

感受音乐

黄伟平 沈红 | 编著

感受音乐

G A N S H O U Y I N Y U E

黄山书社

感受音乐

● 黄伟平 沈红 编著

感受音乐

GAN SHOU YIN YUE

NLIC2970206076

黄山书社

图书在版编目 (CIP) 数据

感受音乐 / 黄伟平, 沈红编著. - 合肥: 黄山书社, 2005.6
ISBN 7-80707-020-X

I. 感… II. ①黄…②沈… III. 音乐欣赏 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 051492 号

书 名: 感受音乐
出版发行: 黄山书社
地 址: 合肥市金寨路 381 号九州大厦 7 层
印 装: 安徽新华印刷股份有限公司
图书印装分公司印刷
开 本: 635×927 1/16
印 张: 10
版 次: 2005 年 6 月第 1 版
印 次: 2005 年 6 月第 1 次印刷
定 价: 16.00 元

前 言

有人说,母亲腹中的胎儿已能聆听音乐,因此就有了胎教音乐。当宝宝来到这个世上之后,就与音乐结下了不解之缘。从摇篮曲到进行曲,从波尔卡到圆舞曲,在幼儿园、学校、商店、影院……音乐通过各种媒体与每一个人紧密地联系在一起。当我们老了,还能在“夕阳红”的歌声中欢度晚年。对故去的人,我们还能用“葬礼进行曲”表示怀念。我们需要音乐。人人需要音乐。音乐将伴随我们一生。

美妙的音乐需要高超的音乐专业知识和非凡的音乐灵感去创造。几百年来涌现的音乐家为人们写下的不朽的音乐作品数以万计,给后人留下了珍贵的精神食粮。令人遗憾的是,许多年轻人在听到这些经历数百年的艺术音乐后困惑了,因为听到的这些音乐是那么的陌生。是音乐太深奥了,还是缺乏音乐细胞?就由于这些疑惑,使许多人放弃了艺术音乐,而去热衷于那些仅靠歌词的理解或情绪的宣泄之通俗音乐了。

人群中的音乐家绝对是极少数,但音乐鉴赏家则可以很多。令人深思的是让大多数人成为音乐鉴赏家的可能仍非常不切实际。有人说“我不识谱,所以无法鉴赏音乐”,“我不会乐器,所以我不懂音乐”。其实这些都是误解,不识字的幼儿难道就不能说话,难道就什么也听不懂了吗?不会钢琴的柏辽兹不但写出了不朽的交响曲,还著有配器法,目前还是世界各大音乐专业院校的教科书呢。音乐不同于一般语言。有人说语言的尽头就是音乐的开始。音乐作用于人的情感世界,人区别于动物的重要方面是情感世界,而音乐天生容易打动人。不过由于每个人的经历、情感、情绪和人文修养等的不同,对音乐的感受也会有不同,

2. 感受音乐

而音乐的特点恰恰是没有明确的语言,只有感受,只有体会。

孩提时代爱因斯坦学小提琴几乎着了迷,听母亲弹钢琴时会一动不动地站着,听出了神,在这过程中丰富了想像力。爱因斯坦曾说,想像力比知识更重要,因为知识是有限的,想像力是无限的。

随着市场经济的繁荣,音乐商品化也在所难免。我们必须看到国民音乐素质薄弱,尤其是青少年音乐素质欠缺。让他们接受优秀的民族民间音乐和外国艺术音乐珍品,感受艺术音乐的魅力势在必行。本书之目的正是为了给在古典艺术音乐殿堂之外而不得其门而入的初学者和音乐爱好者提供引导。此书同时也可作为高中、中专等学校的音乐教科书及青少年朋友学习音乐欣赏的参考书。

本书编写依据教育部高中音乐欣赏课标要求,着重对音乐名家名曲进行介绍,并附有谱例。读者在阅读本书的同时,要注意多听音乐,铭记主题,尝试着简单分析作品的结构,体会音乐形象,把握整个作品的主题思想,创作风格、创作背景,真正认识作品的艺术魅力。同时也希望读者成为音乐艺术的传播者,在自己畅游在音乐的海洋里的时刻,帮助他人一同享受音乐艺术的爱与美。让我们一起用心灵来聆听音乐,用感情这把金钥匙,打开音乐艺术那珍贵的宝藏。

黄伟平、沈红

2004 年秋

目 录

前 言 /1

第一单元 青少年管弦乐队指南 /1

- 一、如何欣赏音乐 /1
- 二、管弦乐队(《普赛尔主题变奏与赋格曲》) /3
- 三、民族管弦乐队(《春江花月夜》) /8
- 四、中国古代音乐介绍 /13

第二单元 器乐独奏曲 /15

- 一、琵琶独奏曲《十面埋伏》 /15
- 二、二胡独奏曲《良宵》 /17
- 三、二胡独奏曲《二泉映月》 /18
- 四、小提琴独奏曲《思乡曲》 /19
- 五、小提琴曲《流浪者之歌》 /21
- 六、音乐知识与音乐家介绍 /23

第三单元 大型声乐套曲 /25

- 一、《黄河大合唱》 /25
- 二、长征组歌《红军不怕远征难》 /29
- 三、音乐知识与音乐家介绍 /32

第四单元 音乐之舞 /36

- 一、管弦乐《邀舞》 /36

2. 感受音乐

二、管弦乐《蓝色多瑙河圆舞曲》 /39

三、音乐知识与音乐家介绍 /42

第五单元 中国戏曲艺术 /45

一、京剧 /45

二、越剧 /48

三、黄梅戏 /51

四、豫剧 /53

五、甬剧 /56

第六单元 音乐之诗情画意 /60

一、交响诗《沃尔塔瓦河》 /60

二、交响音画《在中亚细亚草原上》 /62

三、交响诗《芬兰颂》 /63

四、交响诗《嘎达梅林》 /65

五、音乐知识与音乐家介绍 /67

第七单元 外国民族民间音乐 /70

一、历史悠久的亚洲传统音乐 /70

二、非洲歌舞音乐 /76

三、丰富多彩的拉丁美洲音乐 /77

第八单元 序曲与交响序曲 /82

一、戏剧《艾格蒙特序曲》 /82

二、仲夏夜之梦序曲与组曲 /84

三、《春节序曲》 /88

四、《一八一二交响序曲》 /89

五、音乐史与音乐知识介绍 /92

第九单元 协奏曲 /97

- 一、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》 /97
- 二、《e 小调小提琴协奏曲》 /100
- 三、音乐知识与音乐家介绍 /102

第十单元 组曲与交响组曲 /105

- 一、《培尔·金特》组曲 /105
- 二、《舍赫拉查达》组曲 /109
- 三、《展览会上的图画》 /111
- 四、音乐知识与音乐史介绍 /115

第十一单元 歌剧音乐 /120

- 一、《卡门》 /120
- 二、《塞维勒理发师》 /123
- 三、《白毛女》 /124
- 四、音乐知识与音乐家介绍 /128

第十二单元 舞剧音乐 /132

- 一、《胡桃夹子》组曲 /132
- 二、《红色娘子军》组曲 /136
- 三、音乐知识与音乐家介绍 /139

第十三单元 交响曲 /142

- 一、《命运交响曲》 /142
- 二、《悲怆交响曲》 /145
- 三、音乐知识与音乐家介绍 /149

寄语音乐爱好者 /152

第一单元 青少年管弦乐队指南

聆听音乐,感受音乐,进入音乐,首先要了解音乐的特征,欣赏的步骤,人声和乐器的音色以及节奏、旋律、节拍、速度等音乐要素的特点。

音乐是什么?究竟能表现什么?歌德曾说过:音乐的基本不在于反映出客观事物而在于反映出最内在的自我。按照她的最深刻的主体性和观念性的灵魂进行自我运动的性质和方式来展现。只有通过音乐才能打动最深刻的主体内心世界。音乐是心情的艺术,音乐是感情的艺术。

一、如何欣赏音乐

音乐,从美学角度来讲,是用声音表现出来的时间的美。音乐通过有组织的乐音塑造的艺术形象来表达人们的思想感情,反映人们的社会生活。音乐在人们的生活中具有教育作用(培养审美能力和高尚的道德情操)、认识作用(认识历史、社会变革、生活情趣、地理风貌等)、娱乐作用等。同时,音乐还具有启迪智慧、调节精神甚至医疗等作用。音乐的各种作用当然是融为一体的,常在“潜移默化”之中得到发挥。

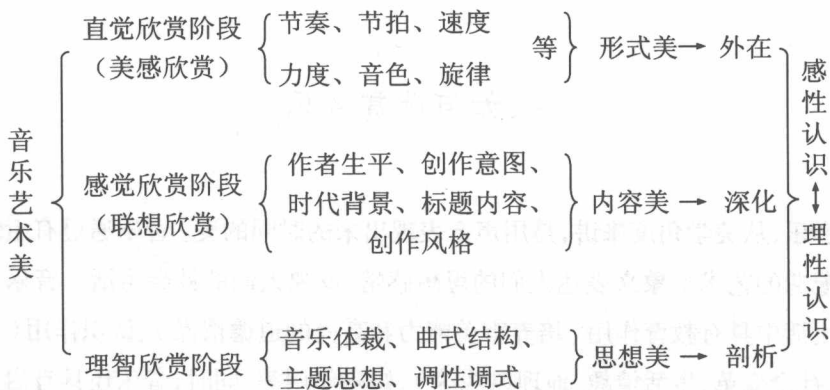
普利斯文曾说,每个科学家最初实际上都是一个“皱皱巴巴的瘪气球”,艺术家给他以力量,气球就开始飞升了。爱因斯坦认为,自然科学家往往利用艺术提供的自由去推测,自由地编织幻想之网。契诃夫说,艺术家的一个感觉,有时可以等于科学家的几个大脑。而在一切艺术感受中,音乐体验是最能够激发人

2. 感受音乐

的灵感的。柏拉图认为音乐的美来源于心灵的智慧和善良,所以能够深入人心,起着美化心灵的作用。亚里士多德则认为音乐是模仿的艺术,她模仿人的动作和心理活动,是为了表现人的本性。音乐对青少年性格的形成起着积极的作用,和谐的音乐可以使青年们的身心和谐地发展。

美妙的音乐不时在我们的耳边响起,但我们可能没有倾听。虽然我们每个人都有天生的听觉,但不一定有良好的聆听音乐的习惯。欣赏音乐是一个审美的过程,在一定意义上讲,甚至是创造性思维和情感活动,不是单纯被动的接受,它要求我们积极地参与和主动地寻求。一部音乐作品,可以给人以情绪上的影响,又可以使人产生丰富的联想。但由于欣赏者的音乐知识和观念不同,文化水平不同,情绪、爱好、性格不同以及其他临时出现的心理因素,不同的人欣赏同一部音乐作品时会产生不同的感受。这充分说明了音乐欣赏是带有主观性的,又极富复杂性的一种活动。

音乐欣赏的三个阶段:

初听音乐作品即产生感官反应,简单的辨别好听与不好听,经过多次的聆听甚至有目的学习作品,从作曲家、作品类型、形式,到创作背景、主题思想、作品风格、曲式结构等,你就会最后作出该作品是否优秀的判断,甚至产生对音乐作品的独特感受。

音乐的三种基本类型:

1. 民间音乐:我国的民间音乐,包括各地区、各民族的民歌等都是人民群众

创造的音乐。它伴随着民族历史的进程而不断地变化,长期流传在人民中间。它以自然、淳朴、优美来体现民族的文化特征。而国外的民间音乐常为作曲家的经典作品经长期流传而形成。

民间音乐受当地的历史、地理、文化传统、风土人情等影响,并和其他民间文艺(文字、戏剧、舞蹈、绘画等)有着千丝万缕的联系。

2. 艺术音乐(“严肃音乐”):历代的音乐家们创造的反映时代精神和个人经历、愿望、感情的作品。他们不断地探索和创造,使作曲技巧和演奏、演唱技巧及形式不断发展,并形成多种流派。如西方传统音乐中的古典乐派、浪漫乐派、民族乐派、印象乐派、现代乐派等。

3. 流行音乐:起源于 19 世纪末 20 世纪初,是在民间音乐、民间歌舞音乐的基础上创造出的一种娱乐性音乐,在发展过程中曾受艺术音乐的影响。流行音乐也称“通俗音乐”、“大众音乐”等,由于通俗音乐易懂,所以深受许多人的欢迎。优秀的流行音乐常常是民族民间音乐的现代化,艺术音乐的通俗化(简单化)。流行音乐在商品经济社会常被人利用,难免会出现粗俗、低级的作品。因此需要我们去鉴别。

音乐欣赏是一项综合性的活动,要逐步学会聆听,学会体验,学会理解,真正感受到音乐艺术的美。

二、管弦乐队

音乐欣赏很重要的一点是要掌握乐器的音色特点,辨别各类乐器,然后在乐器的演奏中体验作曲家所要表达的思想感情和创作意图,因此很有必要熟悉管弦乐队的编制和乐器的种类及音色特征。整个乐队共分 4 组:

1. 木管乐器组

短笛与长笛:发音清晰甜美,能演奏抒情的旋律,又能演奏轻快活泼的旋

4. 感受音乐

律。常可模拟鸟叫声,展示早晨的景象。例如小提琴协奏曲《梁祝》的引子,《培尔·金特》组曲中《晨景》等。短笛较长笛音高八度,其外形也较长笛短小。

单簧管:又称黑管,中低音区音色丰厚,高音区明亮,优美,能演奏快速的旋律,显得灵俏活泼。例如,在《彼得与狼》中,黑管代表了活泼的猫的形象。

双簧管:甜润柔美,略带忧伤,常演奏抒情性旋律,代表美丽的公主,以及美丽辽阔的草原等音乐形象。

大管:又称巴松,为木管乐器组的低音乐器,声音深沉、丰富,常代表老人的形象以及沉重悲伤的情感,也可代表邪恶、妖魔的形象,如《悲怆交响曲》的引子,《培尔·金特》组曲《在山妖的洞窟中》等。

2. 铜管乐器组

小号:音色嘹亮、锐利,富有表现力。常可表现振奋人心的凯歌。例如歌剧《阿依达》中的凯旋进行曲等。

圆号:又称法国号,音乐温和高雅,遥远辽阔,常描写森林、草原的景色。圆号的和声效果能产生深不可测,略带恐怖的效果,如《中亚细亚草原上》的引子部分;在《彼得与狼》中,圆号和声效果代表了狼的形象。

长号:又称拉号、拉管,有中音、次中音、低音之分。音色雄壮有力、辉煌,既能展示强劲的力量、辉煌的效果,又能代表邪恶势力的黑暗与沉闷,例如在小提琴协奏曲《梁祝》中代表了祝员外逼婚的形象。

大号:又称抱号。音色低沉浑厚,常与低音长号配合,是铜管乐器组的低音乐器。

3. 弦乐器组

小提琴:定音为 g, d^1, a^1, e^2 。音色优美、华丽,以演奏旋律为主,表现力极为丰富。

中提琴:定音为 c, g, d^1, a^1 , 音乐圆润柔和,演奏时在弦乐组中起核心作用。

大提琴:比中提琴低八度,音乐浑厚、丰富,也富有表现力,常在乐曲中与小

提琴对比,如韦柏、柏辽兹的管弦乐曲《邀舞》等,也常表现沉重、哀伤的情绪。

低音提琴:定音为 E、A、D、G。音色低沉、厚实,是弦乐管组的最低音。

竖琴:共有 47 根弦,7 个脚踏板,音色华丽、透明、清新,常展现水的形象,在其伴奏之后的小提琴等乐器更显美丽动人,如里姆斯基·科萨科夫的《舍赫拉查达》组曲中舍赫拉查达主题的展现;斯美塔那交响诗《沃尔塔瓦河》引子部分小溪流水的形象等。

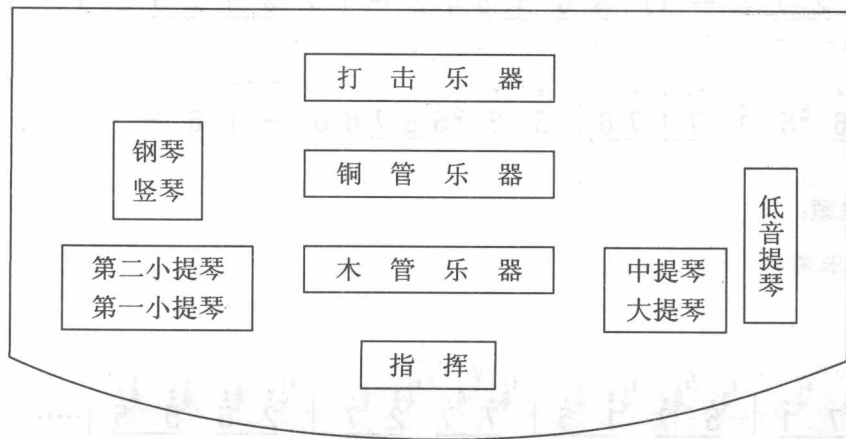
4. 打击乐器组

有固定音高的定音鼓、木琴、钢片琴等,又有无固定音高的大鼓、小军鼓、三角铁、铃鼓、锣、钹等,甚至还有制造特殊效果的枪、锄头、锤子等。

其他还有特性乐器如钢琴、英国管、萨克斯管等,依作曲家的需要而临时加入。

管弦乐队的组合是一项综合性的工程,既要突出各项乐器特性,又要注意组合的共性。首先是一个整体,在演奏音乐作品时,各项乐器都起着“螺丝钉”的作用,让听众充分享受和声复调的音乐效果。也正是这种复杂的组合效果,使音乐形象更趋完美,更能激发听众的想像。

管弦乐队常见座位排列图:

6. 感受音乐

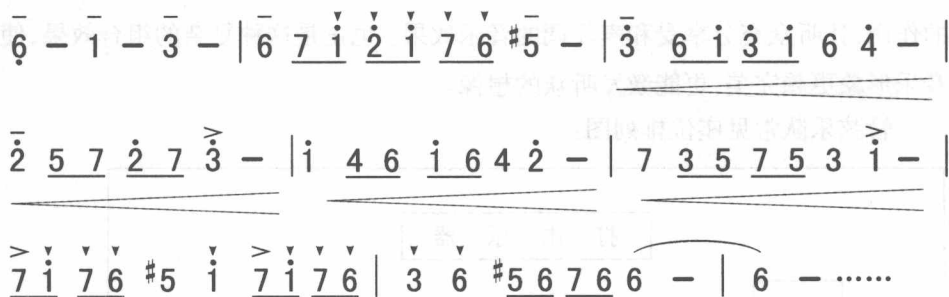
普赛尔主题变奏与赋格曲

——又名《青少年管弦乐队指南》

英国作曲家本杰明·布里顿(1913~1976)在1946年受英国教育部委托为科教纪录片《管弦乐队的乐器》谱写的音乐,后作为独立的管弦乐曲《普赛尔主题变奏与赋格曲》经常演出,受到了普遍的欢迎。该乐曲选用了英国17世纪歌剧作曲家普赛尔的《摩尔人的仇杀》中的一个主题,加以变奏,配合音响,并对各组乐器逐一进行变奏介绍,最后配以赋格曲而完成,成为了许多人学习音乐的入门之作。在世界上广泛流传后,被冠名为《青少年管弦乐队指南》,的确名副其实。

普赛尔主题:

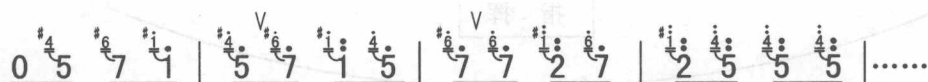
1 = F $\frac{3}{2}$

变奏曲主题:

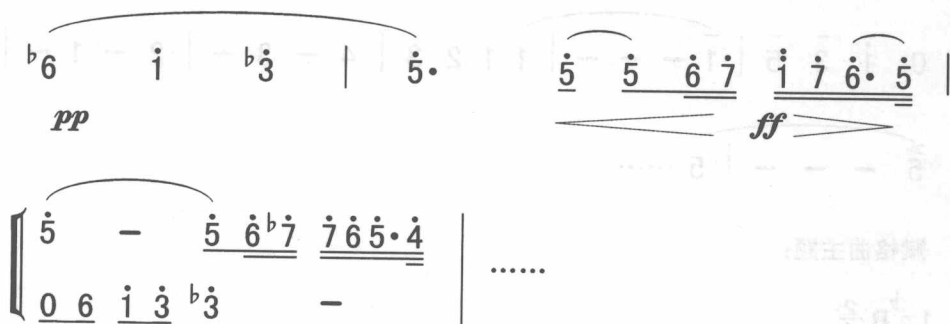
1. 短笛与长笛

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

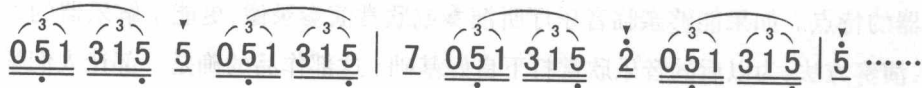
2. 双簧管

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

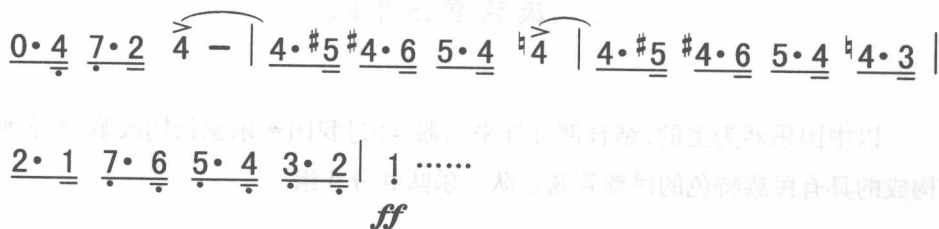
3. 单簧管

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

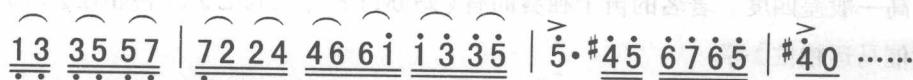
4. 大管

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

5. 小提琴

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

分为高音、中音、低音唢呐3种。著名独奏曲有《百鸟朝凤》、《小开门》等。

笙:音色甜美、柔润。能吹奏出和弦,有高、中、低音之分。著名的独奏曲有《凤凰展翅》等。

管子:音色明亮、丰富,既能表现热烈欢腾的场面,又可表现凄凉悲愤的情感。著名管子独奏曲有《江河水》等。管子也是北方吹打乐中的主要乐器。

2.拉弦乐器组

拉弦乐器大都在胡琴的基础上演变发展而来。中国各地的地方戏曲、曲艺音乐中采用了不同的胡琴,如京胡、京二胡、坠胡、板胡、粤胡、四胡等。民族管弦乐队中用的是高胡、二胡、中胡、大胡、革胡、大革胡等高中低音配套的拉弦乐器。由于革胡、大革胡等低音弦乐效果不理想,目前,民族管弦乐队的弦乐低音已被大提琴和低音提琴取代。著名的二胡独奏曲有《二泉映月》、《赛马》、《光明行》等。

3.弹拨乐器组

琵琶:4根弦,定音为A、d、e、a。音色优美,表现力丰富。其独奏曲有文、武曲之分,著名的独奏曲有《十面埋伏》、《阳春白雪》、《夕阳箫鼓》等。

筝:21根弦。按五声阶排列,音域为D至d³。音色清新甜美,常展现水的形象,美丽的景象。著名独奏曲有《渔舟唱晚》等。

琴:又称“七弦琴”,音域C-d³,较筝的音色浑厚、低沉。著名的琴曲有《流水》、《阳关三叠》、《昭君怨》等。

其他还有阮、柳琴、扬琴、三弦等。

4.打击乐器组

打击乐器种类繁多。常用的可分为鼓、钹、锣、板等类,还可分为高音、中音、低音组。有固定音高的打击乐器为云锣、定音鼓、排鼓、方响、编钟等。

民族管弦乐队有多种演奏形式,演奏的音乐作品可分为吹打乐、丝竹乐、鼓