

G O L D E N O D E U M

· 第 2 级 ·

丛书主编
姚恒璐

金色音乐厅

音乐必听曲目分级欣赏指导

编著 李恒林

山西教育出版社

J605.1/10

金色音乐厅

音乐必听曲目分级欣赏指导

第 2 级

丛书主编 姚恒璐
本级编著 李恒林

山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

金色音乐厅, 第二级: 音乐必听曲目分级欣赏指导/姚恒璐主编.

—太原: 山西教育出版社, 2004.1

ISBN 7-5440-2571-3

I. 金... II. 姚... III. 古典音乐-音乐欣赏-世界 IV. J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 103233 号

出版发行: 山西教育出版社(太原市迎泽园小区 2 号楼)

印 刷: 山西新华印业有限公司人民印刷分公司

经 销: 新华书店

版 次: 2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月山西第 1 次印刷

开 本: 787×960 毫米 1/16

印 张: 13

字 数: 150 千字

印 数: 1-5000 册

定 价: 38.00 元

Papilio glaucus

关于这套书

贝多芬说：“音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示……”的确，那些经过音乐陶冶的人们会自豪地说，我得到了情感与理智的洗礼！音乐艺术的熏陶又使人们发现，自己的内心充满了和谐和愉悦，它所反应的外部世界又是那样地丰富多彩！当你试图来到音乐身边时，有时还会感到它如同“天鹅般”的高雅而又难以接近——你当然不必为此却步。是的，音乐是听觉的艺术，从根本上说，是要通过音响来理解音乐的表情意义。与音乐交朋友，我们首先遇到的问题就是要会听——用心倾听：不仅具有一般被动感知的“听赏”，还要学会情感与理性交融的“欣赏”，进而达到在审美意义高度上的主动“鉴赏”。当然，这其中“听”的学问还是需要长期积累的，包括了解必要的历史背景、具备相应的文化修养、提高自身的音乐技能知识，同时，还要理解音乐作品形成的规律，才能使“聆听”上升到一定的层次。对于专业音乐工作者和普通的音乐爱好者来说，首先要熟悉和掌握一定数量的音乐文献曲目，这不仅显示出你的“爱乐”精神，而且，渐渐地你会发现，自己的音乐素质和艺术欣赏水平不知不觉地已经突破“底线”，足以达到令人惊喜的自信程度。

你手中的《金色音乐厅——音乐必听曲目分级欣赏指导》是以9本成套，它是从音乐接受者的角度来揣摩你的心路历程。你会发现这套书音乐作品的排序是依据人们听觉领会的难易程度、以音乐的表演体裁为脉络而构思的，每一级都分为“独奏独

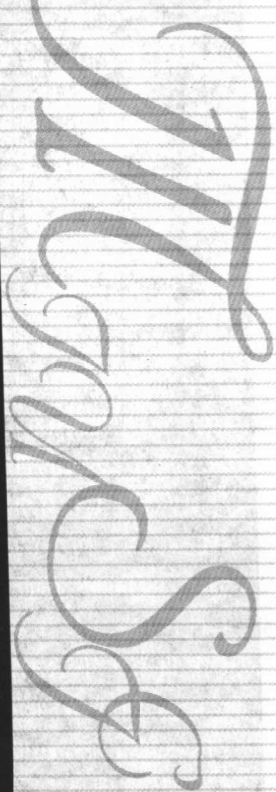
唱”、“室内乐”、“管弦乐”、“协奏曲”四个部分。在曲目的选择方面,注重风格多样、作品典型、容易引起听者联想的、标题性强的作品放在1—5级;理性、逻辑性强的作品放到6—9级。从第六级起,减少独奏、独唱曲目,增加管弦乐、协奏曲的内容。全套书的曲目涉及西方17—19世纪的古典浪漫乐派、20世纪以来的近现代音乐作品以及经典的中国传统曲目和音乐作品。书中所附带的CD唱片,多选自优秀的演出版本和理想的音响品质。“相关音乐术语”是为普通音乐爱好者所设,用以解释作品分析中曾经出现的术语,确保其中“知识含量”的落实。除了指定曲目,每本书中还附有“参考曲目”,意为为听众提供更多的同一欣赏级别的音乐作品曲目。

音乐欣赏采取等级分类的指导方式,是为了方便大众的参与。欣赏者不仅需要理解音乐作品的表情意义,也要知道作曲家、作品创作的背景知识以及书中所介绍的音乐技法方面的知识。因此,本丛书采用简谱、五线谱对照的音乐主题展示方式以及较为贴近普通听众的文字语言阐述方式,以利于更多的人走进“金色音乐厅”。同时,我们还需要认识到:再漂亮的形容、再详尽的语言诠释,也是大有其局限性的,在将听众引入音乐殿堂之后,许多非具象的听觉联想因素会迅速蔓延在你的头脑中,那时,你的自身文化修养、社会经历、个性化的心理状态,会进一步启迪个体的艺术想像力,引发出你在更深层次上的美感愉悦。

好了,让我们一起步入辉煌的“金色音乐厅”吧!

姚恒璐

二〇〇三年八月

关于第二级

本书为读者提供了 30 首不同类型、体裁的中外声乐和器乐曲目。这些作品大都具有结构短小、形象鲜明、可听性强、通俗易懂等特点,有些看似篇幅较长的组曲,如圣-桑的《动物狂欢节》、柴科夫斯基的《胡桃夹子》等,实际上也只是一些器乐小品的组合,它们之间基本上是相对独立的,可拿来单独欣赏,如《动物狂欢节》组曲中的《天鹅》《胡桃夹子》组曲中的《花之圆舞曲》等。我们通过反复欣赏这个级别的曲目,首先能够积累大量的感性知识,对各类音乐形象和音乐对不同情绪的表达方式能有一个初步的感受和理解,达到对音乐“知觉欣赏”的目的。在此基础上,借助本书提供的文字资料,可进一步了解与乐曲直接相关的各种知识,如作曲家生平、创作的时代背景、作品的风格与表现手法、曲式结构等等,以便对作品有一个更全面、更深入的了解,使欣赏者与音乐能产生更多的共鸣,达到“情感欣赏”的层次。音乐欣赏者能达到“情感欣赏”层次的时候,一般来说他对音乐已有了深深的爱好。有一部分人可能已近“发烧友”的水平,但我们不应只停留在这个水平上,要“趁热打铁”,使我们的全部音乐经验继续增值。随着乐曲欣赏范围的扩大和曲目难度的加深,随着对音乐表现手段的进一步了解及相关艺术修养的提高,音乐欣赏、鉴赏水平就可能发生从量变到质变的升华,进而达到“理智欣赏”的高级水平。欣赏者音乐素质与修养的提高,标志着他的整体文化素质与修养的提高,这也正是我们编写此书的目的所在。

下面我们以法国作曲家圣-桑《动物狂欢节》中《天鹅》的欣赏过程为例,说明如何通过本书的指导,更好地达到欣赏目的。当然,对一部音乐作品的理解和体验想像,可以是见仁见智的,不同的人对同一首乐曲的理解与感受肯定存在着个体的差异,

指导教程中的见解应该说只是一种大众化方式的解释,可供参考与借鉴,不应该限制甚至代替欣赏者的想像空间。

初听此曲,我们可能只是觉得它旋律优美动听,表现了一种安静的环境和幽雅的意境,而通过阅读本书的有关章节,我们起码可以获得以下几方面的背景资料和知识点:

1. 可以较详细地了解法国作曲家圣-桑的生平和创作《动物狂欢节》的背景,知道为什么作者在前禁止继续公开演出、出版除《天鹅》之外的其他各曲。

2. 可以清楚地知道这首乐曲的曲式结构是引子和单主题发展而成的三部曲式,使乐曲在我们的脑海中有更清晰的轮廓。

3. 可以了解到相关的音乐专业名词术语的含义。

4. 可以知晓作曲家是用什么乐器和怎样的手法描写出碧透如镜的湖面和天鹅在水面上浮游时高贵圣洁、端庄典雅的神态。

5. 仔细听来,能否听出此曲柔美中透出淡淡的忧伤?悠闲中显示出高贵且不容侵犯的气质?乐曲结束时,能否感受到一种令人回味无穷的意境并深受它的感染?如果答案是肯定的,就可以认为你已理解了音乐的内涵并达到了“理智欣赏”的境界。

音乐是一种独特的审美体验,也是人类完善人格和发展社会文明所不可缺少的一个重要方面。冼星海曾说:“音乐,是人生最大的快乐;音乐,是生活中的一股清泉;音乐,是陶冶性情的熔炉。”马克思曾说:“如果你想得到艺术的享受,那么你必须是一个有艺术修养的人。”

让我们共同了解音乐、探索音乐、欣赏音乐,伴随着健康优美的音乐以澎湃的热情去开拓人类美好的明天!

李恒林

二〇〇三年八月

世界在音乐中得到了完整的再现和表达。它是各种艺术当中第一位的帝王式的艺术。能够成为音乐那样，则是一切艺术的目的。

——叔本华

附赠 CD 欣赏说明

当今，音乐爱好者对音乐欣赏具有日益高涨的需求，他们渴望了解欣赏音乐的方法和提升自身鉴赏音乐的水平，他们希望更系统地熟悉作曲家不同体裁的经典音乐作品。为此，《金色音乐厅》每一级书中还特别附有两张 CD 唱盘，它们是专供音乐爱好者在加深了解音乐作品时欣赏和使用的。下面就唱盘的使用作两点说明：

1. 在你按照书中谱例选择 CD 唱盘上相应音乐作品欣赏时，请你先要了解有关这些 CD 唱盘选材和制作的背景。CD 唱盘中音乐作品的先后次序，是根据它们在每册书目上出现的先后次序排列的。由于书中谱例提到的音乐作品数量很大，并且它们的时间长短不一，又由于 CD 盘允许容纳音乐作品的空间有限，不可能把书上谱例中提到的全部作品都录制在 CD 盘上，更不可能把每一部大型作品都录制在 CD 盘上了。所以，现在只是选择了谱例中的部分作品和一些大型作品中的精彩乐章和选段。这些作品以音乐表演体裁为脉络，根据作品的难易程度循序渐进。由此安排的好处，是为了使原来没有专业音乐知识的音乐爱好者，通过读书和欣赏 CD 盘也能比较完整和系统地进入并感知多姿多彩的音乐世界。

2. 《金色音乐厅》9 册书附 18 张曲目丰富多样，音响精良的 CD 唱盘。同一首乐曲，用不同器乐演奏或不同声乐演唱，构成了不同的音响资源版本，不同的版本会使同一首作品呈现出不同的色彩和面貌，取得不同的艺术效果。我们在音响资源版本的选择上，力求音乐爱好者欣赏到的是当今最好、最高的版本。在大家熟悉乐曲的音响版本上，我们特意选择了一些不同色彩的音乐版本，使音乐听起来更加精彩。比如，第一级中约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》男声合唱版本，普罗科菲耶夫《彼得与狼》有中文解说的版本；第四级中巴托克的《罗马尼亚民间舞曲》小提琴演奏版本等等。我们如此刻意追求的目的，就是希望这套音乐书籍最终不但能成为大家的良师益友，在欣赏音乐上起到一定的引导作用，而且能成为大家爱不释手的珍藏品。

瞿晓星

二〇〇三年八月

一. 独奏、独唱

1. 门德尔松《乘着歌声的翅膀》	3
2. 克莱斯勒《爱的欢乐》	8
3. 菲尔德《降B大调夜曲》	14
4. 李斯特—帕格尼尼《钟》	18
5. 巴赫《G弦上的咏叹调》	24
6. 福斯特《故乡的亲人》	30
7. 舒曼《狂欢节》的《前奏》及第十七首《帕格尼尼》	34
8. 萨拉萨蒂《吉卜赛之歌》	42
9. 麦克道威尔《致野玫瑰》	50
10. 舒伯特《f小调音乐瞬间》	54
11. 冼星海《只怕不抵抗》	60
12. 唢呐曲《百鸟朝凤》	65
13. 管子曲《江河水》	72

目 录

二. 室内乐

14. 拉索无伴奏合唱《回声》 81
15. 圣-桑《动物狂欢节》 85
16. 海顿 弦乐四重奏《小夜曲》 99
17. 贝多芬《a 小调弦乐四重奏》 104
18. 江南丝竹《中花六板》 109

Contents

三. 管弦乐

19. 比才《儿童组曲》 117
20. 苏佩《轻骑兵序曲》 123
21. 贝多芬《F 大调浪漫曲》 128
22. 柴科夫斯基《胡桃夹子组曲》 132
23. 格里格《挪威舞曲》 145
24. 德沃夏克《幽默曲》 151
25. 埃尔加《威风凛凛进行曲》 158
26. 蒙蒂《恰尔达什舞曲》 163
27. 小山清茂《伐木歌》 167
28. 沃汉·威廉姆斯《绿袖幻想曲》 173
29. 朱践耳 器乐合奏曲《翻身的日子》 179
30. 民族器乐合奏曲《春江花月夜》 185

参考曲目

目 录

一 独奏、独唱

没有音乐，生命是没有价值的。

——尼采

1. 门德尔松《乘着歌声的翅膀》

菲

列克斯·门德尔松(1809 - 1847)是德国作曲家、钢琴家、管风琴家、指挥家。1809年2月3日出生于德国汉堡,父亲是当地的一个大银行家,是门德尔松家族中的富翁,生活安定富足。他幼年随母亲学习钢琴,6岁的时候,著名钢琴大师克列门蒂的

作曲家简介

“““

高徒贝格尔成了他的钢琴老师,贝格尔发现门德尔松有着很高的音乐天赋,在他的精心指导下,门德尔松9岁就举行了公开演奏会,成了小有名气的小钢琴家。由于良好的家庭环境,他从小受到了良好的教育,有着很高的文化素养,在他父亲的沙龙里,他接触到当时的文化名人如哲学家黑格尔、诗人歌德、海涅、音乐家威柏等等,其中受歌德的影响最深,喜欢德国古典文学。在音乐理论方面,对门德尔松一生影响最大的老师是柏林音乐学院院长、著名学院派音乐家卡尔·采尔特。他不仅教他学习乐理、和声、作曲,还引导他熟悉了解德国合唱音乐的优秀传统、德奥古典音乐传统以及民间音乐。他的教学富于趣味性,常把枯燥的对位法练习搞得和游戏般有趣,使门德尔松从小练就了扎实的作曲基本功,10岁就曾发表过自己的

音乐作品。门德尔松 17 岁时，完成了著名的《仲夏夜之梦序曲》。1826 - 1829 年入柏林大学学习后，遂以音乐为终生职业。他一生交游甚广，在 1829 - 1832 年期间，游历了国内外重要文化城市，广泛接触当时各地社会生活，这不仅大大启发了他的艺术思想，也为他的创作提供了大量的素材。他的著名作品如《赫布里德序曲》《意大利交响乐》《苏格兰交响乐》《芬格尔洞序曲》《平静的海与幸福的航行序曲》，甚至他独创的钢琴曲体裁《无词歌*》的部分篇章等，都是以旅行中所感受的印象为依据的。门德尔松作品的风格温柔舒适、优美恬静、完整严谨，极少矛盾冲突，富于诗意幻想，折射出他生活道路的平坦与舒适。作为优秀的指挥家，他为后人做的一件功德无量的事是 1829 年指挥演奏巴赫的《马太受难曲》，这是巴赫 1750 年逝世后该曲的首次公演，使湮没百年的巴赫作品得到复兴。他还于 1843 年在莱比锡创办了德国第一所音乐学院，与舒曼分别担任院长、副院长，教授钢琴与作曲。1847 年 11 月 4 日，门德尔松因病不幸早逝。他短暂的一生，为后人留下了难以计数的音乐作品，并被誉为集作曲、演奏、指挥于一身的音乐全才。

门德尔松在少年时代就与歌德、海涅等大诗人有着很深的交往，并且十分喜爱他们的作品，1834 年他在杜塞尔多夫担任指挥时，完成了他的《歌曲 6 首》（作品 34 号），其中第二首《乘着歌声的翅膀》的歌词便选自海涅的诗歌。这是他的独唱歌曲中流传最广的一首。歌词的大意是：乘着歌声的翅膀，亲爱的，请随我前往，到恒河之畔，那美丽的地方。那儿鲜花正在开放，玉莲花在等待着她的伴侣，月亮在静静地放射着光芒，亲爱的，让我们到椰子林中去，请随我前往，让我们在宁静的爱情里，进入那幸福的梦乡。

海涅的原诗为六段,门德尔松把它处理成两段分节歌*的形式,曲式结构为带再现的一部曲式*。

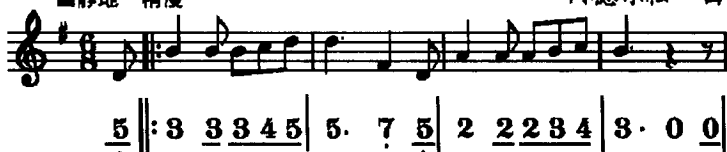
作品分析

乘着歌声的翅膀

海 涅 原诗

门德尔松 曲

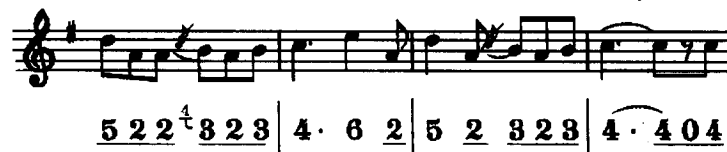
幽静地 稍慢

1. 乘 着 这 歌 声 的 翅 膀, 亲 爱 的 随 我 前 往,
2. (紫) 罗 兰 微 笑 地 耳 语, 仰 望 着 明 亮 星 星,

去 到 那 恒 河 的 岸 旁, 最 美 丽 的 好 地 方; 那
玫 瑰 花 悄 悄 地 讲 着 她 芬 芳 的 心 情; 那

花 园 里 开 满 了 红 花, 月 亮 在 放 射 光 辉, 玉
温 柔 而 可 爱 的 羚 羊, 跳 过 来 细 心 倾 听, 远

莲 花 在 那 儿 等 待, 等 她 的 小 妹 妹, 玉
处 那 圣 河 的 波 涛, 发 出 了 喧 嚣 声, 远