

A close-up photograph of a violin and its bow, showing the instrument's body, f-hole, and the bow's hair and stick.

音乐知识

A stylized graphic of musical notes and staff lines on a light background, with some notes appearing to float or move.

作品赏析

林东波 著

海风出版社
HAI FENG PUBLISHING HOUSE

音乐知识 与 作品赏析

林东波 编著

海风出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐知识与作品赏析 / 林东波著, —福州: 海风出版社, 2006.11

ISBN 7-80597-640-6

I. 音… II. 林… III. 音乐—基本知识 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 130631 号

音乐知识与作品赏析

林东波 著

出版发行: 海风出版社

(福州市鼓东路 187 号 邮编: 350001)

责任编辑: 周海文

出版人: 焦红辉

印刷: 福州伟邦印刷厂

开本: 787 × 1097/毫米 1/16

印张: 3.5 印张

字数: 563 千字

印数: 1 - 3000 册

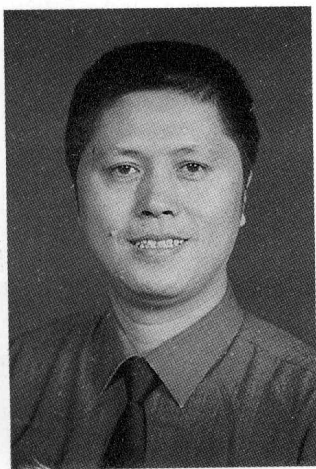
版次: 2006 年 11 月第一版

印次: 2006 年 11 月第一次印刷

书号: ISBN 7-80595-640-6/G · 138

定价: 37.00 元

林东波个人简介



林东波，福州人，自幼学习音乐，先后毕业于福建艺术学校作曲专业和福建师大音乐教育专业，曾在中央音乐学院进修。现任福建艺术职业学院作曲理论高级讲师、音乐系音乐理论教研室主任，系中国音乐家协会会员，1999年赴京参加评委考试并获得全国音乐基本素养考级评委资格，2002年赴京参加评委考试并获得全国电子琴考级评委资格。

自1987年从事音乐教育工作以来，培养了许多名学生考入中央音乐学院、上海音乐学院等各级各类院校，为国家培养了一批文艺骨干和大量的大、中、小学音乐教师。此外，在1991年创办了福建省第一支军地相结合的军乐团，1998年创办了福建省至今唯一的一个音乐基本素养多媒体教室。

几年来发表了10余篇音乐论文和《管乐队指南》、《中外百首管乐曲赏析》、《欧洲音乐史》、《音乐素养教育》等著作，并创作《武夷山下忆红军》、《回归》、《党旗颂》等多种形式、体裁的器乐、声乐作品，其中几十首音乐作品在全国刊物发表，部分作品曾获国家级、省级奖。

序 言

林东波同志编著的《音乐知识与作品赏析》是他多年在教学中编写，并经过课堂实践筛选过的具有教学实效的一部很有分量的教材。对于大、中专音乐学科各专业的学生来说，它是一部很好的教科书；对于广大的音乐爱好者来说，它是一部很好的辅导教材；同时，它也是音乐素质教育的宝贵参考资料。该书内容丰富实用，通俗易懂。声乐方面，有中外民歌、中外艺术歌曲和大型的声乐套曲、大合唱与清唱剧；器乐方面，除去专门推崇我国民族器乐的各种独奏曲外，又比较详细地介绍了十七世纪后期至十九世纪西方音乐的各种室内乐独奏曲、奏鸣曲和交响音乐作品，如交响组曲、交响序曲、交响音画、协奏曲和交响曲，并以相当篇幅介绍中外舞剧和歌剧。与此同时，又简要而系统地介绍了与本书内容有关的中外音乐家的生平、创作背景与创作思想。这无疑是有助于学生对音乐作品的思想内容加深理解，并且有助于学生树立正确的审美观念与审美情趣。

林东波同志的《音乐知识与作品赏析》与以往许多音乐欣赏的著作不同，它有着自己的突出特色，首先，它的内容全面系统，既有民歌，又有艺术歌曲；既有中国的，又有外国的；既有中小型的作品，又有大型的声乐与器乐作品；既有中国古代与近现代的作品，又有西方在各个历史时期的各个不同流派的作品；其次，林东波同志在《音乐知识与作品赏析》中，专门介绍了中外优秀的进行曲作品，特别介绍了铜管乐的进行曲作品，因而增加了该书在内容上的广度与深度；第三，林东波同志在书中对于音乐作品的曲式结构，也作了必要的和

应有的提示与分析，这对于学生理解音乐的发展过程和表现手段，有着积极的作用和意义；第四，从该书在内容的编排上和文字的内容上，表现该书学术观点正确，坚持了古为今用，外为中用的原则，这为学生树立正确的文艺观是大有裨益的。

我们的时代，充满了机遇与挑战，对于任何行业 and 任何个人都是一样。对于我们教育领域，尤其是对于艺术教育领域，抓住机遇和迎接挑战的最好的手段，就是要不断地创造出新的教学与科研成果。希望林东波老师创作出更多的音乐作品，写出更多更好的音乐、书籍，为艺术教育事业做出更大的贡献！

福建音乐家协会顾问 刘世瑛
音乐教育家、作曲家

2006年9月于福建艺术职业学院

跋

东波君嘱我为其新著《音乐知识与作品赏析》作跋，推荐不过，只得应允。我多年涉足的是戏剧领域，对于音乐这一行当实在是外行，曲调、曲式、旋律、和声之类的专业术语读之犹如天书，使我面对这一圣殿只能是在肃然起敬之余望而却步，难以窥其堂奥而入。当然，关于音乐任何人都不能说是全然陌生，日常生活中音乐似乎总是无所不在，影视、音响、演唱会、音乐会甚至包括如今的手机彩铃都与音乐有关。我可以算是一个未入门的音乐爱好者，年轻时也曾经试图学着辨识简谱、五线谱之类的，但终因无人指教或者说是天资不足而作罢，但对音乐的一份喜好至今似还留存着。有时想着若有合适的普及性教材牵引一下，或许能使如我此类所谓的“熟悉的陌生人”对于音乐会有更感性、更直接的理解，对于一般人而言，常识应已足矣。如今，《音乐知识与作品赏析》就摆在了我的案头。

《音乐知识与作品赏析》一书我浏览了一遍，其覆盖的范围可谓相当广，既有音乐常识入门，中外民歌、中外歌曲欣赏，也有民族及西洋各类乐曲形式及作品的介绍，尤其难能可贵的是，作者还将民族的曲艺音乐、戏曲音乐等纳入其内容体系中，足见其对民族音乐文化的了解和珍视。全书的体例编排上亦颇具特色，大抵上是以音乐的体裁、类别等作为大的叙述单元而独立成章，同时在各章节中对各历史时期的具有代表性的音乐家和音乐作品作了重点分析和介绍，其中包括了音乐家和音乐作品产生的时代背景、音乐的形式语汇及风格特点，等等。这样一种内容编排方式，使得全书脉络清晰、层次分明，

既对各类音乐知识作了总体性链接，又使读者有可能具体而微地把握相关作品。

作者为专业艺术院校音乐教师，同时又有着丰富的艺术实践经验，在授业解惑之余，将其任教多年的累积编撰成书并付梓，委实是为音乐文化的入门与普及作了件益事。该书内容表述平实，不仅可作为艺术院校学生提高音乐素养类的教材，同时也是音乐爱好者适宜的入门读物。要提建议的话，我想如能随书配上相关乐曲的音像光盘，或许对读者的理解会更有帮助，因为平面的文字叙述毕竟难以替代更直接、更感性的音乐语汇。当然这只是后话了。

是为跋。

福建艺术职业学院党委书记

《艺苑》杂志总编辑、编审 齐建华

福建省第八届、第九届政协委员

丙戌年初秋于福州

序

读完置于案头厚厚的《音乐知识与作品赏析》，不禁深深为林东波老师刻苦钻研、一丝不苟的治学精神所感动。感动之余是一份思考：一个人不仅承担了繁重的教学工作，还从事着大量的音乐创作活动，又能在理论研究领域有所探索和追求，确实难能可贵。

音乐艺术是人类最伟大、最动人的创造之一。音乐教育活动首先是从音乐审美开始，进而实现音乐表现和音乐创造。它是通过音乐音响直接呼唤激发人们的情感，使人们在情感体验过程中，达到愉悦身心、发展思维、塑造人格为目的的。对于青少年的音乐教育来说，首先是培养他们对音乐的各类形式与内容的感知能力，继而使他们能够形成一种综合的价值判断力，最后使他们实现对社会和人生的完整认识。所以，目前国内、外在各级学校中普遍开设了“音乐知识和音乐欣赏”课程。

一般来说，音乐欣赏领域的理论成果较多地体现为教材的形式。目前各民族、地区及不同层次的学校使用的音乐欣赏教材并不相同，也无须统一规范。编写者大都从各自的需要和作者擅长和熟悉的知识领域出发，各具优势，各尽特色，在编写体例上也不拘一格。一部音乐欣赏教材的编写除了要具备传播音乐文化的功能、体现音乐文化特征外，体例设计是否合理、能否有所创新、是否有特色就显得十分重要。该教材选编的曲目在内容和形式上有广泛的代表性，难易得当，适用于音乐中专和高职、高专的教学层面，有较强的针对性和可操作性。可以看出这部教材是作者在长期教学实践中总结、提炼的基础上

撰写的。

纵观林东波老师的这本《音乐知识与作品赏析》，该书首先从音乐常识入手，第二章介绍了中外民族歌曲，第三章介绍了中外艺术歌曲，这符合了人们对于声乐艺术更为敏感的认知特性。接着他对中国民族器乐作了详细梳理和讲解，内容十分丰富和全面。从第五章开始进入较为复杂的音乐作品，包括大型合唱、歌剧、舞剧、室内乐等。下册则引入管弦乐曲、协奏曲、交响曲领域，体现了作者由简至繁、从易入难、循序渐进的合理布局和写作思路。和其它同类教材相比，这部教材的另一特点是在内容上引入了对军乐作品的介绍和分析。应说这与作者十年来在艺术实践活动中，担任多支军乐团、队的指挥和排练工作分不开的。军乐作为音乐形式中常见的一员，应引起音乐工作者的充分关注。该教材为该军乐的研究提供了良好的基础。其次，在各种音乐体裁形式中，教材加大了民族音乐作品的比例，对中国戏曲和曲艺音乐作了详尽的说明和分析，它增强了教材的民族性。这对我国民族音乐的弘扬和发展起到了一定的作用。

这本教材还具有内容的整体性、论述的客观性、实践的指导性和知识的趣味性等特点。

在论述方面作者亦能够博众家长，融会贯通，虽不时有独到见解，但论述视点客观，文风清新自然、朴实流畅。因此，它不仅可以成为相关层次院校的专业教材，还可以成为音乐教师、音乐工作者和音乐爱好者的学习参考书。

东波自幼学习音乐，苦练内功，为今天的事业打下了坚实的基础。1987年从事音乐教学工作以来，培养了多名学生考入中央音乐学院、上海音乐学院等各级各类院校，为国家培养了不少的文艺骨干

和音乐教师，教学成果显赫。教学之余，还勤耕不辍，还创作了《武夷山下忆红军》、《回归》、《党旗颂》等多种形式、体裁的器乐、声乐作品，并多次获得国家级、省级奖励。更为难能可贵的是在学术研究上也孜孜不倦，能于探索，先后有《中外百首管乐合奏曲赏析》、《管乐队指南》、《漫谈中国军乐》等多部专著和论文出版和发表。值此《音乐知识与作品赏析》出版之际，谨表示衷心祝贺！更愿作者在以后的工作中继续努力，取得更大的成绩。

东波君邀我为序，故欣然从命，是以为序，略表寸心。

全国高师声乐学术委员会

副主任、福建艺术职业学院 张锦华

院长、教授、研究生导师

2006年9月于福州

音乐欣赏导论

正常人都有着能接受外界音响的耳朵，也都有着能把音响传到大脑去的听觉神经，更有一个对音响能感知、思考、识辨、记忆、联想、想象、推理的大脑。有了这许多条件，应该说人人都能听音乐，并能从音乐中得到感受，来获取精神上的营养，使自己生活得更愉快，精神上更丰富多彩。

但许多听觉系统健康的人，却不懂音乐。这也并不奇怪，不是他的耳朵或听觉神经不能接受及传送音响信息，而是缺乏理解音乐、辨别音乐的知识和方法。比如文盲，也并不是眼睛看不见文字，而是缺乏对文字的识别和理解能力。再如看到一幅名画，具有图画欣赏知识的人，一看就能懂，且越看越有味，如入佳境；而外行人却只能看到表面现象而不能理解内在蕴意一样。这种例子举不胜举。这就说明了认识任何事物，都必须有一个基本的知识和了解的过程；也说明了“人非生而知之，而是学而知之”的道理。它一针见血地说出了获取知识的重要性。因此，要听懂音乐，首先应该具有欣赏音乐艺术的基本知识和逐步具有对音乐的理解能力，且要求越多越好，越深入越好。

文学（包括诗歌）是以语言为工具来阐述客观事物的，绘画是通过线条、阴影、色彩等手段来造形构图的；舞蹈则以多变的形体动作、姿态及脸部表情为表现手段，偕同音乐的伴随来表达特定的情绪和气氛。那么，音乐呢？它是运用有组织的乐音为主（有时也伴以有组织的噪音），并通过节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、旋律、和声、复调、调式、调性、织体等等的不断变换、对比和不同组合，体现在音乐的音响之中，着重地抒发及揭露人们内心的感情，或描写客观事物，使观赏者发生生活联想及想象，从而引起内心的共鸣，并从感染中得到美的享受和接受潜移默化的教育。故音乐与其它兄弟艺术相比，更多赋有感情的因素。中外古今有许多学者，把音乐当作是感情的艺术。如我国民间就有“情之所至，音之所生”的说法；在我国古代《乐记》中更有“凡音者，生人心者也；情动于中，故形于声。”大文豪托尔斯泰说：“音乐是人类感情的速记”；恩格斯则说：“把人类感情中最崇高和最神圣的东西，即最隐深的秘密揭露出来，并且表现在音响中”（见《莱茵的庆祝会》）。

音乐既是表现感情的艺术，欣赏者也必然会用自己曾经历过的生活知识和

感情去感知所听到的音乐音响，因为感情中喜、怒、哀、乐、忧、思、恐（七情）本是人之常情。但感情之产生，并不是无缘无故的，必定是由于客观事物的刺激所诱起，同时结合自己的感知而引起种种心理活动。然而作曲者的遭遇及感触下所产生的感情，并不等同听音乐者的遭遇和感触。因而，听者又必须有一个大致上了解作者及作品写作缘起的过程，或大致上了解作品所表达的内容，才能更好地去理解及接受并在听者的心中发展。但由于不同听者的生活面和知识面的不同，这里，也就有高低、深浅、文野之分了。正如高尔基所说的一样，在听音乐时“要用自己的经验、印象和知识的积累去补充”。

有歌词内容的声乐曲（如各种体裁的歌曲、合唱曲等），因为有语言及文字所启示的形象可循，也是比较易于使人理解及接受的（除非是词义很深奥或内容较朦胧隐晦的，或者用陌生难懂的外国语言来唱）。再者，好的歌曲更会使人在唱时听时，产生种种生活联想和具体想象，在脑海中会放映出一幅幅栩栩如生的生活情景，犹如身临其境。这也是歌曲易于让人动情及流传的原因之一，尤其是通俗歌曲（因为浅近，更易使人理解，但缺乏回味，只是娱乐性较强）。歌曲是音乐及文学相结合的综合性艺术，运用的是一部分以语言为主的，一部分则是曲调及伴奏，三者紧紧相联，缺一不可。而也有音乐本身的表现某些歌曲中并不多，应该说是音乐性不强的歌曲（某些歌曲则稍多些，音乐性强些）。所以，脱离了语言（歌词）的器乐曲，在表现感情上，一般是可更自由些和更广阔些。正如有人所说一样“语言的尽头是音乐表现的地方。”

从一般人欣赏音乐来看，没有歌词，只有标题的纯粹器乐曲（包括各类体裁和形式的独奏曲、合奏曲等），在欣赏时确实要比有歌词的声乐曲稍难捉摸些。但因为标题（包括小标题），听者仍可在范围内进行想象和产生生活联想。至于联想及想象的材料多少或正确与否，这要视听者对乐曲内容的理解力，对音乐的特性以及各人的生活经历多少和知识面广阔与否而定，并不是每个听者对所感觉到的东西完全相同。如听琵琶曲《十面埋伏》、《霸王卸甲》，假如不了解楚汉战争的历史、了解古代战斗的方式、不了解该曲十几个小标题的具体内容，某些听众将不知所云地误认为是在描写暴风雨的情景或人们你追我赶的运动状态，甚至把标题误认为是在描写现代战争中伏击敌人或在捉特务的情景了，这是不可取的。

没有标题的器乐曲（一般只标有什么调，作品第几号等），当然会使一般听

者更难以理解，如果要求听懂，那就需要具有更多的知识和生活经历。如了解作者生平和思想倾向、时代背景、产生作品的缘起等等，并且还要从音响上探求作品所表现的基本内容。对于此类音乐虽比较深奥些，但也并非是什么“上界语言”，只要有兴趣又愿意作探求的人，入门也并不很难。

综上所述，初入门者要求听懂音乐，一般说最好能从声乐曲开始，即借助于文学语言及文学形象的诱发，这是欣赏音乐者的阶梯。但也不能忽略音乐本身的感染力，包括曲调及伴奏。另一方面，欣赏音乐者还必须具备一些音乐的基本常识，并且是越多越好。

除了声乐曲入门外，中外的器乐小品及舞曲，也是同样可作为入门的曲目。这些乐曲，一般具有旋律优美动听、短小精悍、主题鲜明、结构严正、形式体裁风味多样和易于记忆等特点，有的乐曲意境盎然，耐人寻味，如巴赫的《G弦上的咏叹调》、亨德尔的《广板》、海顿的《小夜曲》等等。读者不妨找这些乐曲的音响资料试听，可能会打开你音乐爱好的门扉。当这个门扉打开的时候，它将给你的生活带来更多的乐趣和意义。

目 录

第一单元 音乐常识

1、音乐的表现手段	(1)
2、曲式	(9)
3、声乐	(19)
4、器乐	(23)
5、交响乐队及其发展过程	(33)
6、交响音乐的产生及其发展过程	(37)
7、音乐风格与乐派特征	(44)

第二单元 中外民歌

第一节 中国民歌

概述	(50)
1、翻身道情(陕北民歌)	(51)
2、赶牲灵(陕北民歌)	(52)
3、蓝花花(陕北民歌)	(53)
4、三十里铺(陕北民歌)	(54)
5、绣荷包(山西民歌)	(55)
6、交城山(山西民歌)	(56)
7、嘎达梅林(内蒙古民歌)	(57)
8、小白菜(河北民歌)	(58)
9、沂蒙山好风光(山东民歌)	(59)
10、凤阳花鼓(安徽民歌)	(60)
11、无锡景(江苏民歌)	(61)
12、小河淌水(云南民歌)	(62)
13、康定情歌(四川民歌)	(64)
14、草原情歌(青海民歌)	(65)
15、半个月亮爬上来(青海民歌)	(66)

16、玛依拉(新疆民歌).....	(67)
-------------------	------

17、送我一支玫瑰花(新疆维吾尔族民歌).....	(68)
---------------------------	------

第二节 外国民歌

概述	(70)
----------	------

1、樱花(日本)	(71)
----------------	------

2、拉网小调(日本)	(72)
------------------	------

3、星星索(印度尼西亚)	(73)
--------------------	------

4、伏尔加船夫曲(俄罗斯)	(74)
---------------------	------

5、三套车(俄罗斯)	(75)
------------------	------

6、红河谷(加拿大)	(76)
------------------	------

7、美丽的西班牙女郎(西班牙民歌)	(77)
-------------------------	------

第三单元 中外歌曲欣赏

第一节 中国近代歌曲

1、教我如何不想他(赵元任曲)	(79)
-----------------------	------

2、我住长江头(青主 曲)	(81)
---------------------	------

3、玫瑰三愿(黄自 曲)	(82)
--------------------	------

4、松花江上(张寒晖曲)	(83)
--------------------	------

5、嘉陵江上(贺绿汀曲)	(85)
--------------------	------

第二节 外国歌曲

1、重归苏莲托(第·库尔蒂斯曲)	(87)
------------------------	------

2、小夜曲(舒伯特曲)	(88)
-------------------	------

3、摇篮曲(舒伯特曲)	(89)
-------------------	------

4、摇篮曲(勃拉姆斯曲)	(90)
--------------------	------

5、五月之歌(贝多芬曲)	(91)
--------------------	------

6、哦！苏珊娜(斯蒂芬·福斯特曲)	(92)
-------------------------	------

7、母亲教我的歌(德沃夏克曲)	(93)
-----------------------	------

8、跳蚤之歌(穆索尔斯基曲)	(93)
----------------------	------

9、北国之春(远藤实曲)	(95)
--------------------	------

10、红莓花儿开(伊·杜那耶夫斯基曲)	(95)
---------------------------	------

第四单元 中国音乐

第一节 中国器乐合奏形式

概述	(98)
1、江南丝竹	(98)
2、广东音乐	(99)
3、河北吹奏音乐	(99)
4、江南十番锣鼓	(99)
5、山西八大套	(100)
6、西安鼓乐	(100)
7、十番锣鼓	(100)
8、潮州大锣鼓	(100)

第二节 中国曲艺音乐

概述	(101)
1、京韵大鼓	(103)
2、苏州弹词	(104)
3、天津时调	(104)
4、四川扬琴	(105)
5、四川清音	(105)
6、山东琴书	(105)
7、河南坠子	(106)
8、二人转	(106)

第三节 中国戏曲音乐

概述	(107)
1、京剧	(113)
2、秦腔	(113)
3、河南梆子	(113)
4、晋剧	(114)
5、绍剧	(114)
6、越剧	(115)