

现代生活实用百科全书

THE MODERN LIFE ENCYCLOPEDIA OF CHINA

音乐鉴赏手册

现代生活实用百科全书

音乐鉴赏手册

主编：冯国超

撰稿：洪华明

远方出版社

责任编辑:王松年 苏那嘎
王炜烨 胡丽娟

现代生活实用百科全书

冯国超 主编

远方出版社出版发行

(呼和浩特市新城区老缸房街15号)

* * *

新华书店经销

北京市朝阳区京东印刷厂印刷

* * *

850×1168毫米 大32开 518印张 12470千字

2001年3月第1版 2001年3月第1次印刷

印数:1—500

ISBN 7-80595-686-3/G·175

全套定价:5800.00元(全46卷)

目 录

音乐欣赏的诀窍	(1)
“知音”难觅	(1)
得意忘音，听懂音乐的捷径	(2)
带你步入音乐殿堂	(3)
从感官、情感到理性：音乐欣赏三部曲	(4)

中国音乐部分

中国各历史时期的音乐	(6)
远古至春秋战国的音乐	(6)
秦汉魏晋南北朝的音乐	(10)
隋唐音乐	(15)
宋元音乐	(20)
明清音乐	(27)
20 世纪的中国音乐	(33)
中国古典音乐欣赏	(57)
醉翁操	(57)
愿成双令	(57)
伐檀	(58)
倘秀才	(58)
豆叶黄	(58)

秋风辞	(59)
傍妆台	(59)
精忠词	(59)
番挂枝	(60)
估客乐	(60)
清平调	(61)
板桥道情	(61)
极乐吟	(61)
幽兰	(62)
长沙女引	(62)
关雎	(63)
霓裳中序第一	(63)
凄凉犯	(64)
醉吟商小品	(64)
玉梅令	(65)
杏花天影	(65)
鬲溪梅令	(66)
黄莺吟	(67)
 中国戏曲音乐欣赏	 (68)
京 剧	
我本是卧龙岗散淡的人 (选自《空城计》)	(77)
包龙图打坐在开封府 (选自《铡美案》)	(77)
老爹爹清晨起前去出首 (选自《打渔杀家》)	(78)
大雪飞 (选自《白毛女》)	(78)
一阵风留下了千古绝唱 (选自《借东风》)	(79)
一轮明月照窗前 (选自《文昭关》)	(80)
叫张义我的儿听娘教训 (选自《钓金龟》)	(81)

- 李艳妃坐昭阳自思自想 (选自《二进宫》) (81)
- 没来由受刑陷遭此大难 (选自《窦娥冤》) (82)
- 忽听家院报一信 (选自《徐策跑城》) (83)
- 汉 剧
- 事到此我只得随机应变 (选自《宇宙锋》) (83)
- 粤 剧
- 汉卿四姐双飞蝶 (选自《关汉卿》) (85)
- 昆 剧
- 原来姹紫嫣红开遍 (选自《牡丹亭·游园》) (86)
- 按龙泉, 血泪洒征袍 (选自《林冲夜奔》) (87)
- 深感丞相送来一盏明灯亮 (选自《蔡文姬》) (88)
- 都只为救乡亲才把路引 (选自《红霞》) (88)
- 赣 剧
- 妩媚春光 (选自《还魂记》) (89)
- 川 剧
- 夜阑人静 (选自《玉簪记·赠簪》) (90)
- 平地惊雷一声起 (选自《江姐》) (91)
- 湘 剧
- 五娘儿免悲伤 (选自《琵琶上路》) (91)
- 潮 剧
- 枕戈且效闻鸡舞 (选自《辞郎州》) (92)
- 梨园戏
- 共君断约 (选自《陈三五娘》) (93)
- 莆仙戏
- 此间非比泛常境 (选自《琴挑》) (93)
- 高甲戏
- 成人美事笑呵呵 (选自《桃花搭渡》) (94)

闽 剧

过路 (选自《荔枝换绛桃》) (95)

芫 剧

相依相靠到百年 (选自《三家福》) (96)

沪 剧

为了这个罗汉钱 (选自《罗汉钱》) (97)

问叔叔 (选自《庵堂相会》) (98)

隔垛高墙隔重山 (选自《星星之火》) (99)

锡 剧

推呀拉呀转又快 (选自《双推磨》) (100)

甬 剧

我含冤受屈十八年 (选自《半把剪刀》) (101)

手拿地照走出门 (选自《两兄弟》) (101)

扬 剧

只见鸿雁腾了空 (选自《鸿雁传书》) (102)

淮 剧

一年四季望郎来 (选自《蓝桥会》) (103)

黄梅戏

树上的鸟儿成双对 (选自《天仙配》) (104)

湖南花鼓戏

放风筝 (选自《菜园会》) (106)

说什么低人一等才补锅 (选自《补锅》) (107)

赣南采茶戏

难怪谈不拢 (选自《怎么谈不拢》) (108)

云南花灯

手指头人告乡亲 (选自《依莱汗》) (109)

黔 剧

珠郎离家出远门 (选自《秦娘美》) (110)

吕 剧

关房门，对孤灯（选自《李二嫂改嫁》） (111)

北京曲剧

必定去找好周强（选自《柳树井》） (111)

河南曲剧

你可怜我这苦命的人（选自《陈三两爬堂》） (112)

豫 剧

阳春儿天（选自《梁秋燕》） (113)

吉 剧

有负民望我罪更深（选自《包公赔情》） (114)

秦腔（陕西梆子）

公堂领了相爷命（选自《秦香莲》） (115)

王桂花在院中转轮纺线（选自《血泪仇》） (115)

河南梆子（豫剧）

在绣楼我奉了小姐严命（选自《拷红》） (116)

辕门外三声炮如同雷震（选自《穆桂英挂帅》） (116)

人也留来地也留（选自《朝阳沟》） (117)

河北梆子

· 满江中波浪静月光惨谈（选自《蝴蝶杯》） (118)

蒲剧（蒲州梆子）

每日教儿练棒拳（选自《薛刚反唐》） (119)

上党梆子

两国兴兵如奕棋（选自《三关排宴》） (120)

晋剧（中路梆子）

此图名为日月图（选自《日月图》） (120)

绍 剧

听三军一声禀来此御营（选自《龙虎斗》） (121)

越 剧

- 官人你好比天上月 (选自《盘夫》) (122)
十八相送 (选自《梁山伯与祝英台》) (122)
听他一番心酸话 (选自《祥林嫂》) (123)
宝玉哭灵 (选自《红楼梦》) (124)

评 剧

- 但愿得马专员按公而断 (选自《刘巧儿》) (125)
我们要团结起来闹翻身 (选自《夺印》) (126)

中国曲艺音乐欣赏 (127)

京韵大鼓

- 大西厢 (131)
丑末寅初 (132)
林冲发配 (133)
剑阁闻铃 (133)

苏州弹词

- 宫怨 (134)
方卿写家信 (135)
林冲踏雪 (135)
义激陈珪 (137)
长生殿·闻铃 (137)
狸猫换太子 (138)
杜十娘 (138)
新木兰辞 (139)

北京单弦

- 晚霞 (140)
风雨归舟 (141)
杜十娘 (141)

四川清音

昭君出塞	(142)
尼姑下山	(143)

二人传

洪月娥做梦	(144)
-------------	-------

广西文场

贵妃醉酒	(145)
------------	-------

福建锦歌

楼台会	(146)
-----------	-------

天津时调

秋景	(146)
----------	-------

四川扬琴

秋江	(147)
----------	-------

山东琴书

梁祝下山	(148)
------------	-------

河南坠子

宝钗扑蝶	(149)
------------	-------

湖北小曲

唱春花	(151)
-----------	-------

中国通俗音乐欣赏

青年圆舞曲	(155)
-------------	-------

白云姑娘	(156)
------------	-------

蝴蝶兰	(156)
-----------	-------

山泉	(157)
----------	-------

白帆	(157)
----------	-------

丰收的喜悦	(158)
-------------	-------

友谊圆舞曲	(159)
-------------	-------

祝你快乐	(160)
火把节之夜	(161)
欢腾的瑞丽江畔	(162)
花在欢笑	(163)
苍山停云	(164)
花光舞影	(164)
灵隐钟声	(165)
西湖的清晨	(166)
欢腾的澜沧江畔	(167)
夏夜星空	(168)
幸福的傣乡	(169)
漓江烟雨	(170)
我的歌声伴随着你	(170)
记忆	(171)
闪亮的雨滴	(172)
苏州河的黄昏	(172)
白云深处	(174)
蔚蓝的天空	(175)
当苹果花飘香的时节	(176)
塔吉克鼓舞	(177)
大地之歌	(177)
江南好	(178)
惊涛	(179)
春之歌	(180)
中国电影音乐欣赏	(182)
中国作品	(185)
林则徐	(185)

青春之歌	(185)
冰山上的来客	(187)
地道战	(187)
红色娘子军	(188)
阿诗玛	(189)
白求恩大夫	(190)
海霞	(191)
生活的颤音	(192)
知音	(192)
小花	(193)
小街	(194)
喜盈门	(195)
漩涡里的歌	(195)
人到中年	(196)
骆驼祥子	(197)
城南旧事	(198)
寒夜	(199)
草原英雄小姐妹	(200)
大闹天宫	(201)
三个和尚	(202)
彩云归	(203)
哈尔滨的夏天	(203)
潜海姑娘	(204)

西方音乐部分

古希腊罗马音乐	(205)
中世纪音乐	(208)

文艺复兴时期的音乐	(212)
巴洛克时期的音乐	(216)
维也纳古典乐派	(224)
浪漫主义音乐	(232)
民族乐派	(250)
印象主义音乐	(256)
20 世纪音乐	(261)

附 录

常用音乐术语	(270)
速度	(270)
力度	(271)
表情、风格	(272)
其他	(274)

音乐欣赏的诀窍

“知音”难觅

对普通老百姓来说，也许把音乐区分为欢快、悲哀是较为容易的事，但如果你说出某一陌生的音乐中反映了什么内容，包含了作者怎样的情感，则无疑是一个极难的问题。《列子·汤问》中记载了这样一个故事，告诉我们要听出音乐中代表的具体形象是怎样的一个奇迹：相传在春秋时，有一个叫伯牙的人善弹奏古琴，但没有人能听懂他的音乐，于是常常为能寻到一位知音而终日奔波。一天，他忽然在山里遇到一个樵夫，名叫钟子期，相谈之下，钟子期说能听明白他的音乐。于是，伯牙弹奏了一曲反映高山的音乐，钟子期说道：“善哉，峨峨兮若泰山！”伯牙又弹奏一首描写流水的曲子，钟子期又击掌叫好：“善哉，洋洋兮若江河！”伯牙想不到能在荒山野岭巧遇这么一位知音，心中大喜，从此他们成了最好的朋友。后来，钟子期死了，伯牙知道像钟子期这样的知音再也找不到了，就把自己心爱的琴摔了。

这个故事告诉人们：音乐是有内容的，它能表现现实生活中的具体事物，如果从音乐中不能听出内容来，便是不懂音乐。而能听出内容来的人却又少得可怜。然而，千百年来，喜欢、欣赏音乐的人却不计其数，那么，难道他们都听懂了吗？客观说来，在众多的音乐爱好者中，确实存在这么两类人，一类人在认真地学习之后表示：我虽然很喜欢听音乐，但是我不懂音乐，因为我从音乐中听不出任何东西来！另外一些人，虽然也听不出什么

来，但生怕别人笑话，就故作内行状，滥竽充数。

那么，音乐真是那样难懂吗？

其实人们之所以听不出音乐中所表现的内容，与音乐本身不是一种善于表达具体事物的艺术有关。从艺术所依赖的媒介来看，音乐是声音的艺术、听觉的艺术。这就使音乐在表现情节和视觉形象方面受到极大的制约。音乐中的声音既不能表现视觉形象，又不能像语言一样表达特定的含义，它在表现世上万物的时候，只是模模糊糊、非常抽象地去描写，而不可能极其具体。因此，除了作曲家自己，别的欣赏者是很难确知某一音乐的特定含义的。有这么一个故事，说肖斯塔科维奇的《第五交响曲》在首演时音评家们一致认为它反映了苏联人民与德国侵略者殊死搏斗的壮烈场景，而在肖斯塔科维奇去世后出版的回忆录里，却说这首音乐是描写斯大林的残暴和人们的不满的。

得意忘音，听懂音乐的捷径

既然音乐如此难以把握，那为什么还有那么多人在欣赏音乐，难道他们都不懂装懂吗？答案是否定的。因为，只要你确定从作品中感悟到了什么，这就是客观的，就是收获，而不必去顾忌原创者的本意是什么，这对一般的音乐欣赏者来说，是不是一个令人鼓舞的信息呢？

有一类音乐似乎是较易被听懂的，这就是对大自然的模仿。比如普罗柯菲耶夫《彼得与狼》中鸟、猫、狼、鸭子以及彼得和老爷爷的形象，其音乐能使人感觉到人物的动态，给人以丰富的联想。另外，音乐在更多的时候并不着重于描写，而是表现作曲家内心对现实的深刻感受，所以，音乐中的描写是为了营造一种特定的气氛，让欣赏者自己去体会音乐所表现的特定内容。

需要告诉读者的是，欣赏音乐本身就是一个再创作的过程。

欣赏音乐时，音乐给每个人的感受、理解不是一样的，因为每个人的生活阅历、感情经历都不会相同。同样的作品，有的人听了无动于衷，有的人听了却激情万分。所以听音乐也可以不必非得“听懂”它所表现的内容，完全可以根据自己的体验去理解音乐，或者仅仅凭借听觉来感知音乐的美。德国作曲家门德尔松曾说：“一首我喜爱的乐曲对我表达的思想是不能用文字来说明的。这不是因为音乐太不具体，而是因为它太具体了。于是，我发现每当我用文字来表达音乐的思想时，我感到有些好象是说对了，但同时又感到全部都说得不令人满意……”。大作家的感悟确实反映了欣赏音乐的一般特性。所以，欣赏音乐是一件非常惬意的事，如果你很受某个音乐作品的吸引，被音乐的美所感动，那么不“懂”也罢。

带你步入音乐殿堂

音乐欣赏虽然可以跟着感觉走，但是，一首特定的音乐作品毕竟是特定的作曲家在特定的背景条件下、根据特定的感悟创作出来的。所以，了解一首音乐的所有背景，对于我们理解并进一步听懂音乐无疑是极有帮助的。我们可以从以下几个方面去完成这一工作。

1. 了解作者和作品的时代背景。如贝多芬的第三和第五交响曲、第五钢琴协奏曲、《爱格蒙特》序曲等反映英雄性格的作品，它们是在法国大革命的背景下产生的，反映了人民群众反抗专制暴政的斗争。他的第七交响曲和第九交响曲，则分别表现了他在民族解放战争和梅特涅反动统治时期的精神境界。肖邦成熟时期的钢琴作品反映了1830—1831年华沙起义失败以后，他对波兰局势的悲愤、焦虑和对祖国的深切怀念。柴可夫斯基的第四、五、六交响曲和许多浪漫曲，反映了在亚历山大二世和亚历

山大三世反动统治下俄国资产阶级知识分子苦闷彷徨的心情和渴望光明的意愿。

2. 了解其民族特色。一切音乐作品都植根于民族民间音乐，因此都有各自民族的特征。例如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》的音乐语言，同我国北方民歌的音调有密切的联系。第一主题表现人民英雄斗争的精神，吸收了陕北民歌《信天游》的某些音调；第二主题表现英雄们宽广的胸襟，吸收了山西民歌《东山上点灯》和《好八路》的某些音调。因此，民族特色，是每一部成功的音乐作品必定具有的。

3. 了解作者的创作个性。作曲家由于生活时代、环境、经历和个人趣味的不同，表现为不同的创作个性。如贝多芬的第九交响曲和舒柏特的未完成交响曲创作于同一时期，具有同样的时代背景，但因创作者个性各异，作品的风格迥异。另一方面，创作个性和风格也是在变化和发展的，同样是舒柏特的作品，既有悲怆凄惻的未完成交响曲，也有器宇轩昂、气势豪迈的第九交响曲，标志着作者创作思想和创作风格的多样。

从感官、情感到理性：音乐欣赏三部曲

音乐欣赏与其它艺术作品的欣赏一样，可以分三个阶段：1. 感官的欣赏；2. 情感的欣赏；3. 理性的欣赏

1. 对音乐的感官欣赏。这是对音乐的趣味性的认识。音乐为什么能打动人心呢？就是音乐中大量的趣味性因素使人一听就被深深地吸引，觉得它动听、优美，引起我们感官的快感。这其中旋律和节奏是我们最容易感受到的，因为它们是音乐中最表层的要素，可以感受。

2. 对音乐的情感欣赏。音乐中最根本的目的是为人们的情感而服务的。当音乐的旋律由低到高或由高到低，当节奏由缓到