

古典音乐 欣赏入门

刘一贯◎著

广东省出版集团

广东教育出版社

J605/33

2007

古典音乐 欣赏入门

刘一贯◎著

G U D I A N
Y I N Y U E

X I N S H A N G
N I M U

广东省出版集团
广东教育出版社
中国·广州

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐欣赏入门 / 刘一贯著. —广州: 广东教育出版社, 2007.4

ISBN 978-7-5406-6596-8

I. 古… II. 刘… III. 古典音乐—音乐欣赏—基本知识 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 053458 号

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园 A 区)

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 16.5 印张 170 000 字

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5406-6596-8

定价: 29.80 元

质量监督电话: 020-87613102 购书咨询电话: 020-34120440

前 言

本书是为实施国家教委关于提高大学生的音乐素养这一要求而作，可作为大学生音乐欣赏选修课教材，也是一般音乐爱好者感兴趣的参考资料。本书与其他同类书籍不同之处是：只谈音乐知识、表演艺术家、名曲好唱片，却避而不谈音乐在讲什么。因为作曲家的见闻感受难以用语言表达，才诉诸音乐，我们又怎能用语言去传达作曲家的思想呢？所以，爱因斯坦教人欣赏音乐就是让人“听音乐，跟唱旋律”，并不讲解音乐。这才不致陷入“听不懂”的误区。

李岚清同志提到教材普遍存在分量过大的问题，本书分量是很小的。作者按照“少则得，多则惑”的原则选题，写完之后，“竭力将可有可无的字、句、段删去，毫不可惜”。结果就写成这本小小的书。

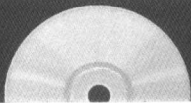
学校以外的音乐爱好者，也可以利用这里提供的“菜单”买点唱片，按“程序”选听一些古典音乐，所谓古典音乐就是古代流传下来，堪称经典的音乐。熟听名曲100首，然后学点音乐基本知识，到那时，读者的要求自然会提高，书中关于表演艺术家的资料会帮助读者找到更好的欣赏资料。可以说，熟听名曲200首，古典音乐已入门。

近年来的一些歌唱比赛，对歌手有一项考试是“听旋律，辨曲名”，这对提高音乐素养是很重要的。本书中编排了一个优美旋律的曲名索引，这项工作曾得到黄良驹（刘诗昆钢琴艺术中心教授）、王桂梅（华南师范大学教授）、陈宗蕴（华中科技大学教授）、章远（华南师范大学物理系学生）、董碧琪（华南师范大学音乐系学生）的帮助，在此表示感谢。

本书近几年一直作为华南师范大学公共选修课讲义使用，承黄哲恒老师推荐，得到邓祥俊主任支持，纳入了广东教育出版社的出版选题。现经吴颖编辑和黎国泰主任的精心斧正、整理和修饰，以全新的面貌呈献给读者，谨致衷心的感谢。

刘一贤

2007年1月6日

爱因斯坦

爱因斯坦认为：“学校的目标始终应当是，青年人离开学校时是一个和谐发展的人，他必须对美和道德上的善有鲜明的辨别力。发展独立思考和独立判断的能力，应当始终放在首位。”

“当这个世界不能满足我们的愿望，当我们作为一个自由的人对世界进行观察、探索和赞美的时候，我们就进入了艺术和科学的领域。如果把见闻感受用逻辑的语言表达出来，所从事的就是科学。如果其表达形式不能被理智接受，而只能凭直觉领悟，所从事的就是艺术。两者有一个共同之处，就是对于超越个人利害关系的事物的热爱和献身精神。”

古典

音乐欣赏入门

Gudian Yinyue Xinshang Rumu

Guardian

我学爱因斯坦 教音乐（代序）

2005年是爱因斯坦年，是他发展量子论和创立狭义相对论的100周年。爱因斯坦不仅是科学的巨人，同时也是一位杰出的音乐爱好者。他热爱巴赫、莫扎特的音乐，常常拉小提琴以自娱，有时会登台表演，或同音乐家如鲁宾斯坦一起演奏室内乐。遇到不知道巴赫的年轻人，他会郑重其事地加以引导，使其能学会欣赏古典音乐。当有记者问他这样热衷于音乐，会不会妨碍研究物理学时，他回答说：“音乐不影响研究工作，因为两者都从同一处渴望之泉汲取营养，它们给人带来的慰藉也是互相补充的。”一位艺术杂志的编辑邀请爱因斯坦就艺术与科学的联系发表意见，爱因斯坦写下了一段格言式的文字：“当我们作为自由的人对世界进行观察、探索和赞美的时候，我们就进入了艺术和科学的领域。如果见闻感受用逻辑的语言表达，从事的是科学；如果表达形式不能被理智接受，而只能凭直觉领悟，从事的就是艺术。两者的共同之处是对超越个人利害关系的事物的热爱和献身精神。”

由于专注于重大物理问题的研究，爱因斯坦没有太多时间从事教学，但是他对教育事业很关注，在1936年发表过影响深远的见解。他认为：简单地把学校看作传授知识的工具是不对的。学校的目标始终应当是，当青年人离开学校时是一个和谐发展的人，他应当对美和道德上的善有鲜明的辨别力。发展独立思考 and 独立判断的能力，应当始终放在首位。爱因斯坦本人对音乐的热爱、对人类社会前途的高度关注以及他的伟大科学发现，正是他实行这一教育思想的“身教”。这种教育思想的正确性，又可以从以下事例得到证明。受1957年苏联卫星上天的冲击，美国组织了专家组进行调查研究，认识到熟悉艺术能使科学家变得更敏锐，视野更开阔，于是国会批准在高校普及包括音乐在内的艺术课程。我国国家教委从1997年起要求在高校普及交响音乐。2006年9月9日，温家宝总理会见教师代表时指出：“我们培养的学生应当是有学问、有道德的人，不单是某一个方面的专家，而是一个和谐发展的人。”

第一次听说爱因斯坦是在中学物理课上，当时王屏山老师在黑板上写出

在高速运动条件下物体质量增加、长度缩短、时钟变慢的公式，以及当物体因辐射质量减少的同时，释放出与光速成正比的巨大能量。这使我感受到一种前所未有的惊奇和震撼。在好奇心的驱使下，参加工作之后我做的第一件业余工作，就是翻译爱因斯坦的经典名著《相对论原理》（科学出版社，1980年）。这时我才恍然大悟，我们平时关于质量、长度、时间的观念，都是未经证实和不准确的，爱因斯坦那些“不可思议”的公式，却是在严格的实验事实基础上得到严格证明的。从此之后我不再想当然地对事物下判断，努力做到三思而行，这是我最重要的经历之一。第二次听说爱因斯坦是上大学的分析力学课，那时正为抄笔记时不断出现的求和记号感到有点烦，当时当过爱因斯坦的研究生的周培源忽然对大家说，爱因斯坦唯一的数学发明就是求和约定，遵守他的约定，就可以省去那个繁复的求和记号。果然，我们的力学方程式一下子变得“身材苗条”起来。

爱因斯坦不但论证科学问题无懈可击，他关于音乐的议论同样令人信服。据威德曼《爱因斯坦教我欣赏音乐》（《读者文摘》1983年10~11合刊）一文报道，当爱因斯坦获悉他对巴赫一无所知，只能唱唱宾·克劳斯贝的歌，就坚决地解释道：“在你刚接触数学时老师就让你算除法题目，你能做到吗？当然不能！听音乐也是同样的道理。优美简单的歌曲正如最基本的加减法，掌握了它就可以进行较复杂的东西。”然后就由浅入深地放唱片给威德曼听，每次听后，都要求他把听到的旋律唱一遍。但是自始至终，爱因斯坦没有就音乐的内容进行解释。对于一位首次接触古典音乐的人，这恰恰是抓到点子上了。正如《怎样欣赏音乐》一书所说：“对聆听者最起码的要求是，当听到一支旋律时，必须能够把它辨认出来。如果你一开始就不能辨认一支旋律，后来又不能追随它的行踪，就没有必要听下去了。”对此我是深有体会的，事实上，我的确不是通过看书上的解释来“听懂”音乐，而是因为反复听熟了许多旋律而逐渐爱上音乐的。虽然没有谁教过我，但是每当听到一支优美的旋律，我的习惯是跟着它唱，或在心中默默跟唱。因为音乐是时间的艺术，乐音一响即逝，一般人总要反复听并在心中默默跟唱，才能留下确切的音乐形象，弄清每次表演的细节，否则谈不上是在欣赏音乐，正如不经咀嚼和品味闻香就谈不上品尝美食。当听到特别优美的表演时，我就会留心同一旋律的不同表演的差别，这通常表现在节奏掌握的分寸上。欣赏音乐其实是十分有趣的审美活动，我们正是通过这种很细致的精神活动来提高审美能力的。古希腊哲学家柏拉图对教育体系的理想是：“为身体健康而实施体育，为心灵的

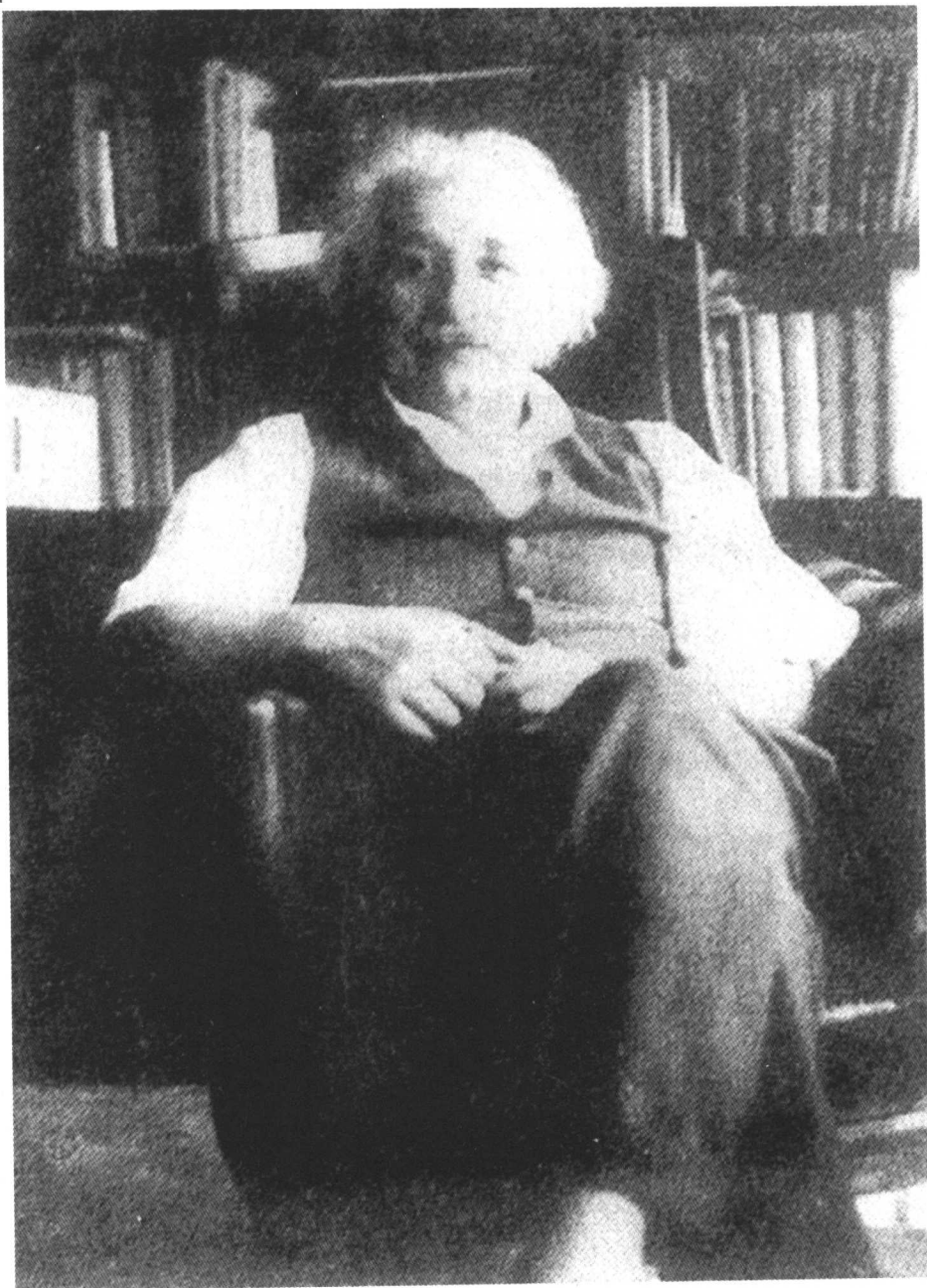

音乐欣赏入门

Gudian Yinyue Jinshe Rumen

Gudian

A.Einstein 1937 年周培源摄

美和善实施音乐教育。”孔夫子所开的六门课就有一门音乐。他认为“移风易俗，莫善于乐”。

现在普及交响音乐的最大障碍是人们普遍陷入所谓“听不懂”的误区，这是由过分谦虚的外行听众和过分自信的音乐解释者共同造成的。中央音乐学院副院长周海宏指出：“用文学化和艺术化的方式解说音乐是个误区，许多乐曲解说词其实是误导听众的理解，缺少依据的解说使听者因不能感受到解说中的内容而沮丧。”其实作为业余音乐爱好者，我们也许问问自己是否喜欢一首作品，比问这首作品的意义是什么更恰当。当有人问贝多芬的一首新作的意思是什么，贝多芬的回答是先把作品弹了一遍，然后说：“乐曲的意思就是如此！”正因为这样，爱因斯坦说艺术是“凭直觉去领悟”的，就没有对威德曼作任何乐曲解释。这才是正道！

爱因斯坦教威德曼欣赏音乐的做法给了我很好的启发。1996年我接受选修课《古典音乐欣赏入门》的教学任务，就是按这个思路安排教学的。每堂课用2/3的时间听音乐，1/3的时间有系统地介绍最低限度的音乐基础知识。仿效爱因斯坦，我几乎没有花时间对所听的音乐进行解释。我的注意力放在优选出一批适合说明音乐基本知识，旋律优美，题材、意境、情绪丰富的名曲，把它们分类排出一个接近由浅入深的次序，力求能打动不同类型的听众，使其对古典音乐逐渐发生兴趣，以致有主动性地去找更多的音乐来听，自然而然地进入古典音乐的广阔园地。经过5年的教学实践，我积累了一批很好的CD和适用的曲目，并弄清了哪些音乐知识是业余爱好者最必须知道的，现在根据翔实可信的资料写成这本简明易读的小书，作为学校音乐欣赏选修课教材，希望对学校以外的业余音乐爱好者也能有所帮助。

爱因斯坦把自己引导一位青年人欣赏音乐的行动，称为“开拓美的新领域的伟大事业”。作为他的崇拜者，我也要努力参与这项事业。

目 录

我学爱因斯坦教音乐（代序）

I 古典音乐入门的“菜单”和“程序”

- 1 小提琴作品→→→ 2
- 2 声乐作品→→→ 8
- 3 钢琴作品→→→ 14
- 4 管弦乐作品→→→ 18

II 古典音乐基本知识

- 5 音乐家用什么作曲→→→ 26
- 6 音律的奥妙→→→ 30
- 7 无调不成曲→→→ 36
- 8 我们从音乐里听什么→→→ 42
- 9 和声、和谐与美→→→ 48
- 10 音乐的织体→→→ 56
- 11 音乐的曲式→→→ 64
- 12 大型器乐套曲→→→ 72
- 13 中小型器乐曲→→→ 80

- 14 几种常见体裁与综合艺术→→→ 88
- 15 巴洛克和古典主义大作曲家→→→ 94
- 16 浪漫主义大作曲家→→→ 102

III 音乐家简介

- 17 小提琴家→→→ 110
- 18 钢琴家→→→ 118
- 19 声乐家→→→ 126
- 20 伟大的卡萨尔斯→→→ 134
- 21 神奇的波洛尼尼→→→ 140
- 22 值得记住的108位表演艺术家→→→ 144
- 23 帕尔曼不像是个王子→→→ 150
- 24 一位水平高于知名度的小提琴家→→→ 152
- 25 一曲难忘安德森→→→ 156
- 26 千里寻歌浪漫曲→→→ 158

IV 音乐欣赏之我见

- 27 古琴的“古”和曲概览→→→ 164
- 28 漫谈苏联歌曲→→→ 170
- 29 半世纪旧梦今朝圆→→→ 180
- 30 学几何无皇道，听古典有捷径→→→ 186

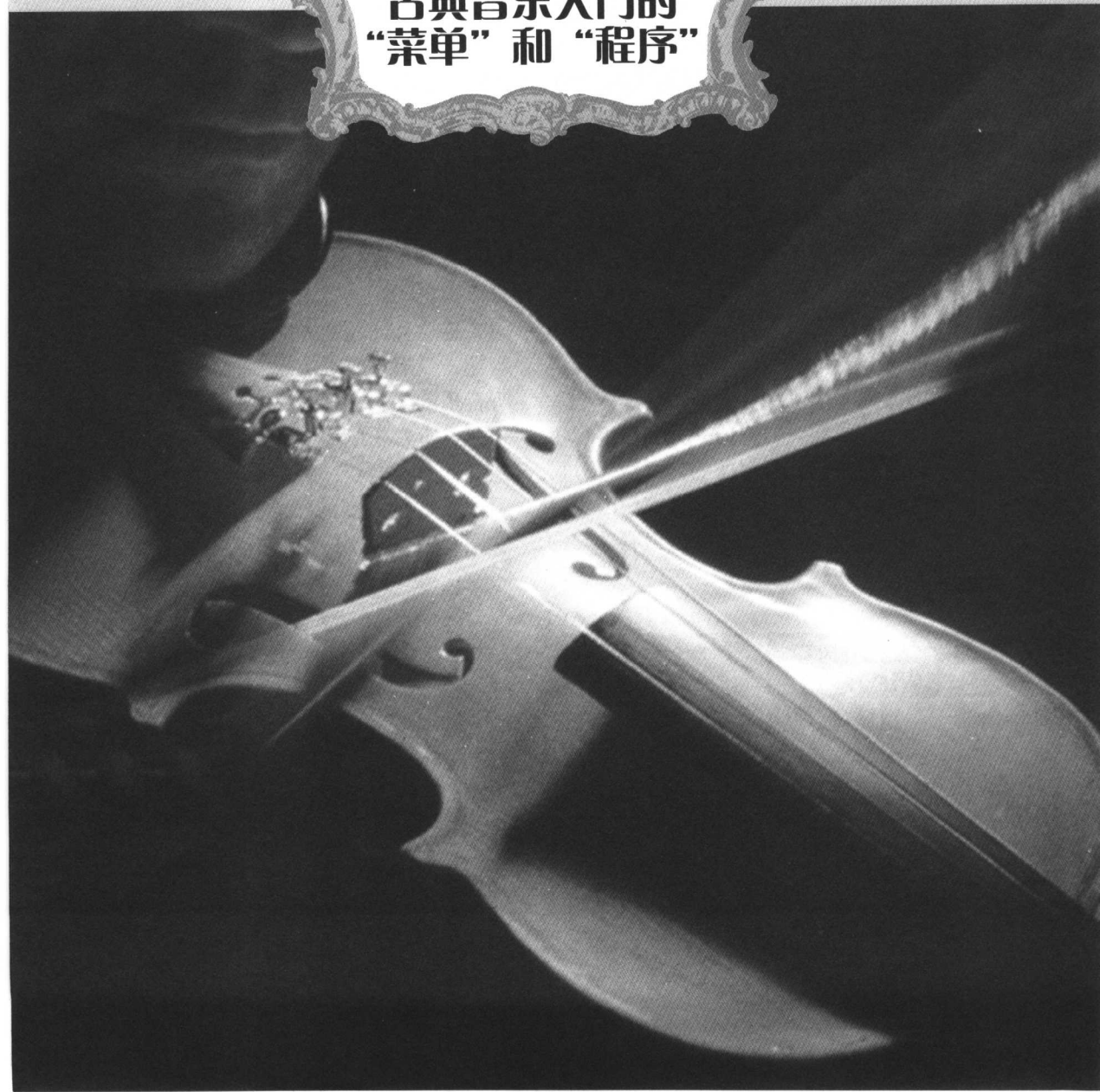
V 315首外国优美旋律曲名索引

- 31 使用说明→→→ 190
- 32 曲名索引→→→ 191
- 33 旋律索引→→→ 202
- 34 常用音乐术语→→→ 250
- 35 主要参考书目→→→ 252

Yinyue XINSHANG Rumen

I

古典音乐入门的
“菜单”和“程序”

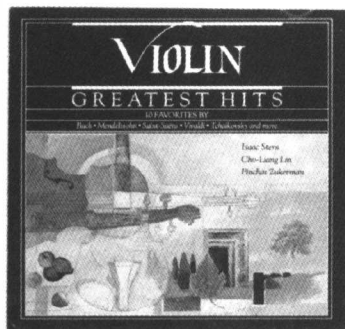

1 小提琴作品

在一间唱片店里曾有人问：“如果只能买一张唱片，你会买哪张？”记得当时我立即说：“这个问题和它的答案在那本《唱片圣经》里都有，不过，书里的答案显然是不合理的。”（该“圣经”的第二版已无此问答）事后我在《羊城晚报》（1997年8月20日）发表了一篇短文说：“如果是只能买一张的话我就买《卡萨尔斯演奏的大提琴小品》。”由于当时这张唱片尚无单张卖，为“这一张”还不得不买下整套“卡萨尔斯的艺术”。不过，这个问题实在没有很大意义，因为答案无非表达了一个“个人最喜欢”的

意思。多几张CD占不了多少空间，而“最喜欢”又因人而异，无论多高明的建议，都没有太大的参考价值。不如把问题改为：“想进入古典音乐园地，头几十张唱片应当怎样选购？”这是经常有学生问的，对这个问题，倒是可以提出一个有点参考价值的方案。

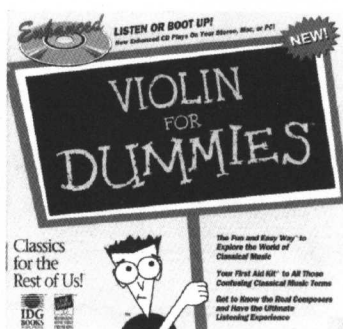
提这种问题的人应该是对音乐有兴趣，爱唱（或听）歌，但没有很多听音乐的经验。根据许多酷爱古典音乐朋友听音乐的经验，大致都是从听艺术歌曲、提琴、钢琴小品开始，而后才欣赏较大型的作品，如交响曲、歌剧。正如我们只有先学会加减乘

CDA

CDB

CDC

CDD

除,然后才能去学解方程式、算微积分一样。记得上中学时老师给我们播放、讲解过《田园交响曲》,但没留下任何印象,还是10年后自己找来听,听熟了,记住了,才慢慢喜欢上的。总之,艺术和科学一样都有从简单到复杂、由低级到高级的过程,要欣赏和理解它,只有从简单到复杂,由低级到高级。曾有一位名作家不爱古典音乐,却作文质问音乐会为什么不事先解说曲目的内容。以为解释一下,他就能“听懂”,实在可笑。如果真了解和进入古典音乐的广阔园地,只有接受科普兰的意见:“什么也代替不了倾听音乐。”《读者文摘》1983年10~11期有一篇文章《爱因斯坦教我欣赏音乐》,生动地描述了爱因斯坦如何教他欣赏音乐。这位有深厚音乐修养的科学大师,没有对作者讲过一句关于音乐在描述什么之类的话,只是给他放唱片,从宾·克劳斯贝听到卡鲁索,

最后是巴赫。其实,我自己走过的路几乎和这一样,只不过开始时不是听流行歌曲而是听抗战歌曲、苏联歌曲。这在音乐上都属于很初级的东西,真正大量听古典音乐是在25岁以后。

CDE

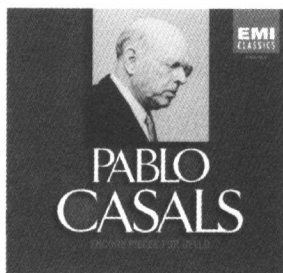
按照以上想法,听古典音乐要买的头几十张唱片,应当是提琴小品、钢琴小品、声乐作品和管弦乐作品各占1/4左右,听熟之后,视自己的爱好作进一步选择,如果一开始养成比较好的听音乐习惯,进一步的选择完全可以自己做主。

先谈提琴作品的选择。

提琴作品的现成

“套餐”俯拾皆是,例如比较好的就有以下一些:

CD1a

CD1b

CD2

上述“套餐”中，各首名曲的表演艺术不尽相同，其中不乏杰出艺术家如大卫·奥依斯特拉赫、米尔斯坦、斯特恩、弗兰切斯卡蒂等等，但也有不太能令人满意的演奏。这里列出一个“10+1”的唱片名单，十位公认的最杰出提琴家，一位新秀，考虑到不是每张唱片都容易买到，有时列出一位艺术家（a）/（b）两张唱片备选。

其实，有条件的话，都买下来也有益无损。就我所见，目前所能买到的最佳小品提琴音乐集如下表。

这个“10+1”菜单，是根据提琴家的历史地位以及这些唱片的“好听”、“浅深”程度排列。自然难免加入了个人偏见，例如格鲁米奥排在米尔斯坦前就是如此。不过如果事先不公开演奏者，非专业听众，多半也会

“菜单”

CD1.(a)P.Casals Encore Pieces for Cello TOCE-11571

(b)Casals Early Recording BMG 09026-61616-2

CD2.Kreisler The Complete RCA Recordngs BMG 09026-61649-2

CD3.(a)Heifetz Encore BMG BVCC-37061

(b)Heifetz 51 Miniatures BMG 09026-61750-2

CD4.(a)D.Oistrakh Pieces for Violin&Piano BMG 74321-34180-2

(b)D.Ostrakh Beethoven/Bruch Violin Concertos EMI 769261-2

CD5.The first Recordings of Ginette Neveu

The Comelete Recordngs of Josef Hassid Testment SBT 1010

CD6.(a)A.Grumbiaux Favourite Violin Encore Philips 446-560-2

(b)A.Grumbiaux Mozart Sonatas for Violin&Piano C.Haskil Piano PHCP-24011

CD7.J.Szigeti A Golden Treasury Music&Arts CD-813

CD8.N.Milstein Vignettes 24 Favorite Miniature EMI 7243 5 668712 7

CD9.H.Szeryng Bach Sonats&Partita Sony MP2K46721

CD10.S.Accardo Paganini 24 Capricci DG 429714-2

CD11.D.Garrett Beethoven Sonata for Piano & Violin DG 445 657-2

欣赏前者，因为尽管米尔斯坦技巧高超，但格鲁米奥却对音乐有更深刻的理解。在《不朽的小提琴家》（M. Campbell 著，张世祥译）一书中，他被称为音乐家中的音乐家。他同时又在弹钢琴，对小提琴奏鸣曲中的

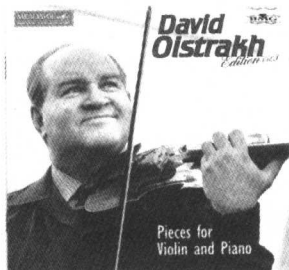
坦、斯特恩，而对大卫·奥依斯特拉赫我更另眼相看。”在听到哈西德演奏之后他说：“像海菲茨这样的小提琴，每一百年才出现一个，而像哈西德这样的小提琴家，每两百年才出现一个。”海菲茨是言中了，可惜后一位

CD3a

CD3b

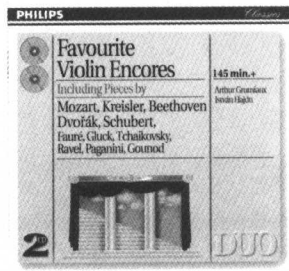
CD4a

CD4b

CD5

CD6a

钢琴声部同样熟悉。因此上面推荐的CD 6(b)实在是莫扎特小提琴奏鸣曲的绝佳版本，除了这个格鲁米奥靠前排，其他几位大概是不会有争议的，下面对其他演奏家简单介绍一下。

最近有一本书叫《弓弦之王卡萨尔斯》，这个“王位”是克莱斯勒“封”的。提到克莱斯勒，他可是慧眼识人，他说过：“当代小提琴家中我最赞赏的是弗兰切斯卡蒂、海菲茨、米尔斯

英年早逝，无法去证实。与他的录音收在同一CD中的是另一位奇才，20世纪如果要找一个女的海菲茨，只能是她——G.内弗（G.Nevu）。杰出的小提琴教师弗莱什对她说：“亲爱的孩子，你有着上天给你的才能，我不想妄动它，我所能做的一切，就是给你一些纯技巧方面的建议。”真的，她的演奏美极了，16岁参加第一届维尼亚夫斯基比赛，她就获得第一名，26

岁的奥依斯特拉赫获第二名。

“10+1”中编号第9、10的两张CD其实应该是在后期才听的，但这是小提琴音乐的两部经典文献，而巴赫的奏鸣曲是听了海菲茨、米尔斯坦、帕尔曼和格鲁米奥之后，选了谢林的，也考虑过格鲁米奥，但在“菜单”中他已有了3张CD，不如多听一位大师，而且这也是公认的名版。至于帕格尼尼随想曲，技巧性太强，我没有能力去鉴别，不如随大流，阿卡多是公认的帕格尼尼专家（除了他自己不肯承认，好像没有其他人有异议），选他没错。至于最后一位加瑞特，第一次在CD《Violin Fantasia》（编号：DG

449659-2）中听他演奏时，很纳闷，怎么查遍手头资料也不知他是何方神圣，后来才知道当时他只是14岁的少年！不厌其烦地谈演奏家，为的是希望大家从一开始就得到一个完美演奏的参考标准。

至于聆听的“程序设计”，分先后写出应该选听的唱片译名和部分曲目（前面写原文便于采购），按照由浅入深的次序排列。此外，我尽可能将录音较好的排在前面。例如克莱斯勒的演奏虽然优美，但年代很早，是单声道录音，要到后期才能透过一层噪声听出他的艺术。

“程 序”

- （一）《格鲁米奥受欢迎的小提琴返场曲目》6(a)：CD1，沉思14，贝多芬主题小回旋曲17，小步舞曲11，圣母颂12，幽默曲13，旋律3，CD2小夜曲2，小步舞曲3，梦幻曲4，圣母颂6。
- （二）《奥依斯特拉赫的小提琴小品》4(a)：A大调罗曼斯4、匈牙利舞曲5至8。
- （三）《卡萨尔斯的大提琴返场小品》1(a)：母亲教我的歌3，G弦上的咏叹调5，梦幻曲7，无词歌10、小步舞曲14。这就是前文“只买一张”所指CD。
- （四）《海菲茨的51首小品》3(b)：CD1，旋律1，天鹅10，匈牙利舞曲14，幽默曲17。
- （五）《海菲茨的返场曲目》3(a)：甜蜜的回忆11，圣母颂13，乘着歌声的翅膀14。

- （六）《内弗的第一次录音及哈西德全部录音》5：#C小调夜曲4，旋律5，科列里主题变奏曲7，幽默曲11，萨帕蒂阿多13，希伯来旋律14。
- （七）《米尔斯坦24首受欢迎的小品》8：#C小调夜曲6（请与内弗的演奏比较），野蜂飞舞13，G弦上的咏叹调20，无穷动21。
- （八）《西盖蒂演奏珍品》7：莫扎特e小调第21小提琴奏鸣曲4、5。
- （九）《加瑞特的贝多芬F大调小提琴奏鸣曲（春天）》20:1-4。