

音乐艺术欣赏

音乐课

美国纽约大学女王学院 音乐欣赏教研室主任，耶路撒冷希伯来大学祖宾·梅塔音乐学会主席

[美] 罗杰·卡曼 (Roger Kamien) ◎ 著

徐 德 ◎ 译

音乐是没有国界的语言

“没有音乐，生命是一个错误。” ——尼采 Nietzsche

31 位专章介绍的世界最伟大的音乐家

52 首著名艺术家和乐团演奏最好的且分析详尽的名曲

154 幅精美的黑白、彩色插图

Mc
Millan Education

海南出版社 三环出版社

J605.1
K075

郑州大学 *04010304650N*

-52

音乐课

[美] 罗杰·卡曼 (Roger Kamien) 著
徐德 译

J605.1
K075

海南出版社

Music: An Appreciation, 4e

by Roger Kamien

(Original ISBN: 0072492953)

Copyright © 2002, 1998, 1994, 1990 by The McGraw-Hill Companies, Inc. Original language edition published by The McGraw-Hill Companies, Inc. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. Simple Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and Hainan Publishing House.

本书中文简体字版由海南出版社和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)公司合作出版。

未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有 不得翻印

版权合同登记号: 图字: 30-2004-46号

图书在版编目(CIP)数据

音乐课: 外国音乐名作名曲欣赏与导读 / [美] 卡曼 (Kamien, R) 著; 徐德 译;

—海口: 海南出版社, 三环出版社, 2004. 7

书名原文: Music: An Appreciation

ISBN 7-80700-069-4

I. ①音... II. ①卡... ②徐... III. ③音乐欣赏—世界 IV. J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 059991 号

音乐课

作者: [美] 罗杰·卡曼 (Roger Kamien)

译者: 徐德

责任编辑: 秦钢

特约编辑: 柯祥河

装帧设计: 第三工作室

责任校对: 李鹏

责任印制: 李兵

印刷装订: 北京中煤新大印刷厂

读者服务: 杨秀美

海南出版社 三环出版社 出版发行

地址: 海口市金盘开发区建设三横路2号

邮编: 570216

电话: 0898-66812776

E-mail: hnbook@263.net

经销: 全国新华书店经销

出版日期: 2004年12月第1版 2004年12月第1次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 28

字数: 400千

印数: 1-5000册

书号: ISBN 7-80700-069-4/K·7

定价: 68.00元

本社常年法律顾问: 中国版权保护中心法律部

【版权所有, 请勿翻印、转载, 违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

郑州大学 *04010304650N*

出版说明

音乐是由和谐乐音组合来表示的艺术,它通常分为声乐和器乐两大类。音乐是人类社会生活中非常重要的艺术形式。一位音乐大师这样说到:音乐是没有国界的语言。音乐作品创作、表演、欣赏、审美水平反映着人们现实生活质量的水平。随着社会的不断发展和进步、社会经济的繁荣和文化教育的广泛普及,极大地提高和改善了人们在工作、学习、生活、娱乐、旅游、资讯、居住环境等各个方面的生活水准。从音乐艺术的普及教育面之宽、审美鉴赏水平之高以及娱乐休闲形式多种多样、丰富多彩,就可以充分地印证这点。现在,读者们需要最新的、高水准的音乐类图书。虽然涉及音乐教育、音乐审美、音乐欣赏的书籍已经出版了很多,可还是未能满足广大音乐爱好者不断增长的需求。正因为这个原因,我们着力为音乐教育工作者、音乐艺术研究人员、广大音乐爱好者引进有创意的、经典的、通俗易懂的音乐艺术欣赏图书。

《古典作曲家排行榜——古典音乐入门》(海南出版社)就已得到了广大音乐爱好者的好评,而这本从麦格劳·希尔国际出版公司引进的《音乐课——音乐艺术欣赏》已在美国出了多个版次,每个版次都无一例外地深受音乐专业的学生和音乐爱好者、音乐艺术工作者的喜爱。

本书的主要特色:

【1】由纽约大学女王学院音乐欣赏教研室主任、耶路撒冷希伯来大学祖宾·梅塔音乐学会主席精心编写,既结合读者的情趣,又方便他们更好地学习;

【2】内容丰富,知识全面,涉及各个历史风格时期的音乐,较之前一版,新增多个代表性曲目;

【3】可读性强,每部分开篇是文化视角介绍,以后是名家名作的欣赏和解说,其间穿插有助于理解的背景知识;

【4】文字优美、准确、流畅,读起来赏心悦目;

【5】全新彩色图文设计,版式活泼,图片精美,四色印刷。

然而,最具特色的部分是贯穿全书的33个“欣赏要点”和19个“声乐解说”。“欣赏要点”对作品剖析开来,欣赏者边听边读了解乐谱的配器、力度、旋律变化、音响特质等。“声乐解说”帮助欣赏者在边听边读中,了解歌词与音乐的关系,跟上乐思、故事或剧情的逐步延伸。

与本书配套使用的共有 3 套录音磁带和 CD: (1) 简明版 (Brief Sets), 4 盒磁带和 4 张 CD, 用黑体表示; (2) 标准版 (Basic Sets), 8 盒磁带和 8 张 CD; (3) 补充版 (Supplementary Sets), 2 盒磁带和 2 张 CD, 还有一张学生 CD。

非常遗憾, 我们未能得到磁带和 CD 的版权, 但我们还是在书中保留了关于磁带和 CD 的录音资料, 以便音乐艺术工作者今后使用。若要购买原版磁带和 CD, 请和中国教育图书进出口公司外文书店樊冠军联系, 联系电话: 010-62514081/13911828068。

毋庸置疑, 本书是难得一见的佳作, 它有助于拓展读者的音乐视野和积累知识。学习和培养对音乐艺术的爱好, 感受音乐的美妙与亲和力, 尤其是对孩童在益智、健身、爱心、耐心、情趣、情感、情操、想象力、审美观、道德观等多个方面都颇有裨益。

海南出版社

2004 年 8 月 15 日

前言

《音乐课》可作8~15周的大学概论性课程使用。作者力求编写一本简明、清晰、准确、易用的教程，既可作为课外学习，也可供课堂使用。本书首先介绍的是音乐欣赏的方法与途径、各种音乐要素、曲式、风格时期等，然后论述了作曲家的生平、个人风格和有代表性的作品。这些论述不仅评介史实，还能激起读者的好奇心和学习热情。

本书写作的目的在于提高读者对音乐的爱好以及培养音乐欣赏能力。以下总结的特征对学生和教师来说已证明是有吸引力的。

编写原则

本书第一部分分析了音乐的诸要素，包括常用音乐术语和各时期代表性的、生动而又简洁的图示说明。本部分，引用的谱例不多，一般都与熟悉的曲调相关，如《罗恩格林》第三幕前奏曲。这样，学生们通过分析那些可能在孩提时代就熟悉的音乐，从而轻松地进入音乐欣赏。

第二至第六部分涉及了各个音乐历史时期，从中世纪一直到当代。第六部分（20世纪）还论述了爵士乐、美国音乐剧、摇滚乐。第七部分介绍了非西方音乐。

第二至第六部分开头，都先论述该时期的风格特征、文化思潮、音乐和音乐家在社会上所处的地位与角色。

本书附录还提供了音乐术语和范例定位、大事年表、录音总表。

专有特征

■ 欣赏要点

“欣赏要点”的设计与编排是《音乐课》的一个显著特点，它能使学生们跟随所听的作品。欣赏要点主要集中在展开的音乐事件上，并且，易为学生跟进，因为描述的是学生耳熟能详的东西。不管是课外还是课内，这些要点都对欣赏有所帮助。

■ 声乐解说

学习有歌词的作品时，如歌曲、合唱、歌剧等，本书为学生提供了“声乐解说”的帮助。

在声乐解说中，歌词的文字以简要的、有旁注的形式出现，其中表明了歌词与音乐的联系，以帮助欣赏者跟上作品中乐思、故事或剧情的展开。声乐解说也包含了较长的歌剧脚本的引用，这些可以不再需要教师的补充。

■ 音乐术语和范例定位

在本书中，音乐术语都有简明扼要的定义，并且以黑体字表示。在书后列了一个音乐术语和范例定位表，在此，对全书出现的基本术语和定义作简要归纳。音乐术语和范例定位能使读者清楚而又方便地复习相关的音乐术语，并且能容易找到与这些术语（音乐要素、曲式、种类、作曲技巧等）有关的音乐例子。

■ 灵活性

本书以年代的顺序编排，同时又易于适应个性化的教学体系。每一个风格时期还细分为短小的、相对独立的小节，读者可以按任意顺序学习，有一些甚至可以略过。虽然本书的前后都引入了谱例，但是对作品的讨论并不苛求记谱法知识的掌握。至少，这些谱例为读者理解作品提供了视觉上的辅助。学生们可以仅参阅有关的文字描述而跳过乐谱中的细节。

■ 可读性

清晰的表述是本书的一个主旨。这是一本学生易读易懂的书，读后，可以感到身心愉悦。本书是由热爱音乐的专家为青年学生专门编写的，在表述要点时不会使学生们感觉凌乱或枯燥。传记性的概述和作曲家个人风格的介绍为每个作曲家的个性和音乐的论述增添了风味，其间插入的某些奇闻轶事和摘引可以活跃课堂讨论。

最新特点

■ 全新彩色设计

本书是最新版本，设计新颖，版式灵活，彩图美观。做出这些变化都旨在满足读者更加方便使用和增加视觉欣赏方面的要求。

■ 文化视角部分

以前版本的每部分开头只是列出一些章节名，现在辟为专门介绍每一时期的文化和背景。新增年表简要将音乐大事置于一个大的历史背景下概括每一时期，配有精美插图部分深刻讨论了艺术和社会潮流。

■ 新增内容

本版本新增加了19世纪和20世纪音乐，文艺复兴时期舞蹈音乐，古典时期非裔美国作曲家。欣赏要点部分新增加了多个学生喜爱、利于教学的代表性曲目。

第一部分“音乐要素”新选入了艾林顿的《C-Jam Blues》，和选自巴赫《C大调乐队组曲第1号》的《弗雷舞曲》，前者用于说明音色的变化，后者作为二部曲式的范例（两首曲子都附有欣赏要点）。

第三部分“巴洛克时期”，新收入了选自普塞尔《狄多与埃涅阿斯》的《狄多的悲歌》（附

声乐解说)。

第五部分“浪漫主义时期”，新选了入德沃夏克《第九交响曲》(《自新大陆》)第一乐章的欣赏要点，以及勃拉姆斯《德意志安魂曲》的选曲“你的居所何等可爱”的声乐解说。

第六部分“20世纪”，新增了勋伯格《月迷彼埃罗》的“醉月”(附声乐解说)、斯蒂尔和他的《非裔美国交响曲》第三乐章(附欣赏要点)；“1945年以后的音乐”一节新增约翰·凯奇为预置钢琴而作的《奏鸣曲与间奏曲》中的“奏鸣曲之二”，以及菲利普·格拉斯《爱因斯坦在海滩》的“膝盖演奏之一”。“爵士乐”和“美国音乐剧”章节新增贝西·史密斯的《Lost Your Head Blues》的声乐解说、伦纳德·伯恩斯坦以及他的《西区的故事》的重唱曲《今晚》(附欣赏要点)。

录音说明

与《音乐课》配套使用的3套录音磁带和CD由索尼公司制作，即(1)简明版(Brief Sets)，4盒磁带和4张CD，书中用黑体表示；(2)标准版(Basic Sets)，8盒磁带和8张CD；(3)补充版(Supplementary Sets)，2盒磁带和2张CD。本书边注部分不仅说明了所讨论的曲子属于哪一类CD、音轨数、磁带、磁带面、曲号(CD 1、2指第一、二张CD，“□”中的数字是简明版和补充版CD的音轨数，“■”中的数字是标准版CD的音轨数，盒带1、2指第一、二盒磁带，字母A、B指磁带的A面、B面，曲1、2指磁带的第二、一首曲子)，还说明了曲子进行的时间。CD经过内部设置，方便音乐学生和教员通过按键找到任何曲目的具体主题或段落。磁带则在每首乐曲前说明了作曲家和曲名。全部录音均选自重要艺术家和乐团演奏的最好的曲目。简明版录音时间为4小时45分钟，涉及本书所有“欣赏要点”和“声乐解说”上的作品，是有效使用本书必备的欣赏材料。标准版录音包括本书上的所有作品和精装本上的大多数作品，方便音乐艺术工作者详细讨论欣赏谱例。补充版录音提供了增补的欣赏谱例，既有新曲子，也有其他录音作品上补充的乐章。

目 录

出版说明

I

前言

I

第一部分 音乐要素

3

1 声音：音高、力度、音色

6

音高：声音的高低

6

力 度

8

音 色

9

欣赏要点、声乐解说和音响特性

9

瓦格纳，《罗恩格林》第三幕前奏曲 / 10

欣赏要点

艾林顿公爵和他的乐队，C-Jam Blues / 11

欣赏要点

2 演奏媒介：人声和乐器

II

人 声

II

乐 器

12

弦乐器 / 14

木管乐器 / 17

铜管乐器 / 21

打击乐器 / 22

键盘乐器 / 25

电子乐器 / 27

布里顿，《青少年管弦乐队指南》(Op.34) / 29

欣赏要点

3 节 奏

3I

拍

3I

节 拍

32

重音和切分	33
速 度	33
4 记谱法	34
音高的记谱	35
节奏记谱	36
休止的记谱	37
节拍的记谱	39
总 谱	39
5 旋 律	39
6 和 声	40
协和与不协和	41
三和弦	41
分解和弦(琶音)	42
7 调	42
大调音阶	43
小调音阶	44
调 号	44
半音阶	45
转 调	45
主 调	45
8 音乐织体	46
单声部织体	46
复调音乐织体	46
主调音乐织体	47
织体的变换	48
比才,《法兰多舞》/ 48	
欣赏要点	
9 音乐曲式	50

构成曲式的手法	50
重 复 / 50	
对 比 / 50	
变 奏 / 50	
曲式的类型	51
三部曲式: ABA / 51	
柴科夫斯基,《芦笛之舞》 / 51	
欣赏要点	
二部曲式: AB / 53	
巴赫,《弗雷舞曲》 / 53	
欣赏要点	
曲式欣赏 / 54	
10 音乐风格	54
第二部分 中世纪和文艺复兴时期	57
1 中世纪音乐(450 ~ 1450)	63
格里高利圣咏	63
教会调式	65
《哈利路亚: 我们看见了他的星座》 / 65	
声乐解说	
宾根的希尔德加德,《后继者》 / 67	
声乐解说	
中世纪世俗音乐	69
埃斯坦比耶(13世纪) / 69	
复调音乐的发展: 奥尔加农	69
巴黎圣母院乐派: 有量节奏	70
14世纪音乐: 法国“新艺术”	71
马 肖	71
《圣母弥撒曲》:《羔羊经》 / 72	
声乐解说	
2 文艺复兴时期音乐(1450 ~ 1600)	73
文艺复兴时期的音乐特点	74
歌词和音乐 / 74	
织 体 / 74	
节奏和旋律 / 75	

文艺复兴时期的宗教音乐	75
若斯坎·德普雷和文艺复兴时期的经文歌 / 75	
《嗨, 玛丽亚……宁静的圣女》 / 76	
声乐解说	
帕勒斯特利纳和文艺复兴时期的弥撒曲 / 78	
《马塞卢斯教皇弥撒曲》:《慈悲经》 / 78	
文艺复兴时期的世俗音乐	79
声乐: 文艺复兴时期的牧歌 / 79	
托马斯·威尔克斯,《女灶神下山的时候》 / 80	
声乐解说	
器 乐	81
卡罗贝尔,《帕萨梅佐和加亚尔德舞曲》 / 83	
第三部分 巴洛克时期	85
1 巴洛克音乐(1600 ~ 1750)	90
巴洛克音乐的特点	91
情绪一致 / 91	
节 奏 / 91	
旋 律 / 91	
力 度 / 91	
织 体 / 92	
和弦与通奏低音(数字低音) / 92	
歌词和音乐 / 93	
巴洛克管弦乐队	93
巴洛克曲式	94
2 巴洛克社会中的音乐	95
3 大协奏曲和回复曲式	97
J.S.巴赫,《D大调布兰登堡协奏曲第五号》: 第一乐章 / 98	
欣赏要点	
4 赋 格	101
J.S.巴赫,《g小调管风琴赋格曲》 / 102	
欣赏要点	
5 歌剧的要素	105

6 巴洛克时期的歌剧	108
7 蒙特威尔第	110
《奥菲欧》 / 111	
声乐解说:《你与世长辞》 / 112	
8 普塞尔	112
固定低音	113
《狄多与埃涅阿斯》 / 113	
声乐解说:《狄多的悲歌》 / 114	
9 巴洛克奏鸣曲	115
科雷利,《a小调三重奏鸣曲》, (Op.3, No.1) / 116	
10 维瓦尔第	117
小提琴和弦乐队协奏曲“春”, (Op.8, No.1) / 118	
欣赏要点: 第一乐章 / 120	
11 巴赫	122
巴赫的音乐特点	123
12 巴洛克组曲	123
J.S.巴赫,《D大调第三号组曲》 / 124	
13 众赞歌和教堂康塔塔	125
教堂康塔塔	126
J.S.巴赫, 康塔塔第140号:《醒来, 一个声音在高喊》 / 126	
声乐解说: 第四乐章; 第七乐章	
14 清唱剧	132
15 亨德尔	132
亨德尔的音乐特点	133
《弥赛亚》 / 134	
声乐解说:《每个幽谷都将升起》 / 136	
《因有一婴孩为我们而生》 / 136	
合唱《哈利路亚》 / 137	

第四部分 古典主义时期 141

1 古典主义风格(1750 ~ 1820) 146

古典主义音乐风格特征 146

情绪的对比 / 146

节奏 / 147

织体 / 147

旋律 / 147

力度和钢琴 / 148

数字低音时期的终结 / 148

古典管弦乐队 148

古典曲式 149

2 古典主义时期的作曲家、庇护人和爱好者 150

维也纳 152

3 奏鸣曲式 152

呈示部 153

展开部 153

再现部 154

尾声 154

莫扎特,《g小调第40交响曲》:第一乐章 / 155

欣赏要点

4 变奏曲式 158

海顿,《G大调第94交响曲》(“惊愕”):第二乐章 / 158

欣赏要点

5 小步舞曲 161

莫扎特,《小夜曲》:第三乐章 / 162

欣赏要点

6 回旋曲式 163

贝多芬,《c小调弦乐四重奏》:第四乐章 / 163

欣赏要点

7 古典交响曲 165

8 古典协奏曲	166
9 古典室内乐	167
10 海顿	168
海顿的音乐特点	169
《E大调小号协奏曲》: 第三乐章 / 169	
11 莫扎特	170
莫扎特的音乐特点	172
《唐璜》 / 172	
第一幕: 第一场节选 / 173	
声乐解说	
第一幕: 莱波雷洛的“花名册”咏叹调 / 176	
《g小调第40交响曲》(K.550) / 178	
《A大调第23钢琴协奏曲》(K.488) / 181	
欣赏要点: 第一乐章	
12 贝多芬	184
贝多芬的音乐特点	185
《c小调(悲怆)钢琴奏鸣曲》(Op.13) / 186	
《c小调第五交响曲》(Op.67) / 189	
欣赏要点: 第一乐章 / 190	
第二乐章 / 193	
第五部分 浪漫主义时期	199
1 音乐中的浪漫主义(1820~1900)	204
浪漫主义音乐的特征	204
风格的个性化 / 204	
富有表现的内容和主题 / 205	
民族主义和异国情调 / 205	
标题音乐 / 205	
富有表情的音色 / 206	
色彩化的和声 / 206	
力度、音高、速度范围的扩展 / 207	
曲式: 微型化和巨型化 / 207	

2	浪漫主义作曲家和他们的爱好者	208
3	艺术歌曲	210
	分节歌曲和通谱体歌曲	211
	声乐套曲	211
4	舒伯特	212
	舒伯特的音乐特点	212
	《魔王》 / 213	
	声乐解说	
5	罗伯特·舒曼	216
	舒曼的音乐特点	216
	《狂欢节》 / 217	
6	克拉拉·维克·舒曼	219
	克拉拉·维克·舒曼的音乐特点	219
	《g小调小提琴与钢琴浪漫曲》(Op.22,No.2) / 219	
	欣赏要点	
7	肖邦	221
	肖邦的音乐特点	222
	《E大调夜曲》(Op.9,No.2) / 222	
	欣赏要点	
	《c小调(革命)练习曲》(Op.10,No.12) / 224	
	欣赏要点	
	《A大调波洛奈兹》(Op.53) / 225	
8	李斯特	226
	李斯特的音乐特点	227
	《f小调超级练习曲》, (No.10) / 228	
9	门德尔松	229
	门德尔松的音乐特点	230
	《e小调小提琴协奏曲》(Op.64): 第一乐章 / 230	
10	标题音乐	231

11 柏辽兹	233
柏辽兹的音乐特点	234
《幻想交响曲》(1830) / 234	
欣赏要点: 第四乐章 / 236	
12 19 世纪音乐中的民族主义	239
斯美塔纳,《沃尔塔瓦河》 / 240	
欣赏要点	
13 德沃夏克	243
《e小调第九交响曲》(《自新大陆》) / 243	
欣赏要点: 第一乐章 / 244	
14 柴科夫斯基	246
柴科夫斯基的音乐特点	246
幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》 / 247	
15 勃拉姆斯	249
勃拉姆斯的音乐特点	250
《德意志安魂曲》 / 250	
声乐解说:《你的居所何等可爱》 / 251	
16 威尔第	253
威尔第的音乐特点	253
《弄臣》 / 254	
17 普契尼	255
《艺术家的生活》 / 255	
声乐解说: 第一幕: 从咪咪出场到《冰凉的小手》 / 257	
18 瓦格纳	261
瓦格纳的音乐特点	262
《女武神》 / 263	
声乐解说: 第一幕: 爱情场景(末场) / 265	
第六部分 20 世纪	271
1 音乐风格: 1900 ~ 1945	276