

音乐知识
与
名曲赏析

主 编 伍湘涛

副主编 穆礼弟 李以明

航空工业出版社

音乐知识与名曲赏析

主 编 伍湘涛

副主编 穆礼弟 李以明

航空工业出版社

1993

(京)新登字161号

内 容 提 要

由伍湘涛教授编著的《音乐欣赏理论基础》于1988年在本社出版后,受到了普遍欢迎,许多院校选作教材。在最近航空航天工业部组织的教材评优中,该书获一等奖。

为了使该书更好地为蓬勃发展的音乐教学服务,伍湘涛教授特邀请了北大、清华、北航、北方交大、北方工大、上海交大、西安交大、浙大以及武汉、天津、河南、辽宁等省市院校的专家、教授和具有丰富教学经验的中青年音乐教师,共同组成了编审委员会。一方面对原书中的错漏和欠妥之处逐一改正,另一方面,在对“古典”、“浪漫”和我国民族音乐等章节进行改写、完善与补充的同时,又增添了“现代技法”、“90年代优秀影视歌曲及卡拉OK曲目选介”、“美声、民族、通俗唱法的比较”、“电子琴与吉他常用和弦”等当代青年比较热门的内容,并补写“旋律写法”一章,力求在学术性、系统性、时代性、艺术性、思想性方面更趋完美,使该书成为一本更实用、更受欢迎、多功能、多面向的综合性音乐教程。这一本名为《音乐知识与名曲赏析》的新书,既更适于作为大学音乐教材的原定宗旨,又可供未开音乐课的大中专院校和社会各界的音乐爱好者作为自学用书,对广大青少年更是普及音乐知识、提高音乐鉴赏能力的益友良师。

音乐知识与名曲赏析

主编 伍湘涛 副主编 穆礼弟 李以明

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里14号)

一 邮政编码: 100029—

全国各地新华书店经售

北京顺义燕华印刷厂印刷

1993年3月第1版 1993年3月第1次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 15.625

印数: 1—8000 字数: 405千字

ISBN 7-80046-498-9/J·003

定 价: 8.50 元

《音乐知识与名曲赏析》

编审委员会

主 编：

伍湘涛教授

副主编：

穆礼弟 单簧管演奏家、中国音乐家协会单簧管学会理事、高等学校音乐教育学会秘书长、清华大学吹奏乐队指导。

李以明 华北水利水电学院艺术教研室主任、副教授。

编委：

任宝平 天津大学讲师、北洋艺术团艺术指导，第一章审校。

郑 彬 北方交通大学青年教师，第二章审校。

肖子上 钢琴家、上海交通大学文艺系音乐教研室兼研究生院普通高校音乐助教进修班副教授，第三章审校增编。

刘 颖 清华大学音乐室讲师、弦乐指导，第四章审校。

陈正福 指挥家、浙江大学文艺教研室副教授，高等学校音乐教育学会副理事长，第五章审校增编。

肖明大 辽宁省营口师范专科学校音乐教研室副教授，第六章审校。

- 周伟** 西安电子科技大学艺术教研室青年教师、1992年全国卡拉OK演唱大奖赛艺术歌曲三等奖获得者,第七章审校。
- 艾春华** 广东韶关教育学院音乐系主任、副教授,第八章审校。
- 王淑云** 北京航空航天大学副研究员,第九章审校。
- 周建枢** 西安交通大学教授、艺术教研室顾问,第十章审校。
- 唐志远** 武汉工学院系总支书记、音乐教研室讲师,第十一章审校。
- 霍存慧** 作曲家、沈阳音乐学院学术委员会主任、作曲系教授、研究生导师,第十二章审校。
- 韩冷** 北方工业大学艺术教研室青年教师,第十三章审校。
- 郭小炜** 沈阳航空工业学院文学艺术教研室青年教师,第十四章审校。
- 鲁琦** 中国民航学院艺术教研室讲师,第十五章审校。
- 严宝瑜** 北京大学校务委员、教授、研究生导师、艺术教研室顾问,第十六章审校。
- 王淑秋** 辽宁省实验中学音美教研室一级教师,第十七章审校。
- 张学东** 天津音乐学院学报副主编、讲师,第十八章审校增编。
- 夏健民** 武汉工学院音乐教研室主任,第十九章审校增编。
- 王英奎** 辽宁省教育学院辅导部艺术组主任,原兴城南一小学音乐实验班教师、辽宁省劳动模范,第二十章审校。

序 言

党和国家提出了关于“德育、智育、体育、美育、劳育”五育并举的教育方针，这对于培养全面发展的社会主义新人，具有十分重要的意义。

我认为，当代资本主义社会产生的许多弊端，根本的原因在于物质文明与精神文明的严重脱节，诸如家庭、伦理，道德价值观的破裂，一直到文艺上形形色色的怪诞的流派，都是导源于此。所以，我们党提出的两个文明一起抓的方针，是十分英明的。

美育教育应该贯串在各个学科教育之中，但是，在国民教育中，音乐教育和美术教育又是在学校中进行美育教育的主要途径，所以加强各级各类学校的音乐、美术教学，已经成为刻不容缓的任务。

各类高等院校在加强艺术教育方面都做了很多宝贵的工作，特别是全国高等学校音乐教育学会成立以后，不少综合性大学和单科学院都开展了艺术教育的教学工作，这不仅对于提高大学生的艺术素养，甚至对于整个社会音乐生活都将产生深远的影响。

一般的做法是先从开设选修的艺术欣赏课做起，这也是针对过去一个时期普通中小学艺术教育课程比较贫弱的实际出发的，这必将对于各学科的大学生们，在审美教育、艺术修养方面得到更好的效果。

我记得几年前，在访问一所美国著名的理工科大学时，看到他们为未来的工程师和科学家开了很多的音乐、美术、建筑等课程，这所大学的校长为此所作的说明很有意思。他说，我们学校

不仅是培养未来的工程师或者科学家，他们之中还将可能成为未来的州长，甚至总统，所以才为他们开设相当数量的人文科学，包括艺术方面的课程。

因此，伍湘涛同志写了这本音乐欣赏教材，即便是可能还需要加以补充，但是，一方面它在教学实践上已经接受了初步的考验，并且初版很快销售一空；另一方面，这类书籍又很缺乏。本书已经有了一个很好的开端，所以，我才欣然地推荐这本书的再版。我深信，在全国高等学校音乐教育学会的领导下，这本教材一定可以通过广泛的实践，逐步地使之趋于完善。

赵 沨

1992年8月

注：赵沨同志系中央音乐学院名誉院长，国家教委艺术教育委员会主任。

新版说明

音乐，是蕴涵浓郁艺术趣味、闪烁鲜明时代光芒、深受青少年学生欢迎的一门课程。作为教材，也就应该在艺术化、革新化、大众化上致力探求。

1988年，我将先后编印的《音乐概论》、《音乐基础》、《作曲原理与名曲分析》等五种讲义综合改写为《音乐欣赏理论基础》出版。欣赏曲目方面，曾参考英国剑桥大学《The Cambridge Music Guide》和美国纽约州立大学《Music An Appreciation》(Roger Kamien, 1985版)等同类教材，从我国当前实际水平和改革开放形势出发，破除旧模式，探索新走向，将音乐欣赏与基础乐学、音乐美学、中国音乐史、西洋音乐史、创作理论、曲式分析及简谱、五线谱视唱穿插渗透，熔九科基本知识于一炉，力求深入浅出，自成体系。在系统阐述传统理论的同时，大胆引进了一些新技法、新成就，并扩大了音乐与社会、文学、心理、生理、思维、医疗、体育等有关学科的交叉领域，且注意到思想渗透和社会主义教育基本原则，期望能写成一本有特色的大学音乐教材。

该书出版后，被近百所院校采用，有的用作学生教本，有的用作教师参考。1992年航空航天部院校教材评优时荣获一等奖。

为了感谢老师们和同学们的关心鼓励和航空工业出版社的热心支持，借再版之机，我邀请了关心和从事普通高校音乐教学的专家、教授及富于教学经验的同行们组成一个老中青三结合的编审委员会，按个人专长对该书分章作了审校（如请曾获德国“格

林国际文学奖金”在北大讲授歌德、莫扎特、贝多芬专题的严宝瑜教授审阅古典部分；作曲专业研究生导师霍存慧教授指正旋律写法；西安交大周建枢教授对我国古代律学、乐史部分做了修改；在普通高校从事音乐教学的器乐演奏家、获奖青年教师等分工审校有关章节），既可保证新版不再有错漏或不妥之处，也是我自己一次学习提高的机会。我们补充了不少谱例，新增了“90年代新曲评介”等内容，并由旧版18章扩充为20章。这一本名为《音乐知识与名曲赏析》的新书，既更适于作为大学音乐教材的原定宗旨，也能解决有条件的中专和高中的教学需要，还可供未开音乐课院校和社会各界音乐爱好者作为自学音乐知识、提高音乐鉴赏能力的益友良师。

两次编印过程中，承中国音乐家协会教育委员会、《北京音乐报》、《音乐生活》、高等学校音乐教育学会、清华大学音乐室、沈阳音乐学院、沈阳航空工业学院有关同志，特别是李焕之、赵沨、瞿维、李德伦、张肖虎、陆以循、方堃、赵元修、魏开泰、朱践耳、铁源、金石、薛金炎诸位专家、教授关心指导，特此一并致谢。

这里，还要为拟采用本书作教材的同行教师们说明几点：

1. 详授全书，约需80课时；或者，在较少课时内择要讲授，指定章节让学生课外阅读讨论；或者，分成读谱视唱、乐理、欣赏、音乐史等课程或讲座单科教学。我在沈阳航空工业学院曾作为“音乐基础”、“作曲原理与名曲分析”两课连续讲授（各36课时，第一学期至第十一章止）；1990年2月至今，我在清华大学讲授本科生必修课“音乐知识与欣赏”及研究生选修课“中外名曲赏析”，都以此书为教材，只是根据程度差异，“知识”部分前者比重大，后者比重小。我在辽宁教育学院给音乐本科夜大班（在职中小学音乐教师）讲西洋音乐简史也用类似方法（略有补充）。总结实践经验，新版在适应不同对象、让教师充分发挥方面更加留有余地。

2. 过去的教材都是先讲古典后讲浪漫，80年代，有人先从浪

漫开始（如1987年底翻译出版的约瑟夫·马克利斯《西方音乐欣赏》），我在清华也这样试过，但我只讲到浪漫初期为止，即本书第十五章所示，从舒伯特歌曲到舒曼、门德尔松的器乐小品（包括肖邦的钢琴小曲），再到中型乐曲，然后是交响诗与交响曲中的个别乐章，最后是综合形式的歌剧音乐。进入古典才接触奏鸣曲与交响曲。由易而难，效果很好。

3. 我很欣赏“同心圆逐步扩大”的教育学原理，例如讲音程，第二章只点一下，到第五章才讲透以便进入和弦；我也很欣赏“先感性后理性”，因而《山林》、《梁祝》只让学生先有个印象，到曲式部分才让学生思考它的理论分析。这都是故意这么安排的。

谨供参考，请多指正。

伍湘涛

1992年7月

目 录

●美的音乐 音乐的美

第一章 音乐的“四美”与《蓝色多瑙河圆舞曲》……（1）

音乐美的客观评价（著名教育家、革命家、文学家、科学家的有关介绍与评论；列宁喜欢的《伏尔加船夫曲》）；

约翰·斯特劳斯的《蓝色多瑙河圆舞曲》；

音乐美的艺术特征（“语言”美、结构美、协调美、“心灵”美、《当祖国需要我们时》）。

●一曲难忘 曲曲难忘

第二章 《黄河大合唱》与旋律概述……………（23）

人民音乐家冼星海、《黄河大合唱》的创作经过与伟大成就；

《黄河船夫曲》、《黄河颂》、《黄河谣》、《保卫黄河》；

旋律的涵义、形式、种类及其艺术功能；

我国常用乐谱，简谱、唱名、音名。

●浓描淡抹 变幻无穷

第三章 钢琴协奏曲《山林》与节奏、节拍……………（39）

钢琴的性能与评价，协奏曲《山林》的主题与结构分析；

节奏的涵义及种类、简谱音符及其时值；基本拍子、复合拍子、混合拍子、弱起小节、切分音、击拍图；我国民间乐曲戏曲音乐的节奏节拍。

●层层渲染 栩栩如生

第四章 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》及速度、力度分析 (53)

小提琴的性能与评价，《梁祝》的创作经过、艺术成就、主题、结构；《森吉德玛》的速度、力度记号及其意义；里姆斯基·柯萨科夫《天方夜谭》中的和声力度功能；休止符的作用、种类、掌握方法。

●烘云托月 异曲同工

第五章 “希望的田野”与和声、复调 (67)

《在希望的田野上》合唱曲欣赏；
和声、和弦及其转位；音程的计算、性质及其与音类的关系；大三和弦、小三和弦、手风琴和弦键组的排列与应用；增三和弦、减三和弦、七和弦、和弦的功能及其组合形式与实际应用；贺绿汀与《牧童短笛》；复调种类、艺术功能；斯美塔那与《沃尔塔瓦河》的介绍。

●对比统一 妙笔神功

第六章 《一八一二序曲》与调式、调性、音乐形象 (86)

柴可夫斯基的生平与艺术成就、《一八一二序曲》欣赏；音阶、调式、调性、转调，从《索尔维格之歌》学习转调方法；我国民族调式；音乐形象及其特征。

●声从情发 歌自心飞

第七章 歌剧《白毛女》与声乐的表演形式和技巧 (101)

人声的分类、声乐演唱形式、合唱、无伴奏合唱《回声》、歌剧；从《白毛女》的成就来体会《在延安文艺座谈会上的讲话》的历史意义；声乐技巧学习方法与欣赏知识：呼吸、发

声、共鸣、咬字、艺术处理；各种反复记号。

●色调斑斓 形象鲜明

第八章 西洋管弦乐器性能、表演形式与交响童话

《彼得与狼》…………… (119)

弦乐、木管、铜管、键盘乐器、打击乐器；《彼得与狼》“人物”介绍、思想主题、普罗科菲耶夫的艺术成就；独奏、重奏、室内乐、管弦乐、交响乐；装饰音、升半音、降半音、还原记号。

●丝桐缭绕 流水“知音”

第九章 我国民族乐器与民族管弦乐合奏《瑶族舞曲》

…………… (134)

“高山流水”、战国编钟的科学价值、我国民族乐器传统分类：吹、拉、弹、打；二胡改革家刘天华与《光明行》；《八板》与《金蛇狂舞》、《瑶族舞曲》。

●管疾弦繁 源远流长

第十章 我国古代音乐历史梗概与《春江花月夜》…………… (147)

- (一) 先秦时期：“八音”、春秋战国音乐学术成就；
- (二) 秦汉魏晋南北朝：乐府、《大风歌》、《广陵散》；
- (三) 隋唐时期：“丝绸之路”与音乐文化交流、“唐乐”的繁荣昌盛、《霓裳羽衣曲》、《阳关三叠》；
- (四) 宋元明清时期：民间音乐的发展、《白石道人歌曲集》、《满江红》、《十面埋伏》、音乐科学家朱载堉的重大贡献；
- (五) 琵琶古曲《夕阳箫鼓》与江南丝竹《春江花月夜》；
- (六) 怎样欣赏音乐、中国民族音乐风格特征、《二泉映月》。

●乐苑奇葩 胜利凯歌

第十一章 人民音乐的春天与《春节序曲》…………… (168)

学堂乐歌、“五四”时期音乐家介绍、30年代的“黄色歌曲”、斗争中成长起来的人民音乐家聂耳、人民音乐事业的辉煌成果、打倒“四人帮”后的新生；轻音乐、《北京喜讯到边寨》；《春节序曲》的时代背景、主题、结构与高度评价。

●时代脉搏 设计精心

第十二章 《我的祖国》等优秀歌曲的艺术特色与 旋律写法 (184)

- (一) 歌词的艺术价值 (二) 诗词的艺术特征
- (三) 歌词的具体要求 (四) “灵感”哪里来
- (五) 节奏哪里来 (六) 旋律哪里来 (《小贝壳》)
- (七) 旋律发展手法之一 (《松花江上》)
- (八) 旋律发展手法之二 (《放马山歌》、《我和我的祖国》、《大海呵故乡》)
- (九) 旋律发展手法之三 (《中国人民志愿军战歌》、)
- (十) 音乐思维的逻辑层次 (《红星歌》、《音乐之声》中的《Do Re Mi》)

●组织严谨 层次分明

第十三章 曲式结构与舞剧《天鹅湖》选曲 (222)

二乐句乐段、《信天游》、《小白菜》；三乐句乐段、《走西口》、四乐句乐段、《孟姜女》、《草原上升起不落的太阳》、《故乡的亲人》；多乐句乐段、《我爱家乡山和水》；二段体、《我们走在大路上》；三段体、《唱支山歌给党听》、《金梭和银梭》；多段体歌曲；单二部曲式、《苗岭的早晨》；单三部曲式、《四小天鹅舞曲》、《那不勒斯舞曲》；柴可夫斯基与《天鹅湖》；复二部曲式、《祝酒歌》；复三部曲式、贝多芬《G大调小步舞曲》；变奏曲式、格林卡《卡玛林斯卡亚幻想曲》；回旋曲式、莫扎特《土耳其进行曲》；奏鸣曲式与奏鸣曲、交响曲。

●千姿百态 画意诗情

第十四章 乐曲体裁与肖邦钢琴名曲欣赏 (246)

小步舞、加伏特, 华尔兹 (♭E大调华丽大圆舞曲)、肖邦及其玛祖卡 (op. 63之1)、波洛涅兹 (op. 40之1)、波尔卡、西班牙舞、进行曲、练习曲 (“革命” op. 10之12)、小夜曲 (托赛里)、夜曲 (op. 15之2)、无词歌、船歌、摇篮曲、谐谑曲、牧歌、叙事曲 (《g小调第一叙事曲》)、即兴曲、狂想曲、序曲。

●群星璀璨 月异日新

第十五章 浪漫主义音乐与歌剧《茶花女》 (271)

“歌曲之王”舒伯特的歌曲:《魔王》、《鱈鱼》、《小夜曲》、钢琴五重奏《鱈鱼》; 韦伯及其歌剧《魔弹射手》、钢琴曲《邀舞》; 舒曼及其《梦幻曲》; 门德尔松的《春之歌》; 肖邦; 李斯特的交响诗《人生》; 柏辽兹和他的《幻想交响曲》; 威尔第与歌剧、《茶花女》评介。

●“乐父”“乐圣” 青史垂名

第十六章 欧洲古代、古典音乐概述与《热情奏鸣曲》 (295)

音乐的起源与希腊音乐、罗马帝国与革里戈里圣咏、文艺复兴、经文歌; 巴洛克音乐时期: 亨德尔及其《哈里路亚》、“欧洲音乐之父”巴赫、《G弦上的咏叹调》; 古典音乐时期: 海顿及其弦乐四重奏、莫扎特及其弦乐小夜曲与《第40交响曲》、贝多芬与钢琴奏鸣曲《热情》。

●奇峰叠起 虹彩缤纷

第十七章 民族乐派与《新世界交响曲》 (317)

格林卡及其《鲁斯兰与柳德密拉序曲》; “俄罗斯五人强力集团”: 穆索尔斯基的《跳蚤之歌》与《图画展览会》、里姆斯基·柯萨科夫、鲍罗丁的交响音画《在中亚细亚大草原

上》；柴可夫斯基及其《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》；格里格的《皮尔金特组曲》；捷克的斯美塔那、德沃夏克及其《第九（自新世界）交响曲》、西贝柳斯《芬兰颂》。

●标新立异 去芜取菁

第十八章 20世纪音乐新潮与《华沙幸存者》…………… (340)

(一) 印象主义的兴起：德彪西《牧神午后》；新原始主义；新古典主义；

(二) “奴隶”音乐的繁衍：爵士、布鲁斯、迪斯科、格什温：《一个美国人在巴黎》；格罗菲的《大峡谷》；科普兰的成就；

(三) 现实主义的成功：普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇、杜那也夫斯基的《祖国进行曲》；

(四) 现代技法的问世：十二音列体系、序列音乐、勋伯格及其《华沙幸存者》；

(五) 电子音乐的热潮：具体音乐、空间音乐、电子合成器、70年代的《天狼星》、计算机作曲、1990年问世的北京电脑音乐系统；

(六) 情调音乐的流行：理查·克莱德曼及其《阿第丽娜叙事曲》等。

●中国“金牌”“长城”添彩

第十九章 中国音乐的冲击与二胡协奏曲《长城随想》

…………… (366)

来自世界乐坛的冲击波、冲向世界的80年代中国音乐成果、震惊欧美的中国音乐“金牌”、“流行歌曲”与《血染的风采》、美声、民族、通俗唱法的比较、具有历史意义的《十五的月亮》；二胡协奏曲《长城随想》。现代技法优秀成果、朱践耳《第一交响曲》；90年代广播、电影、电视、卡拉OK优秀歌曲选介：《高举亚运会的火炬》、《渴望》、《美丽的花环》、《奋进腰鼓》、《父老乡亲》、《山路上亮起一颗星》、《中国的月亮》、《在中国大地上》、《天边有颗闪亮的星》、《开拓者进行曲》。

●潜移默化 美善心灵

第二十章 音乐的社会功能与《命运交响曲》 (423)

音乐与美育、音乐与德育、音乐与智育、音乐与体育；贝多芬《第五（命运）交响曲》的主题、结构与伟大意义；结语与反思——愿本书带给同学们打开音乐宝库大门的三把金钥匙：正确的审美观点、灵敏的“音乐耳朵”、丰富的想象思维。

- 简谱视唱练习方法 (446)
- 简谱视唱练习曲（50首）..... (448)
- 五线谱知识 (469)
- 五线谱视唱练习曲（31首）..... (473)
- 参考书目 (481)