

21世纪普通高校
音乐公共课教材

YIN YUE XIN SHANG
PU XIU JIAO CHENG

音乐 欣赏

普修教程

陈 辉 编著

上海音乐学院出版社

21世纪普通高校音乐公共课教材

音乐欣赏

YIN YUE XIN SHANG PU XIU JIAO CHENG

普修教程

陈 辉 编著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏普修教程/陈辉编著. —上海:上海音乐学院出版社,2009.9

(21 世纪普通高校音乐公共课教材)

ISBN 978 - 7 - 80692 - 454 - 9

I. 音… II. 陈… III. 音乐欣赏 - 高等学校 - 教材
IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 116871 号

书 名 音乐欣赏普修教程
编 著 陈 辉

责任编辑 王 赛

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路 20 号

印 刷 上海书刊印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/18

印 张 16

字 数 294 千字

版 次 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1 - 3,300 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 80692 - 454 - 9/J. 441

定 价 28.00 元

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

目 录

上篇 中国部分

第一单元 中国古代音乐欣赏.....	3
一、概述.....	3
二、作品欣赏.....	6
(一) 声乐曲	6
1. 《关山月》	6
2. 《胡笳十八拍》	7
3. 《阳关三叠》	10
4. 《扬州慢》	13
(二) 器乐曲	14
1. 《流水》(古琴曲)	14
2. 《广陵散》(古琴曲)	15
3. 《阳春白雪》(琵琶曲)	16
4. 《十面埋伏》(琵琶曲)	18
复习内容	21
(建议学时: 1 周, 2 课时)	
第二单元 中国民族音乐欣赏	22
一、概述	22
二、作品欣赏	28
(一) 民歌	28
I 汉族民歌	28

1. 《黄河船夫曲》(陕北民歌)	28
2. 《放马山歌》(云南民歌)	29
3. 《茉莉花》(江苏民歌)	30
4. 《太阳出来喜洋洋》(四川民歌)	32
5. 《绣荷包》(山西民歌)	32
6. 《翻身五更》(东北民歌)	33
II 少数民族民歌	35
1. 《牧歌》(蒙古族)	35
2. 《酒歌》(藏族)	36
3. 《阿拉木汗》(维吾尔族)	37
4. 《上去高山望平川》(回族)	38
5. 《鄂伦春小唱》(鄂伦春族)	40
6. 《跳月歌》(彝族)	40
(二) 民族器乐曲	41
1. 《鹧鸪飞》(笛子曲)	41
2. 《百鸟朝凤》(唢呐曲)	42
3. 《渔舟唱晚》(古筝曲)	42
4. 《江河水》(管子曲)	44
5. 《春江花月夜》(民族管弦乐曲)	46
6. 《雨打芭蕉》(广东音乐)	49
7. 《中花六板》(江南丝竹)	51
(三) 戏曲音乐	53
1. 《原来姹紫嫣红开遍》(昆剧)	53
2. 《捉放曹》(京剧)	54
3. 《花木兰羞答答施礼拜上》(豫剧)	57
4. 《听他一番心酸话》(越剧)	60
5. 《满工对唱》(黄梅戏)	64
(四) 曲艺音乐	66
1. 《剑阁闻铃》(京韵大鼓)	66
2. 《情探·梨花落》(苏州弹词)	68

复习内容	70
------------	----

(建议学时: 4 周, 8 课时)

第三单元 中国近现代音乐欣赏	72
----------------------	----

一、概述	72
------------	----

二、作品欣赏	75
--------------	----

(一) 声乐曲	75
---------------	----

1. 《问》(易韦斋词, 萧友梅曲)	75
--------------------------	----

2. 《可怜的秋香》(黎锦晖词曲)	76
-------------------------	----

3. 《教我如何不想他》(刘半农词, 赵元任曲)	78
--------------------------------	----

4. 《玫瑰三愿》(龙七词, 黄自曲)	80
---------------------------	----

5. 《松花江上》(张寒晖词曲)	81
------------------------	----

6. 《长城谣》(潘子农词, 刘雪庵曲)	83
----------------------------	----

7. 《游击队歌》(贺绿汀词曲)	85
------------------------	----

8. 《黄河大合唱》(光未然词, 冼星海曲)	86
------------------------------	----

(二) 器乐曲	94
---------------	----

1. 《牧童短笛》(钢琴曲, 贺绿汀曲)	94
----------------------------	----

2. 《思乡曲》(小提琴曲, 马思聪曲)	95
----------------------------	----

3. 《二泉映月》(二胡曲, 华彦钧曲)	97
----------------------------	----

4. 《光明行》(二胡曲, 刘天华曲)	98
---------------------------	----

5. 《金蛇狂舞》(民族管弦乐曲, 聂耳编曲)	99
-------------------------------	----

6. 《彩云追月》(民族管弦乐曲, 任光曲)	101
------------------------------	-----

复习内容	103
------------	-----

(建议学时: 4 周, 8 课时)

第四单元 中国当代音乐欣赏	104
---------------------	-----

一、概述	104
------------	-----

二、作品欣赏	106
--------------	-----

(一) 声乐曲	106
---------------	-----

1. 《祖国颂》(乔羽词, 刘炽曲)	106
--------------------------	-----

2. 《长征组歌》(肖华词,晨耕、生茂、唐诃、遇秋曲)	108
3. 《在希望的田野上》(晓光词,施光南曲)	114
4. 《我爱你,中国》(瞿琮词,郑秋枫曲)	116
5. 《那就是我》(晓光词,谷建芬曲)	119
6. 《让世界充满爱》(陈哲、小林、王健、郭峰、孙铭词,郭峰曲)	121
7. 《爱我中华》(乔羽词,徐沛东曲)	124
(二) 器乐曲	126
1. 《春节序曲》(管弦乐曲,李焕之曲)	126
2. 《红旗颂》(管弦乐曲,吕其明曲)	128
3. 《瑶族舞曲》(民族管弦乐曲,刘铁山、茅沅曲,彭修文改编)	129
4. 《梁山伯与祝英台》(小提琴协奏曲,何占豪、陈钢曲)	130
5. 《北京喜讯到边寨》(管弦乐曲,郑路、马洪业曲)	134
6. 《长城随想》(二胡协奏曲,刘文金曲)	136
(三) 歌剧、舞剧音乐	140
1. 《江姐》(阎肃编剧,羊鸣、姜春阳、金沙曲)	140
2. 《红色娘子军》(吴祖强、杜鸣心、王燕樵、施万春、戴宏威曲)	145
复习内容	149
(建议学时: 8 周,16 课时)	

下篇 外国部分

第五单元 西方古典音乐欣赏	153
一、概述	153
二、作品欣赏	155
(一) 文艺复兴时期音乐	155
1. 《格列高利圣歌》	155
2. 《回声》(拉索曲)	157

(二) 巴洛克时期音乐	158
1. 《哈利路亚》(亨德尔曲)	158
2. 《G 弦上的咏叹调》(巴赫曲)	161
(三) 古典主义时期音乐	162
1. 《小夜曲》(海顿曲)	162
2. 《第九十四(惊愕)交响曲》(海顿曲)	163
3. 《费加罗的婚礼》序曲(莫扎特曲)	166
4. 《g 小调第四十交响曲》(莫扎特曲)	168
5. 《第五(命运)交响曲》(贝多芬曲)	169
6. 《第九(合唱)交响曲》(贝多芬曲)	171
(四) 浪漫主义时期音乐	175
1. 《鳟鱼五重奏》(舒伯特曲)	175
2. 《梦幻曲》(舒曼曲)	177
3. 《仲夏夜之梦》序曲(门德尔松曲)	178
4. 《c 小调革命练习曲》(肖邦曲)	182
5. 《匈牙利狂想曲》第二号(李斯特曲)	183
6. 《婚礼进行曲》(瓦格纳曲)	185
7. 《匈牙利舞曲》第五号(勃拉姆斯曲)	187
8. 《卡门》序曲(比才曲)	189
9. 《天鹅湖》组曲(柴可夫斯基曲)	192
(五) 民族乐派音乐	196
1. 《卡玛林斯卡亚幻想曲》(格林卡曲)	196
2. 《图画展览会》(穆索尔斯基曲)	198
3. 《在中亚细亚草原上》(鲍罗丁曲)	202
4. 《野蜂飞舞》(里姆斯基-柯萨科夫曲)	203
5. 《沃尔塔瓦河》(斯美塔那曲)	204
6. 《e 小调第九(自新大陆)交响曲》(德沃夏克曲)	209
7. 《培尔·金特》第一组曲(格里格曲)	214
复习内容	217

(建议学时: 12 周, 24 课时)

第六单元 西方现代音乐欣赏····· 218

一、概述····· 218

二、作品欣赏····· 220

(一) 印象乐派音乐 ····· 220

1. 《牧神午后》(德彪西曲) ····· 220

2. 《波莱罗舞曲》(拉威尔曲) ····· 222

(二) 20 世纪其他流派音乐 ····· 224

1. 《春之祭》(斯特拉文斯基曲) ····· 224

2. 《弦乐、打击乐和钢片琴的音乐》(巴托克曲) ····· 225

3. 《蓝色狂想曲》(格什温曲) ····· 227

4. 《一个华沙幸存者》(勋伯格曲) ····· 229

5. 《太平洋 231 号》(奥涅格曲) ····· 230

6. 《异国的鸟》(梅西安曲) ····· 231

7. 《广岛受难者的哀歌》(潘德列茨基曲) ····· 232

8. 《节日序曲》(肖斯塔科维奇曲) ····· 233

复习内容····· 236

(建议学时: 3 周, 6 课时)

第七单元 西方流行音乐欣赏····· 238

一、概述····· 238

二、作品欣赏····· 240

1. 《时光流逝》(赫尔曼·赫普菲尔德词曲) ····· 240

2. 《在风中飘荡》(鲍勃·迪伦词曲) ····· 242

3. 《天下一家》(迈克尔·杰克逊、莱昂内尔·里奇词曲) ····· 243

4. 《蓝色的爱情》(昂德瑞·波普曲, 保罗·莫里亚改编) ····· 245

5. 《水边的阿蒂丽娜》(塞内维尔·图森曲) ····· 247

6. 《我心永恒》(韦尔·杰宁斯词, 詹姆斯·霍纳曲) ····· 248

7. 《神秘园之歌》(罗尔夫曲) ····· 251

8. 《回忆》(屈瑞佛尔·农恩词,安德鲁·劳伊德·韦伯曲)	251
复习内容	255
(建议学时: 2 周, 4 课时)	
第八单元 世界民族音乐欣赏	256
一、概述	256
二、作品欣赏	258
(一) 声乐曲	258
1. 《阿里郎》(朝鲜民歌)	258
2. 《星星索》(印度尼西亚民歌)	259
3. 《你呀! 你呀!》(叙利亚民歌)	261
4. 《夏日最后一朵玫瑰》(爱尔兰民歌)	262
5. 《马车从天上下来》(美国民歌)	263
6. 《剪羊毛》(澳大利亚民歌)	264
(二) 器乐曲	266
1. 《春之海》(日本传统乐曲, 宫城道雄曲)	266
2. 《甘美兰》(印度尼西亚民间乐曲)	266
3. 《早晨的拉格》(印度古典音乐, 拉维·香卡曲)	267
4. 《黄昏》(摩洛哥古典音乐)	268
5. 《鼓的语言》(非洲民间音乐)	269
6. 《拉·昆帕尔西塔》(阿根廷民间音乐)	270
复习内容	271
(建议学时: 2 周, 4 课时)	
参考书目	272

中国部分

• 上 篇 •

中 国 部 分

中国部分

第一单元

中国古代音乐欣赏

一、概述

中国是一个历史悠久的文明古国,音乐文化可考的历史可上溯至新石器时代。河南舞阳县贾湖新石器时代遗址墓葬中出土的骨笛,距今已有八千年的历史;浙江余姚县河姆渡遗址中出土的 160 多件骨哨,距今也有七千年的历史;西安半坡仰韶文化遗址、山西万泉县荆村和甘肃玉门火烧沟等地的新石器遗址中出土的陶埙等,均有六、七千年的历史。这无可置疑地证明,中华民族的音乐文化在史前已远远走在世界的前列。

歌、舞、乐合而为一的原始乐舞是远古时期的主要音乐形式。《尚书·舜典》里提到的“击石拊石,百兽率舞”;《吕氏春秋·古乐篇》所记述的“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阕”等,就是最好的说明。

西周建立了我国历史上第一个庞大的宫廷音乐机构——大司乐,负责全国的音乐行政、音乐教育和音乐表演三方面的工作。周代的宫廷音乐主要包括“六代之乐”、“颂乐”、“雅乐”、“房中乐”和“四夷之乐”等几种。

“六代之乐”,据说是从黄帝开始历代留传下来的六部代表性乐舞。包括黄帝时的《云门》、尧时的《咸池》、舜时的《大韶》、禹时的《大夏》、商时的《大濩》和周初的《大武》。这些乐舞主要用于祭祀天地、山川、祖宗、神灵,特点是规模宏大,有歌有舞,而声调平和,节奏缓慢,给人以严肃静穆之感。

从西周到春秋战国时期,中国社会经历了从奴隶制到封建制的转变,随着思想的解放,学术上出现了百家争鸣的局面,音乐艺术也是一派繁荣景象。主要表现为琴、瑟、筝、笙、箫、编钟等乐器的流传;按乐器制作材料的不同,产生了金、石、土、革、丝、木、匏、竹的“八音”分类法;《流水》等琴曲及《诗经》、《楚辞》的产生;伯牙、

师旷、秦青、韩娥等音乐家的涌现;律调理论的形成和音乐思想的争鸣等。它们对其后的音乐发展产生了重要影响。

秦汉至南北朝时期,是封建社会的上升时期,中原与北狄、西域音乐文化的交流与融合,使音乐的体裁、内容更加丰富多样了,乐器的种类也增加了,成为我国古代音乐文化发展的一个重要的历史阶段。

乐府是秦汉时期建立的音乐机构,在汉武帝时期最为兴盛。由音乐家李延年担任协律都尉,司马相如等十八位文学家担任歌词编写工作。在乐府里,既有传统的巫乐、郊祀乐、房中乐,又有来自民间的相和歌和鼓吹乐等。

东汉后期至三国、魏晋之际,琴的演奏艺术达到了相当高的水平,蔡邕、蔡琰、嵇康、阮籍等一批文人琴家相继出现,并产生了内容深刻、艺术性很高的《胡笳十八拍》、《广陵散》、《酒狂》、《梅花三弄》等著名乐曲。

以相和歌为代表的汉族音乐与南方民歌“吴声”、“西曲”相结合,形成了“清商乐”。随着西域音乐的传入,琵琶、箜篌、箜篌、羯鼓、铜钹、沙锣、达卜等有着浓郁地方特色的乐器,得到广泛应用。

隋唐两代,政治稳定,经济兴旺。除国力强盛外,在文化艺术领域,勇于吸收外域文化,在魏晋以来各族音乐文化融合的基础上,以歌舞音乐为主要标志的音乐艺术得到全面发展。

隋唐时期的宫廷音乐,一般称为“燕乐”。这种音乐源于汉族传统音乐和汉魏以来外域音乐的融合,具有继承性和兼容性的突出特点。宫廷燕乐集中反映了这一时期音乐文化的最高成就。

隋初的燕乐以国伎、清商伎、天竺伎、高丽伎、龟兹伎、安国伎、文康伎为主,名为“七部乐”;隋炀帝时增设疏勒乐、康国乐两部,为“九部乐”;唐太宗时又加入高昌乐,为“十部乐”。每部使用的乐器不完全相同,并有不同的歌舞。

唐玄宗时,宫廷燕乐的演奏分为“坐部伎”和“立部伎”。坐部伎在室内坐着演奏,人数较少,演奏水平高于立部伎。

歌舞大曲是唐代燕乐的突出代表,是在相和大曲、清商大曲的基础上,融会了“十部乐”中各族音乐的精华而发展起来的一种有器乐、歌唱、舞蹈多段结构的综合艺术形式。“法曲”是大曲中的一种,因用于佛教法会而得名,其风格较为清雅。唐玄宗创作的《霓裳羽衣曲》就是其杰出代表。

唐代的音乐机构规模空前,有大乐署、鼓吹署、教坊和梨园四个部分,造就了一

大批像段善本、康昆仑、李龟年这样才华出众的音乐家,他们对唐代音乐文化的发展起了很大的作用。

宋元时期,音乐文化的发展以市民音乐的勃兴为重要标志。随着都市商品经济的繁荣,适应市民阶层文化生活的游艺场所“瓦舍”、“勾栏”应运而生,反映市民生活的艺术歌曲、说唱音乐、戏曲音乐以及器乐等各种音乐形式丰富多彩,争奇斗艳。

宋代曲子是在民间歌曲的基础上发展起来的一种艺术歌曲,继承了隋唐以来的民歌、曲子、大曲、法曲中的部分音乐,在宋代盛极一时,成为这个时期最具特色的音乐形式。其曲调被称为“曲子”,歌词被称为“曲子词”,简称“词”。宋代著名词人达二百多人,运用的词牌累计有八百七十多个。姜夔是其中的杰出代表,其代表作有《扬州慢》、《杏花天影》等。

鼓子词是宋代一种说唱相间、以唱为主的艺术形式,因用鼓伴奏而得名。诸宫调是这一时期成熟起来的一种大型的说唱形式,以歌唱为主,伴奏乐器有鼓、板、笛等。现存完整的唱本为金代董解元的《西厢记诸宫调》。这种说唱音乐的出现,标志着我国的说唱艺术已达到成熟阶段。

宋代也是我国戏曲音乐趋于成熟的时代,它的标志是杂剧与南戏的出现。戏曲音乐在元代出现了以元杂剧为代表的高峰,涌现了许多剧作家和演员,留下了极为丰富的作品。代表性的剧作家及作品有关汉卿的《窦娥冤》、《拜月亭》,王实甫的《西厢记》,马致远的《汉宫秋》等。

明清时期,资本主义经济的因素开始萌芽,农村人口大量流入城市,民间音乐艺术在已有的基础上得到了较大的发展。民间说唱音乐、戏曲音乐的繁荣和发展成为这一时期的一个突出特点。

鼓词是明清时期流行于我国北方的一种说唱形式,其中以山东大鼓、西河大鼓、京韵大鼓、东北大鼓等较为著名。

弹词是明清时期流行于我国南方的一种说唱形式,以秀丽、委婉的苏州弹词影响最大。

此外,还有“牌子曲”、“琴书”、“道情”、“莲花落”等说唱形式。

戏曲音乐在明清时期达到了新的高峰,新声腔、新剧种不断衍生和涌现。海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔是明代的四大声腔。其中,昆山腔经魏良辅等人的改革,以曲调细腻流畅,发音讲究,赢得人们的喜爱,成为众声腔中成就最高、影响最广的声腔;后又经南北曲的汇流,形成戏曲之冠的昆剧。代表剧目有:明代梁辰鱼

的《浣纱记》、汤显祖的《牡丹亭》,清代洪升的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》等。

明末清初,北方以陕西秦腔为代表的“梆子腔”得到很快发展。它影响到山西的蒲州梆子、陕西的同州梆子、河北梆子、河南梆子等。这种高亢、豪爽的梆子腔在北方各省经久不衰。

由于多种戏曲声腔的兴旺和发展,各种腔调互相影响和衍变,至明末清初出现了许多新的剧种,如徽剧、湘剧、豫剧、川剧、汉剧及北方诸省众多的梆子剧种。晚清,由西皮、二黄两种声腔合成的皮黄腔,在北京开始形成,尔后产生了影响遍及全国的京剧。

明清时期比较流行的乐器有琵琶、三弦、唢呐以及胡琴一类的拉弦乐器,器乐合奏形式也风格多样,如江南丝竹、广东音乐、十番锣鼓、苏南吹打等相继产生。

二、作品欣赏

(一) 声乐曲

1. 《关山月》

【欣赏提示】

此曲为汉代乐府歌曲之一,属于“鼓角横吹曲”,是当时守边将士经常在马上奏唱的。唐代大诗人李白为之填写了新词,内容是抒写作者感怀古代边防战士的艰难困苦和思乡情怀,借以非议统治阶级的穷兵黩武,有反对侵略战争的意思。歌曲纯朴自然,带有一些北方民歌的风味。它惯用同音反复,并配以大起大落的连环乐句进行,既显示出琴歌的特色,又比较贴切地体现了原诗豪放的气质和悲凉的情调。

谱例 1-1

关 山 月

1=E $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

【唐】李白词
夏一峰传谱

♩ = 63

5̣.	<u>6̣</u>		1	1		1̣.	<u>2̣</u>	:	5̣.	<u>5̣</u>	<u>6̣</u>	<u>2̣</u>		5	-		1̣.	<u>2̣</u>	<u>2̣</u>	<u>1̣</u>	<u>6̣</u>	
明	月		出	天		山,			苍	茫	云	海		间。			长	风	几	万		

$\text{♩} = 76$

5 - | 2 2 2 3 | 5 - | 1̣ 1̣ 6 | 5 1̣ 6. 1̣ 6 5 | 5 3 5 |
里, 吹度玉门关。 汉下 白 登 道,

5 6 5 6 | 5. 3 2. 3 | 5 - | 1. 1̣ 5 1̣ 6 5 | 5 3 5 2 | 2 5 3 2 |
胡 窥 青 海 湾, 由 来 征 战 地, 不 见 有 人
(尾声)

1 - | 6 2̣ 1̣. 2̣ 1̣ 6 | 5 1̣ 6. 1̣ 6 5 | 5 3 5 2 | 2 5 3 2 | 1 - | 5. 6 1̣ 1̣ |
还。 戍 客 望 边 色, 思 归 多 苦 颜。 高 楼 当 此

(渐慢) 渐慢

1. 2 | 5. 6 | $\frac{3}{4}$ 2 3 2 1 1 | $\frac{2}{4}$ 1̣ 2 3 | 5. 6 1̣ 1̣ | 1. 2 || 1̣ - ||
夜, 叹 息 未 应 闲。 明 月 出 天 山 闲。

【信息链接】

李白(701~762),字太白,号青莲居士,是我国唐代的伟大诗人。其诗风雄奇豪放,想像丰富,语言流转自然,音律和谐多变。他善于从民歌、神话中汲取营养,构成其特有的瑰丽绚烂的色彩,是屈原以来积极浪漫主义诗歌的新高峰。与杜甫并称“李杜”。

2. 《胡笳十八拍》

【欣赏提示】

此曲为汉末著名文学家、音乐家和史学家蔡邕的女儿蔡琰(文姬)所作。蔡琰博学而有才辨,又妙于音律。成年后,嫁给卫仲道,不到两年丈夫亡故。兵乱中文姬被匈奴掳去,留居南匈奴与左贤王为妃,生了两个孩子。公元208年,曹操平定中原后,以重金赎文姬归汉。文姬对汉使来迎极为兴奋,却又为骨肉分离而陷入去留两难的极度矛盾之中。她在归汉途中百感交集,写下了这首著名的琴歌——《胡笳十八拍》,叙唱她悲苦的身世和思乡别子的情怀。

全曲共分18段(“拍”即“段”的意思),为六声羽调式。曲调是胡笳音调与汉族音调的结合,具有浓厚的抒情气息,旋律起伏,对比强烈,曲调与诗的结合珠联璧