

修海林 李吉提◎著
張大勝◎審訂

西方音樂欣賞

藝術鑑賞
叢書

西方音樂欣賞

修海林 李吉提 著
張大勝 教授 審訂

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

西方音樂欣賞／修海林，李吉提著． — 初版．— 臺北市：五南，
2002[民 91]

面； 公分． --（藝術鑑賞叢書）

參考書目：面

ISBN 957-11-2897-X（平裝）

1. 音樂 — 鑑賞 2. 音樂 — 歷史

910.13

91008706

西方音樂欣賞

作 者 修海林 李吉提
審 訂 張大勝
總 編 輯 王秀珍
主 編 黃惠娟
責任編輯 王兆仙 徐慧如
原 書 名 西方音樂的歷史與審美
原出版者 中國人民大學出版社

出 版 者 五南圖書出版股份有限公司

發 行 人 楊榮川

地 址 台北市大安區(106)和平東路二段 339 號 4 樓

電 話 (02)2705-5066（代表號）

傳 真 (02)2706-6100

劃 撥 0106895-3

網 址 <http://www.wunan.com.tw>

電子郵件 wunan@wunan.com.tw

顧 問 財團法人資訊工業策進會科技法律中心

版 刷 2002 年 7 月初版一刷

2005 年 6 月初版二刷

定 價 570 元

©版權所有・欲利用本書全部或部分內容，必須徵求本公司同意。

出版聲明

本書經中國人民大學出版社同意，
授權本公司在臺合法印行，若有侵
害本書權益者，本公司當依法追究
之，特此聲明。

前言

本書最為重要的特點，是將音樂史專門知識的介紹與對音樂作品的分析和審美鑒賞結合起來，編成一部應用性很強的教材，而這在一般的書著以及教學中，經常是作為兩個不同的內容來對待的。根據我們的經驗，這兩方面內容的互補，在教學中是非常必要的。尤其是在非音樂專業的普通高校及高中音樂欣賞課中，更需要從這樣一種角度來講授音樂史以及音樂作品的欣賞。事實上，社會文化的變遷，藝術風格、流派的形成，音樂作品的傳播，審美情趣的變化，本來就處在一個整體的發展中。音樂的歷史人文知識與審美鑒賞分析在教材編寫中的統一，是為了獲得更為充實、豐富的教學內容，有助於讀者藝術素養與審美鑒賞力的提高。

因此，在該教材編寫中，我們考慮到本書作為普通高校藝術教育教材的適應性，更注意到與普通大學生（尤其是文科學生）知識面的相互溝通，在文化史、藝術史的大背景下展示音樂的風格、流派的演變及其審美特質，揭示音樂作品在不同社會歷史時期具有的人文精神。與此同時，我們考慮到音樂鑒賞一方面要從感性入門，另一方面，又應當在聽的過程中培養起更完備的審美鑒賞能力，因此，我們專設「音樂鑒賞與分析導引」這一部分，嘗試將專業音樂教育中有關音樂鑒賞與作品分析的教學內容，化繁為簡，深入淺出地加以介紹，由此引入到普通高校的音樂鑒賞課中。在內容的安排與介紹上，不僅使得授課教師可以提綱挈領、有重點地使用本教材，而且學生也可以透過閱讀理解來提高這方面的音樂素養。

在完成這本著述之後，或者說在本書出版之後不久，人類就將跨入21世紀。而我們這本書恰恰少了西方20世紀音樂的介紹。從西方音樂史知識的完整性講，這似乎是一個缺憾，因此，這裡需要對本書的內容和體

例，做些必要的說明。就本書寫作的目的而言，由於我們主要是從提高普通高校學生以及中學生的藝術素養的角度，來編著這部教材的，因此，從藝術教育實施的角度來講，其一，我們首先要遵循的是音樂審美接受的一般規律。可以試想，在中國人經過近百年對西方音樂文化的了解和學習中，直到今天，中國人根據自己的審美欣賞習慣，仍然是不接受西方的現代派音樂的，因此，我們在本書對西方音樂的介紹最後收尾於 19 世紀末 20 世紀初，也就可以理解的了；其二，就音樂的傳播而言，中國人近百年接受的，也主要是西方的專業音樂創作成果。因此，從藝術教育的角度看，前面提到的內容上侷限性的存在，也是有其合理性的。

我們在本書中對西方音樂的介紹，是以西方音樂史的一般知識性成果為依據。我們所依據的有關著作，已經在參考書目中列出。這些參考書所反映的研究成果，可說是學派各異、視角不同，並且時間跨度也相當大，其中既包括 50 年代蘇聯學派的成果，也包括 80 年代西方各學派的成果，因此，要將這些成果綜合起來，也是需要分析取捨、求真存實、擇善而從的。這裡講的「求真」、「擇善」，一是講要力求符合歷史的真實，二是力求以歷史唯物主義觀點看待歷史，在正確理解和解釋歷史的學術過程中力求符合或逼近真理。當然，中國人研究、介紹西方音樂，也依然可以有自己的文化視角，也可以有自己的獨到的理論研究方法，也是可以有所作為的。這在本書，也是有這方面的心得成果包含在內的。

本書的寫作，是音樂史學與作曲技術理論的合作，這方面，中央音樂學院作曲系的李吉提教授，在曲式與作品分析的學術領域有著長期的教學實踐經驗與許多的科研成果。這樣的合作，在國內尚屬首次；其成果本身，也具有明顯的學科互補的優勢。這不但是本教材的特色，也是保持本書較高學術水準的一個必要保證。將專業音樂教育的知識性成果這個「肥水」引入到普通音樂教育這個「田」中，這在加強美育、提高學生文化素養的藝術教育中，是很有意思的。

透過音樂教育提高大學生的文化素養，是一個方面，而另一個很重要

的方面，是要培養起成熟的民族文化意識。這方面，對西方音樂史的了解，會是一種有益的借鑒。這是因為，人類音樂文化的發展，雖然形成有各自不同的文化特點，但是有一些基本規律是相同的。例如在文化價值觀上，如果真正了解西方音樂史的發展規律，了解即使在歐洲的歷史上，各國的音樂文化本身也都具有不同的文化價值，那麼，從人類音樂的角度看，也就不會崇奉文化上的「歐洲中心論」觀念了；再如，如果我們了解歐洲的許多音樂大師在自己的創作中，是如何學習、吸收本國的民族民間音樂，從而創造出既有世界性、又有民族性的音樂來，也就更能清楚地意識到，中國音樂的發展道路應該怎樣選擇了。

學習和借鑒西方音樂有益於中國音樂的發展，在肯定這一認識的基礎上，我們最終仍然要確立自己的立足點——透過在實踐中真正建立起中華民族音樂的文化傳承關係，建設和發展中國人的音樂。此正所謂「移步不換形，互補不同路」。這也正是中國跨世紀音樂教育的根本性任務之一。

修海林

目錄

上篇 西方音樂文化史

第 1 章 古希臘的音樂文化 3

第一節 古代時期的希臘音樂 3

- 一、史詩中的音樂活動 4
- 二、作為綜合藝術形式的「樂」 5
- 三、祭禮樂舞中的器樂伴奏 7
- 四、儀式歌曲的曲體 7

第二節 古典時期的希臘音樂 8

- 一、悲劇音樂 8
- 二、音樂的技術理論 9

第三節 希臘化時期的音樂 11

- 一、樂曲旋律特徵 11
- 二、音樂形式的變化 12
- 三、對音樂的美學認識 13
- 四、音樂的技術理論 14
- 五、古羅馬的音樂活動 16

第 2 章 中世紀的音樂文化 17

第一節 中世紀早期的音樂文化 18

- 一、格雷果利聖詠 18
- 二、「繼敘經」聖詠歌調 21
- 三、聖詠中蘊涵的審美文化意義 22
- 四、調式理論 23

第二節 中世紀後期的音樂文化 25

- 一、教會中的複調音樂 26
- 二、世俗音樂 34

第3章 文藝復興時期的音樂文化 39

第一節 文藝復興前期的音樂文化 40

- 一、14世紀的「新藝術」音樂 41
- 二、15世紀尼德蘭樂派的音樂 46

第二節 文藝復興後期的音樂文化 50

- 一、法國的音樂 50
- 二、義大利的音樂 52
- 三、德國的音樂 55
- 四、歌劇的產生 56
- 五、器樂的發展 59
- 六、音樂理論 61

第4章 巴羅克時期的音樂文化 63

第一節 巴羅克時期的文化精神 63

第二節 巴羅克音樂的風格 65

第三節 歐洲諸國的音樂 68

- 一、義大利的音樂 68
- 二、法國的音樂 72

三、英國的音樂 75

四、德國的音樂 77

第四節 韓德爾與巴赫 81

一、韓德爾 82

二、巴赫 87

第 5 章 啓蒙時代的古典主義音樂 93

第一節 喜歌劇的創作 97

一、義大利喜歌劇 97

二、法國喜歌劇 98

第二節 葛路克的歌劇改革 101

第三節 奏鳴曲和交響樂的形成 103

第四節 維也納古典樂派 108

一、海頓 110

二、莫札特 115

三、貝多芬 121

第 6 章 浪漫主義音樂 131

第一節 浪漫主義音樂的時代特徵 131

第二節 浪漫主義的藝術歌曲 139

一、舒伯特的藝術歌曲 140

二、舒曼的藝術歌曲 143

三、布拉姆斯的藝術歌曲 145

第三節 浪漫主義的鋼琴音樂 146

一、舒伯特的鋼琴音樂 146

二、舒曼的鋼琴音樂 147

三、蕭邦的鋼琴音樂 150

四、李斯特的鋼琴音樂 154

五、布拉姆斯的鋼琴音樂 157

第四節 浪漫主義的交響樂 159

一、舒伯特的交響樂 159

二、孟德爾頌的交響樂 161

三、白遼士的交響樂 165

四、李斯特的交響樂 170

五、布拉姆斯的交響樂 173

六、柴可夫斯基的交響樂 176

七、馬勒的交響樂 179

第五節 浪漫主義的歌劇音樂 185

一、韋伯的歌劇音樂 185

二、羅西尼的歌劇音樂 187

三、白遼士的歌劇音樂 189

四、比才的歌劇音樂 190

五、華格納的歌劇音樂 193

六、威爾第的歌劇音樂 199

七、柴可夫斯基的歌劇、舞台劇音樂 202

第六節 民族樂派 205

一、俄羅斯民族樂派 205

二、捷克民族樂派 214

三、北歐民族樂派 219

第7章 印象主義音樂 225

第一節 德步西與印象主義音樂 226

第二節 拉威爾及其與德步西的比較 229

下篇 西方音樂作品分析鑑賞

第 8 章 專業音樂的誕生和巴羅克時期 235

第一節 專業音樂的誕生 236

- 一、格雷果利聖詠 236
- 二、赫曼努斯·康特拉克吐斯的《聖母頌》 239
- 三、杜飛的《聖母頌》 240
- 四、早期世俗音樂的一般情況 242
- 五、拉素斯的無伴奏合唱《回聲》 244
- 六、16 世紀的魯特琴演奏家與魯特琴音樂 245

第二節 巴羅克時期 246

- 一、孟特威爾第的歌劇《奧菲歐》 247
- 二、韓德爾的清唱劇《彌賽亞》、合唱《哈雷路亞》與古鋼琴曲《G 大調夏康舞曲》 249
- 三、巴赫的聲樂作品《b 小調彌撒曲》 255
- 四、韋瓦第的協奏套曲《四季》 258
- 五、巴赫的《第六法國組曲》 261
- 六、庫普蘭的古鋼琴小品《最親愛的》 263

第 9 章 維也納古典樂派時期 265

第一節 海頓的《第 104 交響曲》 266

第二節 莫札特的《費加洛的婚禮》 270

- 一、《費加洛的婚禮》序曲 271
- 二、《費加洛的詠嘆調》 272

- 第三節 莫札特的《G 大調弦樂小夜曲》(K.525) 273
- 第四節 莫札特的《d 小調第 20 鋼琴協奏曲》(K.466) 275
- 第五節 貝多芬的《f 小調鋼琴奏鳴曲》
(Op.57) (「熱情」) 279
- 第六節 貝多芬的《第五交響曲》
(Op.67) (「命運」) 283
- 第七節 貝多芬的《第九交響曲》(「合唱」) 287

第 10 章 浪漫派時期 297

- 第一節 羅西尼的《塞爾維亞理髮師》序曲 298
- 第二節 威爾第的《茶花女》選曲：
《微奧列塔的詠嘆調》 300
- 第三節 舒伯特的《美麗的磨坊少女》、
《冬之旅》和《魔王》 305
- 一、《美麗的磨坊少女》及其第 4 曲
《對小河的感謝》 306
- 二、《冬之旅》及其第 11 曲《春夢》 308
- 三、《魔王》 311
- 第四節 白遼士的《幻想交響曲》(Op.14) 315
- 第五節 孟德爾頌的《無言歌》和
《e 小調小提琴協奏曲》 319
- 一、《無言歌》 319
- 二、《e 小調小提琴協奏曲》(Op.64) 321
- 第六節 舒曼的《a 小調鋼琴協奏曲》與鋼琴小品
《夢幻曲》 325
- 一、《a 小調鋼琴協奏曲》(Op.54) 326
- 二、鋼琴小品《夢幻曲》 329

第七節 蕭邦的鋼琴曲《降E大調華麗大圓舞曲》
和《夜曲》 331

- 一、《降E大調華麗大圓舞曲》(Op.18) 332
- 二、《夜曲》(Op.48 No.1) 335

第八節 李斯特的交響詩《前奏曲》 339

第九節 華格納的《紐倫堡的名歌手》序曲 342

第十節 布拉姆斯的《e小調第四交響曲》和
《D大調小提琴協奏曲》 346

- 一、《e小調第四交響曲》(Op.98) 346
- 二、《D大調小提琴協奏曲》(Op.77) 354

第十一節 比才的歌劇《卡門》及其序曲 361

- 一、《卡門》序曲 361
- 二、《哈巴奈拉舞曲》 363

第十二節 馬勒的《大地之歌》 365

第十三節 拉赫瑪尼諾夫的《第二鋼琴協奏曲》
和藝術歌曲《憂鬱的夜晚》 369

- 一、《第二鋼琴協奏曲》(Op.18) 369
- 二、藝術歌曲《憂鬱的夜晚》 376

第11章 民族樂派 379

第一節 葛令卡的歌劇選曲《波斯人的合唱》
和交響幻想曲《卡瑪林斯卡雅》 380

- 一、《波斯人的合唱》 381
- 二、《卡瑪林斯卡雅》 383

第二節 穆梭斯基的《展覽會之畫》 384

- 一、「侏儒」 385
- 二、「古城堡」 386

- 三、「杜依勒里宮花園」 386
- 四、「牛車」 387
- 五、「未孵化的雀雛的舞蹈」 387
- 六、「撒母耳·戈登堡和什謬耶爾」 388
- 七、「里莫日市場」 389
- 八、「墓穴」 389
- 九、「雞腳上的小屋」 390
- 十、「雄偉的大門」 390

第三節 柴可夫斯基 391

- 一、《b 小調第六交響曲》(Op.74) (「悲愴」) 391
- 二、《第一鋼琴協奏曲》(Op.23) 399
- 三、歌劇《葉甫蓋尼·奧涅金》選曲：
《連斯基的詠嘆調》 405
- 四、芭蕾舞劇《胡桃鉗》及其組曲 407

第四節 李姆斯基—柯薩可夫的《天方夜譚》 和《印度商客之歌》 419

- 一、《天方夜譚》 419
- 二、《印度商客之歌》 434

第五節 斯梅塔納的交響詩集《我的祖國》 436

第六節 德弗乍克的《b 小調大提琴協奏曲》 441

第七節 葛利格的《皮爾·金特》第一組曲 445

第八節 西貝流士的交響詩《芬蘭頌》(Op.26) 451

第12章 印象主義音樂 455

第一節 德步西 456

- 一、鋼琴曲《印象》(一)：
第一首《水中倒影》 457

二、管弦樂作品：前奏曲《牧神的午后》459

第二節 拉威爾 462

一、《西班牙狂想曲》 463

二、《波麗露舞曲》 471

主要參考書目 477

上
篇

西方音樂文化史

