

中外音乐欣赏概论

ZHONG WA I

YEN YUE XIN SHANG

GA I LUEN

天津人民出版社

中外音乐欣赏概论

主 编 陈建国等

天津人民出版社

(津)新登字 001 号 51 司

中外音乐欣赏概论

陈建国等 主编

天津人民出版社出版发行

(天津市张自忠路 189 号)

文苑印务公司印刷

850×1168 毫米 32 开本 12.69 印张 339 千字

1994 年 7 月第一版 1994 年 7 月第一次印刷

印数:1-8000

ISBN 7-201-02032-3/J·17

定价:7.90 元

主 编：陈建国 尹经民 魏季鸣 牛春雨

副主编：杜洪泉 钱德强 花春 章峥 杨平

编 委：(按姓氏笔划为序)

王育贤 叶明春 李承道 李俊彦

杨锦江 张 彬 张民山 张 进

陆美玉 徐辉斌 袁 刚 董富俊

戴开宏

前言

马丁·路德曾经说过：“音乐是受难者最好的慰藉，它陶冶心灵，给人以幸福。必须把这种神圣的艺术教授给年青人，因为它能改善人性。”近年来，为适应教育改革的需要，培养创造型的人才，国内许多大专院校相继开设了音乐选修课，音乐已成为大学生文化生活中不可缺少的方面。清华大学得出了“8-1>8”（即八个小时的学习时间，减去一个小时学习音乐，其学习效益大于八小时）的实践结论，充分说明了音乐教育在美育及智力开发等方面所具有良好作用和重要意义。

一个人世界观的形成、价值观念的建立、人格的完善、理想的升华，都在很大程度上取决于道德修养的作用，而美育恰恰是陶冶情操，完善人格的有效途径之一。它有着德育所不可替代的独特功能。音乐是世界上最美好的东西，它是人们的感情的凝聚，可以直接作用于人的灵魂，有着其它任何一门艺术所无法比拟的特殊魅力。音乐艺术所具有强烈感染力，能深深地打动欣赏者的心灵，潜移默化地陶冶着人们的情操。音乐家冼星海曾经说过：“音乐是人生最大的快乐，音乐是生活中的一股清泉……”。良好的音乐素养，对于年青人良好品德和性格的形成，无疑会起到积极的促进作用。实践证明，喜爱音乐、经常参加音乐活动的大学生，大多感情丰富、兴趣广泛、思维敏捷、语言表达能力强，具有活跃、乐观、交际大方等方面的性格特征，而这正是当代青年所必须具有的基本素质。因此，开设音乐选修课，实施音乐教育，完善大学生的修养，提高他们的审美水平，塑造美好的心灵，开发其智力，锻炼其意志，发展其想象力和创造力，是大专院校义不容辞的责任。

《中外音乐欣赏概论》一书，是给普通大中专院校音乐欣赏选修

课提供的一套简明通俗的教材。全书分为上篇“中国音乐”，下篇“西方音乐”两大部分。上篇“中国音乐”在简要介绍了中国音乐发展的历史概况及中国民族音乐的风格特征之后，分别介绍了民族声乐艺术及民族器乐艺术。其中民族器乐部分，按乐器分类对各种乐器的代表曲目进行了赏析，并对这些乐器的演奏技巧、表现特色作了较为精到的介绍。下篇则按西方音乐的历史分期，顺序介绍了各个时期具有代表性的音乐家及其作品。通过对中国音乐的介绍，可使学生从特定的方面理解中国文化的悠久与辉煌，从而增强民族自豪感，得到爱国主义教育；同时，通过介绍西方音乐的经典作品，为学生开启了一扇了解世界的窗口。

为了使学生避免只流于对音乐形象的肤浅认识，本书将中西音乐的艺术精神及社会文化背景进行了总体的概括与比较，着力分析了影响音乐发展的诸种社会因素，从而使学生对中西方音乐的风格特征、审美基础及创作思想形成较为深刻的理解和认识。

本书体例新颖、信息量大、语言形象生动，较好地做到了普及与提高、通俗与严肃兼顾，既可作为普通高校音乐欣赏选修课教材，也可作为专业院校音乐欣赏及音乐教师参考用书。

陈建国

1994年6月

目 录

前 言	(1)
第一章 音乐欣赏基础知识	(1)
第一节 音乐的表现手段	(2)
一、旋律(2)——二、节奏(3)——三、音色(4)——四、和声(4)——五、曲式(5)	
第二节 音乐的分类	(8)
一、声乐(8)——(一)声乐的演唱形式(8)——(二)声乐作品的体裁(9)	
二、器乐(11)——(一)器乐的演奏形式(11)——(二)器乐作品的体裁(12)	

上 篇 中国音乐

第二章 中国音乐概况	(16)
第一节 古代音乐	(16)
一、上古音乐(16)——二、中古音乐(19)——三、近古音乐(23)	
第二节 近现代音乐	(28)
一、传统音乐的新发展(28)——二、西洋音乐的传入和学堂乐歌(29)——三、音乐社团的建立和专业音乐教育的发展(30)——四、工农革命歌曲和抗日救亡歌咏运动(31)	
第三节 中国民族音乐的风格特征	(32)
第三章 民族声乐作品欣赏	(34)

第一节 民 歌 (34)

一、民歌概况(34)——二、民歌的种类及特征(35)

三、民歌欣赏(36)

《春米号子》(36)——《澧水船夫号子》(36)——《太阳出来喜洋洋》(37)——《槐花几时开》(37)——《放马山歌》(38)——《小河淌水》(39)——《蓝花花》(40)——《三十里铺》(42)——《东方红》(43)——《摇篮曲》(45)——《沂蒙山小调》(45)——《绣荷包》(46)——《小白菜》(48)——《茉莉花》(49)——《上去高山望平川》(51)——《牧歌》(51)——《玛依拉》(52)——《阿拉木汗》(54)——《雪山放金光》(55)——《道拉基》(56)

第二节 近现代创作歌曲及大型声乐作品 (57)

《我爱你,中国》(57)——《我的祖国》(58)——《在希望的田野上》(59)——《铁蹄下的歌女》(60)——《吐鲁番的葡萄熟了》(62)——《日落西山》(63)——《再见吧!妈妈》(64)——《祖国!慈祥的母亲》(65)——《嘉陵江上》(66)——《教我如何不想他》(68)——《码头工人歌》(68)——《义勇军进行曲》(69)——《让我们荡起双桨》(70)——《听妈妈讲过去的事情》(71)——《海燕》(72)——《游击队歌》(74)——《长城谣》(75)——《阳关三叠》(76)——《半个月亮爬上来》(77)——《长恨歌》(78)——《黄河大合唱》(81)——《红军不怕远征难》(88)

第三节 中国歌剧选曲 (95)

《杨白劳》(95)——《青粼粼的水来蓝莹莹的天》(98)——《一道道水来一道道山》(99)——《红梅赞》(100)——《洪湖水浪打浪》(102)——《珊瑚颂》(103)

第四章 民族器乐作品欣赏 (105)

第一节 吹管乐器 (105)

《五梆子》(106)——《荫中鸟》(108)——《鹧鸪飞》(108)——《姑苏行》(109)——《秋湖月夜》(111)——《江河水》(113)——《凤凰展翅》(115)——《百鸟朝凤》(116)——《山村来了售货员》(118)——《渔歌》

(119)——《苗岭的早晨》(120)

第二节 拉弦乐器 (121)

《二泉映月》(122)——《听松》(124)——《病中吟》(127)——《空山鸟语》
(128)——《豫北叙事曲》(130)——《草原上》(133)——《双声恨》
(134)——《大起板》(136)——《红军哥哥回来了》(137)——《夜深沉》
(138)

第三节 弹拨乐器 (139)

《流水》(139)——《酒狂》(141)——《广陵散》(142)——《十面埋伏》
(144)——《阳春古曲》(146)——《彝族舞曲》(149)——《将军令》
(151)——《边寨之歌》(153)——《渔舟唱晚》(154)——《高山流水》
(155)——《春到沂河》(157)

第四节 打击乐器 (158)

《鸭子拌嘴》(160)——《大得胜》(160)

第五节 民族器乐合奏曲 (161)

一、广东音乐(161)

《雨打芭蕉》(162)——《旱天雷》(163)——《步步高》(164)

二、江南丝竹(164)

《行街》(164)——《中花六板》(165)

三、重奏曲(166)

《春天来了》(166)

四、协奏曲(167)

《新婚别》(167)——《长城随想》(172)

五、大型民族管弦乐曲(178)

《春江花月夜》(178)——《瑶族舞曲》(183)——《翻身的日子》(184)

第五章 中国小提琴、钢琴及管弦乐作品欣赏 (187)

第一节 小提琴曲 (187)

《新疆之春》(187)——《阳光照耀着塔什库尔干》(188)——《海滨音诗》

(190)——《思乡曲》(190)——《梁山伯与祝英台》(191)

第二节 钢琴曲..... (197)

《牧童短笛》(197)——《花鼓》(198)——《陕北民歌主题变奏曲》(199)——
《山林》(200)

第三节 管弦乐曲..... (204)

《春节序曲》(204)——《北京喜讯到边寨》(206)——《嘎达梅林》(208)

下篇 西方音乐

第六章 古代音乐..... (212)

第一节 概述..... (212)

第二节 古希腊、古罗马音乐..... (213)

一、古希腊音乐(213)——二、古罗马音乐(213)——三、古希腊、古罗马音
乐的共同特征(214)

第三节 中世纪音乐..... (214)

第四节 文艺复兴时期音乐..... (216)

《回声》(217)

第七章 巴洛克时期音乐..... (219)

第一节 概述..... (219)

第二节 巴赫..... (220)

《G弦上的咏叹调》(221)——《勃兰登堡协奏曲》第四首(221)——《d小调
托卡塔与赋格》(223)

第三节 亨德尔..... (224)

《广板》(225)——《阿利路亚》(225)

第八章 古典主义音乐	(228)
第一节 概述.....	(228)
第二节 海顿.....	(230)
《海顿小夜曲》(230)——《吉普赛回旋曲》(231)——《第四十五交响曲》(232)	
第三节 莫扎特	(235)
《土耳其进行曲》(235)——《G 大调弦乐小夜曲》(237)——《费加罗的婚礼序曲》(241)——《再不要去做情郎》(242)——《第四十交响曲》第一乐章(244)	
第四节 贝多芬	(246)
《献给爱丽丝》(246)——《G 大调小步舞曲》(247)——《悲怆奏鸣曲》(248)——《月光奏鸣曲》第一乐章(251)——《爱格蒙特序曲》(252)——《第五(命运)交响曲》第一乐章(254)——《第六(田园)交响曲》第一乐章(256)——《第九(合唱)交响曲》第四乐章(257)	
第九章 浪漫主义音乐(上)	(265)
第一节 概述.....	(265)
第二节 韦伯.....	(267)
《猎人合唱》(267)——《邀舞》(269)	
第三节 舒伯特	(271)
《小夜曲》(271)——《魔王》(272)——《音乐的瞬间》(273)——《军队进行曲》(274)——《第八 b 小调(未完成)交响曲》(275)	
第四节 门德尔松	(278)
《春之歌》(278)——《威尼斯船歌》(279)——《芬格尔岩洞序曲》(280)——《仲夏夜之梦序曲》(282)	
第五节 舒曼	(284)
《梦幻曲》(284)——《快乐的农夫》(285)——《第三(莱茵)交响曲》(286)	

第六节 肖邦 (287)

《g 小调第一叙事曲》(287)——《英雄波兰舞曲》(289)——《 $\sharp c$ 小调即兴幻想曲》(290)——《 $\flat E$ 大调夜曲》(291)——《c 小调(革命)练习曲》(292)

第七节 李斯特 (293)

《钟》(293)——《爱之梦》之三(294)——《匈牙利狂想曲》(295)

第十章 浪漫主义音乐(下) (298)

第一节 约翰·施特劳斯 (298)

《蓝色的多瑙河圆舞曲》(298)——《春之声圆舞曲》(302)——《闲聊波尔卡》(304)

第二节 瓦格纳 (306)

《婚礼进行曲》(306)——《汤豪塞进行曲》(307)

第三节 勃拉姆斯 (309)

《匈牙利舞曲》第五号(309)——《摇篮曲》(310)

第四节 柏辽兹 (311)

《幻想交响曲》第一、二、五乐章(312)

第五节 比才 (316)

《卡门序曲》(317)——《爱情像一只自由的小鸟》(318)

第六节 罗西尼 (319)

《威廉·退尔序曲》(319)

第七节 威尔第 (320)

《饮酒歌》(321)——《我的灵魂渴望着他》(321)——《女人爱变卦》(322)——《大进行曲》(323)

第八节 普契尼 (324)

《晴朗的一天》(324)——《星光灿烂》(325)

第十一章 民族主义音乐 (328)

第一节	概述.....	(328)
第二节	格林卡.....	(329)
	《卡玛琳斯卡娅幻想曲》(329)	
第三节	鲍罗丁.....	(331)
	《在中亚细亚草原上》(331)	
第四节	莫索尔斯基.....	(332)
	《荒山之夜》(332)——《跳蚤之歌》(334)	
第五节	里姆斯基·柯萨科夫.....	(335)
	《舍赫拉查德》(336)——《野蜂飞舞》(340)	
第六节	柴可夫斯基.....	(341)
	《船歌》(341)——《四小天鹅舞曲》(342)——《一八一二年序曲》(343)—— 《第六(悲怆)交响曲》第一乐章(345)——《第一 ^b 小调钢琴协奏曲》(347)	
第七节	斯美塔那.....	(351)
	《沃尔塔瓦河》(351)	
第八节	德沃夏克.....	(354)
	《幽默曲》(354)——《第九(自新大陆)交响曲》第二乐章(356)	
第九节	圣—桑.....	(357)
	《动物狂欢节》(357)	
第十节	格里格.....	(362)
	《挪威舞曲》第二首(362)——《培尔·金特》第一组曲(363)	
第十一节	西贝柳斯.....	(366)
	《芬兰颂》(366)	
第十二章	现代音乐	(368)
第一节	概述.....	(368)
第二节	德彪西.....	(369)
	《牧神午后》(370)——《月光》(371)	

第三节 拉威尔.....	(372)
--------------	-------

《悼念公主的帕凡舞曲》(373)——《波莱罗舞曲》(373)

第四节 格罗菲.....	(375)
--------------	-------

《大峡谷组曲》“山间小径”(375)

第五节 霍尔斯特.....	(377)
---------------	-------

《行星组曲》“火星”(377)

第六节 格什文.....	(379)
--------------	-------

《蓝色狂想曲》(379)

第七节 普罗科菲耶夫.....	(381)
-----------------	-------

《彼得与狼》(382)

第八节 布里顿.....	(385)
--------------	-------

《青少年管弦乐队指南》“普赛尔的主题变奏曲与赋格”(385)、

附 录	(388)
-----------	-------

西洋管弦乐器的分类及演奏特点.....	(388)
---------------------	-------

1. 弦乐器(388)——2. 木管乐器(389)——3. 铜管乐器(389)——4. 打击乐器(390)——5. 键盘乐器(391)

主要参考书目	(392)
--------------	-------

后 记	(393)
-----------	-------

第一章 音乐欣赏基础知识

何谓音乐？“乐者，音之所由生也。其本在人心之感于物也。”这是记载于我国古代著名音乐论著《乐记》中的一句名言，它精辟地告诉我们：音乐是一种声音的艺术，同时又是一种表达思想感情的艺术。

音乐艺术由于运用了声音，它便自然地放弃了外在形状，即“造型”这一因素，从而有别于绘画、雕塑等“视觉艺术”，这可以说是音乐艺术的第一个特征。其二，绘画、雕塑是在一定的空间持久地存在着的，而音乐是在时间中流动着的，因此，音乐又是一种“时间艺术”。其三，由于音乐是最富于情感的艺术，不具备“具象”的特征，故也有人说它是抽象的表情艺术。正是由于音乐艺术所具有的这些特殊性，从而决定了每个人对音乐的感知、接受、理解，存在着这样或那样的差异。比如，同一首音乐作品，有人听了感慨万千，心灵受到巨大冲击；而有的人只感到好听，甚至充耳不闻。这些不同的反应，就体现了人们对音乐艺术的不同层次的感受能力和欣赏水平。而这种感受能力和欣赏水平的高低，从一个极为重要的方面体现了人们文化素养之间的巨大差距。因此，提高音乐欣赏水平，就成了一个十分重要的问题。

音乐欣赏，一般说来，大致可分为由浅入深的三个层次，即官能的欣赏、感情的欣赏和理智的欣赏。官能的欣赏主要满足于悦耳，是比较肤浅的欣赏。要对音乐作品进行全面的领略，从而获得完美的艺术享受，除了官能的欣赏以外，还必须进入感情欣赏和理智欣赏的层次。要从官能、感情和理智三个方面全面地欣赏一部音乐作品，必须具备以下几个方面的素质：一是要不断丰富自己的音乐知识，了解音乐的构成要素及表现功能；二是要熟悉作曲家的创作个性，作品的时

代背景及其风格特征；三是要不断加强历史、文学和其他诸方面的文化修养，因为音乐作品的灵感常常来自人类文明发展的最深底蕴之中。除此以外，丰富的想象力也是提高音乐欣赏水平所不可缺少的。作曲家用想象创作音乐，欣赏者靠想象欣赏音乐。小提琴妩媚的旋律使人想起婷婷的少女；大提琴深厚的音色常用来代表沉稳的老人、英武的男子；笛子明亮的音色表现早晨、鸟鸣；竖琴、古筝的琶音好象潺潺的流水……。作曲家以不同的乐音组合向听者暗示，欣赏者以自己的生活体验进行再创造，用自己的联想去还原补充，去发展丰富作曲家的创造。这就是所谓的三度创作。

第一节 音乐的表现手段

任何艺术塑造形象，都有自己特定的表现手段。正像文学家使用文字、画家使用点、线与色彩一样，作曲家也有一套传情达意的手段，如旋律、节奏、力度、速度、音色和曲式等。

一、旋律

人们欣赏音乐时，首先感受到的是一些高低不同的音，这些音有规律地组合在一起，就构成了旋律。

旋律是音乐的灵魂，是塑造音乐形象的主要手段。人类丰富多彩的生活，自然界中存在的各种各样的声响，特别是人们说话的语调，都是作曲家创造旋律的源泉。如生活中人们哭泣、叹气的声调是下行的，而出现在音乐作品中则往往用下行的旋律来表现。

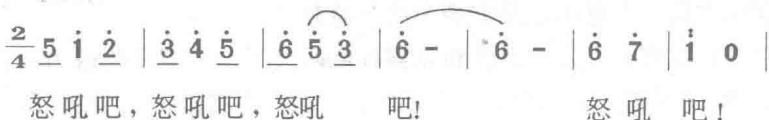
例如：河北民歌《小白菜》

$\frac{5}{4}$	5	3	3	2	-		5	3	<u>3</u>	<u>2</u>	1	-	
	小	白	菜	呀！			地	里	黄		呀！		
1	3	2	<u>6</u>	-		2	1	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	-		
三	两	岁	上				没	了	娘		呀！		

这首民歌每一小节都是下行的旋律,即使没有歌词,也会使人感到它是悲痛的、哭泣的。

再如,人们心情激动时,其说话的语调往往是上扬的,于是音乐往往用上行的旋律表现兴奋、高昂的情绪。

这一连串上行旋律,使全国人们抗击日本侵略者,誓死保卫祖国的悲壮情怀得到充分表现。

此外,音程较小,音符时值较长的旋律,常常用来表现平静、徐缓的情绪;音程较小,音符时值较短的旋律,则令人感到活泼、欢快;而音程跳跃较大,音符时值较长的旋律,则给人以宽广、舒展、气魄宏伟的感受。

二、节奏

节奏是音乐活力的来源,它与旋律密不可分,旋律进行中的快与慢、动与静、长与短、断与连、强与弱,以及乐段之间的比例平衡关系,就是节奏。

我们生活中充满了各种各样的节奏。如散步,其节奏是松散、悠闲的,速度较慢;奔跑则是急促的,给人以紧张感。音乐中的节奏就是从生活的自然节奏中加以提炼升华而来的。

例如:《打靶归来》

