

大学生文化素质教育丛书

本书所附光盘只能在电脑上使用

走近交响音乐

AN APPROACH TO SYMPHONY

大连理工大学
国家大学生文化素质教育基地 组编

齐东海 编著 韩琳 审校

大连理工大学出版社 大连理工大学电子音像出版社

大学生文化素质教育丛书

走近交响音乐

大连理工大学
国家大学生文化素质教育基地 组编

编著 齐东海
审校 韩 琳

大连理工大学出版社
大连理工大学电子音像出版社

© 大连理工大学出版社 2005

《大学生文化素质教育丛书》编委会

主 任 姜德学

副主任 杨连生 李志义 刘乃仲

成 员 齐东海 刘乃仲 李志义 李 冲 杨连生
杨姗姗 周文杰 姜德学 赵 岩 董 锋

大 连 理 工 大 学 出 版 社 出 版
大连理工大学电子音像出版社

地址:大连市凌水河 邮政编码:116024

电话:0411-84708842 传真:0411-84701466 邮购:0411-84707961

E-mail: dulp@dulp.cn URL: <http://www.dulp.cn>

大连理工印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:140mm×203mm 印张:8.5 字数:212千字

印数:2 001~3 000

2005年1月第1版

2005年5月第2次印刷

责任编辑:吕志军 刘 剑

责任校对:达 理

封面设计:孙宝福

定 价:18.00 元

作者简介

齐东海教授,1928年9月出生,1951年毕业于北洋大学土木工程系。中共党员、九三学社社员。享受政府特殊津贴。曾任大连理工大学水利系副主任,施工教研室主任,交通部港口及航道工程专业教学指导委员会委员,教材编审委员会副主任委员,水利电力部教材编审委员会委员,国家教委自学考试委员会土建工程专业委员会委员。东北水电工程学会施工专业委员会副主任委员,中国水利学会施工专业委员会系统工程专门委员会委员。中国管理科学研究院学术委员会特约研究员,中国企业文化促进会教育委员会特邀研究员。数十年来从事水运工程、海洋工程、水利水电工程、建筑工程施工技术和施工组织设计、系统工程、工程项目管理、建设监理、建筑经济等课的教学和科研工作。80年代以来,从事系统工程应用的研究及培养研究生,曾荣获国家教委1992年科技进步奖。专著《工程项目进度管理》、主编《港口工程系统分析方法》、《建设监理学》、《交响乐知识与欣赏》,合编《水利水电工程施工计算机模拟及程序设计》,参编《注册工程师(港口与航道工程)职业资格考试复习手册》等著作。

讲授交响音乐的土木工程教授

(代序)

自国家教育部 1996 年印发《关于加强全国普通高等学校艺术教育的意见》，1997 年印发《李岚清同志与部分音乐家座谈在高等院校提倡交响音乐问题的讲话》以来，全国高等学校的艺术教育特别是音乐教育得到了有效的普及和加强，先后出版了几十本公共音乐教材。《走近交响音乐》一书，就是其中令人瞩目、极具特色的一本。

它最显著的特色，就是编著者齐东海教授不是一般的音乐家，而是横跨科学与音乐两个学科的学者。这位大连理工大学土木工程专业的著名教授，不但具有很高的音乐素养，而且是一位资深音乐教育家。

齐东海教授 1928 年出生于河北唐山，1951 年毕业于天津北洋大学土木工程系，从小学时代起就热爱音乐，先后学习过口琴、钢琴、小提琴等乐器，组织过乐队，指挥过合唱团，在弦乐四重奏中演奏过中提琴。他自 1982 年起就应学生的邀请，开始举办交响音乐讲座。自 1996 年起在大连理工大学有关部门的支持下，他更是连续开设《交响音乐欣赏》课程，至今已达 19 轮，并曾应邀前往其他兄弟院校和企业，讲授并普及交响音乐，产生了广泛的影响，先后有近万名各专业的大学生和企业人士聆听过他精彩纷呈的音乐讲授，感悟到他荡气回肠的音乐人生。他在音乐教育界享有较高的知名度。这本教材，就是他 20 多年来从事交响音乐欣赏教学工作讲稿的凝缩和经验的积累，也是他近 70 年音乐人生的一个小结。

因此，本书的编著者虽然身为工程教授，既是改革开放以来高

等学校公共音乐教育界的前辈,又是全国最早在大学普及交响音乐的音乐教育家之一。本教材建立在他长期教学实践经验的基础上,比较符合当前非音乐专业大学生的知识结构和心理特点,适应当前高等学校公共艺术类课程的需要。如果没有丰富的教学经验,没有课后千百名非音乐专业大学生反馈的信息,即使学术水平再高,音乐造诣再精深,任何人都难以编出适用的好教材来。基于这一理念,我相信这本积累了编著者多年一线教学经验的《走近交响音乐》,必将受到讲授和选修有关课程师生的欢迎。

艺术教育在高等学校的重要地位以及交响音乐在大学生身上产生的积极效果,教育部有关文件和编著者在本书前言中已经说过,我有同样的认识和体会,在此不另赘述。

本书的编著者齐东海教授在高等学校的科学教育和艺术教育两个不同领域内,都是我这个物理化学教授的前辈。对于他,我只有景仰、学习和继承之份,按理说没有资格写这篇序言。但由于难以推却他的一再邀请,我只好不顾贻笑大方之虑,以此序言来表达我对这位高校音乐教育界前辈的崇敬之意,表达对同样影响了我人生的交响音乐的热爱之情,表达对全国普通高等学校公共艺术教育水平不断提高的期盼之心。

教育部艺术教育委员会委员 沈致隆

2005年3月28日于北京

前 言

音乐是极富感染力的感情艺术。音乐对于人们的思想感情、道德情操、理想信念、智力发展的影响之大是众所周知的，对于人类社会的发展和进步的影响也是极其深远的。孔子说：“移风易俗，莫善于乐。”前苏联教育家苏霍姆林斯基认为：“感情的纯洁是形成高尚道德的基础，而这种感情正是音乐与歌曲培养出来的。”世界著名的物理学家爱因斯坦说：“如果我在早年没有接受音乐教育的话，我无论在什么事业上都将一事无成。”我国著名的科学家钱学森说：“正是她（钱学森的夫人，歌唱家蒋英——编者注）给我介绍了这些音乐艺术，这些艺术里所包含的诗情画意和对人生的深刻理解，使得我丰富了对世界的认识，学会了艺术广阔的思维方法，或者说，正因为我受到了这艺术方面的熏陶，所以我才能够避免死心眼，避免机械唯物论，想问题能够更宽一些，活一些。”

正因为这样，作为一个从事土木水利工程技术教育和科学研究工作的教授、业余音乐爱好者，我从小酷爱音乐，这种对音乐的钟情一直持续到老年，尤其是对交响音乐有一定的感悟。为了培养当代大学生对交响音乐的兴趣，帮助他们提高欣赏交响音乐的能力，引导他们步入高雅音乐的殿堂，并通过欣赏交响音乐促使他们陶冶情操，升华精神，完善人格，激发想像力，启迪创造性思维，唤起他们对美的追求，我从1996年起在大连理工大学讲授《交响乐欣赏》课，至今已有8个年头了，约有5000人选修这门课，取得了始料不及的效果，学生们的收获令人感到高兴和欣慰。他们说：“《交响乐欣赏》课首先让我认识到什么是美，优美的旋律令人心旷

神怡,让我极渴望踏上艺术的神圣殿堂。由此我也更热爱科学,音乐似乎向我揭示了科学也有其崇高的境界,我也要到科学中追逐美”。“贝多芬音乐教会我如何面对人生,如何生活,如何做人。从贝多芬音乐中我吸取了一种巨大的力量,这种力量赋予了我无限向上的动力,更重要的是通过欣赏贝多芬的音乐,我找到了人生的目标”。“交响乐欣赏课开拓了我的想像力,它更有利于我树立正确的价值观,真正理解生命的价值和活着的意义”。他们从远离交响音乐到走近交响音乐,从走近到接触,从接触到感悟,从感悟到爆发出了心灵和智慧火花,感悟到人生的真谛。为此,我编写了《走近交响音乐》一书。

本书分为两部分:第一部分是音乐基础知识,这是大学生在音乐艺术修养方面应该具备的必要的音乐知识,也是听懂交响音乐的不可缺少的一些知识。

第二部分是音乐作品赏析。由于西方古典和浪漫时期的著名作曲家很多,经典作品十分丰富,本书由于受《交响乐欣赏》课学分(2学分,32学时)的限制,只选择了在世界乐坛上影响极大,人们所最熟悉最喜爱的8位著名作曲家的22部交响音乐作品,以及我国著名作曲家的作品《梁祝小提琴协奏曲》。书中所介绍的约翰·施特劳斯著名的圆舞曲作品和肖邦著名的钢琴独奏曲作品,皆不属于交响曲的范畴,只是由于这些乐曲为人们所熟悉和喜爱,又属于世界音乐宝库中的经典作品,流传广泛,所以在书中也作了介绍。然而没有包括巴洛克时代作曲家的作品和现代音乐的作品。

为了有利于欣赏者理解作曲家及其作品,并从中得到启迪和收益,本书对每一部作品皆做整部的介绍,除介绍作品的主题旋律片段和乐曲结构外,还介绍作曲家的生平及其音乐特点,以及创作背景,作曲家的人格魅力是理解作品的重要因素。

在介绍作品的旋律上,本书采用了人们所熟悉的简谱,而未用五线谱,以适应当前一般人的需要。

前苏联著名作曲家肖斯塔科维奇说：“交响乐是音乐王国中的统帅”。交响音乐规模宏大，思想内容深奥广阔，情感意境深邃，富于哲理，表现技巧复杂完美，它是音乐殿堂中最高雅的艺术，应该让大学生在著名作曲家所塑造的经典作品的音乐意境中自由自在地畅游。

由于本书的作者不是专学音乐的，书中难免有误，敬请读者指教。本书的出版承蒙宋军编辑的大力支持与协助和大连理工大学人文社会科学院董锋副教授的细心审校，特此鸣谢。

编著者

2005年2月

目 录

讲授交响音乐的土木工程教授(代序)

前言

第一篇 音乐基础知识 1

第一章 音乐记谱法 1

第一节 五线谱 1

第二节 如何看懂五线谱 10

第二章 音乐要素 13

第一节 旋律 13

第二节 和声 15

第三节 节奏 20

第四节 速度 25

第五节 强弱 26

第三章 调 28

第一节 基调、大调、小调 28

第二节 换调、转调 31

第四章 曲式——音乐结构 33

第一节 三部曲式 33

第二节 二部曲式 37

第五章 主题发展——音乐逻辑 40

第一节 主题、主题发展 40

第二节 对立的主题、主题变奏·····	42
第六章 奏鸣曲·····	44
第一节 奏鸣曲——快板曲式·····	44
第二节 奏鸣曲的其他乐章·····	46
第七章 交响音乐的体裁·····	49
第一节 交响曲、协奏曲·····	49
第二节 交响诗、组曲、序曲·····	52
第八章 管弦乐器与管弦乐队·····	54
第一节 音乐声音的特性·····	54
第二节 乐器的种类和特点·····	55
第三节 管弦乐队的组成·····	64
第四节 乐队指挥·····	65
第九章 古典音乐、浪漫派音乐·····	68
第一节 古典音乐·····	68
第二节 浪漫派音乐·····	69
第二篇 音乐作品赏析·····	73
第一章 如何欣赏交响音乐·····	73
第二章 莫扎特及其音乐作品·····	76
第一节 莫扎特的生平及其音乐·····	76
第二节 莫扎特的作品赏析·····	79
第三章 贝多芬及其音乐作品·····	94
第一节 贝多芬的生平及其音乐·····	94
第二节 贝多芬的作品赏析·····	98
第四章 舒伯特及其音乐作品·····	134
第一节 舒伯特的生平及其音乐·····	134
第二节 舒伯特的作品赏析·····	137
第五章 肖邦及其音乐作品·····	144
第一节 肖邦的生平及其音乐·····	144

第二节 肖邦的作品赏析·····	147
第六章 约翰·施特劳斯及其音乐作品·····	154
第一节 约翰·施特劳斯的生平及其音乐·····	154
第二节 约翰·施特劳斯的作品赏析·····	155
第七章 柴科夫斯基及其音乐作品·····	161
第一节 柴科夫斯基的生平及其音乐·····	161
第二节 柴科夫斯基的作品赏析·····	163
第八章 德沃夏克及其音乐作品·····	181
第一节 德沃夏克的生平及其音乐·····	181
第二节 德沃夏克的作品赏析·····	182
第九章 马勒及其音乐作品·····	189
第一节 马勒的生平及其音乐·····	189
第二节 马勒的作品赏析·····	193
第十章 梁祝小提琴协奏曲·····	216
附录 ·····	221
一、贝多芬的“海利根施塔特遗书”·····	221
二、舒伯特的艺术歌曲·····	224
三、柴科夫斯基谈交响曲创作·····	236
四、《海华沙之歌》的第20篇“饥饿”·····	241
五、CD-ROM 使用说明·····	254
参考书目·····	256

第一篇 音乐基础知识

第一章 音乐记谱法

作曲家表达自己的思想感情,描述故事和事件不是用文字,而是用一种音乐符号,这种音乐符号即所谓的乐谱,或叫作音乐语言。

第一节 五线谱

一、五线谱的构成

五线谱是一种世界通用的记谱法,可称作世界通用语言。它是一种用于表示音的连续时间和高低的音图。五线谱由五条平行线组成,如图 1-1 所示。在线上 and 线间标有音符,音符结构如图 1-2 所示。音符在五线谱上的位置表示音高,每一条线和线间表示不同程度的音高,音符在线上和线间的位置越高,则音高越高。由五条线构成的音图称为五线谱。

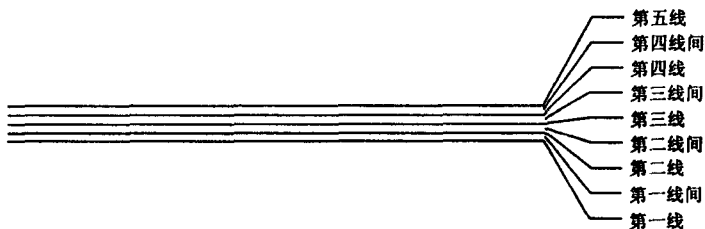

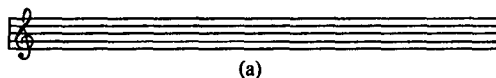
图 1-1

在五线谱的左端标有谱号,谱号分为高音谱号和低音谱号。具有谱号的五线谱称为谱表。标有高音谱号的谱表为高音谱表,

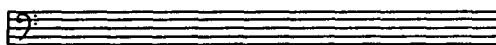

图 1-2

标有低音谱号的谱表为低音谱表,如图 1-3 所示。高音谱号是用于女性歌唱音域的音高,低音谱号是用于男性歌唱音域的较低的音高。由于高音谱号同高音谱表的第二线(G)三次相交,故也称高音谱表为 G 谱表。由于低音谱号同低音谱表的第四线(F)两次相交,故也称低音谱表为 F 谱表。

(a)

(b)

(a) 高音谱表 (b) 低音谱表

图 1-3

当音高超出现谱表的五条线时,可以在谱表的上方或下方加短线,该短线称为加线,在第五线上方的加线称为上加线,如上加一线,上加二线。在第一线下方的加线称为下加线,如下加一线,下加二线。如图 1-4 所示。

图 1-4

高音谱表定调如图 1-5 所示,按 E、F、G、A、B、C、D 七个音阶系统,将谱表上的每条线及线间定调。七个音阶在相应线及线间的位置固定不变。

低音谱表定调如图 1-6 所示。

图 1-5

图 1-6

将高音谱表和低音谱表结合在一起称为大谱表。如图 1-7 所示。

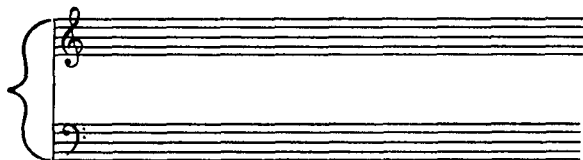

图 1-7

在大谱表上,高音谱表的下加一线,或低音谱表的上加一线,也即位于高音谱表和低音谱表之间的音阶为 C,该 C 音阶称为中央 C,在钢琴的键盘上这个 C 音阶接近于键盘的中央。如图 1-8 所示。

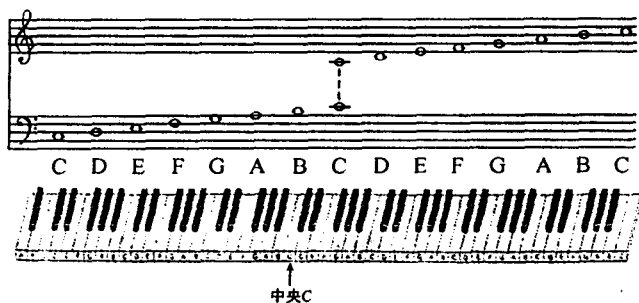

图 1-8

乐曲中每一小节都用一条竖线分开,两竖线间为一小节。乐曲的开头(最初一小节)用一条竖线。对大谱表除一条竖线外,再

加一个大括线。乐曲的结尾(最后一小节)用两条竖线,一细一粗,表示乐曲的结束。

二、五线谱标注的符号

“#”为升音记号，写在音符前面，如#，表示这个音升半音。

“b”为降音记号，也写在音符前面，如 b_f ，表示这个音降半音。

“ $\dot{q}$ ”为还原记号，写在音符前面，如 $\dot{q}$ 。

若写有升音记号的音符或写有降音记号的音符,在音乐发展中该音符还原为原音调,则将该音符的升音记号或降音记号以还原记号“ $\natural$ ”代替,即该音符还原为原音调。如图 1-9 所示。

图 1-9

“*”为双升音记号,“bb”为双降音记号,写在音符前面分别表示升两个半音或降两个半音,也即升一个全音或降一个全音。

为了清楚起见,用钢琴键盘加以说明,如图 1-10 所示。

钢琴键盘上的白键为 C、D、E、F、G、A、B 七个音阶。钢琴键盘上的黑键是相关音的半音阶,每个黑键可定为两个音调,例如 C 和 D 之间的黑键既为 C 的升半音 $\sharp C$,又为 D 的降半音 $\flat D$,同样,D 和 E 之间的黑键既为 D 的升半音 $\sharp D$,又为 E 的降半音 $\flat E$,依此类推。

在乐谱中若某个音符在全乐谱中总是固定的升半音或降半音,为了避免在音符上标注升音或降音记号的烦琐,就在谱表的左端,在这个音符的位置上标注升音或降音记号,例如图 1-11 和图 1-12 所示。

在图 1-11 中,凡是位于第三线上的音符都是降半音。

在图 1-12 中,凡是位于第五线上和第三线间的音符都是升

半音。

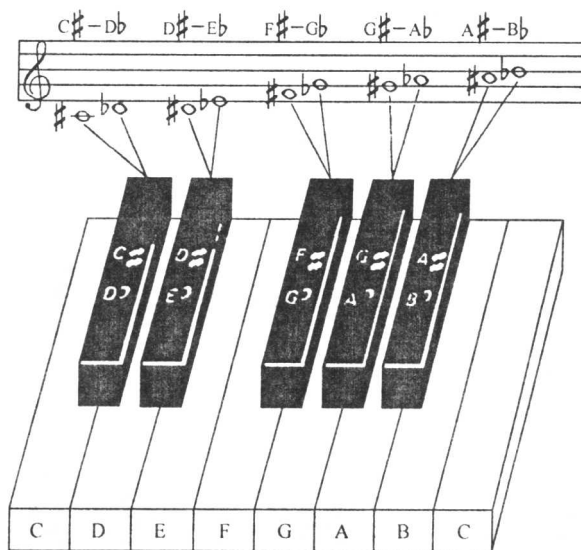

图 1-10

图 1-11

图 1-12

当在谱表左端标注上升音或降音记号后,为使升半音或降半音的音符音高与其他相关音符的音高,形成一个 do, re, mi, fa, sol, la, ti 的音列时,则称谱表左端所标注的升音或降音记号为调