卡、“五人强力集团”、穆索尔斯基与《图画展览会》、里姆斯基·柯萨科夫、鲍罗丁交响音画、柴可夫斯基《罗蜜欧与朱丽叶幻想序曲》、格里格的《皮尔金特》、斯美塔那、德沃夏克及其《新世界》、西贝柳斯《芬兰颂》。

## ●争奇斗艳 去芜取菁

### 第十六章 二十世纪音乐新潮与《华沙幸存者》

..... (233)

印象主义的兴起: 德彪西《牧神午后》; 新古典主义: “奴隶”音乐的繁衍: 爵士、布鲁斯、迪斯可、格罗菲的《大峡谷》; 现实主义的成功: 肖斯塔科维奇、杜那也夫斯基; 现代技法的问世: 十二音列体系、序列音乐、《华沙幸存者》; 电子音乐的热潮: 具体音乐、空间音乐、电子合成器、计算机作曲。

## ●“长城”添彩 “龙魂”飞腾

### 第十七章 中国音乐的冲击与践耳《第一交响曲》..... (250)

来自世界乐坛的冲击波、冲向世界的八十年代中国音乐成果、震惊欧美的中国音乐“金牌”、“流行歌曲”与《血染的风采》、《十五的月亮》三部曲; 二胡协奏曲《长城随想》、系列交响曲《龙魂》、现代技法优秀成果、朱践耳《第一交响曲》。

## ●潜移默化 美化心灵

### 第十八章 音乐的社会功能与《第五(命运)交响曲》

..... (277)

音乐与美育、音乐与德育、音乐与智育、音乐与体育;

贝多芬《第五(命运)交响曲》的主题、结构与伟大意义;  
 结语与反思——愿本书带给同学们打开音乐宝库大门的三把金  
 钥匙: 正确的审美观点、敏锐的“音乐耳朵”与丰富的想象思维。

- 简谱视唱练习方法..... (298)
- 简谱视唱练习曲..... (300)
- 五线谱知识..... (309)
- 五线谱视唱练习曲..... (312)

# 美的音乐 音乐的美

## 第一章 《蓝色多瑙河圆舞曲》与

### 音乐的“四美”（绪论）

著名的俄罗斯作曲家柴可夫斯基（1840—1893）认为，“任何艺术作品的第一个条件就是美。”音乐，就以其所特有的美，在强烈地吸引着人们。

我国历史上有很多著名人物曾对音乐给予过很高的评价。

春秋末期的思想家、教育家孔子（公元前551—前479）的课表中——礼、乐、射、御、书、数——就把乐排在第二，在以他为首的儒家所倡导的“寓教于乐”的教育思想、美学理论的影响下，留下了不少历史名人与音乐紧密关联的美丽传说和生动描绘。例如：《三国》中的曹操、孔明、周瑜等人都有精于弹琴的情节，而著名的《唐诗》的作者中，李贺、李白、杜甫、王维、韩愈、刘禹锡、元稹、杜牧、李商隐、温庭筠、岑参，甚至还有几位皇帝都留下了不少有关音乐的名诗，这些诗人兼长作曲、甚至演奏，白居易就是个最为突出的典型。不仅他的诗作特别富于音乐性，而且，他极爱弹琴（他自己的诗句就是最好的说明：“本性好丝桐，尘机闻即空，一声来耳里，万事离心中”），也喜欢听人弹琴（“自弹不及听人弹”）。他既是描写音乐的巨匠，又是评论音乐的行家，特别是他的长诗《琵琶行》不仅具有高度的概括力和不朽的艺术性，对乐器性能、演奏方法、音响效果、音乐形象的描绘都是研究唐代音乐的重要历史

文献。

外国历史中也有很多著名人物曾对音乐给予过很高的评价。

列宁很喜欢音乐，小时候经常陶醉在妈妈和姐姐的钢琴声中，他自己也会弹琴、会唱歌，还经常去伏尔加河畔听船工们唱民歌，《伏尔加船夫曲》就是他最欣赏的一首：

例0101 1 = D 4/4

PPP

5̣3̣ 6 3 0 | 5̣3̣ 6 3 0 | 5̣ | 7̣·1̣7̣ 6 | 5̣3̣ 6 3 0 |  
哎 哟 嗨， 哎 哟 嗨， 齐 心 合 力 把 丝 打  
5̣3̣ 6 3 0 | 5̣3̣ 6 3 0 | 5̣ | 7̣·1̣7̣ 6 | 5̣3̣ 6 3 0 |  
哎 哟 嗨， 哎 哟 嗨， 拉 完 一 把 叉 一 把  
5: 5̣ 5̣4̣3̣2̣ | 1̣ 5̣ 3̣ 0 | 5: 5̣ 5̣4̣3̣2̣ | 1̣ 5̣ 3̣ 0 |  
穿 过 茂 密 的 白 桦 林， 踏 开 世 界 的 下 平 路  
6̣ 6̣6̣ 3̣ 3̣ | 1̣ 7̣6̣ 5̣ 3̣ | 6̣ | 7̣·1̣7̣ 6 | 5̣3̣ 6 3̣ |  
哎 哟 哟 哎 哟 哎 哟 哟 哎 哟 穿 过 茂 密 的 白 桦 林……

列宁很喜欢法国歌曲《马赛曲》。1898年，他被流放到西伯利亚时，和波兰革命者在一起，跟他们学唱波兰革命歌曲。他还组织在一起流放的俄国革命党人，创作、演唱俄国自己的革命歌曲。他喜欢豪迈、乐观、鼓舞人心的《华沙工人歌》、《同志们勇敢地前进》、《光荣的牺牲》等革命歌曲。每当唱歌时，他都十分激动，“充满了革命的激情”，“他的有点沙哑的男中音压倒所有人的声音，而有力地握紧拳头的手向四面挥动，起着指挥棒的作用”。1913年1月3日，为了纪念《国际歌》的作者逝世25周年，列宁专门写了一篇文章《欧仁·鲍狄埃》，赞扬这首“无产阶级的歌”是作者塑造的“一个非人工所能建造的真正的纪念碑”，“他是一位最伟大的用歌作为工具的宣传家”。不久，又写了篇《德国工人合唱团的成长》，提倡“用工人歌曲宣传社会

主义”。在他的讲演和文章中引用革命歌曲的例子也不少。

十月革命胜利后，列宁宣布：“艺术属于人民”，“一切文化成果都成为全国人民的财产”。他和人民群众一起听音乐会，邀请音乐家演出，经他建议、同意，在他演讲后就接着开音乐会。他很关心群众的音乐生活，接见共青团代表时还主动询问：“业余乐队乐器够用吗？”“青年们喜欢一些什么歌曲？”他签署了关于音乐学院的法令，还亲自推荐有培养前途的青年人到音乐学院去学习，让音乐学院向工农开门。1918年，在他的关怀下，将一批优秀农民歌手组织起来，后来，这个组织发展成了国立俄罗斯民歌合唱团。1919年冬天，莫斯科生活供应还处于比较紧张时期，人民委员会议上有人批评莫斯科大剧院演出《卡门》、《茶花女》、《奥涅金》等“资产阶级歌剧”，不仅“不能为无产阶级服务”，而且还需要消耗大量取暖用的木柴，还不如关闭歌剧院多开一个澡堂“为工人服务”，付表决前列宁发表意见说：“我觉得，这种对剧院的意义和作用的看法有点幼稚，剧院与其说是为宣传，不如说是为了使工人们一天工作之余得到休息。从资产阶级那儿得到的遗产，我们现在就送进档案馆，未免早了些。”这样，大剧院才被保留下来，直至今天仍为世界著名的歌剧院之一。

列宁对古典音乐很重视。他认为，无产阶级文化不可能凭空长出来，它是在批判继承历史文化的基础上发展起来的，他喜欢听俄罗斯古典作曲家柴可夫斯基的歌曲和交响曲，他喜爱意大利作曲家比才（1838—1875）的歌剧《卡门》里的火热的音乐，他喜欢波兰钢琴家肖邦（1810—1849）的前奏曲，著名的德国古典作曲家贝多芬（1770—1827）的英雄气概的音乐更使他激动，他不仅热爱贝多芬的作品，而且对它们的理解也很深刻细致。他和高尔基一起听贝多芬的《热情奏鸣曲》时，曾经赞叹：“我不知道，还有什么比这更好的东西了，我准备每天都听。奇妙的、非人间的音乐！我永远怀着骄傲地想：瞧，人们可以创造出什么样

的奇迹来！”

著名的英国大文豪肖伯纳（1856—1950）不仅对音乐很有研究，而且，“是一位孜孜不倦地从事于音乐评论的人。他的音乐评论经验使他成为戏剧评论家肖伯纳，然后再成为剧作家肖伯纳。他多次声称影响他成为一名喜剧作家的是莫扎特（1756—1791，奥地利音乐‘神童’，歌剧作曲家，详见本书第十四章）而不是哪一个英国剧作家。肖伯纳的代表作《人与超人》就既有莫扎特式的轻松愉快，也体现了莫扎特式的严肃认真。”法国的著名大文豪罗曼罗兰也对音乐造诣很深，他的毕业论文实际上就是一篇音乐领域中的学术论文。他写过著名的《贝多芬传》等传记文学，而使他驰名世界的长篇小说《约翰·克利斯朵夫》的主人公就是一位音乐家，曾发表过一些很有见解的音乐评论。实际上这就是借作品中人物之口讲述着作家本人对音乐的见解。在俄罗斯文学家中，果戈理（1809—1852）就曾经说过：“世界上三个美丽的女皇，怎样来比较呢？感性的、迷人的雕塑使人陶醉，绘画引起静谧的欢乐和幻想，音乐引起灵魂的激情和骚动。”托尔斯泰（1828—1910），则说：“我喜爱音乐胜过其他一切艺术”，他喜欢弹钢琴，写过圆舞曲，爱听室内乐，十分崇拜巴赫、肖邦（分别参见第十四、十五章）。他认为音乐是一种“对话”，有问有答，他曾被柴科夫斯基的作品感动得流泪。甚至在1848—1850年间悉心研究音想乐写一部音乐理论书。高尔基也十分喜爱音乐，在他的作品中对音乐曾多次进行描写和介绍。他在小说《母亲》中高度评价说：歌曲能“冲破前面的一切”，他在《人间》中写道：“当你听音乐时，你会忘记这是白天或晚上，忘记自己是个老头还是小孩，忘记一切”。印度的泰戈尔（1861—1941）不仅是著名的小说家、戏剧家，也是一位诗人，对音乐也很有研究，一生创作歌曲二千余首，印度的国歌就是由他作词并谱曲的。

著名科学家喜欢音乐的也不少。世界上第一个设计出扑翼式

飞机的就是一个对音乐、机械都有研究的画家达·芬奇。达尔文在他的名著《物种起源》中写道：“失去对音乐的爱好，无疑就会失去一部分幸福，甚至还会影响智力”；“如果我再活一辈子，我要多听音乐，使我脑子中已衰弱的部分保持生命力”。德国近代物理学家、诺贝尔奖金获得者玻恩自述：“我爱音乐……”。俄国的鲍罗丁，是一位得过博士学位、在科学上有重要发明的化学教授，由于他对音乐的强烈爱好，每星期天都研究音乐，故有“星期天音乐家”之称。三十六岁后主要从事作曲，成为“俄罗斯强力集团”五成员之一的著名音乐家。

最典型的例子是爱因斯坦，因为：

(1) 音乐是爱因斯坦科学事业的引路人。据说，他读小学时成绩很不好，老师拿他没办法，只好让他停学回家。这时他妈妈很耐心地教他学音乐，使他对钢琴、小提琴都有了强烈的兴趣。然后，再让他“兴趣迁移”，对其他功课也就有了学习兴趣，这就为他日后成为科学家开辟了道路。

(2) 音乐是爱因斯坦科学事业的庇护人。他专心好学，十分珍惜时间。与人谈话也经常看表，不愿浪费一分一秒。然而，他练琴、听唱片却毫不吝惜时间，几十分钟、甚至接连几小时。过后，又专心致志地埋头科学，学习效率特别高。生理学家认为，人的大脑分左右两半球，一般左脑分工逻辑思维、计算；右脑则为“音乐”脑，分工形象思维。左脑工作时右脑休息，而右脑欣赏音乐时左脑放松，养精蓄锐，等到左脑“上班”就能事半功倍了。这样，音乐就给爱因斯坦的学习和工作创造了有利条件。他在1928年10月23日答复友人询问音乐是否影响他的科学研究工作的信中写道：“音乐不会影响研究工作，两者都从同一个渴望之泉摄取营养，而它们给人们带来的慰藉也互为补充。”

(3) 音乐是爱因斯坦科学事业的启示人。爱因斯坦曾经说过：“我喜爱的音乐家有巴赫、莫扎特”，“我也很喜欢

伯特，因为他表达感情的能力高超”，“我欣赏华格纳的创造才能”。由于他对音乐家及其作品的“聆听、演奏、热爱、尊敬”而获得启迪和教益。他成名后曾深有体会地说到音乐艺术所带给他的“想像力比知识更重要”，“比从物理老师那儿获得更多的东西”。最有名的相对论的诞生就曾有这样一段佳话——经过相当时日的酝酿之后，一天，爱因斯坦坐到钢琴前，弹了几十分钟，一会儿似行云流水，一会儿杂乱无章。似乎是琴声给了他启发，他赶紧跑到书房里，记下了一堆堆别人看不懂的符号和算式。后来，他把它整理出来，这就是震惊世界的相对论。因此，评论家们常把相对论比作是他创作的“艺术品”、“交响乐”。

在本书西洋音乐史里著名人物的介绍中，还有好几位学数学、学工程、学医、学军事、学法律的音乐爱好者最后成长为著名音乐家的史实。我国宋代的沈括（1031—1095）和明代的朱载堉（1536—1610）既是精通多学科的科学家，又是在世界音乐史上有重大贡献的音乐家。现代著名科学家中，李四光、钱学森、钱伟长等对音乐都很有研究。美国著名华人音乐家周文中在国内是学土木建筑的，考入耶鲁大学建筑专业一星期后才决定改学音乐专业。我国当代著名歌唱家中，林俊卿、楼乾贵都出身医科院校，朱逢博在五十年代是同济大学建筑系读了五年的大学生。

从上述中外名人对音乐的高度评价和有关情况来看，音乐具有一种特别吸引人的魅力，也就是说，有一种特别吸引人、感染人的美。无怪乎罗曼罗兰不胜感叹：“没有什么能使我们感到，还有比源源不绝的音乐更美好的东西！”

然而，音乐究竟美在哪儿呢？它“是一种独特的只为音乐所特有的美”，<sup>①</sup>“它存在于乐音以及乐音的艺术组合中”，但又看不见，也摸不着，不像油画、雕塑等其他艺术那么具体。似乎是很抽象吧，可是，从美感的愉悦本质和吸引人、感染人、使人久久不能忘怀的美学功能来看，其作用又相当“具体”——有的

① 引自汉斯立克：《论音乐的美》

音乐竟能使你也说美、他也说美、人人说美、以至于全世界都说美，甚至几年、几十年、百把年以后还说她美呢！

《蓝色多瑙河圆舞曲》就是一例。

《蓝色多瑙河》的作曲者是奥地利的约翰·斯特劳斯（Johann Strauss 1825—1899），人称小斯特劳斯，因为他父亲也叫这个名字。为区分起见，称他父亲为老斯特劳斯。老斯特劳斯幼年生活很艰苦，当过学徒工，十五岁后靠拉小提琴卖艺维生，后来组织了一个小乐队，并由开始时的四人逐渐发展到几年后成为拥有二十八人的著名乐队，不仅在他们本国奥地利首都维也纳等地演出，还到国外旅行演出<sup>①</sup>。

小约翰·斯特劳斯生活这样的环境下，耳濡目染，从小就显露出他的音乐天才，七岁就能作曲。但是，老约翰·斯特劳斯不愿儿子也走自己这条老路——江湖卖艺、毕生奔波，不许儿子学音乐，幸亏做母亲的偷偷地请他们乐队的提琴师来教提琴、教作曲，小约翰·斯特劳斯的音乐天才才得以充分发挥。

十九岁，他也组织了一个乐队，他又拉小提琴，又指挥，又兼作曲。当他们第一次在一个第一流的舞蹈场所演奏他自己写的一首圆舞曲时，听众一再要求“再来一遍”，一连演奏了十九遍，一鸣惊人。后来，他这个乐队比他父亲的乐队更为有名，到欧洲的几个大城市和美洲等地演出都受到热烈欢迎，他本人也因此而被任命为奥地利宫廷的乐队长。

圆舞曲（Waltz音译作“华尔兹”）原是奥地利山区的一种三拍子民间舞曲，经过不断加工，发展成为在音乐会上经常演奏的一种旋律优美节奏鲜明的具有特殊风格的音乐体裁。由于约翰·斯特劳斯父子等人冲破世俗成见，大胆地将它引进城市，精心写作并精心演出，圆舞曲不仅在奥地利，而且在法国、俄国、英国和美国各地风行，且取代封建时代刻板拘谨的宫廷舞乐而成

注① 详见罗传开：《圆舞曲之王》

具有划时代意义的十九世纪欧洲市民音乐生活中的一种新兴体裁。老约翰·斯特劳斯一生写过280首音乐作品，其中150首是圆舞曲，被称为“圆舞曲之父”；而小约翰·斯特劳斯479首作品中竟有168首是圆舞曲，不仅在数量上而且在质量上都超过了父亲而被尊为“圆舞曲之王”。更可贵的是，当1848年革命风暴来临时，他也穿上国民自卫军的制服，加入革命行列，与人民同呼吸、共命运，并写了一些进行曲来鼓舞士气。《蓝色多瑙河圆舞曲》更为人民热爱，家喻户晓而被称为“奥地利第二国歌”。他和广大群众血肉相连，深受人民拥戴。1894年维也纳市民为他任乐队长五十周年举行了一个星期的庆祝会；1899年，他逝世时有十万人参加了他的葬礼。

多瑙河是欧洲中部起源于多瑙镇、流经德、奥、捷、匈、南、罗、保、苏八国，全长2800公里的欧洲第二大河，两岸风光秀丽，有不少讴歌它的美丽故事和诗歌。奥地利这个国家，多次与邻国发生战争，且曾三次惨败而被列强瓜分。1866年，奥地利在普奥战争中一败涂地，在普鲁士的压迫下，奥地利全国都陷于一种极为沉闷压抑的颓丧气氛之中。为了改变维也纳市民的精神状态，让人民抬起头来，振奋精神，有一个合唱队的指挥建议约翰·斯特劳斯写一首好歌来鼓舞人心。约翰·斯特劳斯接受了这个建议，并根据他曾经读过的一首关于多瑙河的诗的美丽意境，约请当时一位诗人写了一首歌词。1867年他为它写了一首男声合唱，名为《美丽的蓝色多瑙河旁圆舞曲》。半年后，又由他自己改写为管弦乐曲，深受群众欢迎，很快流传各地。1872年被邀至美国波士顿城演出时，乐队共1087人，合唱队有二万人，观众多达十万。这就是震惊全维也纳、全奥地利、震惊欧洲、美洲以至今天仍深为我国人民所喜爱的《蓝色多瑙河》。

有些同学可能早就爱上这支曲子了，为什么它能这样吸引人？她究竟美在哪儿？让我们来进一步分析研究。

马克思告诉我们：“如果你愿意欣赏艺术，你就必须是一个有艺术修养的人”，“对于非音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义”。要对音乐有所感受、有所理解，就得从构成音乐表现音乐的诸因素本身来进行分析。以《蓝色多瑙河》为例，最主要的，可以归纳为四个方面——“四美”。为了方便起见，我们结合其他音乐作品来一起分析。事实上，这“四美”也是普遍为所有优秀音乐作品所共有的，因此，这也就是我们欣赏音乐认识音乐的“第一课”。

（一）“语言”美 音乐也有语言吗？有。有的书上认为音乐就是一种语言；有的则认为主要是指它的旋律（Melody或译为曲调）。马克思把音乐看成“人类的第二语言”，而从语言功能角度衡量，在构成音乐诸要素中，居第一位的即是旋律。旋律是乐音有秩序的相继出现，也就是那些不同高低的音的结合（详见第二章）。这是一种比一般语言更具有感染能力的语言，是一种能冲破民族、地区等界限的共同语言，是一种着重于表达情意、诉诸形象、引人深思、感人肺腑的语言。正如卢梭（法1712—1778）所说，旋律是“感情的符号”，“激情的语言”。

人们欣赏音乐时，往往首先就是听它好听不好听，这主要是指它的旋律美不美。旋律是最能吸引人、打动人的音乐构成要素。作曲家也深深懂得这种奥妙，为写好旋律而煞费苦心。写了一个觉得不好，再来；又推翻，又再来……苦思冥想，不断修改；有时灵机一动，脑子里突然闪现出好旋律，赶紧把它“捉住”。电影《小花》的插曲《妹妹找哥泪花流》是群众喜爱的一首优秀歌曲，谁知作曲家王酩为它花了多少心血呢？当作曲者接到这项任务时，为了写好它的旋律考虑了好几天，有一次走在路上，他突然赶紧往宿舍跑，别人不知他为什么，原来他想出了这个旋律，马上要把它写下来。《蓝色多瑙河圆舞曲》的作者也是这样。那天晚上，小斯特劳斯正在和乐队一起演奏，突然想出了它的旋律，没有纸，就赶紧在衬衣袖子上把它写下来，回到家里，

他爱人发现他衣袖上写满了音符，莫明其妙。第二天，他就根据这份“草稿”整理加工成了至今仍然使人百听不厌的美妙旋律。

旋律为什么如此受重视？因为：

1. 旋律能模拟自然 古希腊有两句流行的文艺信条，一是“艺术模仿自然”，二是模仿自然是否逼真是评价文艺作品高下的一个重要依据。这虽是古代的审美观，但直到今日仍有不少这样的艺术作品，而且很受欢迎。

例如，有名的《布谷圆舞曲》就是用很简单的旋律来模拟春天布谷鸟的叫声：3̣ 1̣，3̣ 1̣，在音乐家的艺术加工下，变成了美妙的旋律：

例0102

布 谷 圆 舞 曲

3 | 1̣ 0 3 | 1̣ 0 3 | 5 5̣ 3̣ 3̣ | 2̣ 0 4̣ | 7̣ 0 2̣ |  
5 0 2̣ | 4̣ 4̣ 2̣ 2̣ | 1̣ .....

另一首外国名曲《天鹅》则通过主奏乐器的旋律来描绘天鹅游水时的情趣和神态，而钢琴伴奏则模拟轻轻荡漾的波浪，都很有效果。

《蓝色多瑙河》的引子就是描绘多瑙河的黎明景色：小提琴碎弓轻微徐缓的背景，仿佛朦胧晓雾中的潺潺流水，轻轻荡漾；托出自远而近的圆号主题音调，辽阔开朗，引人遐想；木管组简短和谐的呼应，似乎是远处的回响；大提琴重复圆号音调并逐步发展渐渐响亮高昂，似乎东方发白；随之而来的明亮的旋律，象征着旭日冉冉升起，进而喷薄四射、光照大地，给多瑙河两岸带来了光明和温暖；人们情不自禁地聚集在河岸上，满怀希望和欢欣，迎接“多瑙河的黎明”。

应该指出：这里的自然景色，通过音乐家的思维和加工，变成了有感情、有性格的自然，也就是说，它已经感情化、性格