

音樂的貢獻普及大全

中国戏剧出版社

音樂欣賞普及大全

张 虔 景作人 编写

中国文联出版社

内 容 提 要

《音乐欣赏普及大全》是一部面向音乐爱好者，面向大、中、小学学生和广大社会青年的大型综合性音乐普及读物。它系统地叙述了欣赏音乐应具备的各种基本知识，系统地介绍了欧美各国著名的作曲家及其代表作二百多部，介绍了当代世界著名的指挥家、演奏家和交响乐团，介绍了隽永的古典音乐小品一百多首。全书文字简明通畅，内容丰富，图文并茂，并兼有知识性、趣味性和实用性强的特点，同时具有一般工具书的使用价值。

本书的编辑出版，得到著名的音乐家李焕之、李德伦和张肖虎等同志的大力支持和鼓励，李焕之题写了书名，李德伦作了序，张肖虎题了词并审阅了全文。

根据宝文堂书店版本出版

音乐欣赏普及大全

张[度]景作人编写

中国戏剧出版社出版

(北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲81号)

新华书店总店北京发行所经销

北京彩虹印刷厂印刷

字数612,000 开本850×1168毫米1/32印张25.25插页5

1992年3月北京第1版 1993年7月北京第2次印刷

印数：3,501—5,500册

ISBN 7-104-00375-4/J·192 定价：15.00元

新登(京)字第150号 邮政编码：100086

後風不俗莫
善于东

李經海

癸亥正月廿百

音樂藝術在於人類靈魂
的最深處
品性情操居在精神世界
之至高峯

一九八五年十月 張肖虎

序

随着我国社会主义现代化事业的不断发展，广大人民群众在精神文化生活方面的需求日益提高。人们的生活需要丰富多彩的文化娱乐活动，也需要听到更多好的音乐。但是，如何去欣赏音乐，这个问题仍然是当前一个紧迫而又实际的问题。

音乐是一种崇高而又深刻的艺术，它具有强烈的感人魅力。好的音乐听后能使人的精神得到振奋，增强人的进取向上精神；而不好的音乐往往使人的精神变得萎靡而沉沦，能够使人丧失斗志和勇气。因此我们应该多听内容健康，艺术价值高的优秀音乐作品，它能够使我们获得很大的帮助和教益。

我们的时代正在飞速前进，人们的生活离不开音乐，搞社会主义现代化更离不开音乐。现代的人类社会不仅需要拥有先进的科学技术，同时也需要拥有先进的文化艺术。欧洲社会近几百年来发展速度非常之快，其原因之一也在于科学技术和文化事业的同时发展。而我们今天要搞现代化，要使我们摆脱贫困落后的状态，就必须要注意发展我们自己的文化事业，扭转我国文化事业的落后面貌，使我们的人民逐步具有高度的文化修养，并以此来提高我们整个民族的文化素质。

音乐是为人民大众服务的，它是人民生活中不可缺少的伴侣。如果音乐失去了听众，那它本身也就失去了存在的意义。因此，要想使音乐更好地为人民服务，成为人民生活中的亲密朋

友，就必须使人民更好地了解和喜爱它。但是，长期以来，由于群众缺乏欣赏音乐应具备的知识，因此对待严肃音乐缺乏兴趣，甚至望而生畏。为了帮助广大群众提高欣赏音乐的水平，宣传和普及音乐知识，宝文堂书店出版了《音乐欣赏普及大全》一书。这本书的内容十分丰富，它以通俗易懂的方式，向读者系统地介绍了各个时期的外国音乐名作，同时还向读者介绍了如何欣赏音乐和欣赏音乐应具备的基本知识等方面的内容。这本书是一本具有实用价值的好书，相信它的出版必将给热爱音乐的广大读者带来实际的帮助。最后，我对这本书与读者的见面表示祝贺。

李德伦

编者的话

音乐这一广大群众喜闻乐见的艺术形式，现在已经进入到千家万户，它在我国人民的日常生活当中，已经成为不可缺少的精神食粮。为了帮助广大音乐爱好者更好地学习音乐知识和提高音乐欣赏水平，我们编写了这本《音乐欣赏普及大全》，以供广大群众作为欣赏音乐时的参考和辅导。

《音乐欣赏普及大全》一书分为三篇。第一篇共七章，主要介绍欣赏音乐时所应具备的音乐知识，其中包括简单的音乐常识和理论知识，交响音乐的产生和发展简史以及世界著名的指挥家、演奏家和交响乐团等等。第二篇是外国音乐欣赏，共分六章，其内容按照世界音乐发展史的顺序，系统地介绍了几百年来的欧美音乐名作。第三篇共分三章，它向读者介绍几百年来一直经久不衰的、脍炙人口的优美古典音乐小品。在本书的编写过程中，为了尽量做到通俗易懂，我们把着眼点放到了群众热衷和喜爱的交响乐和古典音乐小品上，这样就更加便于群众了解和熟悉它们。鉴于我国群众长期对国外音乐不很了解的状况，本书侧重介绍了外国音乐。

《音乐欣赏普及大全》一书的内容比较丰富，而且具有较强的系统性，它既有接近于工具书那样广博的知识含量，又有科普文学作品那样的趣味性。全书图文并茂，雅俗共赏，以期成为群众文化娱乐生活中的一本较好的辅导读物。

在本书的编写过程中，我们得到了李焕之、李德伦、张肖虎、卞祖善、张桂枢、王同周等著名专家和学者的关心和指导，他们在本书的编写和定稿等方面都提出过许多宝贵而又中肯的意见，给我们的编写工作带来了很大的帮助。在此，我们谨向他们表示衷心的感谢和崇高的敬意。在我们的编写工作过程中，还得到了中央乐团、中国艺术研究院音乐研究所等单位的大力支持，在此也向他们表示衷心的感谢。

《音乐欣赏普及大全》一书的主要撰稿人是张虔、景作人，此外参加本书编写工作的还有李建文、李佳代、丁铁宁等几位同志。

音乐的瀚海是无际的，我们在音乐的海洋中遨游，去摘取那一朵朵艳丽的艺术奇葩。我们希望通过我们的努力，能为我国音乐文化事业的发展和向群众宣传普及音乐知识方面作出一些贡献，同时也热切期望广大音乐爱好者，能够通过本书而更加热爱音乐，并从音乐艺术中得到高尚的陶冶和美好的享受。由于我们本身的水平和能力有限，书中一定还存在着某些疏漏和不妥之处，希望广大热心的读者批评指正。

编者

目 录

序	(1)
编者的话	(1)

第一篇 欣赏音乐应具备的基本知识

第一章 音乐的表现手段

一、音乐的基本表现手段	(3)
1. 旋律、节奏、拍子、速度	(3)
2. 调、和声	(7)
3. 力度、音色	(10)
二、音乐表现手段中的其它几个问题	(11)
1. 主题发展的常用手法	(11)
(1)重复(2)变奏(3)展开(4)对比(5)再现	
2. 音乐段落之间的关系	(12)
三、音乐的种类	(14)
(一)按声部和声部状况分	(14)
1. 单声部音乐 2. 复调音乐 3. 主调音乐	
(二)按音乐的性质分	(14)
1. 纯音乐 2. 标题音乐 3. 轻音乐 4. 爵士音乐	

第二章 曲 式

一、乐 段	(18)
1. 乐句 2. 乐节 3. 动机	
二、单三部曲式	(22)
三、单二部曲式	(22)
四、单三部曲式	(23)
五、复三部曲式	(26)
六、回旋曲式	(27)
七、变奏曲式	(28)
八、奏鸣曲式	(30)
九、卡 农	(31)
十、赋 格	(32)

第三章 声 乐

一、声乐体裁	(34)
1. 民歌 2. 抒情歌曲 3. 叙事歌曲 4. 诙谐歌曲	
5. 咏叹调 6. 宣叙调 7. 康塔塔 8. 清唱剧	
9. 歌剧 10. 弥撒曲 11. 安魂曲	
二、声部与声音类型	(37)
1. 女高音	(37)
(1) 抒情女高音 (2) 戏剧女高音 (3) 花腔女高音	
2. 女中音	(38)
3. 女低音	(39)
4. 男高音	(39)

(1)抒情男高音 (2)戏剧男高音	
5. 男中音.....	(39)
6. 男低音.....	(39)
三、演唱类型.....	(40)
1. 独唱 2. 齐唱 3. 重唱 4. 合唱	

第四章 乐 器

一、器乐与演奏类型.....	(43)
(一) 乐 器.....	(43)
1. 弦乐器.....	(43)
(1)小提琴 (2)中提琴 (3)大提琴 (4)低音提琴	
2. 木管乐器.....	(46)
(1)长笛(2)短笛(3)双簧管(4)英国管(5)单簧管(6)大管	
3. 铜管乐器.....	(48)
(1)小号 (2)圆号 (3)长号 (4)大号	
4. 打击乐器.....	(49)
有调打击乐器:	
(1)定音鼓 (2)钟琴 (3)木琴 (4)排钟	
无调打击乐器:	
(1)大鼓 (2)小鼓 (3)钹 (4)锣 (5)三角铁 (6)响板	
5. 键盘乐器.....	(54)
(1)钢片琴 (2)管风琴 (3)电子琴 (4)钢琴	
6. 拨弦乐器.....	(55)
(1)竖琴 (2)吉他 (3)曼陀林	
(二) 演奏类型.....	(57)

1. 独奏.....	(57)
2. 重奏.....	(57)
(1)二重奏 (2)三重奏 (3)四重奏 (4)五重奏 (5)其它	
3. 弦乐合奏.....	(59)
4. 管乐合奏.....	(59)
5. 管弦乐合奏.....	(59)
二、器乐体裁.....	(59)
(一) 套曲体裁.....	(59)
1. 奏鸣曲 2. 交响曲 3. 协奏曲 4. 组曲	
5. 室内乐	
(二) 单乐章交响音乐体裁.....	(64)
1. 交响诗 2. 交响音画 3. 序曲 4. 随想曲	
5. 狂想曲 6. 幻想曲	
(三) 舞曲体裁.....	(65)
1. 古代舞曲	(65)
(1)阿勒曼德舞曲(2)库朗特舞曲(3)萨拉班德舞曲	
(4)小步舞曲(5)加伏特舞曲(6)布列舞曲(7)基格舞曲	
2. 近代舞曲	(66)
(1)波罗涅兹舞曲(2)玛祖卡舞曲(3)波莱罗舞曲	
(4)华尔兹舞曲(5)波尔卡舞曲(6)塔兰泰拉舞曲	
(7)狐步舞曲(8)探戈舞曲	
(四) 进行曲体裁.....	(68)
(五) 其它器乐小品体裁.....	(69)
1. 即兴曲 2. 前奏曲 3. 间奏曲 4. 夜曲	
5. 小夜曲 6. 船歌 7. 摇篮曲 8. 谐谑曲	
9. 幽默曲 10. 叙事曲 11. 回旋曲 12. 田园曲	

13. 牧 歌 14. 无言歌 15. 浪漫曲 16. 练习曲

第五章 交响乐队及其发展过程

- 一、交响乐队 (73)
- 二、交响乐队的产生及其发展过程 (75)

第六章 交响音乐的产生及其发展过程

第七章 当代世界著名指挥家、演奏家、交响乐团

- 一、当代著名指挥家 (92)
 - 卡尔·伯姆 (92)
 - 尤金·奥曼迪 (93)
 - 尤金·牧拉文斯基 (94)
 - 赫伯特·冯·卡拉扬 (95)
 - 乔治·索尔蒂 (96)
 - 伦纳德·伯恩斯坦 (97)
 - 罗林·马泽尔 (98)
 - 克劳迪奥·阿巴多 (99)
 - 小泽征尔 (100)
 - 祖宾·梅塔 (101)
 - 丹尼尔·巴伦波伊姆 (101)
- 二、当代著名演奏家 (102)
 - 1. 钢琴家 (102)
 - 阿图尔·鲁宾斯坦 (102)
 - 鲁道夫·塞尔金 (103)

克劳迪奥·阿劳	(104)
维拉第米尔·霍洛维茨	(105)
斯威特斯拉夫·李赫特	(106)
阿尔图劳·米开朗杰里	(106)
弗里德利赫·古尔达	(107)
阿尔弗列德·布伦德尔	(108)
格伦·古尔德	(108)
弗拉基米尔·阿什克纳吉	(109)
马尔塔·阿格里希	(110)
莫里基欧·波利尼	(110)
2. 小提琴家	(111)
亚沙·海菲兹	(111)
大卫·奥伊斯特拉赫	(112)
耶胡迪·梅纽因	(114)
亨利·谢林	(115)
拉吉罗·里奇	(115)
艾萨克·斯特恩	(116)
列奥尼德·科岗	(117)
萨尔瓦托洛·阿卡多	(118)
依扎克·帕尔曼	(118)
平恰斯·朱克曼	(119)
郑京和	(120)
3. 中提琴家	(121)
威廉·普里姆罗斯	(121)
4. 大提琴家	(122)
帕勃洛·卡萨尔斯	(122)

格雷戈·皮亚蒂戈尔斯基	(123)
皮埃尔·福尼埃	(124)
姆斯梯斯拉夫·罗斯特罗波维奇	(124)
马友友	(125)
5. 其它器乐演奏家	(126)
长笛演奏家	(126)
让-皮埃尔·兰帕尔	(126)
小号演奏家	(127)
蒂莫费·多克希策尔	(127)
圆号演奏家	(128)
赫尔曼·鲍曼	(128)
打击乐演奏家	(129)
西尔维奥·加尔达	(129)
三、世界著名交响乐团	(129)
柏林爱乐交响乐团	(129)
维也纳爱乐交响乐团	(130)
伦敦交响乐团	(131)
巴黎管弦乐团	(131)
阿姆斯特丹音乐厅管弦乐团	(131)
捷克爱乐管弦乐团	(132)
列宁格勒国立爱乐交响乐团	(132)
纽约爱乐交响乐团	(133)
费城交响乐团	(134)
波士顿交响乐团	(134)
芝加哥交响乐团	(135)
克利夫兰交响乐团	(136)

第二篇 外国音乐作品欣赏

第一章 古代音乐至西欧文艺复兴时期的音乐概况及巴洛克时期的音乐

维瓦尔第	(145)
小提琴协奏曲《四季》	(146)
巴赫	(151)
布兰登堡协奏曲	(152)
第一小提琴协奏曲	(156)
第三乐队组曲	(157)
亨德尔	(159)
管弦乐组曲《水上音乐》	(160)
管弦乐组曲《焰火音乐》	(161)

第二章 古典主义音乐时期

海 顿	(165)
第四十五交响曲(告别)	(167)
第九十四交响曲(惊愕)	(168)
第一百零一交响曲(时钟)	(170)
第一百零四交响曲(伦敦)	(171)
莫扎特	(173)
第三十九交响曲	(175)
第四十交响曲	(178)
第四十一交响曲(朱庇特)	(180)