

第9版 NINTH EDITION

音乐欣赏

圣经

[美] 约瑟夫·马克利斯 / 著
克雷斯廷·福尼荣 / 译
徐康

(上册)

THE ENJOYMENT OF MUSIC

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

第9版 NINTH EDITION

THE ENJOYMENT OF MUSIC

音乐欣赏

圣经

[美] 约瑟夫·马克利斯 / 著
克里斯廷·福尼 / 译
徐 康 荣 / 译

(上册)

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐欣赏圣经 : 第 9 版 / (美) 马克利斯, (美) 福尼著; 徐康荣译. — 北京 : 人民音乐出版社, 2010. 9
ISBN 978-7-103-03432-3

I. 音… II. ①马… ②福… ③徐… III. 音乐欣赏
IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 013734 号

责任编辑: 邹 璐
责任校对: 颜小平
整体设计: 王 华

著作权合同登记
图字: 01-2005-1741 号

人民音乐出版社出版发行
(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

880 × 1230 毫米 16 开 印张 57.75

2010 年 9 月北京第 1 版 2010 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,000 册 (上、下册) 定价: 146.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

绪言：《音乐欣赏圣经》之包装

就音乐欣赏和音乐文献的研究而言，您刚刚买到的这本书或许是现有材料最完备的包装。本书堪称经典，因为其问世已近半个世纪了，但内容和教学方法都非常现代化，其主要特色是音乐曲目深具吸引力，采用最新的学术成果，全书企划令人耳目一新，还要加上前所未有的电子辅助资料包装。绪言将向您介绍本书的一些重要教学特点，包括正文导读、CD鉴赏和网上搜索等。弄懂如何使用这些资源并加以融会贯通，将提高您的音乐听赏能力和音乐学习技巧。

本书使用方法

《音乐欣赏圣经》致力于最大的可读性。全书阐述方式具有许多有用与有益的特色，这会为您的音乐学习提供方便。现将本书特点分述如下：

- 电子研习在每单元前面，列举与正文相应的网络和 CD(激光唱片)资源。
- 页边图标遍布全书，向您指明相关的网络和 CD 资源。
- 要点在每章前面，系术语简介和每章重点。
- 页边侧标题标明正文的主要术语，提示重要概念。
- 文化漫笔扩展正文论题，在更广阔的

→ 电子研习

CD 资源

电子音乐
贝多芬：《土耳其进行曲》，选自
《钢琴的变奏》
勃拉姆斯：现代版《钢琴的变奏》，
选自《贝多芬·钢琴曲》

在线辅导

www.winner.com/enjoy

总回顾：浪漫主义
历史主题
音乐背景
风格

资源：浪漫主义
聆听：浪漫主义
转型期：从古典主义到浪漫主义
测验题：浪漫主义
术语表

第三单元

浪漫主义运动

第 11 章

浪漫主义精神

在文科七艺中，音乐对情感有着最巨大的影响。
——拿破仑·波拿巴

要点

■ 浪漫主义时代 (1820—1900) 的特点是个人、主观的手法，而它前面的古典主义时代 (1750—1825) 的特点是秩序与客观性品质。

■ 法国革命起因于中产阶级或曰资产阶级社会的崛起。

■ 浪漫主义诗人和艺术家抛弃了传统的题材，取而代之地转向充满热情与充满幻想的东西，小说着手探索人类的矛盾，寻求异国情调的背景。

历史学家观察到，艺术风格向两极移动，即古典主义和浪漫主义。古典主义和浪漫主义都力图在美丽的形式下表达重大情感，两者的观点也就在这里出现了分歧。古典主义精神是寻求秩序、平衡和恬静，而浪漫主义则渴望奇崛、惊愕和狂喜，而且两者的追求都同样矢志不渝。古典主义者的手法倾向于更客观一些，他们试图理性地看待生活，并且“看到其全部”，而另一方面，浪漫主义者却倾向于从自己的个人情感出发观察世界。19 世纪的德国哲学家弗里德里希·尼采对两者之间的对比做了戏剧化的渲染，他把一个比做希腊的光明和分寸之神阿波罗，另

XXII

文化背景下审视音乐。

- 照片和插图使正文涉及的人物和事件栩栩如生。
- 听乐指南一环紧扣一环详细描述作品，提高您对音乐精品的理解能力（另见“关于听乐指南”）。
- 听什么一栏出现于每个“听乐指南”，对听乐过程中应注意听什么做出有益的提示。
- 他（她）之言遍布各章，系作曲家和重要历史人物的相关语录，饶有兴味。
- 年表安排在每个部分或每个时代的前面，将该时期的世界性事件、主要文学艺术人物以及作曲家按年代顺序列表。

组织了一系列的晚会，他的最新作品得以在晚会上演出。画家莫里茨·冯·施温德在画布上捕捉了这些欢乐聚会的情景（见下图），它们被称为“舒伯特作品欣赏会”。在朋友的怂恿下，不满二十岁的舒伯特离开了父亲的学校。在此后十一年中，他情绪高昂地创作，写出了一部又一部杰作。

舒伯特并没有同时代的某些作曲家有名（如小提琴大师帕格尼尼受到的关注要多得多），但他受到维也纳观众的赏识，名声也越来越大。然而他的音乐世界集中于家庭，集中于沙龙音乐会，限于朋友和熟人的圈子当中。

舒伯特在晚年饱受苦难，主要是因为患梅毒，身体日益虚弱。他经常囊中羞涩，迫于金钱压力，以比价值低得多的价钱卖出他的乐谱。不知不爱当中，他血气方刚的蓬勃创造力，逐渐让位于感情深沉的浪漫主义艺术家的成熟。终于他感觉到，命运已经决定对他下手。“我有时似乎感觉我不再属于这个世界了。”他写道。这也是出类拔萃的声乐套曲《冬之旅》的情感基调。在这个作品中，他引进了忧郁的抒情调子，这对音乐来说是新的。他克服消沉，着手于一生最后的努力。在生命的最后一年，他创作了一批深刻的作品，其中包括《降E大调钢琴奏鸣曲》和《C大调弦乐四重奏》，三首他死后才问世的钢琴奏鸣曲，以及他写得最好的十三首歌曲，这些都加入了原有杰作的行列。

即使有这么杰出的成就，舒伯特仍然做好了学习对位的安排：“我现在明白我还有多少东西必须学习。”就是在病人膏肓的时候，他依然设法校正了《冬之旅》最后部分的清样。弥留之际，他的愿望是要把他最崇拜的大师贝多芬身旁。1828年舒伯特去世时，仅31岁。他的遗愿最终实现了。

图1-1 舒伯特与艺术歌曲

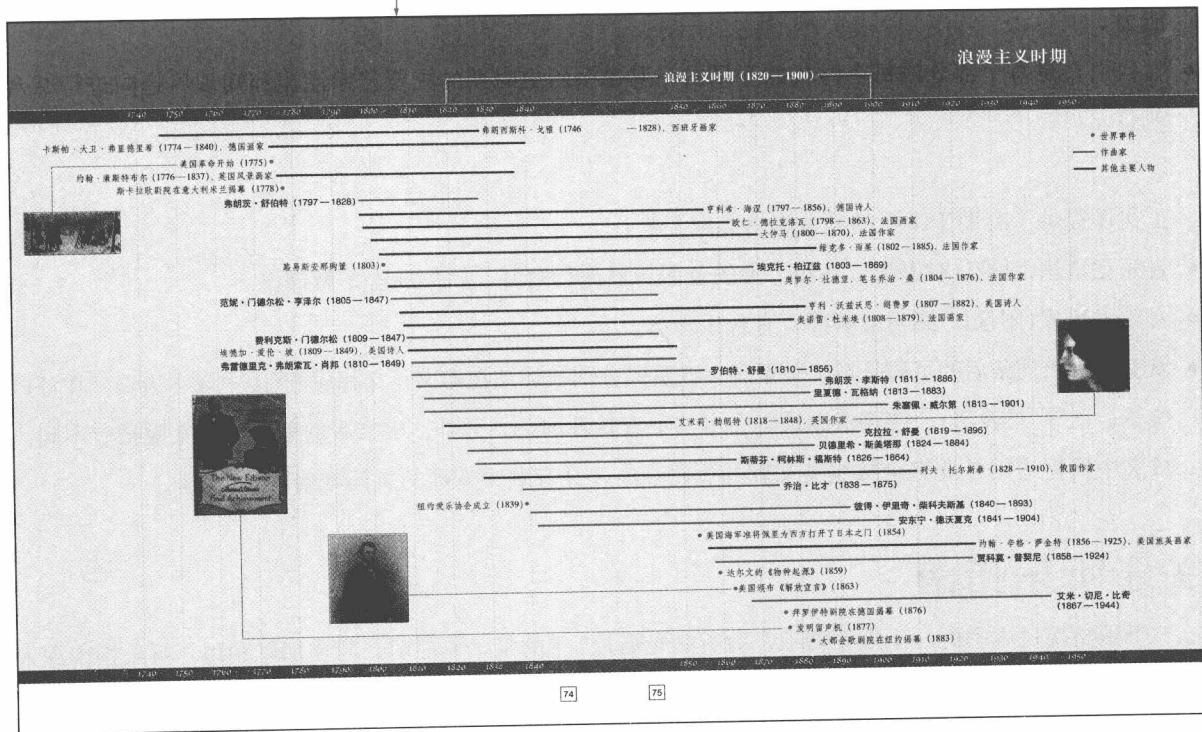
舒伯特之言

没有一个入理解别人的痛苦，也没有一个入懂得别人的快乐。……我的音乐只是我的才能和不平的结果，而我在家庭以外的任何作品，似乎都是世界最喜爱的作品。

晚年

莫里茨·冯·施温德所绘的舒伯特作品欣赏会，表现了音乐家们如何地投入，他们不仅是在听，而是在感受。他们不仅是在听，而是在感受。他们不仅是在听，而是在感受。

95

第4章 音乐欣赏

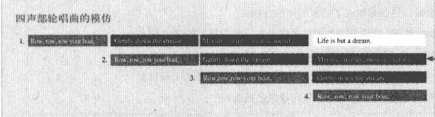
主调——一条旋律线加伴奏（旋律在上）。
莫扎特的《C大调钢琴协奏曲》，第二乐章（钢琴独奏）：

同节奏——四个声部一起运动。
亨德尔的合唱《哈利路亚》，选自《弥赛亚》：

30 四声部轮流演唱的模仿

《摇，摇，摇你的小船》歌词大意：

1. 摇，摇，摇你的小船，轻轻地顺流而下。快乐地，快乐地，快乐地，快乐地，人生不过是一场梦。
2. 摇，摇，摇你的小船，轻轻地顺流而下。快乐地，快乐地，快乐地，快乐地，快乐地。
3. 摇，摇，摇你的小船，轻轻地顺流而下。
4. 摇，摇，摇你的小船。

33

第4章 音乐欣赏

32 音乐织体与听众

不同的织体要求不同的聆听类型。单旋律线的单声部音乐原则上是最简单的音乐。我们可以在一条单一的节拍线上察觉它。主调音乐是今天我们大多数人所熟悉的织体，因此我们习惯把注意力集中于主旋律及其从属的和声，并且习惯关注两者的相互关系。事实上，从我们童年时代到今天所听的音乐当中，包括许多传统的与通俗风格的音乐，有数多是由旋律和伴奏和弦组成的。同节奏织体以其简单直白的构思和像臂支持一样的行进让我们熟悉。

复调和多声部是最具挑战性的织体。尽管在主旋律周围围绕线性织体，但在支声里，我们的听觉常意识到主旋律的存在。在复调音乐中，当独立的旋律线各自按自己的节奏彼此相向流动时，我们一定要注意它们。通过实践和反复聆听，我们将学会在对位网络内听辨各个单独的声部。

31 听乐实践：织体

亨德尔：合唱《哈利路亚》，选自《弥赛亚》
亨德尔《弥赛亚》中的清唱剧《哈利路亚》是一首名曲，经常在圣诞节和复活节演唱。它可以帮助我们复习学过的各种音乐织体。

听什么

- 变化中的织体，或者说旋律线及和声的编织。
- 合唱《哈利路亚》开始时为同节奏合唱，然后与“Hallelujah”（哈利路亚）的单声部（齐唱）交互出现。
- 上述两乐思结合在一起时，就出现了更复杂的织体，产生复调。
- 模仿复调在“And He shall reign for ever and ever”上，声部从最低（男低音声部）到最高（女高音声部）。
- 同节奏（所有声部一起运动）交替及复调织体（两条或更多音乐线条交织）。

其他听力练习

- 单声部织体——亨德尔加德：《哈利路亚》，咏，圣诗的女调作者
- 复调织体——伯恩斯坦：《费德里奥》，选自《西区故事》
- 模仿——巴赫：《C小调赋格曲》
- 模仿：《万福玛利亚》……圣诗的女调作者
- 主调织体——肖邦：《C小调夜曲》（Op.48, No.1）
- 同节奏织体——沃尔特：《你们要歌颂和平与和谐》
- 复声部织体——博雷尔的《想我》

35

- 图表增进正文所述概念的视觉效果。
- 听乐实践安排在“音乐元素”各章后面，是听力练习要点，以检查你对音乐建筑砌块各概念的理解能力。
- 时代引言是每个部分或每个时代的开场白，对每个历史时期的主要艺术潮流和知识界趋向进行综合观察。

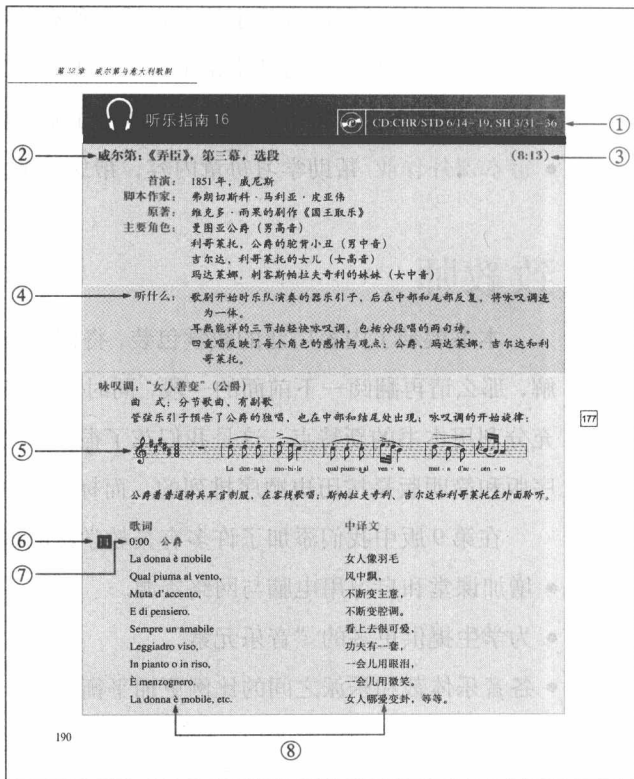
正文还提供了有助于学习的其他实用参考工具：

- 音乐记谱法(附录I)对用于音高和节奏的音乐符号进行解释，以帮助您了解谱例。
- 音乐术语表(附录II)简明地解释所有音乐术语。
- 索引中每个词条后的页码是英文版页码，该页码分别被标注在本书正文相应处(即中译本边码，在订口位置，以“□”表示)，您可根据边码在本书中查找各词条。另外，中文版的版式与英文版稍有不同，故书中所标边码并非完全按照英文版的页码顺序，凡有顺序变动的页码则用“■”表示。

关于听乐指南

听乐指南是本书的一个重要特点，聆听激光唱片*中的某一作品时，应当加以利用。听乐指南深入浅出、明白易懂，将丰富您对每首乐曲的知识并提高鉴赏能力。

- ① 激光唱片定位条框在每则“听乐指南”的右上角，标明了8张激光唱片*（时序版/标准版**）和4张激光唱片（简明版）的激光唱片号和乐曲流水号。
CHR= 时序版 STD= 标准版 SH= 简明版
- ② 每则听乐指南首先是作曲家和作品名，随后是该作品基本资料，格式明晰，一目了然。
- ③ 每首作品的长度用圆括号注明，在标题右边。
- ④ “听什么”一栏提示听乐过程中应予以注意的要点，这将有助于您的理解。
- ⑤ 重要主题都有谱例（读谱时如想寻求帮助，可参阅附录 I “音乐记谱法”）。
- ⑥ 方框中是激光唱片乐曲流水号，从上到下排列于“听乐指南”左侧。方框标明与正文相对应的激光唱片乐曲流水号，每则“听乐指南”右上方都有该曲的流水号清单。
- ⑦ 累进耗时从每乐章的零计时开始，直到听乐指南的相关乐曲结束。
- ⑧ 所有声乐作品都有歌词原文和中文，一般都有一环紧扣一环的详细描述，以协助您领会该作品。

关于在线辅导

在线辅导见 www.wwnorton.com/enjoy，这个网站提供有益的学习辅导和测验试题，还向学子奉献供进一步音乐研究的网上资源，其中包括：

- 总回顾 涉及每一时期，包括历史话题、音乐背景和风格讨论。
- 测验题 系电脑分级，供复习术语、概念和听力之用。
- 作曲家传记 有插图和音频谱例，同时与在线资源链接。
- 文化漫笔 取自正文，但提供有用的链接，以供进一步研究之用。
- 转型期 处于历史阶段之间，附有比较性图表、音频谱例和拖放式练习。
- 资源 或者叫链接，连接每个历史时期的相关网站。

* 本书英文版同时配套出售8张激光唱片（与“听乐指南”中介绍的作品一一对应）。

** 英文版分为时序版、标准版、简明版三个版本，本书为标准版。

- 聆听 谱例阐明了每个时期的音乐风格。
- 音乐游览 包括所涉音乐事件之音乐家和有关信息的纵览。
- 术语表 来自正文，可从主菜单或链接术语查到有关定义。
- 年表 来自正文，将帮助您按年代顺序了解主要人物及事件。
- 每章课外作业 帮助学习每章内容，帮您备考。

致教师

本书展示了内容广泛的教学包装，将创新的科技成果与传统书本结合起来。如果您对这些还不太了解，那么请再翻阅一下前面的一段，同时也让您的学生好好阅读这一段。我们非常希望您及您的学生能充分利用本书的新特点，这是我们花了很多工夫才开发出来的。如前几版一样，第9版有三种版本：时序版和简明版是按历史顺序排列的，而标准版则从浪漫主义时期最脍炙人口的作品开始。

在第9版中我们添加了许多有关教学法的课题，其目的是提供创新的教学资源，其中包括：

- 增加课堂和自习用电脑与网络资源。
- 为学生提供更多的“音乐元素”。
- 各音乐体裁和乐派之间的比例更加平衡。
- 内容更新，包括电影音乐、流行音乐、传统音乐、爵士乐和当代音乐实例。
- 容易入门且非常“值得讲授”的曲目。
- 收入五部完整的多乐章作品。
- 每章章前信息“下载”（要点）。
- 明晰的听乐指导（“听什么”一栏）。
- 集中介绍各时期的女性音乐家，如作曲家、乐师和赞助人等。
- 强调比较文化（西方音乐对非西方音乐及各国传统音乐）。
- 加强了对美国传统音乐和艺术音乐的介绍。

关于曲目和听乐指南

本书听乐指南中介绍有95首作品，其中28首是第9版新加入的。

世界传统音乐实例与受其风格影响之西方乐曲的比较与对照：

- 日本小唄（艺伎歌），紧排在普契尼的《蝴蝶夫人》之后
- 爪哇加美兰音乐，紧排在约翰·凯奇的《奏鸣曲与间奏曲》之后

- 中国传统音乐，紧排在谭盾的电影配乐《卧虎藏龙》之后
- 东非鼓乐，紧排在利盖蒂的《钢琴练习曲》之后：

美洲的传统音乐与艺术音乐：

- 博索雷尔演奏凯金舞乐《想我》
- 墨西哥作曲家西尔韦斯特·雷维尔塔斯的交响乐作品(《献给费德里科·加西亚·洛尔卡》)

电影音乐，有新的一章专门阐述此体裁：

- 普罗科菲耶夫的《亚历山大·涅夫斯基》
- 谭盾的《卧虎藏龙》

更全面地论及女作曲家（涉及所有的音乐时期）：

- 宾根的希尔德加德的圣咏《哈利路亚，哦，圣洁的女调停者》
- 芭芭拉·斯特罗齐的康塔塔《美丽的双眼》
- 范妮·门德尔松·亨泽尔的艺术歌曲《山之怀想》
- 克拉拉·舒曼的钢琴作品《谐谑曲》(Op.10)
- 艾米·比奇的室内乐作品《A小调小提琴奏鸣曲》
- 比利·霍里戴的乐曲《比利布鲁斯》
- 琼·托尔的管弦乐作品《为不平凡的女人》

更广泛而得体地收录爵士乐作品（包括对艺术音乐的影响）：

- 雷格泰姆——乔普林的《枫叶雷格》
- 布鲁斯——霍里戴的《比利的布鲁斯》
- 大乐队——斯特雷霍恩的《搭乘A列车》（埃灵顿公爵乐团演奏）
- 博普爵士乐——吉莱斯皮/帕克的《突尼斯之夜》
- 经典风格与爵士乐风格的融合：

格什温的《钢琴前奏曲》(No.1)

贝克的《穿过这泪谷》

五首完整的多乐章作品代表了各种主要体裁：

- 巴洛克协奏曲——维瓦尔第的《春》
- 室内乐（弦乐四重奏）——莫扎特的《小夜曲》
- 古典交响曲——贝多芬的《C小调第五交响曲》
- 古典协奏曲——莫扎特的《G大调钢琴协奏曲》(K.453)

- 古典奏鸣曲——贝多芬的《C小调钢琴奏鸣曲》（《悲怆》，Op.13）

改进了早期音乐实例：

- 格里高利圣咏新谱例代表了常规弥撒与专用弥撒、中世纪复调音乐（奥尔加农与经文歌）以及文艺复兴时期的世俗音乐。
- 宾根的希尔德加德、圣母院乐派、亚当·德·拉·阿莱、若斯坎和苏萨托的新作。
- 继续保留马肖、迪费、若斯坎、帕勒斯特里那、蒙特威尔第以及法默的作品，它们代表了这一时期的所有主要音乐类型，如弥撒、经文歌、尚松、牧歌和器乐作品等。

用同时期古乐器演奏的曲目明显增多，许多乐曲是本版新增加的，这些曲目代表了许多不同的时代：

- 中世纪和文艺复兴时期舞曲；巴洛克时期歌剧、清唱剧、三重奏鸣曲、协奏曲和组曲；古典时期室内乐、键盘音乐、管弦乐和清唱剧；浪漫时期早期交响曲
- 伦敦新合奏团、巴洛克爱乐乐团、宴席乐团、英国巴洛克乐团、波士顿巴洛克乐团、洛杉矶巴洛克乐团、四重组合乐团、18世纪乐团、古乐学会以及浪漫乐团的精湛演出，还有达维特·莫罗尼和安东尼·纽曼的独奏

扩展了当代音乐曲目，包括最近十多年的四首新作：

- 托尔的《为不平凡的女人》(1992)
- 亚当斯的《室内交响曲》(1992)
- 派尔特的《你们要向耶和华唱新歌》(1977；1996年修订)
- 谭盾的《卧虎藏龙》电影配乐(2000)

那么第9版有什么新东西呢？答案曰：新东西是很多的。有更新的技术、更多的教学资源、更大的多样性、更强的视听刺激，而这些又是在教学材料的相同可靠包装下施展的。你将会发现较之以前更多的音乐风格以及音乐曲目，它们正在向今天这五光十色的、多文化社会中的学生发起召唤。虽然本版继续聚焦于西方音乐，但它反映了我们周围之当代世界的课题与事件。这本书将权威的文字和令人耳目一新的新构想结合在一起，这种新构想将全书正文、教育功能、精美的印刷装帧以及网上支持熔为一炉。其结果是，我们得到了一个异乎寻常的教学——以及学习——包装。

如此规模的企划要获得成功，必须仰仗很多人的专业才能，仰仗他们的鼎力协助。首先我们要感谢《音乐欣赏圣经》的许多忠实用户，他们花费时间对书的正文和辅助包装提出了意见。这些宝贵意见总是帮助我们打造一个一个的新版。我们还要感谢参加本书审议小组会的教育工作者们，这些小组会多次在美国音乐学学会年会以及圣巴巴拉加州大学和长滩加州州立大学举行。行家们的讨论鼓励多方面的自由交流，其中包括教学方法、曲目和教学中技术应用的思路。

许多专家对本书提供了专业支持，他们的名单在不断扩大。一批学人协助打造了本书，前几版已经对他们表达了诚挚的谢意。此外我们还要对下列各位深表谢忱：罗杰·希克曼（长滩加州州立大学），他撰写了本版关于电影音乐的新篇章；雷维尔·卡尔（圣巴巴拉加州大学），他对摇滚乐那一章做了更新，并对爪哇加美兰乐曲进行了分析；格雷戈里·马尔多纳多（长滩加州州立大学），他提供了自己指挥演出的洛杉矶巴罗克乐团部分音像资料；卡罗尔·赫斯（鲍尔州立大学），他提供了西尔韦斯特·雷维尔塔斯和墨西哥艺术音乐的研究资料；卡里亚·赖施（奥伦奇县高等艺术学校），她为音乐技术那一章补充了专业知识。

为了准备与本版匹配的辅助材料，我们组织了一支无与伦比的豪华团队：它包括我们的网络管理员拉塞尔·默里（特拉华大学）；电子听乐指南作者艾琳·格顿（西方学院）；策划并为电子媒体编程的约翰·赫赛（弗吉尼亚理工学院与州立大学）；组合、调试并为录音包装办理了许可证的约翰·马勒（朱利亚德音乐学院）、詹姆斯·福尼（圣劳伦斯大学）和汤姆·拉斯基（索尼特产）；更新与编辑《考题卷宗》的理查德·伯克迈尔（长滩加州州立大学）；准备新版《教师手册》和微软课堂展示幻灯片的艾利西亚·多伊尔（埃尔帕索得克萨斯大学）；为《诺顿总谱》编写新注释的罗杰·希克曼（长滩加州州立大学）；为本版新谱做出标记的格雷戈里·马尔多纳多（长滩加州州立大学）；以及我们的研究助手班子，包括卡里亚·赖施、珍妮·舍帕赫、丹尼斯·奥德罗和帕特丽夏·多比茨。

如果没有诺顿团队的大力协助，这个新版本是不可能完成的。我们对下列各位深表谢忱：诺顿公司新音乐编辑玛丽贝特·佩恩，因为她对整个方案做出的奉献和提出的建议；凯西·塔拉蕾，因为她内行的文字编辑工作以及她的耐心、鼓励和建议；技术编辑史蒂夫·霍格，因为他对我们出色电子媒体包装的创造与协调；克莱尔·麦卡布，因为她编辑了《诺顿总谱》，还对很多辅助材料进行了协调；阿利森·本特尔，因为他检查了包装的无数细节；鲁比娜·叶伊，因为她出色的、在教学法上大有裨益的音响设计；彭尼·齐维安和尼尔·赖德·霍斯，因为他们出色的插图研究；艾丽丝·班尼特·戴特斯和布拉德·沃尔罗特，因为他们引人注目的艺术化版面设计；罗伊·特多夫，因为他对整个《音乐欣赏圣经》包装很专业的审查与制作；彼得·莱塞，因为他很有见地的营销策略。

最后，我们要向三位原诺顿音乐编辑迈克尔·奥克斯、克莱尔·布鲁克和大卫·汉密尔顿表达深切的谢意，多年以来，他们引导并鼓舞本书取得了持久的成功。

约瑟夫·马克利斯

克里斯廷·福尼

目 录

(上册)

听乐指南	XIV
文化漫笔	XXI
绪言：《音乐欣赏圣经》之包装	XXII

第1部分 音乐材料 3

第一单元 音乐元素 4

前 奏 今天的音乐聆听	4
文化漫笔1 音乐与今天的听乐者：艺术状况 一些实用建议 出席音乐会	

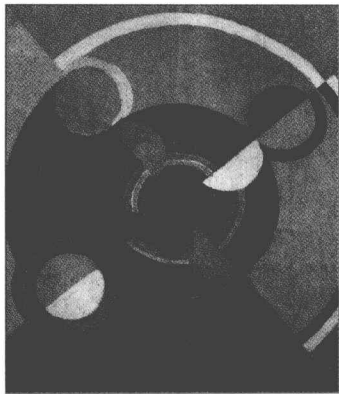
第1章 旋律：音乐线条	15
乐音 旋律定义 旋律特征 旋律结构 听乐实践：旋律	

第2章 节奏：音乐时间	20
节拍类型 听乐实践：节奏	

第3章 和声：音乐空间	26
和声功能 和声构成 协和音与不协和音 听乐实践：和声	

第4章 音乐织体	30
织体类型 对位手法 音乐织体与听众 听乐实践：织体	

第5章 曲 式	36
乐曲结构与设计 二部曲式和三部曲式 曲式的建筑砌块 听乐实践：曲式	

第6章 音乐表情：速度与力度	42
音乐速度 响度与柔度 作为音乐表情要素的速度与力度 听乐实践：速度与力度	

第二单元 乐器与合奏 46

第7章 人声与乐器 I	46
音色 人声是乐器声的模特 乐器世界 听乐实践：人声	

第8章 乐器 II	50
弦乐器 木管乐器 铜管乐器 打击乐器 其他乐器 听乐 实践：西方乐器	

第9章 音乐合奏（唱）	61
合唱队 室内乐合奏 管弦乐队 音乐会、爵士乐队与摇滚 乐队 指挥的角色 管弦乐队的运转 听乐指南 1	

第10章 音乐风格及其社会功能	71
文化漫笔 2 环球中音乐之作用 风格的概念 历史上的音乐 风格 听乐实践：音乐风格	

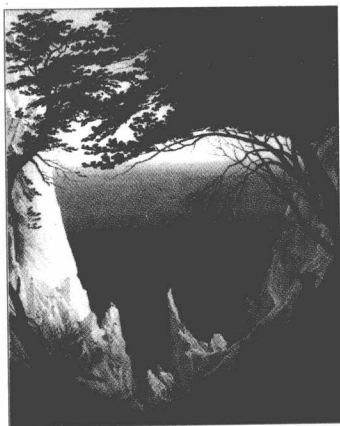
第2部分 19世纪 79

年表：浪漫主义时期	80
-----------	----

第三单元 浪漫主义运动 82

第11章 浪漫主义精神	82
-------------	----

第12章 音乐中的浪漫主义	85
浪漫主义风格之特征 社会中的音乐家	

第四单元 19 世纪艺术歌曲 92

第 13 章 浪漫主义歌曲 92

歌曲结构类型 | 艺术歌曲

第 14 章 舒伯特与艺术歌曲 94

生平 | 音乐 | 听乐指南 2

第 15 章 罗伯特·舒曼与声乐套曲 100

生平 | 音乐 | 听乐指南 3

第 16 章 范妮·门德尔松·亨泽尔与浪漫主义歌曲 104

生平 | 音乐 | 听乐指南 4

第五单元 19 世纪钢琴曲 108

第 17 章 钢琴与钢琴文献 108

抒情钢琴小品

第 18 章 肖邦与钢琴音乐 110

生平 | 音乐 | 听乐指南 5 | 听乐指南 6

第 19 章 李斯特与演奏家兼作曲家的崛起 116

生平 | 音乐 | 听乐指南 7

第 20 章 克拉拉·舒曼：钢琴家与作曲家 121

生平 | 音乐 | 听乐指南 8

第六单元 浪漫主义标题音乐 126

第 21 章 标题音乐的性质 126

标题音乐的类型

第 22 章 柏辽兹与标题交响曲 128

生平 | 音乐 | 听乐指南 9

第 23 章 音乐民族主义	135
文化漫笔 3 音乐、民间传说与民族主义 捷克民族主义作曲家：贝德里希·斯美塔那 听乐指南 10 其他民族主义作曲家	

第七单元 19 世纪的绝对曲式 143

第 24 章 浪漫主义交响曲	143
交响曲的性质	

第 25 章 勃拉姆斯与浪漫主义晚期交响曲	147
生平 音乐 听乐指南 11	

第 26 章 作为交响乐作曲家的德沃夏克	153
生平 音乐 文化漫笔 4 德沃夏克对美国黑人艺术音乐的影响 听乐指南 12	

第 27 章 浪漫主义协奏曲	160
协奏曲的性质 精湛技巧与协奏曲	

第 28 章 费利克斯·门德尔松与协奏曲	163
生平 音乐 听乐指南 13	

第 29 章 艾米·切尼·比奇与美国的经典音乐作品	168
生平与音乐 文化漫笔 5 女性与音乐：女权主义漫议 听乐指南 14	

第八单元 19 世纪的合唱音乐与 戏剧音乐 176

第 30 章 浪漫主义合唱音乐	176
听乐指南 15	

第31章 浪漫主义歌剧	180
歌剧的组成部分 民族风格的发展 歌剧中的女人	
第32章 威尔第与意大利歌剧	185
生平 音乐 听乐指南 16	
第33章 瓦格纳与乐剧	195
生平 音乐 听乐指南 17	
第34章 歌剧中的异国情调	204
乔治·比才之生平与音乐 文化漫笔6 西班牙的魅力 听乐指南 18	
第35章 普契尼与浪漫主义后期歌剧	216
普契尼之生平与音乐 听乐指南19 东望日本文化 听乐指南 20	
第36章 柴科夫斯基与芭蕾	226
芭蕾的过去与现在 柴科夫斯基之生平与音乐 听乐指南21	

第3部分 更多的音乐材料 235

第九单元 乐音的组织方式 236

第37章 音乐体系	236
八度的奇迹 大小调音阶的构成 半音体系 其他音阶类型	
第38章 大小调体系的形态	242
移调 转调 动和弦与静和弦 作为曲式构成元素的调 听乐实践：调	

第十单元 聚焦曲式 246

第 39 章 乐思的发展 246

听乐实践：主题的发展

第 40 章 古典曲式 249

第一乐章 | 第二乐章 | 第三乐章 | 第四乐章 | 作为整体的多

乐章套曲 | 听乐实践：聆听较大曲式

第 4 部分 18 世纪的古典主义 257

年表：古典主义时期 258

第十一单元 古典主义精神 260

第 41 章 艺术中的古典主义 260

第 42 章 音乐中的古典主义 263

古典风格元素 | 赞助制度 | 文化漫笔 7 过去和现在的美
洲音乐会生活

第十二单元 古典主义室内乐 268

第 43 章 18 世纪的室内乐风格 268

弦乐四重奏 | 听乐指南 22

第 44 章 莫扎特与室内乐 273

生平 | 音乐 | 听乐指南 23

