

ZHONGWAI
YINYUE XINSHANG

中外音乐欣赏

汤 琦 张重辉 编著

浙江大学出版社

中外音乐欣赏

汤 琦 张重辉 编著

浙 江 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中外音乐欣赏/汤琦,张重辉编著. —杭州:浙江大学出版社,2002.11

ISBN 7-308-03131-4

I. 中... II. ①汤...②张... III. 音乐欣赏—世界—教材 IV. J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 055635 号

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

责任编辑 樊晓燕

封面设计 刘依群

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 12

字 数 300 千字

版 印 次 2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

印 数 0001—2000

书 号 ISBN 7-308-03131-4/J.041

定 价 18.00 元

前 言

21 世纪已经到来, 整个社会文化发生了巨大的变革, 尤其是现代教育正在不断深入地进行着全方位的改革。艺术教育在培养具有全面高素质人才中的重要地位和作用, 已充分得到认可。因此掌握相当数量的中外古今音乐作品, 熟悉它们, 并能做一般意义上的分析和正确理解, 是当代大学生所必备的艺术修养之一。为此我们根据多年的教学实践编写了这部中外音乐欣赏教程, 为学习者欣赏和理解音乐作品起到引导、启发和辅助的作用。

对音乐欣赏的学习除了通过反复的“听”, 还需要理性地去理解音乐作品, 与审美体验相结合, 才能进入一个更崇高的情感境界。当然后者不是所有人对一切作品都能够做到的。对于音乐作品来说, 再好的文字、语言的阐述和分析也是有局限性的, 因为音乐是听觉艺术, 蕴含着大量非具象形式的因素, 它留给听众许多想像的余地, 只要充分大胆地发挥想像, 就能得到更多、更深层的收获, 所以文字仅仅只能作为参考。

本教材以各类音乐体裁为主线, 并贯穿介绍中外音乐史, 特别加入了 20 世纪以来的现代音乐, 如音乐剧、爵士乐、摇滚乐等, 以及必要的其他音乐知识的介绍, 内容新颖、形式多样、现代意识强, 更贴近当代大学生的文化审美情趣。这也是与国内同类教材的不同之处。

本教程不仅适合于普通高等院校音乐课的教学, 而且还可作为各类高等、中等师范院校音乐专业的教材及广大音乐爱好者自

学的参考。

本书的编著还存在许多不足之处，恳请专家和广大读者多提意见，以便今后进一步修改。

编者

2002年5月于求是园

目 录

第一章 中国民族器乐独奏曲	(1)
一、吹奏类器乐曲	(1)
二、弹拨类器乐曲	(14)
三、拉弦类器乐曲	(28)
第二章 中国民族合奏类器乐曲	(38)
一、丝竹乐	(38)
二、吹打乐	(43)
三、重奏乐	(47)
四、民族合奏曲	(50)
第三章 中国小提琴、钢琴独奏曲	(61)
一、小提琴独奏曲	(61)
二、钢琴独奏曲	(64)
第四章 中国室内乐作品	(68)
第五章 各具特性的器乐曲	(72)
一、前奏曲	(72)
二、练习曲	(74)
三、即兴曲	(75)
四、谐谑曲	(77)
五、幽默曲	(78)
六、夜曲	(80)
七、小夜曲	(81)
八、无词歌	(82)
九、摇篮曲	(83)
十、船歌	(84)
十一、浪漫曲	(85)
十二、叙事曲	(86)

十三、幻想曲	(88)
十四、随想曲	(91)
十五、狂想曲	(93)
第六章 舞曲与进行曲	(95)
一、舞曲	(95)
二、进行曲	(108)
第七章 单乐章的交响音乐	(111)
一、交响序曲	(111)
二、交响诗	(130)
第八章 套曲形式的大型器乐作品	(147)
一、组曲	(147)
二、奏鸣曲	(168)
三、协奏曲	(175)
四、交响曲	(196)
第九章 20 世纪西方现代音乐	(243)
第十章 爵士乐	(255)
一、爵士乐的主要特点	(255)
二、爵士乐的风格	(259)
三、乐曲欣赏	(260)
第十一章 乡村音乐	(267)
第十二章 摇滚乐	(277)
一、摇滚乐的起源	(277)
二、摇滚乐的发展	(278)
三、摇滚乐的风格流派	(279)
四、乐曲欣赏	(281)
第十三章 歌剧	(288)
第十四章 音乐剧	(333)
第十五章 舞剧音乐	(352)

第一章 中国民族器乐独奏曲

中国的民族器乐曲，有着悠久的历史。从古至今的民歌、歌舞、戏曲音乐都要用乐器来伴奏，这同时又给器乐曲注入了新的血液，推动它向更高更丰富的境地发展。

中国的民族乐器大约有两百余种，按照这些乐器的演奏方法和发音特点，可分成四类：

吹奏类乐器：笛子、箫、笙、唢呐、管子等；

弹拨类乐器：古琴、筝、扬琴、琵琶、阮、三弦等；

拉弦类乐器：二胡、高胡、京胡、板胡、中胡、坠胡等；

打击类乐器：鼓、板、钹、大锣、小锣、云锣、钟、磬等。

本章将介绍各类民族器乐独奏曲。

一、吹奏类器乐曲

吹奏类乐器是中国民族器乐中产生最早的一类。骨哨、埙等都属此类，它在先秦时期就有很大的发展。《诗经》中提到的有箫、管、簫、埙、篪、笙等六种。汉、唐时期鼓吹乐盛行，外来的横笛、胡笳、排箫等丰富了当时的乐坛。宋明以后唢呐等传入。现今吹奏乐

器按发音的特点可分为三类：一类是以气息吹孔，引起空气柱振动发声的，如笛、箫、埙等；二类是以哨子振动发声的，如唢呐、管子等；三类是以簧片振动发声的，如笙、芦笙等。

1. 埙

埙为中国古代的吹奏乐器，距今约有六七千年的历史。埙分为一音孔、二音孔、三音孔、五音孔等多种，多为陶制品。音色圆润、低回悲凉，善于演奏别离、伤情、苍劲、悲壮的古典乐曲。

《孟姜女》(传统民歌)

《孟姜女》是一首流传全国各地的民间小调，全曲有十二段歌词，每段唱一个月。歌曲叙述在秦始皇时，范杞良被迫去筑长城，其妻孟姜女千里寻夫的故事，抒发了人们对主人公的深切同情和对封建统治者的愤恨。此曲为五声徵调式，全曲共四个乐句，分别落音在 2 5 6 5 属典型的起、承、转、合四句体乐段结构，旋律流畅、柔婉，感情深切，表现细腻，节奏均匀，具有典型的江南民歌色彩。

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

1 1 2 3. 2 3 | 5. 6 5 3 2- | 2 5 3 2 1. 2 3 | 2. 1 6 1 5 - |
5. 6 1 2 3. 5 | 2 1 5 6- | 6 2 1 6 5. 6 1 | 2. 1 6 1 5 - ||

2. 笛子

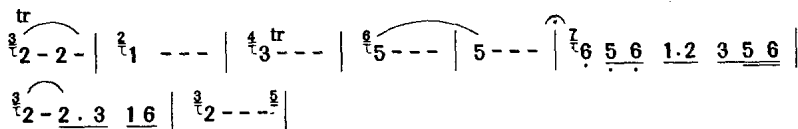
古代称笛子为横笛、横吹，原流行于西北少数民族地区，汉代传入长安，现已成为民间常用的乐器之一。笛为竹制小管，上有一吹孔，一个笛膜孔和六个按孔，音色清脆响亮，音域较高，表现力很

丰富,常被作为旋律主奏乐器。现在常见的有曲笛、梆笛两种。曲笛主要以伴奏昆曲而得名,音色醇厚丰满,讲究用气,善于表现内在含蓄、柔润婉约的气质,具有南方音乐的特色。梆笛主要以伴奏梆子腔而得名,音色明亮,常用舌上的技巧,富于节奏,装饰音型的变化,善于表现活泼轻快、刚健豪爽的情绪,具有北方音乐的特点。

《鹧鸪飞》(曲笛独奏曲) 湖南民间乐曲

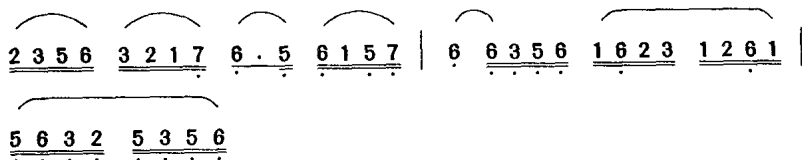
乐曲通过对鹧鸪展翅飞翔的生动描绘,表达人们渴望自由和向往幸福生活的美好愿望。乐曲的第一段是放慢加花的“花板”。

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

第二段是快速的花板,前后形成变奏关系,快速,由慢渐快。

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

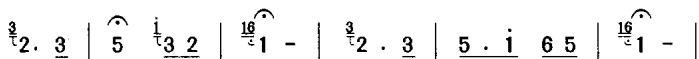

乐曲具有悠扬抒情的慢板和流畅活泼的快板,富有层次,形成对比。最后,乐曲以渐弱的虚指颤音,给人以鹧鸪飞向天边、越飞越远的联想。

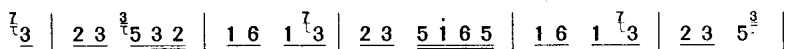
《喜相逢》(梆笛独奏曲)

《喜相逢》原为内蒙古地区的一首活泼、欢快的民间乐曲,后被吸收入山西梆子中作为过场音乐。乐曲表现亲人的惜别和重逢的

情景。乐曲分四段,用变奏的手法写成。在基本主题及其三次反复变奏中,运用了滑音、花舌、顿音的技巧,气氛十分热烈。第一段慢起的乐句,表现亲人惜别时的依恋难舍之情。

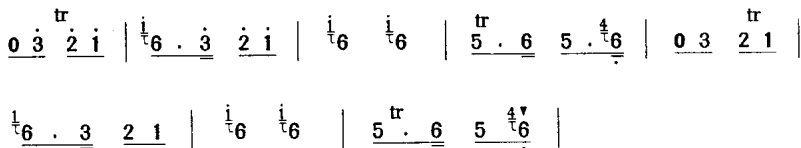
第二段速度加快,旋律是前面主题的变奏,节奏作了紧缩。

第三段运用了一系列的顿音奏法,比较突出而活跃,在全曲中起转的作用。第四段又与第一段比较接近。因而全曲有起承转合的关系。后三段则表现了相逢时的欢乐和亲人团聚后的热烈场面。整个乐曲富有生活情趣和浓厚的乡土气息。

《荫中鸟》(梆笛独奏) 刘管乐曲

作者运用民间流行的模拟鸟叫等高难度的吹奏技巧,谱写出一首富有趣味的音乐性的乐曲。乐曲短小活泼,旋律生动,形象鲜明。

乐曲用滑音等技巧,形成鸟语化的旋律,并将这个鸟语化的旋律作结构的递减,使音乐更加喧闹热烈。中段音乐在轻快的曲调的伴奏下,笛子自由地模仿各种鸟叫,生动地展现了荫中百鸟竞相争鸣的艺术情境。最后一段是第一段的变化再现。

《秋湖月夜》(曲笛独奏) 俞逊发 彭正元曲

作者是受南宋爱国诗人张孝祥的名篇《念奴娇·过洞庭》的启

发而写下此曲的。乐曲古朴典雅,充满诗情画意,表现出中国传统文化中那种恬静淡远的意境美。乐曲分三段。一开始抱笙奏出长音背景,箜篌轻轻拨动,宛如一湖清波微微荡漾。随后笛子与小乐队相互依托,奏出悠缓平静、秀美高雅的主题,勾画出一幅秋湖月夜图。主题旋律以五声音阶为主,具有江南丝竹的特征。第二段音乐富有浪漫主义的幻想,钟管与笛子模仿远山古刹的夜半钟声,更使人感到深秋月夜的静谧。接着箜篌轻轻的刮奏似仙风吹过,引出了笛子的小快板。音乐颇具古代宫廷舞曲的风韵,仿佛展现了九仙女挥动长袖,翩翩起舞的景象。这一段与前后两段形成动静对比。第三段是第一段有变化的再现,描绘出秋露满天,玉兔西沉,水天一色的壮丽景象,使人陶醉于诗情画意之中。

3. 箫

箫也称洞箫,箫的口端有一个吹孔,管口有六个音孔(前五后一),是以气息吹孔,引起振动而发音的,竖着吹。大约在汉武帝时由西域传入中原。排箫是由若干个竹管编成的,其音色圆润、柔和、悠扬、穿透力强,特别是夜深人静时。

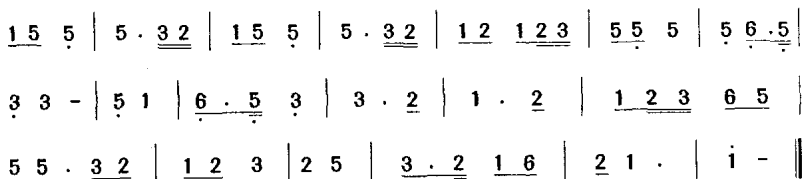
《梅花三弄》(箫独奏)

这是一首传统古曲,原是一首笛曲,早在唐朝就在民间广为流传。后改编为箫、古琴、琵琶等乐器的独奏曲。乐曲由十段加一个尾声组成,在结构上又把第一至第六段分为第一部分,第七至第十段为第二部分。

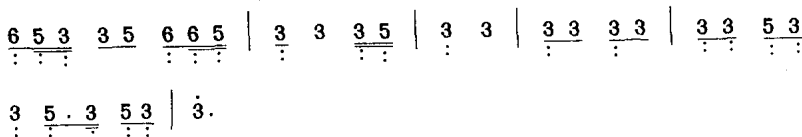
乐曲开始在低音区奏出稳健庄重的曲调,为人们展示出一幅霜晨雪夜,梅花傲骨棱棱,轻吐幽香的画面。

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

1. 2. | 1. 6. | 5. 6. 2. | 2. 3. 6. | 3. 3. | 3. . 3. 2. | !

$$\frac{2}{4} \quad \frac{3}{4}$$

从第七段开始为乐曲的第二大部分。这段音乐与前面的音乐形成鲜明的对比,节奏急促刚健,运用切分节奏,大起大落、跌宕起伏的旋律,塑造梅花昂首挺立在风雪之中,临风摇曳的生动形象。

4. 笙

6

润、软化某些独奏乐器的个性。

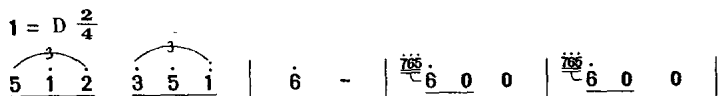
近现代以来,笙类乐器有较大的发展,出现了二十一簧、二十四簧、三十六簧笙及扩音笙、中音抱笙、低音抱笙、键排笙等,在大型民族乐队中起着重要的作用。我国西南少数民族(苗族等)有一种芦笙,其音色、奏法都很有特色,近几十年来也有很大的发展。

《凤凰展翅》(笙独奏) 胡天泉 董洪德曲

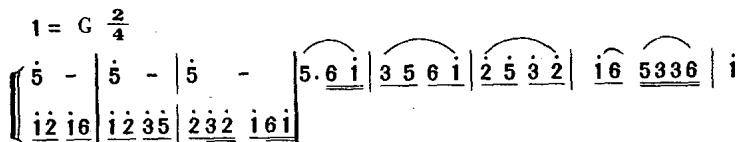
胡天泉(1934—),笙演奏家,山西忻县人,自幼学习民族管乐。1953年参加中国人民解放军公安文工团,1958年转入济南军区前卫歌舞团任演奏员,并致力于笙的改革。他将十三簧笙改为二十七簧笙,在笙上增设共鸣系统,扩大了笙的中、低音区,并使音响稳定、厚实,提高了笙的表现力。他还设计有巴乌笙。他擅长呼舌、花舌、单吐音、双吐音、气颤音、指颤音等演奏技巧,并与他人合作,创作改编了《凤凰展翅》、《草原骑兵》、《红花遍地开》、《我爱祖国的西沙》等笙独奏曲。

乐曲采用山西梆子音调,运用多种演奏技巧,描绘了凤凰展翅欲飞的美妙意境,抒发了对美好生活的向往之情。

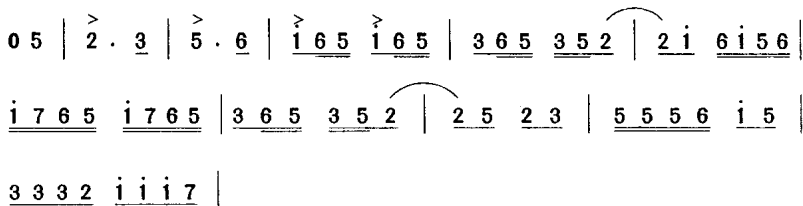
引子,由四支琵琶奏出优美、恬静的曲调,随后笙以较强的力度吹出时紧时松的旋律,展现凤凰的美丽姿态。

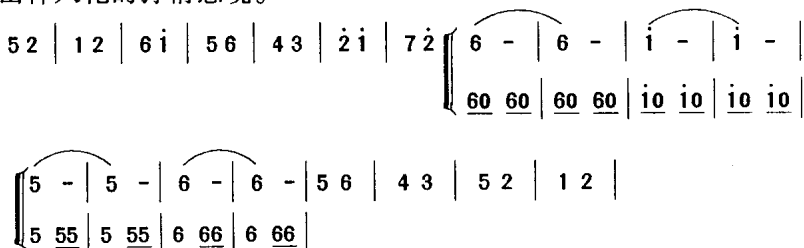
第一段旋律富于歌唱性,柔和、优美,表现了凤凰引吭高歌、左右顾盼,以至情不自禁、翩翩起舞的动人情景。

第二段为富于动态、逐渐紧凑的节奏,使旋律连贯并富于跳跃的弹性。

第三段音乐以富于对称的韵律和节奏表现了凤凰姿态万千的舞蹈形象和展翅欲飞的奕奕神采。开始时是欢乐热烈的情绪,接着转入全曲最为柔美的段落,运用笙的大段“呼舌”的演奏,表现了出神入化的抒情意境。

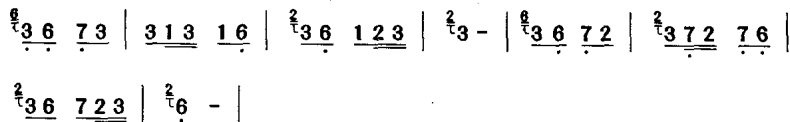
尾声由慢渐快吹奏同一旋律音型,使情绪转向戏剧性的变化,干净果断结束全曲。

《吹起芦笙唱丰收》(芦笙独奏) 陆在易 徐超铭曲

乐曲描绘了西南少数民族人民喜庆丰收的欢乐场景。乐曲分为三个部分。

自由宽广的引子,以柔美的旋律、频繁的力度和速度变化使音乐十分生动,描绘的是一派丰收的美景。

第一部分音乐是优美的慢板,以壮丽的民间音调为素材,芦笙奏出极富歌唱性的旋律,抒发着人们对丰收、对生活的深情赞美。

第二部分为欢乐的小快板，将第一部分的主题在这里变化展开。轻快流利的芦笙舞曲在调性、调式、音色、音区上作了变化处理。音乐显得丰富多彩，生动地描绘了喜庆丰收的热烈的舞蹈场面。

在芦笙的华彩乐段以后是乐曲的第三部分，第一部分主题在这里再现。作者大胆地运用了苗族芦笙的传统演奏方法——带音手法（在强拍上奏出和弦的装饰音），用嘹亮而有厚度的八度和音技巧，使音乐充满坚定的豪放激情，抒发了人们对新生活的热爱和歌颂。

5. 唢呐

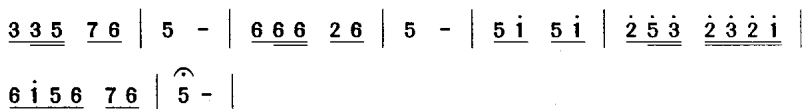
唢呐原来是波斯乐器，明代以前传入中原，先为军中之乐，后传入民间。唢呐是由芦苇制成的双簧哨子、铜质的芯子、共有八个音孔的木质杆和一个喇叭形的铜碗四部分组成，竖吹，有大小不同的规格。唢呐的音量大，音色明亮、粗犷，擅长表现热烈奔放的场面和兴奋、欢快的情趣。唢呐常与打击乐配合，用于民间节庆、婚丧喜事和戏剧的场合。唢呐善仿人声及其他动物鸣叫和自然音响。北方有种“咔腔”，能成套地模仿戏曲、歌曲的人物唱腔，甚至连模仿台词都十分逼真。

《百鸟朝凤》(唢呐独奏) 山东民间乐曲

乐曲以热情欢快的旋律和百鸟和鸣之声，表现了生机勃勃的大自然景象。经过音乐专业作曲家的加工，将各种鸟类的鸣叫声，有层次地合理安排，并配以伴奏曲调，加强了音乐性，并且运用特

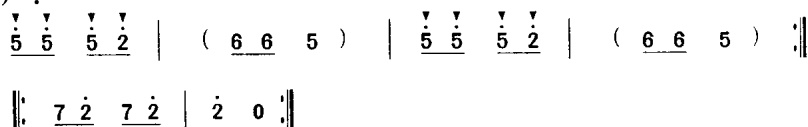
殊循环换气法的长音技巧来演奏华彩乐句。该乐曲在第四届世界青年联欢节上荣获民间音乐比赛银质奖。

乐曲由旋律部分和以模拟音调为主的部分所组成。旋律部分的曲调具有北方民间音乐粗犷、爽朗的风格。

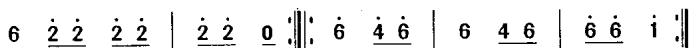

旋律在发展中用了移位、加花等手法,但它的每句结尾长音都落在调式主音“5”上,给人以淳朴而稳定的感觉。

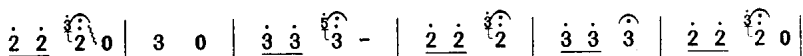
第二部分将各种禽鸟的声音作音乐化的模拟。如布谷鸟的叫声:

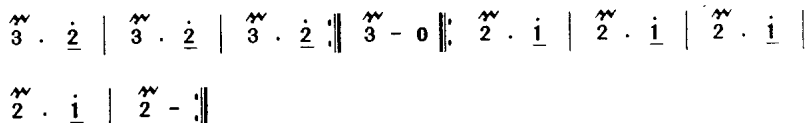
又如小山喳和小燕子等小禽类的鸣叫:

音乐把握了它们唧唧喳喳的细碎音调的特点,用短促的吐音和高尖的滑音去模仿它们,具有动听的效果。再如公鸡的打鸣,运用了尾音拖长又带下滑音的音调:

最精彩的要算蝉鸣一段,它运用了忽强忽弱的力度变化和循环呼吸的长音奏法,把夏日里的蝉声表现得十分逼真:

一段段的模拟音调将乐曲的情绪不断向前推进。乐曲在明快利落