

高等院校艺术通识课系列教材

丛书总主编：袁智忠 张友刚

外国音乐欣赏

WAIGUO YINYUE XINSHANG

主编◎张友刚

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

高等院校艺术通识课系列教材

丛书总主编：袁智忠 张友刚

外国音乐欣赏

WAIGUO YINYUE XINSHANG

主编◎张友刚

副主编◎罗静 易钢 沙欣 顾硕

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

外国音乐欣赏 / 张友刚主编. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5621-7663-3

I. ①外… II. ①张… III. ①外国音乐-音乐欣赏-高等学校-教材 IV. ①J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第260038号

外国音乐欣赏

主 编◎张友刚

副主编◎罗静 易钢 沙欣 顾硕

责任编辑:张燕妮 鲁 艺

封面设计:畅想设计

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·文明清

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路1号

邮编:400715 市场营销部电话:023-68868624

<http://www.xscbs.com>

经 销:新华书店

印 刷:重庆紫石东南印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:18

字 数:333千字

版 次:2016年7月 第1版

印 次:2016年7月 第1次

书 号:ISBN 978-7-5621-7663-3

定 价:30.00元

第一篇 音乐欣赏常识

第一章 怎样欣赏音乐	4
第一节 音乐欣赏概述	4
一、音乐的基本特性	8
二、音乐欣赏的两个阶段	10
第二节 音乐欣赏的基本常识	10
一、了解音乐作品的时代特征和创作背景	11
二、熟悉作曲家的创作风格	11
三、把握音乐作品的民族或地域特征	12
四、掌握各种音乐语言的表现功能	12
五、关注音乐作品的体裁和结构特征	4
第二章 音乐表演媒介	13
第一节 人声	13
一、人声的分类	13
二、歌唱的形式	15
三、歌唱的方法与风格	16
第二节 器乐	19
一、管弦乐队的形成与发展	19

二、管弦乐队的组成	20
三、管弦乐队的编制	30
四、器乐的演奏形式	31

第二篇 声乐作品赏析

第三章 民间歌曲	35
第一节 欧洲民歌	36
一、意大利民歌	37
二、英国民歌	39
三、俄罗斯民歌	42
第二节 美洲民歌	45
一、美国民歌	45
二、加拿大民歌	49
三、巴西民歌	51
四、阿根廷民歌	52
第三节 亚洲民歌	54
一、日本民歌	54
二、朝鲜民歌	56
三、印尼民歌	59
第四节 非洲、大洋洲民歌	63
一、埃及民歌	63
二、澳大利亚民歌	65
第四章 艺术歌曲	67
第一节 艺术歌曲概述	67
一、风格特点	67
二、演唱特点	68
第二节 艺术歌曲赏析	68
一、德奥艺术歌曲	68

二、法国艺术歌曲	73
三、俄罗斯艺术歌曲	77
第三节 合唱歌曲	81
一、无伴奏合唱歌曲	83
二、合唱歌曲	88

第五章 流行歌曲	91
第一节 欧美流行音乐	91
一、布鲁斯与爵士	92
二、乡村音乐	98
三、摇滚乐	101
四、索尔	108
五、拉丁流行音乐以及说唱音乐	115
第二节 日韩流行歌曲	119
一、日本流行歌曲	119
二、韩国流行音乐	123

第三篇 器乐作品赏析

第六章 器乐独奏与重奏作品	129
第一节 弦乐作品	129
第二节 管乐作品	134
第三节 钢琴作品	135
第四节 重奏作品	141
第七章 器乐合奏作品	145
第一节 协奏曲	145
一、协奏曲概述	145
二、协奏曲作品	146

第二节 交响曲	150
一、交响曲概述	150
二、交响曲作品	150
第三节 交响诗	156
一、交响诗概述	156
二、交响诗作品	156

第四篇 综合艺术作品赏析

第八章 歌剧、舞剧、音乐剧作品	163
第一节 歌剧	163
一、歌剧概述	163
二、歌剧作品	165
第二节 芭蕾舞剧	170
一、舞剧与芭蕾舞概述	170
二、舞剧作品	171
第三节 音乐剧	175
一、音乐剧概述	175
二、音乐剧作品	176
第九章 影视音乐作品赏析	185
第一节 影视音乐概述	185
一、电影与电影音乐的诞生及发展	185
二、电影音乐作用与分类	187
三、电视与电视音乐的诞生及其特点	189
第二节 影视主题作品	190
一、美国电影主题曲	190
二、欧洲电影主题曲	194
三、亚洲电影主题曲	197

四、美国电视歌曲	200
五、欧洲电视歌曲	202
六、韩国电视歌曲	205
七、日本电视歌曲	207
第三节 电影配乐	210
一、电影配乐概述	210
二、美国电影配乐作品	212
三、欧洲电影配乐作品	222
四、亚洲电影配乐作品	227
 附 录 音乐基础知识	 233
一、音乐的基本要素及构成方式	235
二、音乐的风格特征	255
 参考文献	 276
 后 记	 277

第一篇

音乐欣赏常识

音乐在人类社会发展之初便已经产生了,随着人类社会的不断发展,音乐已经融入当今生活的方方面面,如教育、娱乐、商业等领域,音乐可谓是无所不在。从被早上可爱的闹钟铃声唤醒的那个时刻开始,我们就在美妙的音乐声中开启新的一天。行进在路上,耳朵里不时会接收到附近传来的音乐;在汽车、火车、飞机、地铁上,我们都能聆听到音乐;在商场、餐馆,甚至是在电梯里,我们的耳朵都充斥着音乐。你可以选择在家里静静地享受音乐,用音乐解除一天的疲劳,也可以去现场聆听音乐,跟随音乐一起疯狂。

随着人类社会科学技术的发展,人们接触音乐的渠道也越来越多样化。从最初的电台、电视、电影、现场音乐会、CD光碟到如今互联网和数字技术的运用,我们选择的余地大大地增加了。在以前,我们必须去传统的实体音乐商店购买音乐光碟,现在,则可以随时在互联网上的在线零售商购买。一些用于数字音频文件或视频文件的压缩技术正在被广泛地应用,被压缩的音频或视频文件比起原有文件大为缩小,这使我们用更快的速度在互联网上下载音乐成为可能。下载的文件占用空间更小,可以将其存在电脑硬盘里,甚至是更方便的手机或便携式电脑里,这就不难解释为什么我们随时可以看见插着耳机聆听音乐的人们。

音乐欣赏渠道的拓展使人们能够更为便捷地接触到各种类型的音乐,可以是传统的古典音乐,也可以是当今的流行音乐。然而无论是古典音乐还是流行音乐,要想专注其中,而不是仅将其作为某项活动的背景,甚至仅仅是为了放松,我们都必须提高对音乐的理解。我们可以从音乐的基本特征开始撩开它的神秘面纱;可以了解音乐构成的各种要素,以及作曲家是通过哪些方式将这些要素组合起来,使它们构成一部完美的音乐作品;可以将音乐作品放在具体的历史背景之中,探讨不同时期的音乐风格特征;可以从音乐表演的媒介来探讨音乐,人声的或器乐的,它们都充满了迷人的魅力;可以将音乐视为作曲家创作的艺术形式,然而它也是由表演家诠释的艺术形式,最后它必须被欣赏者所审视。所有这一切,技术的、历史的、媒介的、过程的,它们都是相互关联的,它们共同构建了音乐作品的赏析过程。

第一章 怎样欣赏音乐

音乐已经成为人们日常生活中不可或缺的一种文化需求,毫不夸张地说,从出生开始,音乐就一直伴随着我们成长。我们和身边的朋友讨论喜欢的音乐;对一些音乐现象或音乐事件发表看法;对喜欢的音乐或音乐表演者表现出狂热的痴迷,对不喜欢的音乐或表演者敬而远之;我们最喜欢说的一句话是“听”音乐,这貌似一种随便的态度,仿佛只有当我们正襟危坐在音乐厅时才能欣赏音乐。我们一般慎用欣赏这个字眼,仿佛它有多么的高深莫测,欣赏音乐俨然成为一件严肃复杂的事情。其实,当我们了解了音乐的基本特征、音乐欣赏的不同阶段以及音乐欣赏的基本常识以后,这些问题都会迎刃而解。

第一节 音乐欣赏概述

一、音乐的基本特性

(一)音乐的非语义性

音乐是通过一定的物质载体(人的声带或乐器)振动产生乐音,并根据所要表达的情绪、情感、思想和内容,有序和有组织地排列而形成的一种声音的艺术形式。音乐与文学有着千丝万缕的联系,但音乐无法像文学艺术一样可以表达具体的语义,具体地描述故事情节,刻画人物形象或者描写人物的心理活动。音乐仅能够通过各种表现方式与手段表达一定的情感、思想和内涵,并通过音响运动引起人们情感或思想上的共鸣。

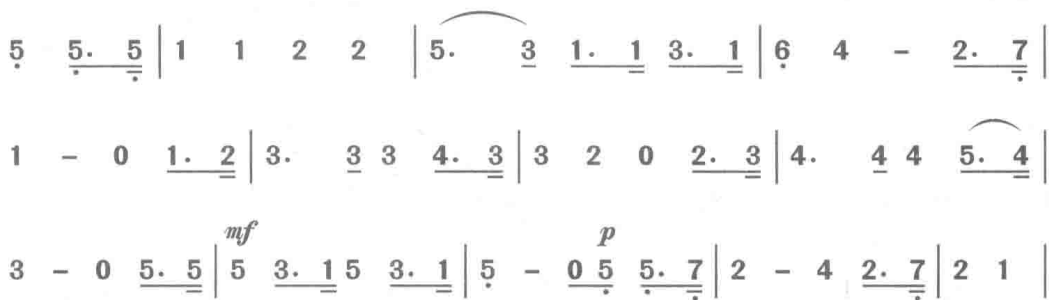
歌曲和文学的结合最为紧密,歌曲能够表述具体的语义和思想内容,然而一旦抛开歌词,仅凭音乐的曲调同样无法表达具体的语义。下面这首歌曲是由鲁热·德·利尔作曲的法国国歌《马赛曲》的第一部分。

例 1-01

1=A $\frac{4}{4}$

有力地 进行曲速度

[法]鲁热·德·利尔 曲

歌曲的曲调雄壮、有力,庄严而肃穆,但如果没有歌词,有谁能够从曲调中听出“前进!法兰西祖国的男儿,光荣的时刻已来临……”的具体语义呢?也就是说,歌曲还是要通过和文学的结合,才能表达一定的语义。需要注意的是,歌曲中歌词所能表达的语义也是有限的,在表述的思想内容上它永远无法做到像文学作品那么详细和具体。

有一类器乐作品和文学的关系也非常密切,那就是标题音乐。此类音乐虽然有标题的语义提示,但要求人们在欣赏音乐的过程中对音乐的每一乐段、乐句所表达的内容都做具体的语义详解也是不可能的。比如法国作曲家柏辽兹的标题交响音乐《幻想交响曲》,这部作品体现了作曲家意欲把音乐与文学相结合的理想,它有一个副标题为“一个艺术家生涯中的插曲”。柏辽兹在作品完成后补充了各乐章的标题和全曲的详细说明:“一个神经质而又想象力丰富的青年音乐家……在失恋的绝望中吞食鸦片自杀……”这部交响曲包括五个乐章,依次是“梦幻、热情”“舞会”“在田野”“赴刑进行曲”“妖婆的安息日夜宴之梦”,整个交响曲有一个不断出现的固定乐思,象征音乐家所爱之人,它以不同的形态贯穿各个乐章,形象地揭示了音乐家的情绪与心理变化。尽管作曲家已经对音乐做出了如此详尽的说明,然而我们也无法对这个象征爱人的固定乐思做过多的文字详解,我们需要的是在作曲家的文字叙述之下,结合音响,发挥想象与联想,从而理解音乐。

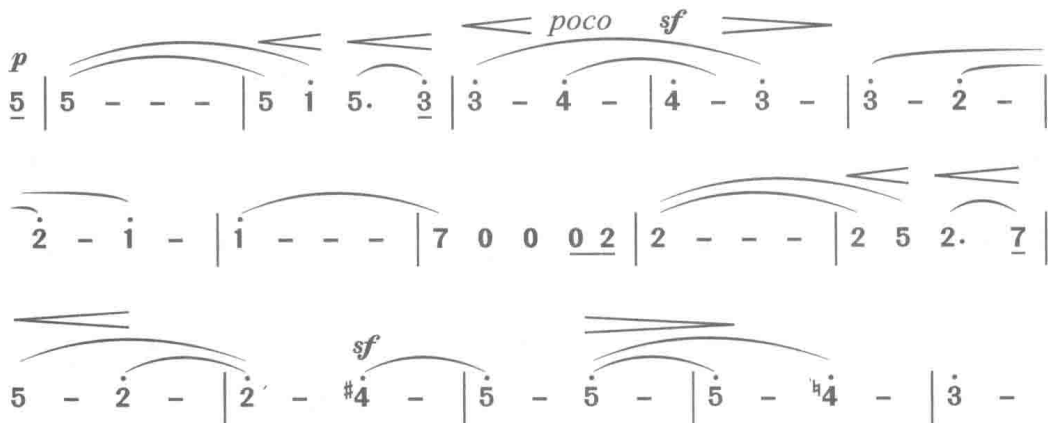
下面这个主题就是在音乐中不断出现的固定乐思。

例 1-02

1=C $\frac{4}{4}$

快板

[英]柏辽兹 曲

有人说“语言的尽头是音乐”，但凡需意会的，用语言、文字表达不了的情感，都可以用音乐来表达。这正是音乐艺术的长处，也是其固有的特性所在。因此，对于无语义性的音乐艺术，欣赏者不应该像对文学作品那样，要求音乐音响具有语言、文字的功能。

(二)音乐的非具象性

音乐是一种声音的艺术，没有具体的视觉形象进行支撑，它是非具象的，必须依赖人们的听觉来感受和体验。音乐通过音响作用于人们的听觉器官，经过大脑感知，从而使人产生想象。人们通过自己具备的音乐知识和积累的欣赏经验，对构成音乐作品各要素的表现意义，做出理性的分析、判断和评价，使听者对经过“造型”的声音在大脑中产生一定的音乐形象。随着听者认知的不断加深，想象与联想就会逐渐丰富，音乐形象也就不断地在脑海中清晰、明确起来。

下面是俄罗斯作曲家普罗科菲耶夫交响童话《彼得与狼》，由弦乐奏出的小主人公彼得的主题。

例 1-03

1=C $\frac{4}{4}$

行板

[苏]普罗科菲耶夫 曲

轻快向上的旋律线条、跳跃的节奏、明快的弦乐音色为我们塑造了一个聪明可爱、机智活泼的小男孩形象。然而,这种形象也仅是人物性格塑造的缩影,音乐是无法像其他艺术形式那样更为细致地、具体地表现这样的形象。

(三)音乐的不确定性

音乐由于具有非语义性和非具象性,自然就产生了不确定性。这种不确定性决定了欣赏者在欣赏音乐时,必然会具有强烈的主观感受,这就是我们所说的音乐的三度创造(音乐的一度创造是作曲家的创作;二度创造是表演者的诠释;三度创造是欣赏者的主观体验)。不同的欣赏者在听同一首音乐作品时,会产生各自不同的感受,当然在正确理解音乐作品的前提下,这些感受不会出现特别对立的态势,但感受的差异是可以理解的,这就是音乐的不确定性。出现这样的情况是由于欣赏者个人素质的差异,对音乐作品表达的思想 and 内容会产生不同的感受和理解。随着欣赏者音乐知识的增长和欣赏能力的提高,对音乐作品欣赏的不断积累,欣赏者对音乐作品的感受和理解就会越来越到位,越来越深刻。

正如下面这段旋律,这是俄罗斯作曲家柴科夫斯基的《意大利随想曲》中的一个主题。

例 1-04

1=A $\frac{6}{8}$

稍快地

[苏]柴科夫斯基 曲

p

3 | 5 3 5 4 3 | 2 3 4 #4 | 5 3 0 3 | 5 3 0 0 :||

f

0 0 1 1 1 | 6 6 6 7 1 | 5 5 5 6 7 | 4 4 4 5 6 | 3.

这部作品表达了作曲家游历意大利时风土人情和自然风光的感受与印象,这一主题取材于意大利民歌《美丽的姑娘》。主题先由双簧管奏出,长笛在高音区呼应,音乐清新、甜美,随后其他乐器加入主题的变奏,最后发展为乐队的全奏,整个曲调流畅抒情,充满对生活的热爱。当我们聆听这个主题时,也许有人会感受到美丽的田园风光;有人会联系想到曾经经历过的喜悦场面;有人会因为动感的节奏而翩翩起舞,这些不同的感受与理解就是由音乐的不确定性决定的。

二、音乐欣赏的两个阶段

音乐欣赏是欣赏者通过聆听音乐,获得美的享受、精神的愉悦和对音乐进行理性评判的过程。在整个音乐艺术的实践活动中,音乐欣赏可以说是整个活动的终极目标,无论是创作还是表演,都是为了供听众欣赏音乐。审美体验是音乐欣赏的核心内容,在这一过程中,欣赏者的主观体验至关重要,它包括欣赏者一系列主体意识的心理活动——音响感知、情感体验、想象联想、理解判断,这些心理活动在音乐欣赏的过程中大致分为初级与高级两个阶段。

(一)音乐欣赏的初级阶段

音乐欣赏的初级阶段是由欣赏者对音响的感知,以及相应的情感体验、想象与联想构成的,这是对音乐的初步感知,具有较多的感性认识的特点。由于音乐本身的感性特点,初级阶段的欣赏在一定程度上也能体验到音乐艺术的美。

1. 音响感知

音乐欣赏中的音响感知是指,通过听觉对音响及其结构形式的完整印象和总体知觉。在感知的过程中,欣赏者不只是把听到的音响当作一个孤立的、互不相关的单纯音响来感知,而是把其作为一种具有表现意义的艺术综合体来感知的。

当我们听到一首音乐作品时,首先会对这种音响作出直观的反应——好听或不好听。如果是生动、悦耳的音乐,尽管一时还不明白它表达的是什么,但还是忍不住要听,对音乐音响的这种直觉反应,虽然是浅层次的感知,有时候却是我们欣赏音乐的原始推动力。然而,对音响的感知不可能仅停留在这个层面,我们必须对音乐的音高、节奏、力度、速度、音色等基本要素有一定的感知能力,能够按照音乐的规律把这些要素组合成主题、旋律、乐段、乐章等整体性的音乐结构,继而将它们整合成一首完整的音乐作品,这才是完整的音响感知。一旦对音乐音响的感知达到这个阶段,我们的音乐感受能力便会达到一个更高的层次。

2. 情感体验

音乐是情感的艺术,尽管这一观点无法得到所有人的认可,但音乐是一门擅长表现情感或激发欣赏者情感的艺术是无可否认的。情感体验在音乐欣赏的过程中

占有显要位置,无论对普通的音乐听众,还是音乐专家来说,情感体验都是音乐欣赏时不可缺少的一种心理要素。

当音乐音响作用于人们的听觉器官时,欣赏者除了做出悦耳、不悦耳的反应外,还能感受到音乐作品所表现的情绪、情感:是喜、是悲,是乐、是愁,是刚、是柔……需要说明的是,这种情感体验有时和我们对音响的感知是同时产生的,并没有先后之分。此外,这种情感体验带有一定的主观色彩,每个欣赏者的情感体验可能会有所不同,激起情感共鸣的程度也会有深有浅。我们对音响的感知越精确,那么对音乐情感的体验就会越丰富。

3. 想象与联想

想象是一种带有创造性的心理活动,是欣赏者在社会经历和经验积累的基础上,在脑海里出现一些新的“形象”的心理活动。联想是由此及彼,联系到具有相似因素的某些事件、某些情景的心理活动。

想象与联想在音乐欣赏中是指,由音乐感知与情感体验唤起的对相关生活形象和意境的想象与联想。它有助于使欣赏者更形象、更具体地理解与感受音乐,同时,它又是将音乐与现实生活联系起来的中介环节,会在一定程度上丰富欣赏者对生活的感受与认知。

在一些音乐作品中,作曲家会运用各种手段模拟大自然和人类社会的声音,或是通过某些与特定生活形象有密切联系的音响,唤起欣赏者对相关生活形象和意境的联想。此外,作曲家还会运用不同音响与客观事物和现象的典型特征或形态进行类比,从而暗示和启发欣赏者对音乐作品进行情感体验和联想。这些音乐被称为描绘性音乐,当我们在聆听这类音乐时,会自然而然地产生与生活情境相关的联想。

还有一部分音乐具有一定描述性,这便是与文学有着直接联系的标题音乐。对这类音乐,我们可以根据题材内容、标题以及文字说明发挥联想进行欣赏。但如果在欣赏这类作品时,仅以文学内容为标准,而不关注音乐的特征和表现手法,同样不能正确理解音乐。

联想与想象并不局限于以上两类音乐,对于大部分非描绘性或描述性的音乐,我们也能凭借音响,自由发挥想象。实际上,这种想象活动大部分情况下就是情感体验,或者是以这种情感体验为中介,进一步展开对乐曲形象和意境的想象。在这种情况下,欣赏者的想象活动呈现着一种比较自由和随意的状态,可能是随着乐曲