

LISTENING
TO
MUSIC

聆听
音乐

第五版

克雷格·莱特 著

Craig Wright

余志刚 李秀军 译

余志刚 统校

聆听 音乐

第五版

LISTENING
TO
MUSIC

美 克雷格·莱特 著

Craig Wright

余志刚 李秀军 译

余志刚 统校

Listening to Music, Fifth Edition
Craig Wright

余志刚 李秀军译 余志刚统校

Copyright © 2008, 2004 Schirmer, a part of Cengage Learning.
Original edition published by Cengage Learning. All Rights reserved.

本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有，盗印必究。

SDX Joint Publishing Company is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only(excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. 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.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权生活·读书·新知三联书店独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾）销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

ISBN 978-7-108-03774-9

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.
151 Lorong Chuan, #02-08 New Tech Park, Singapore 556741

本书封面贴有Cengage Learning 防伪标签，无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2008-1275号

图书在版编目(CIP)数据

聆听音乐 / (美) 莱特著；余志刚，李秀军译. — 北京：生活·读书·新知三联书店，2012.4
(音乐生活丛书)

ISBN 978-7-108-03774-9

I. ①聆... II. ①莱... ②余... ③李... III. ①音乐欣赏 IV. ①J605

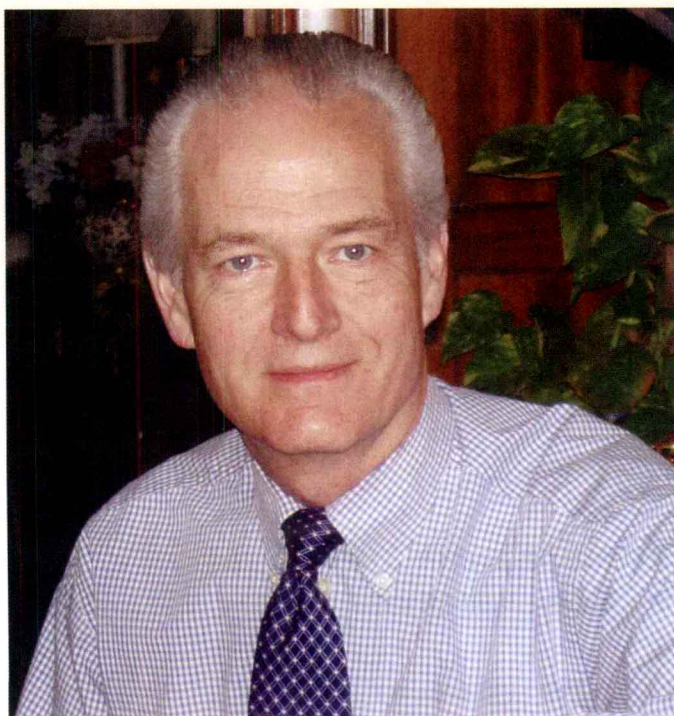
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第142813号

责任编辑	樊燕华
装帧设计	张 红 朱丽娜
排版制作	北京红方众文科技咨询有限责任公司
责任印制	卢 岳
出版发行	生活·读书·新知 三联书店 北京市东城区美术馆东街22号
邮 编	100010
经 销	新华书店
印 刷	北京瑞禾彩色印刷有限公司
版 次	2012年4月北京第1版 2012年4月北京第1次印刷
开 本	889毫米×1194毫米 1/16 印张 29
字 数	450千字
图 片	600幅
印 数	0,001—8,000册
定 价	88.00 元（附光盘1张）

关于作者

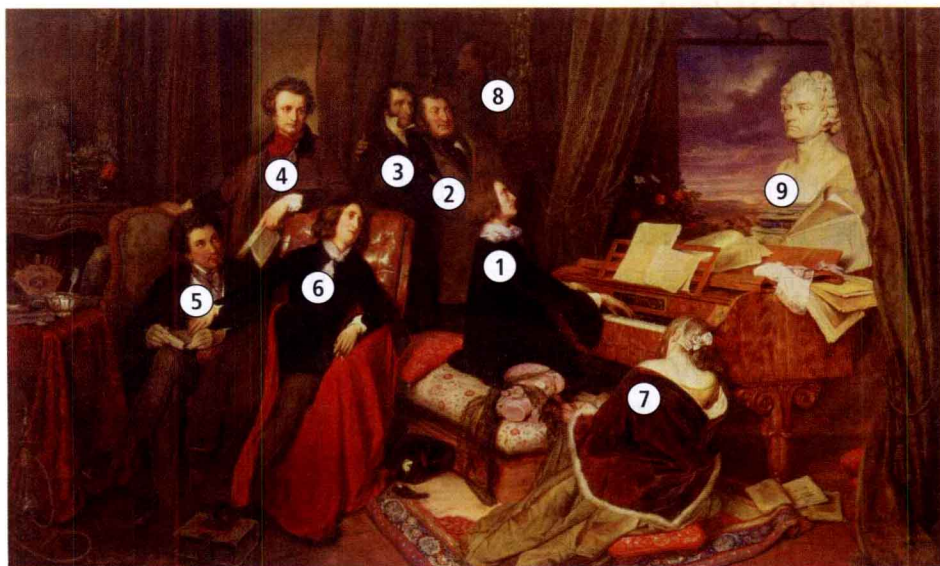
克雷格·莱特 (Craig Wright)

1966 年获伊斯曼音乐学校音乐学士，1972 年获哈佛大学哲学博士，耶鲁大学音乐系教授，在该校任教已三十余年。他写有大量的学术专著和文章，内容涉及从雷奥南到巴赫的许多作曲家。他也是很多奖项的得主，包括古根海姆奖学金，美国音乐学协会的“爱因斯坦和金科迪奖”，以及国际音乐学协会的登特勋章。2004 年，他被授予芝加哥大学人文学科名誉博士学位。他还与布莱因·希姆斯合著了《西方文明中的音乐》一书（汤姆森·希尔默出版公司，2006）。

关于封面

作为本书封面的绘画是一幅很迷人的艺术品。实际上，这幅画本身就可以写一本书了。它是一位奥地利的名气不大的画家约瑟夫·丹豪瑟在1840年创作的。画家对19世纪一些最伟大的艺术大师的聚会做了一次想象中的描绘。坐在钢琴前的是仪表堂堂的李斯特①，他可能是历史上最了不起的钢琴家了。直接站在他身后的是著名的歌剧作曲家罗西尼②和小提琴大师帕格尼尼，这位小提琴家的演奏是如此卓越③，以至于人们普遍以为他和魔鬼有过盟约。在他们的右边是法国19世纪的文学泰斗雨果④，下方坐着的是大仲马⑤，《三个火枪手》和《基督山伯爵》的作者。在他的左边，手里拿着雪茄的，是19世纪典型的女权主义者和小说家杜德旺，她用乔治·桑⑥这个笔名写过二十多部小说。斜倚在琴旁，沉醉在音乐中的是达古夫人⑦，她本人是一个女性主义作家，剧作家和获奖的历史学家。如果你仔细看这幅画的墙上，杰出的浪漫主义者，新近逝世的诗人拜伦⑧的侧面像便映入眼帘。最后，从奥林匹亚山顶放射着音乐之光的是坐落在钢琴上的伟大的贝多芬⑨胸像。贝多芬这个艺术法则的制定者被他的门徒环绕着。这些著名的诗人、剧作家和小说家应该很容易听到李斯特的演奏，同时他们继续交谈或阅读着。但是他们暂停了谈话，并放下了手中的书，因为他们不仅听到了音乐，而且是在聆听它。从他们的脸上我们可以看出，他们专注地聆听，音乐触动了他们的情感。这些宾客们被音乐的力量深深地感染了，更确切地说，是惊呆了。

前言

“**聆**听音乐”不只是这本书的书名和它的封面的主题。这本教科书的目的是要教学生聆听音乐，使他们也能够被音乐的表现力所征服。就像封面上约瑟夫·丹豪瑟画的那个场景所暗示的，音乐是一门最动人心弦的艺术。

大部分音乐欣赏的教科书把音乐看做是一部音乐史，而不是把它看做通过聆听而与之相遇的一次机会。学生被要求学习一些音乐技术方面的东西（例如什么是主和弦）和一些特定的事实（例如贝多芬写了几首交响曲），而不是被要求在聆听音乐的行为中产生个人的投入。他们所听到的东西是被动的，而不是主动的。但是，《聆听音乐》这本书是完全不同的。学生在这里被鼓励，实际上是被要求通过书里书外的各种手段，在与音乐的对话中成为一个主动的参与者。

这个版本的新特点

尽管主动聆听的目标没有改变，《聆听音乐》的这一版显得和你用过的那些旧版本很不一样。回应你们的建议，书的内容被重新结构成 41 个短小的章节，更便于学生阅读、学习和消化。在这个过程中，爵士乐现在占了两章，摇滚和叮盘巷各占一章。此外，开始的新部分预习每个历史时期，并把各时期的音乐和历史事件为学生做成了插图丰富的年表。在每个部分的结尾，你可以看到一个“音乐风格列表”，回顾每个时期的风格内部的音乐要素，并列举具有代表性的作曲家和主要体裁。本书所有的列表都在第七章的结尾给予预告，在那里风格的概念被引入了。

你也可以选择《聆听西方音乐》这本书，它的篇幅更短小，售价更便宜，其中只包括西方的（或“古典的”）音乐。

教学法的援助

聆听练习

《聆听音乐》是市场上唯一在书中包括聆听练习的教科书。在第五版中，这些练习从章节末尾被移到了它们的适当的位置，紧接在适当的音乐选段之后。通过这些手段，学生们将接触几百首特定的音乐段落，并对它们做出批评性的判定。这些练习开始是发展基本的聆听技巧，认识节奏型，区分大小调，鉴别各种织体。然后，练习转到整部作品，要求学生在其中成为一种艺术交流中的参与者，作曲家与听众交流，而听众在很长的时间段中做出反应。最后，具备了这些新发展的聆听技巧，学生将舒服地来到音乐厅，带着更大的信心和乐趣聆听古典和流行音乐。的确，这本书是为了当前的课程，但它的目的是为学生终生的音乐聆听和乐趣做准备。

在第五版中,教师的乐趣也得到了加强,因为现在学生有可能在 ThomsonNOW 网站在线做聆听练习(见下),能为这些练习做电子打分,并把结果返回到教师的电子计分本上。教师将在 ThomsonNOW 发现附加的练习题和自测题。

聆听指南

除了聆听练习,一百多个聆听指南有规律地贯穿在教科书中,帮助初学者欣赏广泛的音乐作品。每个指南内部有一个对作品的体裁、形式、节拍和织体的介绍,以及一个“时间记录”,让听者在作品呈现时一起跟随。文字的论述、聆听练习和聆听指南被精心地加以协调,与 CD 分秒对应。

因为很多作品现在都包含内部的音轨,暗示作品的重要的地方,聆听指南和聆听练习的时间配合被精心地调节,帮助学生找到和保持它们的位置。下面的聆听指南的实例展示了新的线索是怎样起作用的。首先,金黄色和蓝色的唱片记号分别代表 6CD 和 2CD 的套装,出现在聆听指南和聆听练习的右上方。每个唱片记号下方和斜线前的第一个数字代表相应的 CD 号,数字或斜线后的几个数字代表音轨。因此学生可以选择正确的 CD 并找到他们需要的音轨,不必考虑他们拥有的是哪套 CD。在所有聆听指南和多音轨的聆听练习内部,音轨号的标记出现在小方框里,6CD 套装是金黄色的,2CD 套装是蓝色的。

对多音轨的作品,有两个时间纵列表。左边的是作品从头到尾的全部时间,音轨号标记右边的和注释说明旁边的是出现在 CD 机或电脑播放器上的时间。

一百五十多个另外的聆听指南,包括那些来自以前的版本的,可以从“图书之友”网站(Book Companion Website)和教师的“多媒体管理人”网站(Multimedia Manager)下载。

圆盘中的数字是指 6CD 套装和 2CD 套装。在它们下方的数字告诉我们，第一，在那个套装内特定的 CD 号，第二，在那个 CD 上相应的音轨。在这里，你需要 6CD 套装中的第二盘 CD，第 15-16 音轨，或 2CD 套装中的第一盘 CD，第 17-18 音轨。

聆听指南

约瑟夫·海顿：弦乐四重奏，作品 76 之 3，“皇帝”四重奏（1797）
第二乐章，很慢，如歌的

6 2
2/15-16 1/17-18

形式：主题与变奏

主题

（反复）

（反复）

0:00 15 17 第一小提琴慢奏主题，下方的三个声部提供和声伴奏

变奏 1

1:19 第二小提琴奏主题，第一小提琴在上方进行装饰

变奏 2

2:27 大提琴奏主题，其他三个乐器提供对位与之相对

变奏 3

3:45 16 18 0:00 中提琴奏主题，其他三个乐器逐渐进入

变奏 4

4:58 1:13 第一小提琴再次奏主题，但现在的伴奏更多的是对位式的，而不是和弦式的

在这个音轨号的标记中，上方的数字说明这个作品现在正在 6CD 套装的第 16 音轨上演奏，而下方的数字说明在 2CD 套装的第 18 音轨上演奏。右边的时间纵列表显示当它出现在 CD 机上时这个音轨内所用的时间。左边的时间纵列表显示从这部作品开始时的全部时间。

文化语境

一系列标题为“文化语境”的框中短文贯穿出现在全书中。它们讨论了加纳（西非）、伊斯兰、中国、印度、印度尼西亚、墨西哥，以及犹太人音乐的方方面面。它们的目的是划分出清晰的浮雕般的图景，从而促使人们注意西方古典音乐和流行音乐特殊的和经常是独有的性质。当然，了解一些非西方音乐是重要的。但同样重要的是，通过学习其他文化的音乐（musics），我们经常可以更多地了解我们自己的音乐。

音乐术语与词汇表

和医学、法律和建筑等学科一样，音乐也有它自己的词汇，用来表达该学科独有的概念。为了更好地欣赏音乐，我们必须理解和熟悉这种音乐词汇。本书中使用的全部音乐术语通常在书中第一次出现时，被印成蓝色的加粗字体，并被包括在每章最后的“关键词”的列表中。当它们在书中再次出现时，一个星号提醒读者，它的定义可以在“术语汇编”中找到。最后，ThomsonNOW 网站包括了很多音乐术语的有声的闪视卡片。

曲目

每一本关于音乐的书都力图提出最佳的音乐曲目。但有些音乐作品比其他作品更适于在教学中使用。无论何时有可能，都要强调学生在本书中学到的东西，是与他们在现实世界中听到的音乐有关系的。为此目的，第五版新增加了 25 首作品，时间跨度有几个世纪，从杜费到迈尔斯·戴维斯，对很多作品在解释性的短文中更详细地说明了音乐与今天的关联。

学生们也需要知道，不是所有值得听的音乐都是“死去的白人”创作的，所以本书对女性作曲家和音乐赞助人的介绍也是很显著的。在第五版中涉及的女性音乐家有宾根的希尔德加德、迪亚的贝亚特里兹、芭芭拉·斯特罗奇、克拉拉·舒曼，以及 E. T. 茨威利希。

插图

讽刺的是，大部分初学的学生感到观看视觉艺术比聆听音乐更舒服。理由不难推测：绘画、雕塑和建筑直接地诉诸我们的视觉感官。但是音乐不能被看到或抓到。它是无实体的、瞬间的和神秘的。由于这一点，我们思考和谈论音乐的方式不同于那些用于视觉艺术的方式。一套新的和独立的概念与词汇是需要的。例如，音阶、和弦、节拍和节奏的概念，包括了一种技术上的理解，起初会很吓人。为了帮助你搞清楚这些东西，本书尽可能使用了视觉艺术的语言来解释音乐的概念。在这个第五版中，近 300 幅彩色插图有助于将在视觉艺术中已经理解的概念转换到聆听音乐的过程中。

面向学生的辅助资料

入门 CD

与每本新书自动包装在一起，不单独售卖的这张 CD，包含了在 1-7 章有关音乐的要素中讨论的全部音乐，以及一个互动的指南“管弦乐队的乐器”。它提出各种乐器，然后测试学生自己辨别这些乐器及其各种组合的能力。在各种乐器和演奏技术的演示之后，学生们可以着手进行一系列分阶段的聆听练习，测试他们辨别乐器的能力。

2CD 套装

这套 CD 包括书中讨论的核心曲目。每一首精选的作品都有一个互动的、交叉讲坛的“主动聆听指南”(可以通过网站下载),形象化地用实例说明学生所听到的音乐。

6CD 套装

这套 CD 包括书中讨论的全部音乐。每个精选的作品都有一个“主动聆听指南”(可以通过网站下载),形象化地用实例说明学生所听到的音乐。

主动聆听指南

“主动聆听指南”的特点是为 CD 套装中的每首选曲提供了全彩色的互动的聆听指南。

进入“主动聆听指南”的指导

1. 进入 <http://thomsonedu.com/music/wright>。
2. 点击屏幕左边的 BOOK RESOURCES (“图书资源”)下的“Active Listening Guides”(主动聆听指南)。
3. 下载在电脑上列出的 CD 文件。
4. 点击适当的格式和 CD 文件,下载和保存在你的电脑文件夹里。
5. 用一张 CD 播放“主动聆听指南”,在你的电脑上确认文件的位置并打开它,确认相应的 CD 已在你的光驱中。
6. 看以下对 PC 用户和 Mac 用户的更为详细的指示。

当你下载了 CD 的“主动聆听指南”,你将再也不需要重新下载它。只要重新打开你的电脑上的文件,并确定相应的 CD 在光驱中。

PC 使用者

1. 下载和保存任何 CD 的压缩文件。
2. 双击压缩文件打开它。
3. 在电脑上解压文件内容。
4. 现在会有一个新的文件夹在你的电脑上。
5. 打开这个文件夹,启动 .exe 程序。
6. 这个应用程序现在应该被运行。

Mac 使用者

1. 下载和保存任何 CD 的 Stuffit 文件。
2. 解压文件(当你下载时可能会自动发生)。
3. 在你的电脑上确定新文件夹的位置。
4. 打开那个文件夹并双击 Mac 图标。

你也可以在 www.thomsonedu.com/support 得到帮助。

ThomsonNOW 网站

新的 ThomsonNOW 程序,大部分是由俄亥俄州卫斯理大学的蒂姆西·罗登编写的,提供了几个有挑战性的和有趣的特色。首先,它允许学生做逐章逐节的自学,通过进行预测来测试他们对章节中提出的知识的了解。预测之后是由适当的视读卡、题目的总结、正文页和演示组成的个性化的学习计划——全都取决于学生在预测时的答案。随后还有一次后续测验。

此外, ThomsonNOW 还包括正文的聆听练习的互动版本;一个布里顿的《青年管弦乐队指南》的演奏录像,全部的和由乐器家族演奏的;一个与可下载的“主动聆听指南”的链接;以及为教师设计的课堂管理。

vMentor 网站

对学生实时的、一对一的辅导可以通过 vMentor 网站获取。当教师采用这个用 vMentor 的文本包时,他们让他们的学生进入虚拟的教师办公时间——一对一,在线家教的帮助来自一个主题区域的专家,没有附加的费用。在 vMentor 的虚拟教室里,学生们与家教互动,其他学生使用两路的音频,一个互动的白板和远程信息。(只对专利所有人、学院、大学的使用者;更多的信息请咨询你当地的汤姆森·希尔默的代理人。)

面向教师

教师的资源的多媒体管理者：一个微软 PowerPoint 工具

这个软件包括《教师手册》和《题库》,《资源融合指南》,计算机化的测试《考试展望》,带有讲座纲要和图像的微软 PowerPoint 幻灯,它可以按提供的来使用,或按进口的个人讲座幻灯或其他材料定做。《考试展望》允许你创造、传送和定做试题和学习指南(纸质的和在线的),用它容易使用的评价和辅导系统几分钟内就可以完成。它既提供“快速考试高手”,也提供“在线考试高手”,它能指导你一步一步地通过创造试题的过程,而它的“所见即所得”的能力让你看到你正在屏幕上创造的试题和将要印出的或在线展示的完全一样。你能制作多达 250 道题和 12 种题型的试卷。使用《考试展望》的完全的文字处理能力,你可以进入数量无限的新问题或编辑已有的问题。

面向学生与教师

网站

《聆听音乐》的伴侣网站提供附加的工具来帮助学生理解。这个网站的特殊点包括伴随入门 CD、2CD 和 6CD 套装的免费的多媒体下载。多媒体下载音频 CD 的作品是为学生提供一种互动学习的环境,并以下面的因素为特征:聆听指南、音乐元素的辅导、音乐风格的对比,以及其他。访问 <http://music.wadsworth.com> 可

以找到一个听力词典，包括音乐术语的视听例子，还有一个网络链接的互联网图书馆和附加的具体文本的教学法策略。

“网络家教”(WebTutor)，面向“黑板”和“网络CT”

这个网络教学工具包括丰富的学习和熟练的工具、交流的工具以及课程内容。使用它来提供虚拟的教师办公时间，邮寄教学大纲，开展有条理的讨论，用测验材料追踪学生的进步，等等。对学生来说，“网络家教”提供了全套学习工具的实时进入，包括视读卡（含音频）、练习题、在线指导和网络链接。教师可以通过上传图像和其他资料、增加网络链接或创作他们自己的练习材料来定制内容。“网络家教”还提供了丰富的交流工具，包括一个课程日历，非同时的讨论，“实时的”聊天，以及一个完整的电子邮件系统。它向有资格的使用者开放。请联系你当地的销售代理人咨询有关细节。

致谢

教音乐欣赏课的部分乐趣来自与同事之间的讨论，我们讨论向音乐知识很少的学生介绍古典音乐的方法。怎样才能让学生有理性地期待聆听？什么是可以使用的最好的术语？新罕布什尔大学的凯斯·珀克教授和南康州大学的蒂尔顿·拉赛尔教授曾温和地责备我对“三部曲式”这个词的使用，认为用“带再现的二部曲式”更准确。他们是对的。由于害怕给初学的学生增加太多的新名词，我简单地把“带再现的二部曲式”和“三部曲式”都叫做“三部曲式”。不过，我感谢他们长久的支持和对细节的关注。我还要感谢芝加哥大学的安妮·罗伯森和罗伯特·肯德里克教授，他们给了我大大小小的很多材料。不列颠-哥伦比亚大学的大卫·梅泽尔教授等五位我以前的学生继续给我提供了有价值的批评和建议。一些同事的建议对本书的内容有明确的改进，我对他们特别感谢，他们是：詹姆斯·拉德维克（罗德岛大学）、卡罗·卡巴莱罗（科罗拉多大学）、布莱恩·西姆斯（南加州大学）、詹姆斯·辛克莱尔（新英格兰乐团）、玛丽·安·斯玛特（加州大学，伯克利）和迈克尔·坦泽（不列颠-哥伦比亚大学）。最后，我还要感谢蒂姆西·罗登教授（俄亥俄州卫斯理大学），他是 ThomsonNOW 网站资料、教师手册和题库的作者，帮助我纠正了很多错误。

（原文还提到大量对本书提供过帮助的人，在此从略。——译注）

目 录

第一部分

音乐的要素 1

- 第1章 聆听音乐 2
- 第2章 节奏 13
- 第3章 旋律 22
- 第4章 和声 39
- 第5章 力度和色彩 44
- 第6章 音乐的织体和形式 58
- 第7章 音乐风格 67

第二部分

中世纪和文艺复兴，

476-1600 74

- 第8章 中世纪音乐, 476-1475 76
- 第9章 文艺复兴音乐, 1475-1600 93

第三部分

巴洛克时期, 1600-1750 108

- 第10章 巴洛克艺术和音乐导论 110
- 第11章 巴洛克早期的声乐 117
- 第12章 巴洛克中期的器乐 129
- 第13章 晚期巴洛克: 巴赫 142
- 第14章 晚期巴洛克: 亨德尔 158

第四部分

古典主义时期, 1750-1820 170

- 第15章 古典主义风格 172
- 第16章 古典主义作曲家: 海顿与莫扎特 181
- 第17章 古典主义的曲式: 三部曲式和奏鸣曲—快板 187
- 第18章 古典主义曲式: 主题与变奏, 回旋曲式 199
- 第19章 古典主义体裁: 器乐 208
- 第20章 古典主义体裁: 声乐 222
- 第21章 贝多芬: 通往浪漫主义的桥梁 230

第五部分

浪漫主义, 1820-1900 250

- 第22章 浪漫主义导论 252
- 第23章 早期浪漫主义音乐: 艺术歌曲 263
- 第24章 早期浪漫主义音乐: 标题音乐 275
- 第25章 早期浪漫主义音乐: 钢琴音乐 286
- 第26章 浪漫主义歌剧: 意大利 295
- 第27章 浪漫主义歌剧: 德国 303
- 第28章 19世纪现实主义歌剧 311
- 第29章 音乐和民族主义 317
- 第30章 晚期浪漫主义的管弦乐 324

第六部分

现代和后现代艺术音乐,

1880年至今 338

- 第31章 印象主义音乐 340
- 第32章 异国情调 354
- 第33章 音乐和艺术中的现代主义 365
- 第34章 20世纪初的现代主义 371
- 第35章 俄国和东欧的现代派 383
- 第36章 三个美国人的声音 392
- 第37章 后现代主义音乐 403

第七部分

美国流行音乐 416

- 第38章 布鲁斯与早期爵士乐 418
- 第39章 战后爵士乐 431
- 第40章 叮盘巷和百老汇音乐剧 436
- 第41章 摇滚乐: 叛逆的音乐 442

聆听练习

- 1 音乐的开始 11
- 2 听节拍 18
- 3 听旋律 25
- 4 听大调和小调 29
- 5 听旋律结构 31
- 6 听乐句, 数拍子 32
- 7 听低音旋律与和声 42
- 8 听和声中的和弦变化 44
- 9 听乐队中的乐器, 辨认单独的乐器 56
- 10 听乐队中的乐器, 辨认出两种乐器 56
- 11 听乐队中的乐器, 辨认出三种乐器 57
- 12 听音乐的织体 60
- 13 辨认曲式 66
- 14 马肖《圣母弥撒曲》中的慈悲经 84
- 15 杜费《这个五月》 88
- 16 若斯坎·德普雷《圣母颂》 98
- 17 威尔克斯《当女灶神维斯塔下山时》 105
- 18 斯特罗奇“我想死” 124
- 19 珀塞尔“当我命丧黄泉” 128
- 20 维瓦尔第, 协奏曲“春” 140
- 21 巴赫, G 小调管风琴赋格曲 146
- 22 巴赫,《醒来吧, 一个声音在召唤》 155
- 23 亨德尔,《弥赛亚》,“哈利路亚”合唱 166
- 24 莫扎特,“如果你想跳舞” 180
- 25 莫扎特,《唐璜》序曲 198
- 26 莫扎特, 降 E 大调圆号协奏曲 205
- 27 莫扎特, G 小调第 40 交响曲 212
- 28 海顿,“皇帝”四重奏 216
- 29 贝多芬,“悲怆”奏鸣曲 234
- 30 贝多芬, C 小调第五交响曲 241
- 31 将古典主义时期和浪漫主义时期的管弦乐作品进行比较 262
- 32 舒伯特,《魔王》 268
- 33 克拉拉·舒曼,《如果你为美丽而爱》 274
- 34 柏辽兹,《幻想交响曲》 282
- 35 威尔第,《茶花女》 302
- 36 瓦格纳,《爱之死》,选自《特里斯坦与伊索尔德》 309
- 37 比才,“哈巴涅拉”,选自《卡门》 314
- 38 穆索尔斯基,《图画展览会》 321
- 39 勃拉姆斯 D 大调第二交响曲 327
- 40 德彪西,《牧神午后前奏曲》 345
- 41 拉威尔,《波莱罗》 362
- 42 斯特拉文斯基《春之祭》 376
- 43 肖斯塔科维奇《第五交响曲》 388
- 44 科普兰,《阿帕拉契亚的春天》 400
- 45 茨威利希,《大协奏曲 1985》 402
- 46 史密斯,《迷失布鲁斯》 421
- 47 《我忧郁的宝贝》 433

Boxes

音乐和大脑	3
节奏和说唱	20
文化语境 世界上的各种旋律	33
12 小节布鲁斯和声的前世今生	43
位于排行榜首的圣咏	81
弥撒的音乐部分	83
站在科学前沿的音乐	85
文化语境 一种伊斯兰教的宣礼调	91
音乐成为一门艺术	94
男性唱诗班	100
女修道院中的女性唱诗班	101
芭芭拉·斯特罗奇：专业作曲家	123
埃尔顿·约翰和固定低音	129
巴洛克小提琴	134
仁爱救济院：女修道院和音乐厅	137
巴赫夫人做什么？	151
巴赫的遗骨	157
巴洛克艺术的戏剧性	162
绘画中的古典主义风格	177
什么是天才？莫扎特是一个音乐天才吗？	185
莫扎特与《阿玛迪乌斯》	186
斯汀的一首回旋曲	206
芭芭拉·普罗耶尔：音乐会钢琴家	220
洛伦佐·达·蓬特：莫扎特的脚本作家	224
音乐和磨难	236
拜伦的《哈罗尔德游记》	254
交响乐队的成长	260
女性作曲家在哪里？	272
标题的真正结局	281
《星球大战》中的主导动机	308
《卡门》从失败到流行	313
文化语境 一支来自印度尼西亚巴厘岛的乐队	350
文化语境 来自墨西哥的土著音乐：马里阿契音乐	363
表现主义与无调性	378
电子音乐：从瓦雷兹到“电台司令”（Radiohead）	406
文化语境 非洲对美国流行音乐的影响	427

第一部分

音乐的要素

- 第1章 聆听音乐
- 第2章 节奏
- 第3章 旋律
- 第4章 和声
- 第5章 力度和色彩
- 第6章 音乐的织体和形式
- 第7章 音乐风格

