

yishuxinshang

从 从 从 从 从 从
 依 依 依 依 依 依
 木 木 木 木 木 木
 乙 乙 乙 乙 乙 乙
 年 年 年 年 年 年
 少 少 少 少 少 少
 昌 昌 昌 昌 昌 昌

听

中外音乐名作欣赏

范晓峰

青少年艺术欣赏丛书

聆听经典

——中外音乐名作欣赏

范晓峰

东南大学出版社

·南京·

内 容 简 介

本书为《青少年艺术欣赏丛书》之一,为配合当前青少年素质教育而编写,希望能对提高青少年的音乐欣赏水平有所帮助。本书涵盖西方古典音乐和中国器乐曲、声乐曲,同时对中国流行歌曲的欣赏也作了一定介绍。

图书在版编目(CIP)数据

聆听经典:中外音乐名作欣赏/范晓峰编. —南京:
东南大学出版社, 2000.4

(青少年艺术欣赏丛书/杜卫主编)

ISBN 7-81050-599-8

I. 聆… II. 范… III. 音乐名作—音乐欣赏—世界—
青少年读物 IV. J605-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 20514 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼2号 邮编210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 扬中市印刷厂印刷
开本:850mm×1168mm 1/32 印张:6.5 字数:164千字
2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷
印数:1~3500 定价:12.00元

青少年艺术欣赏丛书

主 编 杜 卫

副主编 计伟忠 周跃良

《青少年艺术欣赏丛书》总序

在全球喜迎“千禧年”的日子里,《青少年艺术欣赏丛书》陆续出版了,这是值得庆贺的大好事!

我们希望这套小册子不仅对青少年提高艺术欣赏水平有所帮助,而且也能成为青少年审美教育的一套好教材。

我国现代美育的观念、理论以及实践是20世纪初从西方国家引进的。当时,王国维、鲁迅、蔡元培、朱光潜等人,本着提高国民素质、倡导良好社会风尚的宗旨,大力倡导审美教育。特别是蔡元培,不仅在理论上阐述美育的价值和方法,而且身体力行,积极推动美育的实施,给后世留下了宝贵的思想财富。改革开放以后,特别是“素质教育”的提出,为美育的开展开辟了广阔前景。另一方面,广大青少年也十分需要审美教育。他们正处在青春期,不仅身体发育快、逻辑思维发展迅速,而且情感生活的要求以及对美和艺术世界的向往也日益增强。青少年是一个多梦的时节,也是一个渴望情感表现、交流和理解的时期,而审美的世界正是一个由美好梦想和情感编制成的世界。所以,浙江师范大学的一些年轻教师,在东南大学出版社的邀请下,编写了这套丛书。我们的目的就是为青少年在休闲中的情感生活提供一份“食粮”。

给青少年写书不是一件容易的事。丛书的作者多数是已出版过学术著作的副教授,但是,这次写的书是给青少年看的,他们十分认真,而且还要改变以往的写作方式。因为写这套丛书,居高临下的教训不可取,陈词滥调更要不得;过于通俗没意思,学术性话

语太多又不容易被理解。好在他们都是青年学者,对青少年的审美生活也比较熟悉,对当前的文学艺术和文化走向一直比较关注,而且每一个作者在某一方面有较深入的研究。他们从文学、艺术、体育、审美生活等不同角度,抓住青少年比较关心或对青少年影响较大的问题,以新鲜、活泼、容易接受的语言来加以讨论。为了使丛书更贴近青少年,更尊重青少年的自我选择、自我评判的主体能力,丛书不以告诉青少年一些现成的结论或理论为目的,而是希望青少年通过阅读这些书,能够对他们身边的一些审美文化现象增加更多的审视空间,把握较为理性的分析方法和恰当的参与态度。至于我们做得怎样,那得倾听青少年读者和广大教育工作者的评价了。

杜 卫

写于 2000 年元旦

目 录

第一章 外国音乐欣赏(一)——钢琴抒情小品	(1)
献给爱丽丝	(1)
少女的祈祷	(2)
梦幻曲	(2)
快乐的农夫	(3)
春之歌	(4)
爱之梦	(5)
四季——六月“船歌”	(6)
邀舞	(7)
幽默曲	(9)
月光	(11)
第二章 外国音乐欣赏(二)——管弦乐小品、独奏曲	(12)
动物狂欢节	(12)
吉普赛之歌	(16)
野蜂飞舞	(19)
在钟表店里	(20)
中国花鼓	(21)
中国寺庙的庭院	(22)
马刀舞	(23)
森林水车	(24)
小巫师	(25)
第三章 外国音乐欣赏(三)——圆舞曲	(27)
蓝色多瑙河圆舞曲	(27)

春之声圆舞曲	(32)
多瑙河之波圆舞曲	(34)
快乐的寡妇圆舞曲	(36)
杜鹃圆舞曲	(38)
溜冰圆舞曲	(39)
乘风破浪圆舞曲	(40)
皇帝圆舞曲	(42)
第四章 外国音乐欣赏(四)——小夜曲、进行曲、序曲	(45)
小夜曲	(45)
声乐小夜曲(舒伯特)	(45)
小夜曲(古诺)	(48)
小夜曲(德里戈)	(50)
小夜曲(托赛里)	(52)
器乐小夜曲(莫扎特)	(53)
小夜曲(海顿)	(55)
西班牙小夜曲(格拉祖诺夫)	(57)
进行曲	(57)
土耳其进行曲(莫扎特)	(58)
军队进行曲(舒伯特)	(59)
土耳其进行曲(贝多芬)	(61)
拉科齐进行曲(柏辽兹)	(61)
婚礼进行曲(瓦格纳)	(63)
星条旗永不落(苏萨)	(64)
西班牙斗牛士(玛奎纳)	(65)
拉德斯基进行曲(老约翰斯特劳斯)	(67)
序曲	(68)
费加罗的婚礼序曲	(68)
卡门序曲	(70)

威廉·退尔序曲	(72)
轻骑兵团序曲	(73)
蝙蝠序曲	(75)
第五章 外国音乐欣赏(五)——小步舞曲、波尔卡、查尔达什	
.....	(78)
小步舞曲	(78)
G 大调小步舞曲(贝多芬).....	(78)
小步舞曲(博凯里尼)	(79)
小步舞曲(莫扎特)	(80)
小步舞曲(帕德雷夫斯基)	(81)
波尔卡	(83)
拨弦波尔卡	(83)
剪彩波尔卡	(84)
微笑波尔卡	(84)
啤酒桶波尔卡	(86)
单簧管波尔卡	(87)
查尔达什	(88)
查尔达什舞曲	(88)
第六章 中国音乐作品欣赏——器乐曲	(91)
百鸟朝凤	(91)
彩云追月	(93)
二泉映月	(94)
彝族舞曲	(95)
高山流水	(97)
春江花月夜	(98)
金蛇狂舞	(101)
喜洋洋	(102)
瑶族舞曲	(103)

花儿与少年	(105)
牧童短笛	(107)
春节序曲	(108)
青年圆舞曲	(109)
思乡曲	(110)
新疆之春	(112)
梁山伯与祝英台	(113)
北京喜讯到边寨	(117)
第七章 中国音乐作品欣赏——声乐曲	(120)
苏武牧羊	(120)
满江红	(121)
茉莉花	(123)
小河淌水	(124)
沂蒙山好风光	(125)
四季歌	(126)
蓝花花	(127)
我心爱的小马车	(128)
牧歌	(130)
玛依拉	(131)
卖报歌	(133)
义勇军进行曲	(134)
只怕不抵抗	(135)
游击队歌	(137)
长城谣	(139)
在那遥远的地方	(140)
中国少年先锋队队歌	(141)
乡恋	(143)
难忘今宵	(145)

那就是我	(146)
我爱你,塞北的雪	(148)
今天是你的生日	(150)
说句心里话	(151)
长大后我就成了你	(153)
中国的月亮	(156)
多情的土地	(158)
故乡是北京	(160)
第八章 中国流行歌曲欣赏	(164)
花好月圆	(165)
秋水伊人	(166)
四季歌	(167)
采槟榔	(168)
童年	(170)
信天游	(172)
军港之夜	(173)
绿叶对根的情意	(175)
弯弯的月亮	(177)
千万次的问	(179)
雾里看花	(180)
透过开满鲜花的月亮	(182)
祝你平安	(183)
同桌的你	(185)
大中国	(186)

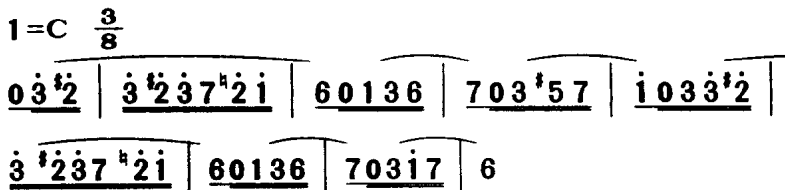
第一章 外国音乐欣赏(一)

——钢琴抒情小品

献给爱丽丝

这首作品是德国作曲家贝多芬(L. V. Beethoven 1770—1827年)去世以后才被发现的。据传是贝多芬赠给自己的学生和恋人马尔法蒂的,还有一说是贝多芬 30 岁时写赠予他的女友的。该作品作于 1810 年,至 19 世纪 60 年代,德国音乐学家诺尔为撰写贝多芬传,在其遗物中发现了该曲手稿,并于 1876 年公诸于世。由于诺尔错写曲名为《献给爱丽丝》,久而久之便成为正式曲名。

这首乐曲的结构是一首回旋曲,旋律纯朴而亲切,轻快而充满了倾诉与眷念之情,乐曲的基本主题表现了少女天真与纯洁的性格。乐曲的开始是这样的:

这充满柔情似水的基本主题旋律共出现了三次,使人浮想联翩,好像一种轻轻地安抚,在慰藉着一颗浸润着爱的少女之心。在这三次主题乐曲出现的中间,有两个与主题旋律构成对比情绪的段落,表现情绪更加明朗、欢快,充满着激情与冲动,孕育着作者感情的波澜与变化,深沉而显得庄重,好似一种沉思,同时,也透露出一种坚定和执着。

1=F $\frac{3}{8}$ $\overset{13}{5}\dot{1}\cdot\dot{7}$ | $\dot{7}\dot{6}$ $\dot{4}\cdot\dot{3}$ | $\underline{\underline{3\dot{2}\dot{1}765}}$ | $\overset{4}{4\dot{3}}$ $\underline{\underline{3234}}$ | 5

1=C $\frac{3}{8}$ $\overset{1}{\dot{1}}\cdot$ | $\overset{2}{2}$ $\underline{\underline{3\dot{4}}}$ | $\overset{4}{\dot{4}}$ $\underline{\underline{4}}$ | 3. | $\overset{2}{2}$ $\underline{\underline{17}}$ | $\underline{\underline{6\dot{6}}}$ | $\underline{\underline{6\dot{1}7}}$ | $\underline{\underline{6\cdot}}$

最后,乐曲结束在基本主题那充满了爱的旋律之中。这首著名的钢琴小品,后来被改编为各种器乐曲。

少女的祈祷

这首乐曲是波兰女钢琴家芭达奇芙斯卡(T. Badanzewska 1838—1861年)在1856年创作的。她曾创作了八首钢琴曲,以这一首最为著名,创作这首作品时年仅18岁。

乐曲为变奏曲式,主题旋律亲切、动人,通过低音琶音的向上流动,进入高音区,尔后在这段晶莹透亮的音区逗留并缓缓下行,表现出少女的天真和遐想,旋律性格纯洁、简朴。

1= $\flat$ E $\frac{4}{4}$
 $\underline{\underline{0\dot{5}\dot{1}}}$ $\underline{\underline{3\dot{5}\dot{1}}}$ $\dot{3}\cdot\dot{2}$ | $\underline{\underline{2\cdot\dot{1}}}$ $\underline{\underline{176}}$ 6 0 | $\underline{\underline{0\dot{7}\dot{2}}}$ $\underline{\underline{5\dot{7}\dot{2}}}$ 7·6 | $\underline{\underline{6\cdot\dot{5}}}$ $\underline{\underline{54\dot{3}}}$ 3 0 |
 $\underline{\underline{0\dot{5}\dot{1}}}$ $\underline{\underline{3\dot{5}\dot{1}}}$ $\dot{3}\cdot\dot{2}$ | $\underline{\underline{2\cdot\dot{1}}}$ $\underline{\underline{176}}$ 6 0 | $\underline{\underline{0\dot{7}\dot{2}}}$ $\underline{\underline{4\dot{7}\dot{2}}}$ $\underline{\underline{0\dot{3}\dot{5}}}$ $\underline{\underline{1\dot{3}\dot{5}}}$ | $\dot{5} - \overset{\#}{4532} \underline{\underline{10}}$ |

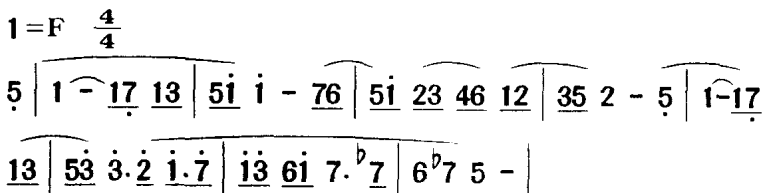
主题经过重复之后,又作了四次变奏。这是一首非常受人欢迎的小曲,特别受到女孩子们的青睐,娓娓动听的旋律,简易清晰的结构,表现出少女祈求幸福的心愿。

梦幻曲

这是德国浪漫派作曲家舒曼(R. Schumann 1810—1856年)于1838年创作的钢琴套曲——《童年情景》(OP.15)中的第七首。由

于它有着宽广如歌的旋律和诗一般的意境,因而常常被一些音乐家在音乐会上单独演奏,而且还被改编为各种乐器的独奏曲来演奏。

该曲结构为单主题发展的三部曲式。第一部分共八小节:

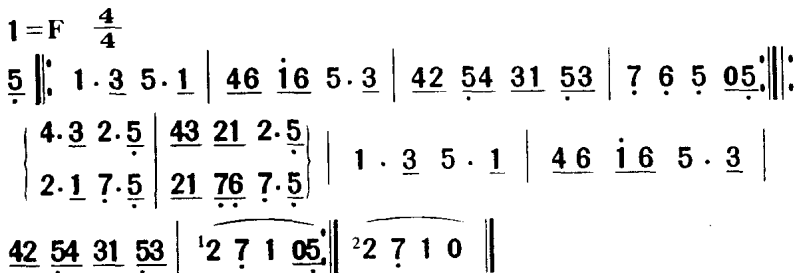

该曲主题集中,旋律从弱拍起蜿蜒上升,随后在起伏中下降,充满温暖、安逸的情调。主题的每次重复,在尾部均有一些变化,渗透着宁静之中的冥想色彩。那梦幻般的意境,体现了梦境中轻柔缥缈、朦胧变幻的感觉,仿佛使人重新进入那已逝去的童年岁月。

快乐的农夫

这是舒曼于1848年创作的一部由43首小曲组成的《少年钢琴曲集》中的第十首。该曲旋律如歌,轻松活泼,手法简练,深受儿童们的喜爱。

乐曲开始由左手以小快板的速度,弹奏出活泼而富有朝气的旋律,右手弹奏和弦,乐曲中间有两小节旋律由左右两手合弹。

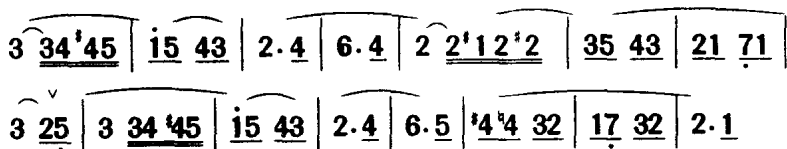

这首乐曲生动形象地描写了农夫劳做时的愉快心情,也流露出儿童般的天真烂漫。

春之歌

这首乐曲是具有犹太血统的德国作曲家门德尔松(B. Mendelssohn 1809—1847年)在1842年创作的。是他创作的48首《无词歌》中广泛流传的一首。《无词歌》是一种抒情的钢琴体裁,也是门德尔松首创的,其特征为旋律具有很强的歌唱性,伴奏织体清晰、流畅,就像一首首无词的歌曲一样。

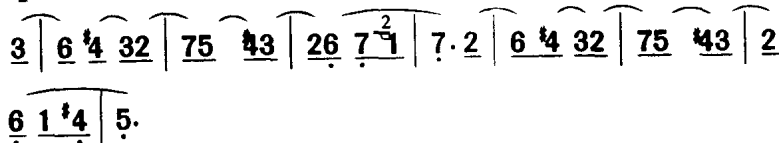
1=A $\frac{2}{4}$

乐曲的伴奏至始至终贯穿着竖琴式的清脆、明亮的琶音音型,犹如春水的波浪,旋律艳丽流畅、婀娜多姿,展现一幅绚丽多姿、姹紫嫣红的春天景象。

中段由主题音乐发展而来,旋律色彩柔和,但很快经过转调后显得更加热情奔放。经过巧妙地连接后再现主题,简明浓缩的主题经与中间再现段的华彩性连接,构成了全曲的尾声。

$\frac{2}{4}$

门德尔松的《春之歌》为我们描绘出了一幅春光明媚、生机勃勃的春的图画。明媚的春天象征着人们对幸福生活的渴望和追

求,它将永远唤起我们对春天的想往和眷恋。

爱之梦

这首作品是匈牙利作曲家李斯特(Liszt Ferencz 1811—1886年)于1847年创作的,包括三首抒情性钢琴曲,都是由李斯特原来的三首歌曲改编而成,其中最受人们喜爱的是第三首,即《爱之梦》。歌词取自德国浪漫派革命诗人弗莱里格拉特(1810—1867年)的诗集《一瞬间》中的抒情诗“爱吧!你可以爱得这样久”。原诗为:

“爱吧!能爱多久就爱多久吧!

你守在墓前哀祷的时刻快要来到了。

你的心总得保持炽热、保持眷恋,

只要还有一颗心对你回报温暖,

只要有人对你披露真诚,

你就得尽你所能教他时时快乐,

没有片刻愁闷。

还愿你守口如瓶:严厉的言词容易伤人!

天啊——本来没有什么恶意——却有人带泪分离。”

这是一首较为伤感的诗,情调低沉,表现出生离死别的伤感情绪。而钢琴曲的情绪和性格却焕发着炽热、含情与真挚,并洋溢着激情和温暖,在含蓄的深沉下又透露出艳丽与多姿。

1 = bA $\frac{6}{4}$ 稍快的快板

5 | 3 - - - 3 - - | 3 - - 3 - 3 | 3 - 3 4 - 3 | 3 - - 6 0 6 |

6 7 1 3 - 2 | 1 - - 0 0 5 | 3 - - 3 - - | 3 - - 3 - 3 | 3 - 3

4 - 3 | 6 - - 0 0 6 | 6 7 1 3 - 2 | 1 0 0

中间段落,旋律伴随着情绪的不断高涨,难以抑制的情绪终于爆发,使原来含情脉脉的内心独白逐渐发展为大胆而炽烈的爱情倾诉,并伴随着强烈的冲动和难以控制的激情。

1=C $\frac{6}{4}$

ff $\dot{1} | \dot{1} - \underline{\dot{1}\dot{7}} \dot{1} - \underline{\dot{1}\dot{2}} | \dot{3} - \underline{\dot{3}\dot{2}} \dot{1} 0 0 \dot{3} | \dot{3} - \underline{\dot{3}\dot{2}} \dot{3} - \underline{\dot{3}\dot{4}} | \dot{5} - - \dot{5} - - |$

转 1=E (前 $\dot{5}$ =后 $\dot{3}$)

$\dot{3} - - \dot{3} - \underline{0\dot{3}} | \dot{3} - \underline{0\dot{3}} \dot{4} - \underline{0\dot{3}} | \dot{3} - - 6 0 6 | 6 7 \dot{1} \dot{3} - \dot{2} |$

$\dot{2} \dot{1} 6 5 0 5 | \dot{3} - - \dot{3} - - | \dot{3} - - \dot{3} - - |$

在乐曲发展过程中,高音区两次演奏华彩段落,从中我们可以看到钢琴大师李斯特娴熟无比的创作技法,即便是一首小小的钢琴曲,也同样能够展现出无比丰富的色彩和精湛的技巧所构成的辉煌效果。

再现段主题移至高音区,在清新、甜美的音色衬托下,爱情主题又散发出它那感人的圣洁与光辉,乐曲在爱的梦幻与回忆中结束。

四季——六月“船歌”

这首钢琴曲是俄国作曲家柴科夫斯基(P. Chaikovsky 1840—1893年)创作的。1876年,柴科夫斯基应邀为友人贝纳德在彼得堡主办的《小说家》月刊副刊上创作了钢琴套曲《四季》,全部套曲共由12首小曲组成,并附有标题,它们分别代表一年中的12个月。《船歌》是其中的第六首。“六月”的原词为阿·普列谢耶夫创作:

“我们走到岸边,
波浪涌来吻我双脚;