



李 虻 谭 佳 编著
韩万斋 审校



世界名曲

Shijie Mingqu Shangxi

赏析

成都时代出版社

序



当艺术教育成为素质教育的一个门类之后，绝不意味着它的专业知识含量或水准可以弱化或降低。作为艺术教育的重要一支——音乐，同样如此。随着素质教育的普及，高等音乐教育对音乐欣赏课程的要求也越来越高，以往那种听几首名歌名曲、讲一点乐理知识的欣赏方式，再也不能适应当代大学生素质教育的需要了。

然而，综观中外有关音乐欣赏的读物，虽然数量很多，但由于作者编著时针对对象及所取角度的不同，真正比较适合并有利于提高当代大学生综合素质的读物并不多。

针对这种情况，作者在从事《音乐欣赏》和《曲式与音乐作品分析》课程的教学工作中，查阅了大量相关资料，写成了这本《世界名曲赏析》。企望读者通过本书的学习，一览不同历史时期、不同音乐流派的主要作品及相应的赏析方法，以达到提高音乐专业大学生音乐理论水平和非音乐专业大学生音乐欣赏水平的目的。

然而，正如世间一切事物都不可能绝对完美一

11/10/09

样，各路专家从各自的角度要求，又会发现本书在论及一些问题时，难免有浅尝辄止之类的不足。既知因本书性质所致，我们便不会对其中难以避免的瑕疵过分挑剔了。

愿本书得到同行们的共同呵护，愿本书的出版达到作者预期的目的！

四川师范大学艺术学院院长

韩 万 斋

2001 年 5 月



目 录

第一章 如何欣赏音乐	(7)
一、欣赏音乐的意义	(8)
二、欣赏音乐的过程	(9)
三、音乐的表现手段	(10)
第二章 曲式分析	(13)
一、动机、主题、乐节及乐句	(15)
二、一部曲式	(18)
三、二部曲式	(22)
四、三部曲式	(24)
五、复三部曲式	(25)
六、回旋曲式	(27)
七、变奏曲式	(28)
八、奏鸣曲式	(31)
第三章 如何欣赏交响音乐	(35)
一、交响乐队中的乐器演奏特征	(37)
二、交响曲的结构形式	(40)

三、交响音乐的体裁形式	(41)
四、音乐流派、作曲家及曲目介绍详表	(44)

第四章 文艺复兴与巴洛克时期音乐

J.S 巴赫	(50)
作品欣赏：协奏曲《布兰登堡协奏曲第一号》	(51)
作品欣赏：大协奏曲《布兰登堡协奏曲第二号》	(53)
亨德尔	(54)
作品欣赏：管弦乐组曲《水上音乐》	(55)
作品欣赏：管弦乐《皇室焰火》	(57)

第五章 古典主义音乐

海顿	(63)
作品欣赏：《第 101 交响曲（时钟）》第二乐章	(64)
作品欣赏：《D 大调第 104 交响曲（伦敦）》第一乐章	(66)
莫扎特	(68)
作品欣赏：钢琴曲《土耳其进行曲》	(69)
作品欣赏：歌剧《费加罗婚礼》序曲	(70)
贝多芬	(73)
作品欣赏：钢琴曲《升 c 小调（月光）奏鸣曲》	(75)
作品欣赏：《第六交响曲（田园）》	(77)

第六章 浪漫主义音乐

舒伯特	(83)
作品欣赏：《第八（未完成）交响乐》第一乐章	(85)
作品欣赏：艺术歌曲《致音乐》	(86)

李德	(87)
作品欣赏：歌剧《自由射手》序曲	(88)
作品欣赏：管弦乐《邀舞》	(91)
门德尔松	(92)
作品欣赏：《芬格尔山洞》序曲	(93)
作品欣赏：《e小调小提琴协奏曲》第一乐章	(95)
作品欣赏：钢琴曲《无词歌（威尼斯船歌）》	(96)
肖邦	(98)
作品欣赏：钢琴曲《c小调练习曲（革命）》	(99)
作品欣赏：钢琴曲《降D大调前奏曲（雨点）》	(101)
舒曼	(101)
作品欣赏：钢琴套曲《童年情景》	(103)
作品欣赏：钢琴套曲《狂欢节》	(106)
柏辽兹	(108)
作品欣赏：《幻想交响曲》第二、五乐章	(109)
圣-桑斯	(111)
作品欣赏：管弦乐组曲《动物狂欢节》	(112)
柴可夫斯基	(114)
作品欣赏：《第六交响曲（悲怆）》	(116)
作品欣赏：交响序曲《一八一二》	(120)
作品欣赏：钢琴套曲《四季》：《六月——船歌》	(121)
勃拉姆斯	(122)
作品欣赏：管弦乐《匈牙利舞曲》第五号	(124)
作品欣赏：《大学节日》序曲	(125)
李斯特	(127)
作品欣赏：交响诗《塔索》	(128)



作品欣赏：钢琴曲《c小调第二匈牙利狂想曲》	(129)
瓦格纳	(131)
作品欣赏：歌剧《漂泊的荷兰人》序曲	(132)
作品欣赏：歌剧《纽伦堡的名歌手》序曲	(134)
马勒	(137)
作品欣赏：交响曲《大地之歌》	(137)
罗西尼	(139)
作品欣赏：歌剧《塞尔维亚的理发师》序曲	(140)
作品欣赏：歌剧《喜鹊贼》序曲	(141)
威尔第	(143)
作品欣赏：歌剧《茶花女》选曲：《饮酒歌》	(144)
小约翰·施特劳斯	(145)
作品欣赏：管弦乐《蓝色多瑙河圆舞曲》	(146)
作品欣赏：管弦乐《春之声圆舞曲》	(148)
比才	(149)
作品欣赏：歌剧《卡门》组曲	(150)

第七章 民族乐派 (152)

斯美塔那	(154)
作品欣赏：交响诗《沃尔塔瓦河》	(155)
作品欣赏：歌剧《被出卖的新嫁娘》序曲	(157)
德沃夏克	(158)
作品欣赏：《e小调第九交响曲（自新大陆）》第一章	(159)
格里格	(161)
作品欣赏：管弦乐《第一培尔·金特组曲》	(162)
作品欣赏：《a小调钢琴协奏曲》	(164)

西贝柳斯.....	(165)
作品欣赏：交响诗《芬兰颂》	(166)
鲍罗丁.....	(168)
作品欣赏：交响音画《在中亚细亚草原上》	(169)
穆索尔斯基	(170)
作品欣赏：钢琴组曲《图画展览会》	(171)
 第八章 印象派音乐	(175)
德彪西.....	(178)
作品欣赏：交响素描《大海》	(179)
拉威尔.....	(181)
作品欣赏：管弦乐《西班牙狂想曲》	(182)
作品欣赏：管弦乐《鹅妈妈》	(184)
 第九章 20 世纪音乐	(187)
拉赫玛尼诺夫	(189)
作品欣赏：《c 小调第二钢琴协奏曲》	(189)
斯特拉文斯基	(191)
作品欣赏：芭蕾音乐《火鸟》组曲	(192)
作品欣赏：芭蕾音乐《春之祭》	(194)
普罗科菲耶夫	(197)
作品欣赏：交响童话《彼得与狼》	(197)
巴托克.....	(200)
作品欣赏：管弦乐《乐队协奏曲》第一乐章	(201)
布里顿.....	(203)
作品欣赏：管弦乐《青少年管弦乐队指南》	(204)
格什温.....	(205)



6

第一章

如何欣赏音乐

一、欣赏音乐的意义

音乐素质是综合素质的重要组成部分，也是审美素质的重要体现形式，而提高音乐素质的重要方式就是对音乐作品的欣赏。欣赏音乐既直接影响到欣赏者综合素质的发展，又对欣赏者创新能力和智力的提高具有举足轻重的作用。

审美过程是一个主体对客体的再认识过程。作曲家把自己对人生、情感、事物、社会和历史的认识用音符的形式记录下来，并由演奏、演唱者重新理解和再创作。同样一首音乐作品，不同的人有自己不同的理解和欣赏方式。一位高素质的欣赏者，不仅需要有丰富的想象力、深刻的理解力，还需要衬托、对照等自觉的表象联想，才能在心目中树立真实可感、丰满具体的艺术形象。这是一个复杂的思维训练过程，它将抽象与形象的思维和表达方式相互交织，积极地锻炼了欣赏者的形象思维、抽象思维能力和整体把握事物的能力；它不仅能提高欣赏者的创造力，加强对社会生活的认识和理解，而且能极大地促进逻辑思维的发展，对于培养人的情感，完善人的性格，开拓人的思维，陶冶人的情操，有着不可低估的作用。

音乐欣赏可以从下述不同方面入手：

从音乐学角度欣赏。如音乐美学、音乐流派和不同时期音乐作品的个性与共性，作者和时代背景，作者的创作个性，音乐的民族特征等。

从音乐特征角度欣赏。借助于音乐语言要素，如旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色（配器）、调式与调性、和声、复调、曲式结构、体裁、乐器常识等。

从表演形式欣赏。器乐可以分为管弦乐、打击乐器、键盘乐器，独奏、重奏、齐奏、合奏等；声乐可以分为：男女高音、中音、低音，独唱、对唱、齐唱、重唱、轮唱、领唱、合唱等。

从音乐体裁欣赏。如咏叹调篇幅较大，结构完整，音域宽广，技巧复杂，极富抒情性或戏剧性，常用于表现主人公内心活动；宣叙调即朗诵调，以语言音调为基础，旋律性不强，伴奏简单，吟唱性质，常用于西洋歌剧的对话；清唱剧属于大型声乐套曲，产生于16世纪末意大利，早期取自于圣经。此外，还有圆舞曲、进行曲、玛祖卡、小夜曲、摇篮曲、协奏曲及交响曲等。



二、欣赏音乐的过程

音乐的感官欣赏。满足于悦耳，可以通过音响的辨别，组合化理解音乐的无穷变化，属于欣赏的初级阶段。这个过程包括：聆听，一般的欣赏，接受初步美感；倾听，情感的感受，美的享受，高度初步升华，感受印象加深。

音乐的情感体验。这是全面领略音乐作品，从而获得完美的艺术享受，提高欣赏层次的必要步骤。这个过程需要各方面的音乐基础知识。比如对作曲家和音乐作品时代背景的了解，对作品音乐流派和民族特征的了解，对作曲家创作个性和创作技巧特征的了解，对标题内容的把握，对音乐语言的表现功能的了解及对曲式、体裁的了解等等。这些知识可以借助于资料、文字提示等体验，也可以结合欣赏者自身的生活经历体验，但是情感体验的本质还是音乐本身。所以，要加深对音乐

内涵的理解，才能达到感性认识与理性认识的完美结合。

音乐欣赏的联想与想象。这是音乐欣赏在情感体验基础上的理解、认知、升华，通过与作品分析相结合，进入理论分析的层次，达到审美阶段。联想与想象是人类生活中的一种重要的心理活动，当我们体验和感受音乐音响和情感时，会被唤起一种对相关生活情形和意境，以及情感的情绪记忆的心理活动。例如：德彪西《月光》，贝多芬《第五交响曲（命运）》，舒伯特《幻想交响曲》，聂耳《义勇军进行曲》等。

三、音乐的表现手段

如同文学家用文学作品表达情感一样，音乐家也有自己情感的表达方式，这就是音乐语言。音乐语言使乐曲具有了千姿百态、迥然不同的艺术风格及鲜明的艺术特色，它由以下要素组成：

旋律。又叫曲调，是按照一定的高低、长短和强弱关系而组成的音的线条。它是音乐的灵魂，是塑造音乐作品形象最主要的手段，也是向听众传达思想情感的重要方式。旋律的表情特征与旋律线上行与下行、音级的级进和跳进、音程的表情特性、旋律线的类型等因素有关。

节奏。广义地讲，节奏是一切协调、平衡和有规律的运动。在音乐中，节奏指的是音的各种长短与强弱变化的不同组合。节奏在旋律中起着辅助组织旋律线的作用，因此旋律中必然会包含节奏因素。不同的节奏有不同的作用，可以产生不同风格的音乐。如人们听到 $\underline{x \ xx} \ \underline{x \ xx} \mid \underline{x \ xx} \ \underline{x \ xx} \mid$ 的节奏时，自然会与马蹄声音产生联系，产生骏马奔腾的联想；又如

切分型节奏通过重拍上的短时值造成重音位移，打破了音乐固有的平衡性，增强了音乐的动感。

节拍。指强拍和弱拍有规律的循环重复。节拍有不同的组合方式，叫做“拍子”，分为单拍子、复拍子和混合拍子。常见的单拍子有2/4（强 弱）和3/4（强 弱 弱），常见的复拍子有4/4（强 弱 次强 弱）和6/8（强 弱 弱 次强 弱 弱）。正常的节奏常常是按照一定的拍子进行的。

速度。就是音乐进行的快慢。如慢板、行板、中板、小快板、快板、速板等。快板易于表现热烈而激动的情绪，中板易于表现从容不迫的情感，慢板则显得平静而安宁。

力度。音响的强弱程度。由作品力度标记决定，并受节奏强弱规律的影响。音的强弱变化对音乐形象的塑造和音乐表现起着重要作用。

音区。音的高低范围。不同音区的音在表现思想情感时各有不同的功能和特点。如高音区明亮、华丽、甜美，低音区深沉、浑厚、饱满。

音色（配器）。不同人声、不同乐器及其它不同组合音响的特色。通过音色的对比变化，可以丰富和加强音乐的表现力。如肖斯塔科维奇的《第七交响曲（列宁格勒）》第一乐章的展开部，通过各种乐器的组合及强弱的变化，生动地展示了德寇入侵时由远而近，直至展开激战的情景。

和声。使几个音组合成和音，并使这样的一些和音形成连续的进行。和声对于音乐的发展，对于加深和丰富音乐作品的表现力具有非常重要的意义。它能使旋律获得极为多样的感情色彩，使音乐获得立体化效果，并影响到音乐的明暗区别和紧张度的变化。和弦的稳定与不稳定、协和与不协和按一定规律进行发展，其不稳定向稳定、不协和向协和进行的倾向性，及和声进行的强弱关系，构成了和声的功能体系。

调式与调性。音乐作品的旋律与和声中所采用的音列叫调式，这些音互相联系并保持一定的倾向性，如通常所说的大调和小调。调性则是调式的中心音（主音）的音高。调式和调性的转换和对比，是烘托气氛、塑造形象、描述情感的重要手法。

织体。是多声部音乐的纵、横结构形式，有主调性质的，也有复调性质的。它对音乐整体形象、意境、情感的塑造、描绘和表达也起着很重要的作用。

复调。两个或多个旋律的同时结合。不同旋律的同时结合叫做对比复调，同一旋律在不同声部的先后模仿叫做模仿复调。复调手法可以丰富音乐形象，加强声部的独立性，使音乐发展前后呼应。

第二章

曲 式 分 析

音乐作品的欣赏，是一门综合的学问，应该从掌握的各方面有关知识及对音乐作品的感受力入手。但要对音乐作品进行透彻的、本质的分析和欣赏，首先应该抓住音乐作品所表达的音乐形象，了解音乐的结构和音乐材料的构成特征，这就需要了解有关曲式的一般知识。

什么是曲式呢？广义上说，曲式就是音乐作品规律化的结构模式，它研究了音乐发展中各构成要素的组织方式和各部分之间结构的逻辑规律，它的特征是分布在不同时间上的各个音响因素的相互配合。

需要指出的是，音乐作品的曲式是由每首作品的内容所决定的，它不同于音乐作品的体裁（如我们通常所说的谐谑曲、小步舞曲、进行曲等）。作为音乐理论的一门重要学科，它涉及到音乐艺术的各个领域，仅作曲理论方面就包括如调性、主题材料、终止型、复调等诸多因素。作曲家将音乐素材按明确的目的进行合乎逻辑的安排，其变化、发展的布局、处理，往往符合一定原则，形成若干典型结构。音乐欣赏的过程，就是要抓住这些特点来了解音乐作品的内涵，它对于音乐欣赏的其它方面会起到纲举目张的效果。

在对音乐作品进行分析、欣赏时，应该始终围绕着作曲家用什么样的音乐手段和方法，要塑造什么音乐形象。这是因为一首完整的音乐作品是由音乐的各个组成部分有机地、生动地结合而成。在我们对音乐作品进行曲式分析时，应该包括：和声分析、主题分析、音乐形象分析、旋律分析、节奏分析、音响分析及诸如比例、还原、集合等现代音乐技术理论应用的分析等很多方面。这就要求我们对音乐作品的分析不仅仅满足于说明这是一个好听、动人、表达了某种内容或音乐形象的作品，而应该进一步分析这个作品中某个曲调是主要主题还是一般的旋律；它的曲式结构有什么特点；作品在调式、节奏、音