

UNIVERSITY

顾问 叶嘉莹 范 曾

大学生文化素质教育世纪文库

外国音乐鉴赏

岳英放 编著 河南人民出版社

2

UNIVERSITY

顾问 叶嘉莹 范 曾

大学生文化素质教育世纪文库

外国音乐鉴赏

岳英放 编著 河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国音乐鉴赏/岳英放编著. - 郑州:河南人民出版社,2005.6

(大学生文化素质教育世纪文库)

ISBN 7-215-05566-3

I. 外… II. 岳… III. 音乐欣赏-世界 IV. J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 101152 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 河南龙华印务有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 8.375

字数 228 千字 印数 1-4 000 册

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

定价:22.00 元

大学生文化素质教育世纪文库
编委会

顾问	叶嘉莹	范 曾
编委会主任	陈 洪	马建标
编委会委员	刘 欣	沈亚平
	乔以钢	李瑞山
	王立新	宁稼雨
	杨 岚	
丛书策划	郑 荣	张前进

总 序

随着我国经济和文化的迅猛发展,国民个人整体素质的提高已经是迫在眉睫的问题。这其中,大学生文化素质教育又是连接现在和未来的关键枢纽。时至今日,关于大学生文化素质教育的问题已经由要不要加强转入到怎样去加强才更加有效的问题上来。事实上,全国各地关于大学生文化素质教育的教学探讨已经如火如荼,方兴未艾。基于这样的前提,我们认为大学生文化素质教育的探讨过程也就是它完善的过程,“与其临渊羡鱼,不如退而结网”,应当积极行动起来,用众多的网结,织成我们文化素质教育的大网。同时,大学文化素质课教材在总体精神明确的前提下,应当允许百花齐放,探讨各具特色的教材模式。经过一段时间的实践验证,再总结各家之长,进行合理集中,使之逐步趋于合理化、系统化、科学化。为此,我们策划组织了这套“大学生文化素质教育世纪文库”,作为新世纪普通高校文化素质教育课系列教材,并极力突出以下特色:

一、注重兼容性。我们认为,提高文化素质不仅仅是大学生的事情,也是提高全民素质的需要。我们这套教材的读者对象为在校大学生和社会上有提高自身文化素质修养需要的普通读者。所以在丛书内容的设计上,既考虑到大学生在专业知识学习的同时提高其他学科领

域文化素质修养的必要性,又为社会上普通读者希望提高文化素养提供指导性读物。

二、加强普及性。针对以上读者对象,本套教材从提高具有中等文化程度以上的非专业成年人的文化素质角度出发,安排知识内容和难易程度。具体来说,我们这套教材不是为专业学习者写的,而是为非专业人员提高和加强自己的文化素质修养而写的。我们不是以学院派的架式向读者去灌输各个知识系列,而是以轻松的笔调,将各个知识系列中的基本轮廓和闪光点呈献给读者,进而达到提高他们修养和素质的目的。

三、体现时代性。尽管我们这套教材是普及性的,但我们却丝毫不会降低本套教材的知识水准,尽量在教材中体现出各知识领域的时代性。所谓时代性首先体现在知识内容上。参加写作的作者都是在该知识领域具有一定造诣和影响的专家,他们既有所在知识领域的系统知识,又能站在时代前沿,把该知识领域的最新知识以深入浅出的方式呈献给读者。时代性的另一方面体现在教材的多媒体形式上。我们这套丛书中将有相当一部分配附 CD-ROM 光盘,尤其是那些声音和图像内容较多的教材。书本与光盘相结合的教学形式使教师以更丰富多样的形式向学生展示教学内容,使用方便,信息量大,学生在课后的后续学习中也能很好地利用,有传统教材无法比拟的优势。

我们认为,加强素质教育是一个系统工程。从文化素质的领域来说,社会科学、自然科学都应当包括。尤其在社会科学当中,哲学、文学、历史、艺术等各方面知识都应当系统了解和掌握。从文化素质的结构来说,它既包括对某一知识领域的全面系统了解,也包括对该知识领域的理解评价和操作能力等。出于这样的考虑,本套教材以人文社科方面的内容为主,同时适当兼顾自然科学方面的有关知识。大体上分为三个系列:一是通识概览类,主要系统介绍某一知识领域的基本轮廓;二是分析鉴赏类,主要对中外名著名篇进行分析鉴赏;三是操作

技能类,主要介绍某些知识领域的技能技巧。我们希望通过这三个方面的整合,读者能够从中获得系统的知识,培养敏捷的思维、娴熟的技能,进而达到全面提高个人文化素质的目的。每册教材 15 万—20 万字,与音像有关的专业尽量配有多媒体光盘,以便读者浏览更多信息。

我们荣幸地邀请两位德高望重的学者和艺术家,蜚声海内外的叶嘉莹先生和范曾先生作为本套丛书的顾问,具体参写人员主要为南开大学的有关教学人员。此外,南开大学和南开大学文学院的有关领导也对本套丛书的策划和编撰倾注了许多心血,谨向他们致以衷心感谢!欢迎读者提出宝贵意见,以期使本套教材更加完善,使我国的文化素质教育事业日益繁荣昌盛。

我们由衷地希望,更多的大学生和普通国民,能够达到这样的文化程度:无论他学的是什么专业,从事什么工作,在任何场合,听到一段小夜曲,他能立即分辨出这是舒伯特的,还是莫扎特的;看见一幅名画,他能一眼认出这是《最后的晚餐》,还是《伏尔加河纤夫》。他可以认出马远和夏圭的笔法所异,也能背诵李白和杜甫的诗篇;能懂得各种场合的衣着礼仪,也能引吭高歌,抒发情怀。倘能如此,我们的大学生和国民文化素质就达到了令人欣慰和自豪的程度。中华民族国民文化素质的提高,也就不再是一句空话。

丛书编委会

2004年2月

目 录

导 言	1
一、音乐与音乐的作用	1
二、怎样鉴赏音乐	2
三、西方各时期音乐发展概况及其审美特征	3
 第一章 音乐的基本要素	9
一、旋律	9
二、节奏与节拍	13
三、速度	15
四、力度	16
五、音色	17
六、调式、调、调性	17
七、音域与音区	25
八、和声	26
 第二章 音乐的结构	29
一、乐汇、乐节、乐句	29

二、乐段、乐部、乐章	30
三、一部曲式	31
四、二部曲式	31
五、三部曲式	31
六、复二部曲式、复三部曲式	33
七、回旋曲式	38
八、变奏曲式	39
九、赋格	42
十、奏鸣曲式	42

第三章 音乐的种类与表演形式

一、声乐	45
二、器乐	46
三、声乐的表演形式	48
四、器乐的表演形式	49

第四章 音乐的技法

一、动机与主导动机	51
二、音型	52
三、音乐主题	52
四、音乐形象	52
五、重复	53
六、模进	55
七、扩展与收缩	56
八、织体	57
九、对位	57
十、调性转换	59

第五章 管弦乐队的编制	60
一、弓弦乐器组	61
二、木管乐器组	63
三、铜管乐器组	65
四、打击乐器组	66
五、色彩乐器组	68
第六章 声乐体裁的类别	69
一、民歌	69
二、群众歌曲	69
三、艺术歌曲	70
四、声乐套曲	70
五、康塔塔	70
六、清唱剧	70
七、咏叹调	71
八、宣叙调	71
第七章 器乐体裁的类别	72
一、舞曲	72
二、进行曲	72
三、序曲	73
四、组曲	73
五、协奏曲	74
六、变奏曲	75
七、回旋曲	75
八、奏鸣曲	76

九、幻想曲	76
十、随想曲	77
十一、浪漫曲	77
十二、狂想曲	77
十三、谐谑曲	78
十四、叙事曲	78
十五、小夜曲、夜曲	78
十六、即兴曲	79
十七、无言歌	79
十八、船歌	79
十九、交响曲	80
二十、交响诗	80

第八章 外国主要音乐流派风格与新形式音乐

一、古典乐派与维也纳古典乐派	82
二、浪漫乐派与后浪漫乐派	83
三、民族乐派	84
四、印象乐派	84
五、原始主义乐派	85
六、神秘主义乐派与新神秘主义乐派	85
七、新古典主义乐派	86
八、表现主义乐派	86
九、未来主义乐派	87
十、新即物主义乐派	87
十一、十二音音乐	88
十二、序列音乐	89
十三、具体音乐	90

十四、电子音乐	91
十五、爵士音乐	91

第九章 经典作品赏析 93

一、《红河谷》/[美国、加拿大]民歌	93
二、《铃儿响叮当》/[美国]民歌	95
三、《北国之春》/[日本]井出博正词 远藤实曲	96
四、《厄尔嘎兹》/[土耳其]民歌	97
五、《我的太阳》/[意大利]卡普阿曲	99
六、《跳蚤之歌》/[俄国]穆索尔斯基曲	101
七、《鳟鱼》/[奥地利]舒伯特曲	104
八、《哈利路亚》/[德国]亨德尔曲	105
九、《回声》/[尼德兰]拉 索曲	108
十、《铁砧之歌》/[意大利]威尔第曲	110
十一、《猎人合唱》/[德国]韦 伯曲	112
十二、《G大调小步舞曲》/[德国]巴 赫曲	115
十三、《拨弦波尔卡》/[奥地利]约翰·斯特劳斯曲	117
十四、《蓝色多瑙河》/[奥地利]约翰·斯特劳斯曲	119
十五、《溜冰圆舞曲》/[法国]瓦尔德退费尔曲	123
十六、《 ^b B大调玛祖卡舞曲》/[波兰]肖 邦曲	128
十七、《马刀舞曲》/[苏联]哈恰图良曲	130
十八、《婚礼进行曲》/[德国]瓦格纳曲	132
十九、《土耳其进行曲》/[奥地利]莫扎特曲	134
二十、《星条旗永远飘扬》/[美国]苏 萨曲	136
二十一、《拉德斯基进行曲》/[奥地利]老约翰·斯特劳斯曲 ...	138
二十二、《卡门》序曲/[法国]比 才曲	140
二十三、《鲁斯兰与柳德米勒》序曲/[俄国]格林卡曲	142

二十四、《仲夏夜之梦》序曲/[德国]门德尔松曲	145
二十五、《动物狂欢节》/[法国]圣·桑曲	148
二十六、《舍赫拉查达》/[俄国]李姆斯基·柯萨科夫曲	157
二十七、《四季》中的《船歌》、《雪橇》/[俄国]柴科夫斯基曲 ...	162
二十八、《图画展览会》/[俄国]穆索尔斯基曲	164
二十九、行星组曲之《海王星——神秘主义者》/ [英国]霍尔斯特曲	172
三十、《 b 小调第一钢琴协奏曲》/[俄国]柴科夫斯基曲	174
三十一、《G大调浪漫曲》/[德国]贝多芬曲	178
三十二、《魔鬼的笑声》/[意大利]帕格尼尼曲	181
三十三、《月光》/[德国]贝多芬曲	183
三十四、《蓝色狂想曲》/[美国]格什温曲	186
三十五、《绿袖子主题幻想曲》/[英国]沃恩·威廉斯曲	188
三十六、《 b D大调前奏曲》(雨滴)/[波兰]肖邦曲	191
三十七、《音乐瞬间》(f小调)/[奥地利]舒伯特曲	192
三十八、《G大调弦乐小夜曲》/[奥地利]莫扎特曲	194
三十九、《春之歌》/[德国]门德尔松曲	198
四十、《谐谑曲》/[俄国]柴科夫斯基曲	199
四十一、《青少年管弦乐队指南》/[英国]布里顿曲	201
四十二、《命运》/[德国]贝多芬曲	205
四十三、《沃尔塔瓦河》/[捷克]斯美塔纳曲	211
四十四、《大海》/[法国]德彪西曲	215
四十五、《一个美国人在巴黎》/[美国]格什温曲	219
四十六、《致爱丽丝》/[德国]贝多芬曲	222
四十七、《G弦上的咏叹调》/[德国]巴赫曲	224
四十八、《少女的祈祷》/[波兰]巴达杰斯卡曲	225
四十九、《茶花女》/[意大利]威尔第曲	227

五十、《天鹅湖》/[俄国]柴科夫斯基曲	234
五十一、《音乐之声》/[美国]罗杰斯曲	241
五十二、《猫》/[英国]韦 伯曲	243
 参考书目	 248
 后 记	 250

导 言

一、音乐与音乐的作用

音乐是一门听觉艺术,是人类的一种特殊“语言”。它用其独特的方式表达人们的思想感情和精神品质,反映社会现实生活。

音乐在人类文明发展史上,有着不可忽视的功能和作用。古希腊和中国古代哲学家们一致强调音乐在管理国家,组织社会生活,形成社会需要的道德、精神以及在人们的心理情感中具有很强的作用。在21世纪的今天,音乐同样肩负着加强精神文明建设的重要使命。一方面,通过鉴赏音乐的过程,可以提高人的审美意识,锻炼人的记忆力、洞察力、理解力,启发和培养人的形象思维,提高人的综合素质。另一方面,音乐对人的行为有着重要的影响,它可以沟通人们的情感,改善和调节周围的人际关系,起到陶冶情操和促进身心健康的作用,给人生带来极大的快乐。还有,在紧张的学习和工作之余,音乐是回归自然、松弛情绪的最好方式。另外,据医学家研究,优美健康的音乐能促使人体分泌出有益于健康的激素,起到调节血流量和使神经细胞兴奋的作用,提高人的免疫力。音乐还具有胎教功能,对特殊疾病(抑郁症、精神病等)有一定的治疗功能,等等。总而言之,人类与音乐是密不可分的。

二、怎样鉴赏音乐

音乐鉴赏是指在一定审美意识的支配下,对音乐美的品味与体验。它与一般的音乐欣赏既有联系又有区别,它们之间的联系就在于对音乐审美体验的过程是一样的,即对音乐的形式与内涵,都在感受与理解中获得。区别在于音乐鉴赏的审美体验必须超越一般欣赏,达到更高层次对音乐美的品味与体验,提高音乐审美情趣。

音乐鉴赏是一个形象思维的过程,也是一项听者和音乐作品间的双边审美活动,它是在两者的相互作用下进行的。即听者要根据自己的状况,要求音乐作品要有适当的形式、优雅的情调和可以理解的“语言”等;作品同样要求听者要有相应的音乐修养、文化修养、社会生活经历等。听者在鉴赏音乐作品的过程中,会不断提高审美意识;反之,随着听者审美意识的提高,也促使音乐作品质量的不断提高。

如何提高听者的审美意识,是一个复杂的综合性问题。当然,这里只从音乐角度提出以下几个值得注意的问题:

1. 正确选择优秀的音乐作品。即要具备题材的严肃性、内涵的丰富性、感情的强烈性以及结构的合理性,就是艺术性、思想性较高的,容易引起美感的音乐作品。反之,那些手法怪诞、结构庞大、内容宽泛的音乐作品,即使投入了较多的情感也引不起美感和共鸣的音乐作品,是不可取的。

2. 要了解音乐语言的表现功能。音乐语言是极其丰富的,表现手法也是多样的,即音乐的基本要素(包括旋律、节奏节拍、速度、力度、音色、调式调性、和声等),音乐的结构(包括乐汇、乐节、乐句、乐段、乐部、乐章、回旋曲式、变奏曲式、奏鸣曲式等),音乐的种类(包括声乐、器乐、无标题音乐、标题音乐、单声部音乐、主调音乐、复调音乐等),音乐技法(包括音乐动机、音型、主题、织体、对位、调性转换等),音乐的体裁(总体上包括声乐、器乐)。有关这些方面的详细内容,请见书中第一至四章及第六、七章的介绍。

3. 要了解外国主要音乐流派的风格及交响乐队的编制。外国的音乐流派很多,但主要的音乐流派有:维也纳古典乐派、浪漫乐派、后浪漫乐派、民族乐派、印象乐派、原始主义乐派、表现主义乐派、神秘主义乐派等,每一个音乐流派,都代表着不同的音乐风格。在他们的新旧交替中,体现着音乐发展历程,从中可了解到音乐及作曲家与国家、社会之间的联系,从音乐中获取更广泛的知识。有关这方面的知识,在书中第八章中有详细的介绍。

交响乐队是西洋乐队编制最大的乐队。它由弓弦乐器组、木管乐器组、铜管乐器组、打击乐器组、色彩乐器组组成,每个乐器组又由同族的不同乐器组成高、中、低、基础低音四个部分。然后,把这五个组按照音量的大小,排列出固定的演出座次。有关这方面的知识,在书中第五章中有详细的介绍。

总之,音乐审美体验过程是音乐鉴赏中的一个很重要的环节,在这一环节中,一定要充分调动自己的记忆、注意、联想、联觉等心理机智,来积累听觉经验,提高掌握音乐形象的能力,从而培养音乐鉴赏的能力。

三、西方各时期音乐发展概况及其审美特征

古希腊、罗马是西方文明的摇篮,西方的音乐文化就是从这里开始的。早在古希腊时期,西方就产生了多种音阶调式(如多利亚调式、弗里吉亚调式等)、文字记谱,创立和发展了音乐理论,创制了基萨拉、奥洛斯等乐器。古希腊时期西方音乐审美特征表现为:首先,音乐是一种综合艺术,与诗歌、舞蹈以及自然科学中的天文、地理、数学等有着密切的联系。其次,这一时期的音乐尽管还处在音域不宽的单声部音乐状态之中,但是,通过希腊神话故事体现出来的音乐,被人们认为是追求真理和美的活动;是了解人的精神世界和宇宙世界的钥匙。音乐具有神奇和强大的力量,既能陶冶人的思想和灵魂,又能医疗人的身体。罗马时期的音乐,是从古希腊借鉴来的,但是,罗马人没有全面继