

音乐欣赏讲话

陈鹤著
上海人民广播电台
音乐广播室

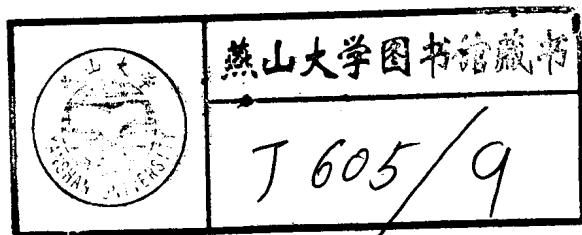

上海人民广播电台音乐广播讲座

音乐欣赏讲话

(下 册)

钱 仁 康 编著

上海音乐出版社

0291978

79

责任编辑：李苍鹰

封面设计：陆震伟

音乐欣赏讲话

钱仁康 编著

(下 册)

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路 74 号)

电子邮件: csbcm@publicl.sta.net.cn

网址: www.sbcm.com

新华书店 经 销 上海市印刷六厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 11.75 字数 249,000

1984 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 7 次印刷

印数: 54,201 - 59,200 册

ISBN 7-80553-087-4/J·74 定价: 11.00 元

目 录

第二十二讲	弦乐器·····	(1)
第二十三讲	木管乐器·····	(22)
第二十四讲	铜管乐器和打击乐器·····	(39)
第二十五讲	乐队和乐队曲·····	(64)
第二十六讲	奏鸣曲(上)·····	(82)
第二十七讲	奏鸣曲(下)·····	(90)
第二十八讲	室内乐·····	(102)
第二十九讲	序曲·····	(110)
第三十讲	交响曲(上)·····	(124)
第三十一讲	交响曲(中)·····	(140)
第三十二讲	交响曲(下)·····	(156)
第三十三讲	协奏曲(上)·····	(167)
第三十四讲	协奏曲(下)·····	(175)
第三十五讲	组曲·····	(190)
第三十六讲	标题音乐·····	(205)
第三十七讲	交响诗(上)·····	(213)
第三十八讲	交响诗(下)·····	(230)
第三十九讲	清唱剧·····	(243)
第四十讲	康塔塔·····	(261)
第四十一讲	歌剧(上)·····	(273)

第四十二讲	歌剧(中)·····	(286)
第四十三讲	歌剧(下)·····	(301)
第四十四讲	芭蕾音乐(上)·····	(315)
第四十五讲	芭蕾音乐(下)·····	(323)
第四十六讲	现代音乐·····	(333)
第四十七讲	轻音乐·····	(342)
后 记	·····	(355)
音乐作品索引	·····	(356)

第二十二讲 弦 乐 器

演奏管弦乐曲的乐队，叫管弦乐队。近代大规模的管弦乐队，叫交响乐队。在交响乐队中包含着许许多多音响不同、形状各异的乐器。按照这些乐器不同的构造和发音的方法，一般可以把它分为四类：即弦乐器、木管乐器、铜管乐器和打击乐器。

弦乐器是振动琴弦而发音的，有弓弦乐器、拨弦乐器和击弦乐器三种。常用的弦乐器是弓弦乐器，即用弓擦弦发音的乐器。弓弦乐器有小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴四种。其中小提琴占有极重要的地位。它不仅是一种表现力很强的独奏乐器，在重奏和管弦乐中也是居于首要地位的。

小提琴具有优美、华丽的音色、宽广的音域和丰富的表现力。它的四根弦的空弦依次相隔五度，从最粗到最细弦定音为 G、D、A、E，也就是 C 调的 $\dot{5}$ 2 6 $\dot{3}$ 。最高的是 E 弦，其次是 A 弦和 D 弦，最低的是 G 弦。E 弦是用金属做的，音色华丽；A 弦和 D 弦是用金属细丝绞成或用兽筋包上金属丝制成，音色甘美；G 弦在羊肠外包着银丝，音色丰腴。德国作曲家门德尔松所作《小调小提琴协奏曲》第一乐章的第一个主题，独奏小提琴上热情洋溢的旋律，就是用 E 弦奏出的。

例 308

1=G $\frac{2}{2}$

快 热情地
(高八度)

p

3 . 3 | 3 - 1 6 | 6 - 3 i |

7 6 4 6 | 3 - - 3 | 4 3 2 2 2 |

6 - - 3 | 4 3 2 2 2 | $\sharp 5$ - 3 . 3 |

3 - 1 6 | 6 - 3 i | 7 6 4 6 |

3 - - 1 2 | 3 3 3 5 4 4 3 | 6 4 3 2 2 2 |

7 1 2 3 | 3 - 1 1 2 | 3 3 3 5 4 4 3 |

渐强

6 4 3 2 2 2 | $\sharp 1$ 3 6 6 | 6 - 2 2 |

f

4 6 2 2 | 2 - 3 . 3 | 3 - [下略]

这首协奏曲第一乐章的第二个主题，独奏小提琴上安静而淳朴的旋律，主要是用 A 弦奏出的。

例 309

安静地

pp

5 5 5 | 7 - 6 . 5 | 5 3 3 3 |

5 - 4 . 3 | 3 3 3 3 | 3 - 2 4 |

3 - 2 6 | 5 4 3 $\sharp 2$ | 3 3 3 3 | *p* 渐强

$\flat 7$. 6 6 3 | 5 . 4 4 2 | 6 - 6 5 $\frac{5}{4}$ 4 3 |

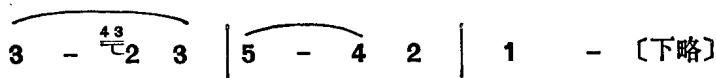
4 . $\sharp 4$ 5 . $\sharp 5$ | 6 . 6 7 . 3 | $\dot{1}$. $\dot{1}$ 3 . 2 | *sf*

1 - 7 6 | 5 - - - | 5 4 2 7 |

5 . 3 $\dot{1}$ - | $\dot{1}$ 1 7 1 | 1 . 5 3 3 |

2 $\dot{1}$ 7 6 | 5 4 2 7 | 5 - - - | 渐强

5 4 - 3 | 3 2 $\sharp 1$ 2 | 2 2 2 2 | *pp*

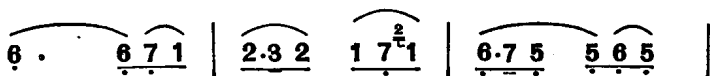
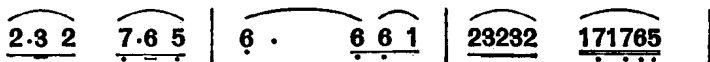
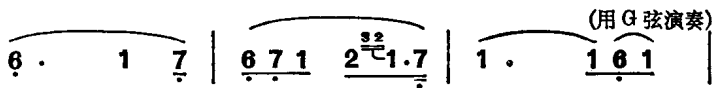
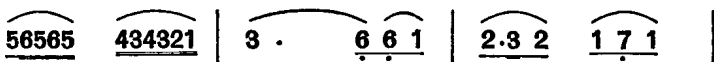
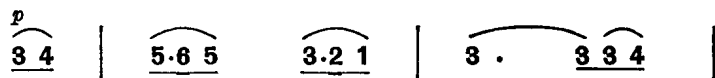

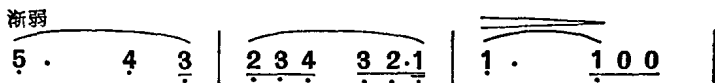
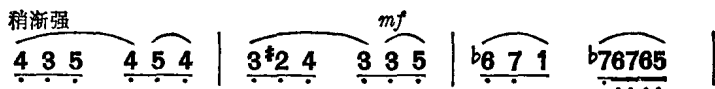
俄罗斯作曲家里姆斯基-科萨科夫的《舍赫拉查德》交响组曲第三乐章,标题是“青年王子和公主”,其中第一个主题是王子主题,抒情歌唱性的旋律共二十小节,由第一小提琴和第二小提琴齐奏,前八小节用 **D** 弦奏出,后十二小节用 **G** 弦奏出:

例 310

1=G $\frac{6}{8}$

小行板、近似小快板
(用 **D** 弦演奏)

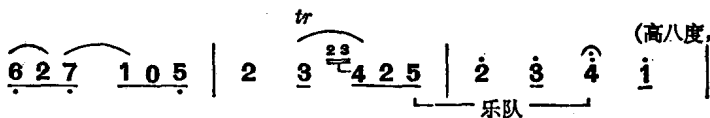
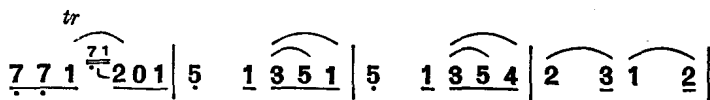
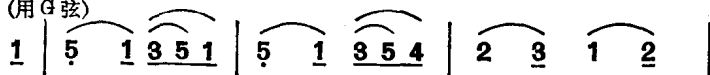
贝多芬的《小提琴协奏曲》第三乐章开头生动活泼的回旋曲主题，先由独奏小提琴在G弦上奏出；然后移高两个八度，再用E弦奏出，音色从浑厚一变而为清丽，前后形成了强烈的对比。

例 311

1=G $\frac{6}{8}$

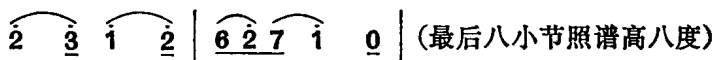
快板

(用G弦)

用E弦)

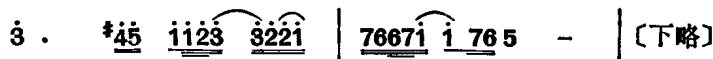
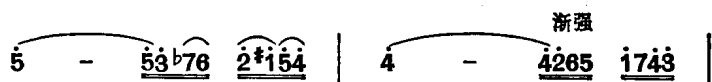
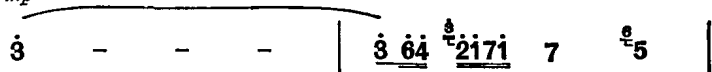
德国小提琴家和作曲家维尔黑尔米把巴赫所作第三乐队组曲的第二乐章, 改编为小提琴独奏曲, 为了获得柔美丰润的音色, 从头至尾用 G 弦演奏, 称为《G 弦上的咏叹调》。

例 312

1=D $\frac{4}{4}$

行板

mp

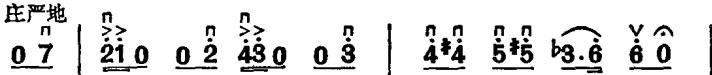

小提琴的演奏技巧极其细致多变。单是富有特色的各类弓法技术就非常丰富多彩。它的主要弓法有下面几种。弓子由上到下地擦弦, 叫做下弓, 反之, 就是上弓。下弓的力量比上弓强。波兰小提琴家和作曲家维尼亚夫斯基所作《莫斯科回忆》的引子中, 有一段和弦全部用下弓奏出, 显示出火热的、昂扬的情绪。

例 313

1=G $\frac{4}{4}$

庄严地

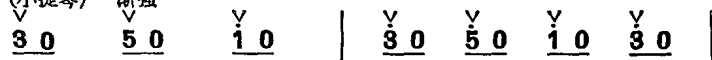
贝多芬的 F 大调第五小提琴奏鸣曲第一乐章第二主题，有一段顿音从轻到响，前面七个音都用上弓，第八个音用下弓，表现得干净利落，轻重分明。

例 314

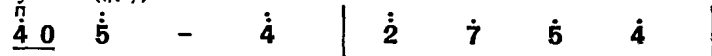
1=C $\frac{4}{4}$

快板

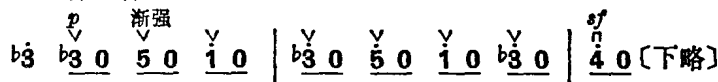
(小提琴) 渐强

sf (钢琴)

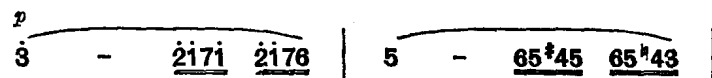
(小提琴)

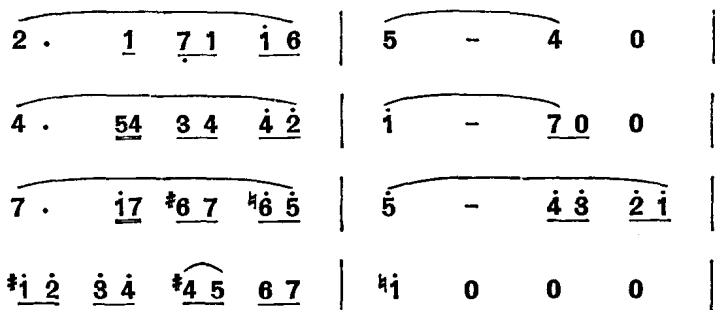

一弓连贯地拉出许多音，叫做连弓。刚才这个乐章开头的主题，是用连弓演奏的；一小节一弓，轮流使用着下弓和上弓。用连弓演奏的旋律流利圆润，气息宽广。

例 315

1=F $\frac{4}{4}$

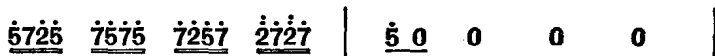
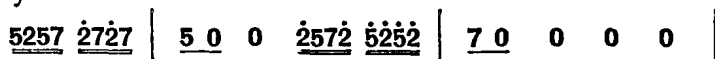
这段旋律除了最后有几个音是用顿弓演奏的以外，其余都是用连弓演奏的。顿弓是用上半弓一弓一音拉出短促的重音。例如贝多芬的《F大调浪漫曲》有一段顿弓是这样的：

例 316

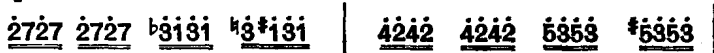
1=F $\frac{2}{2}$

慢板
(顿音)

f

p

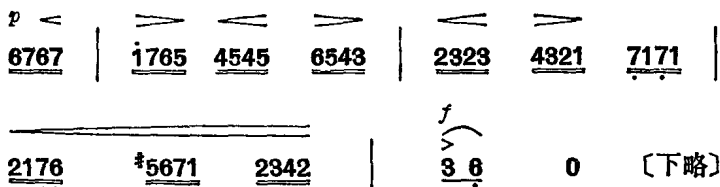

跳弓是用弓的中部演奏顿音，一弓一音，弓子好象在琴弦上跳跃。柴可夫斯基的《第五交响曲》第三乐章有一段跳弓，从乐队中的第一小提琴开始，蔓延到其他弦乐器，突出了起伏奔腾、浮动不息的效果。

例 317

1=A $\frac{3}{4}$

快中板
(第一小提琴)
(顿音)

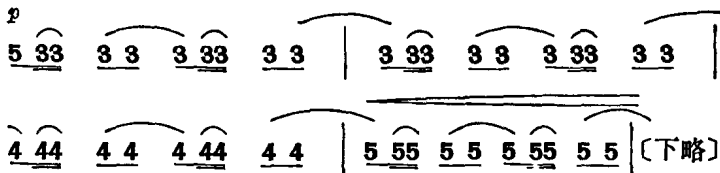

抛弓是用上部三分之一弓，每弓二音或三音，自上而下，轻轻抛动，拉出半顿音。例如柴可夫斯基《第六交响曲》第一乐章副部主题的中段，木管乐器吹着互相模仿的旋律，弦乐器用抛弓奏出的和弦，伴奏木管乐器的旋律：

例 318

1=D $\frac{4}{4}$

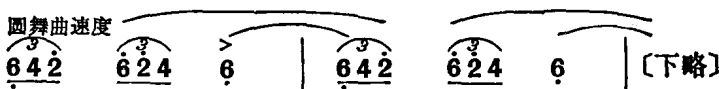
行板
(顿音)

弓子在四根弦上快速地滚动，演奏分散和弦，叫做滚弓；例如圣桑的《死神之舞》交响诗有一段音乐，第一小提琴用滚弓演奏分散和弦，伴奏着铜管和木管乐器上的圆舞曲旋律，描写死神的舞蹈愈跳愈狂热。

例 319

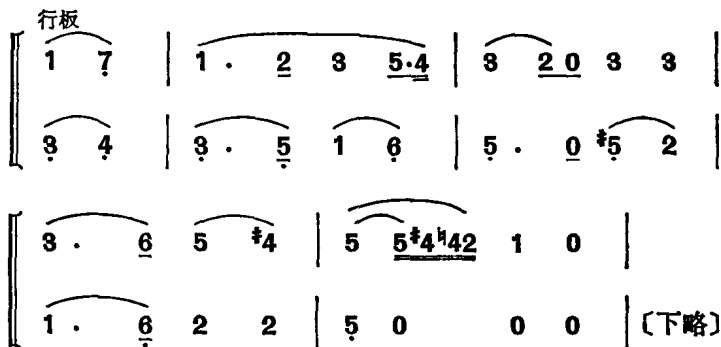
1 = $\flat B \frac{3}{4}$

小提琴除了多种多样的弓法技术以外，还可以奏出各种和声。同时奏出两个音的，叫做“双音”。贝多芬的《G 大调浪漫曲》，是由独奏小提琴和乐队演奏的抒情乐曲，其中第一个主题，就是由独奏小提琴在乐队的呼应下用双音演奏的。

例 320

1 = G $\frac{4}{4}$

小提琴上也可以演奏三个音或四个音的和弦；但实际上真正同时奏出的只有两个音，其余的音是很快地紧跟着奏出的。维尼亚夫斯基的小提琴和乐队幻想曲《莫斯科回忆》采用俄罗斯歌曲作家瓦拉莫夫的两首歌曲作为主题，其中第二首歌曲《跨上马鞍》的第一个变奏，就是由独奏小提琴用和弦

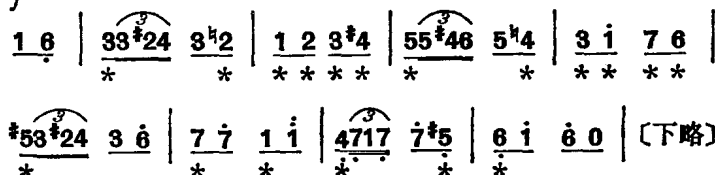
演奏的。(原主题见本书上册第 213 页例 207。)

例 321

6 - E $\frac{2}{4}$

小快板
(高八度)

f

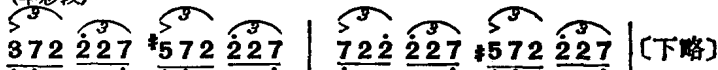
* 代表和弦。

把一个和弦中的各个音按照由低而高或由高而低的次序先后奏出,叫做“分散和弦”,在小提琴上常用滚弓演奏,例如在门德尔松的 e 小调小提琴协奏曲第一乐章中,独奏小提琴在展开部的末尾演奏了一个短短的华彩段,就是由分散和弦和颤音构成的。所谓华彩段,是协奏曲中单独由独奏乐器演奏的段落,常常包含华丽的演奏技巧。这个华彩段主要由分散和弦构成,先是三个音一组,然后是四个音一组,一直延续到再现部的开头。在再现部中,由独奏小提琴用 E 弦演奏的热情洋溢的主题(见第 2 页例 308),现在由乐队奏出。

例 322

6 - E $\frac{2}{2}$

(华彩段)

小提琴上还有一种创造特殊色彩的技术,叫做泛音。当

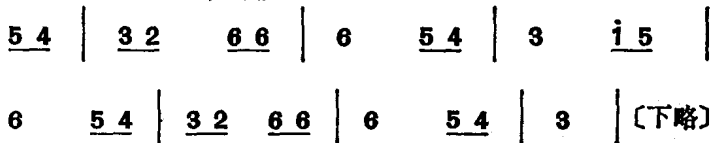
手指轻轻碰在空弦的正中,而不按下去时,空弦分两个部分振动,发出比空弦高八度的、象长笛一般的音,就是泛音。当手指轻轻碰在空弦的三分之一的地方时,空弦就分三段振动,发出比空弦高十二度的泛音;当手指轻轻碰在空弦的四分之一的地方时,空弦就分四段振动,发出比空弦高十五度的泛音(十五度也就是两个八度)。其余依此类推。这种在空弦上发出的泛音,叫做自然泛音。另外还有一种泛音是用左手的食指把弦按下去,同时用小指轻轻碰在弦上,就可以发出比食指按弦发出的音高十五度的音,叫做人工泛音。柴科夫斯基所作《D大调小提琴协奏曲》第三乐章的第二个主题再现时,有一个乐句由独奏小提琴用人工泛音演奏,音区很高,音色特别清脆,象吹口哨一样。

例 323

$$1=G \frac{2}{4}$$

很快

(泛音比谱上的音高两个八度)

维尼亚夫斯基的《莫斯科回忆》第二主题的第二变奏,也是人工泛音,音色有类似的效果。(第二主题见本书上册第213页例207。第二变奏谱上所记的音和主题相同,但泛音的实际音高要比谱上的音高两个八度。)

以上介绍的是小提琴。下面讲讲中提琴。

中提琴的琴身比小提琴稍大,也是按五度调音。四根空