

通识教育课教材

音乐欣赏

赵洁玮 主编

華大博雅

華大博雅

華中師範大學出版社

音乐欣赏

音乐欣赏

音乐欣赏

音乐欣赏

音乐欣赏

主 编	赵洁玮		
副主编	陈 瑾		
编 委	李 庚	林晓荣	高 瑾
	鲁婷婷	徐婷婷	朱人婧
	黄媛媛	邓 炜	金 锐

华中师范大学出版社

2009 年 · 武汉

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏/赵洁玮主编.

—武汉:华中师范大学出版社,2009.8

ISBN 978-7-5622-3947-5

I. 音… II. 赵… III. 音乐欣赏-高等学校-教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 069467 号

音乐欣赏

主 编:赵洁玮 ©

责任编辑:周柏青

责任校对:刘 峥

封面设计:甘英

编辑室:第二编辑室

电话:027-67867362

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027-67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnapress.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:武汉市新华印刷有限责任公司

督印:章光琼

字数:178 千字

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:11

版次:2009 年 8 月第 1 版

印次:2009 年 8 月第 1 次印刷

印数:1-3100

定价:20.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321

写在前面的话

武汉音乐学院 汪申申

武汉生物工程学院的几位年轻老师编写了一本《音乐欣赏》教材，拿给我看，我很高兴。多年来，我在从事本单位的教学工作之余，经常在武汉地区的各高等院校进行音乐欣赏讲座，有时这种讲座还扩展到了党政机关、企事业单位，甚至基督教的教堂。说实话，我对这件事特别感兴趣。它使我不仅和听众一起享受着欣赏音乐的乐趣，还享受着引领一些原来不太欣赏音乐的人一步步进入音乐殿堂给我带来的成就感。前些年，李岚清同志大力提倡高雅艺术进校园，他自己甚至写了两本关于音乐欣赏的引导性著作。在他的推动下，我们武汉音乐学院的东方交响乐团在湖北省各高校进行了年复一年的巡回演出。我作为节目主持人，向莘莘学子介绍每首乐曲的内容、形式和其中的奥妙，也算是起了一些推动作用。此外，教育部还组织了一个“高雅艺术进校园”专家讲学团，派若干所院校的专家教授们到中西部艺术教育较薄弱地区的高等院校普及高雅艺术。我也忝列其中，到兰州、银川、太原、南昌等地的大学讲了许多次的音乐欣赏课（听众主要是非艺术专业的大学生）。

早在上世纪五六十年代，著名作曲家马可的一本名为《生活里少得了音乐吗》的小册子，就对我这个懵懂少年产生了极大的影响。影响之大，可用以下事实证明：我在大学里念的是中文系，可是我30多年的教书生涯教的却是音乐。为什么？很简单：喜欢！中国古人说：学之不如好之，好之不如乐之。西方人也说：兴趣是最好的老师。对什么东西如果不仅爱好，甚至入了迷，自然会去不断地探究它的奥秘。我这一辈子，恐怕和音乐算是结上缘了。

在好几所理工科院校搞讲座的时候，我都举了爱因斯坦和李四光的例子。有人问爱因斯坦：死亡对你意味着什么？爱因斯坦说：死亡对我来说就意味着再也听不到莫扎特的音乐了。爱因斯坦不仅喜欢欣赏音乐，据说小提琴也拉得

不错。可以说，对音乐的爱好是促使他完成科学上的许多重大发现的一股促进力量。而李四光这位中国的地质学之父，不仅也会拉小提琴，而且写出了中国音乐史上第一首小提琴作品《行路难》。科学家早就发现，欣赏艺术（当然也包括音乐在内），在提高人的思维能力方面将起到重要的作用。当然，对于当代大学生来说，欣赏音乐绝不仅仅是为了提高思维能力，更重要的是它还能陶冶人的情操，提高人的品位和素质，起码在谈恋爱的时候还可以多一些炫耀的谈资呢！

在我所接触的年轻人当中，存在着欣赏音乐的两个误区。其一，是仅仅把音乐欣赏当成一种消遣，听听而已，从不往心里去，这在欣赏流行音乐时尤其如此。其实，即使是流行音乐，其中许多作品也往往包含着作者、表演者深厚的情感内涵，更不要说有些作品还包含着深刻的人生哲理。如果不去仔细体味，只把听音乐当成一种感官享受，未免有点可惜。第二个误区，是把古典音乐（或严肃音乐、高雅音乐）看得过于神秘，好像只有音乐专业的人，起码是搞艺术的人才能欣赏，其他人似乎不敢问津。其实，不管是外国的还是中国的古典音乐，最初创作出来都是给那个时代的普通人听的，没什么神秘的，关键是要多听，逐渐熟悉它，自然就会产生兴趣了。

当然，在欣赏音乐的过程中，必要的引导、基本知识的了解，还是必不可少，它可以使欣赏来得便捷些，少些“拦路虎”。从这个意义上说，这本《音乐欣赏》教材对于非音乐专业的大学生和其他音乐爱好者，肯定是有好处的。武汉生物工程学院的老师们编写的这本《音乐欣赏》教材，就是要起到这种“引路”的作用。我希望武汉生物工程学院的同学们和其他大学生，在完成其他学习任务的同时，通过音乐欣赏课的学习，能多欣赏艺术，多聆听音乐，肯定会尝到甜头的。

德国诗人海涅说：音乐——这是奇迹！让我们揭开这一奇迹神秘的面纱，和它多做些零距离的接触吧！

目 录

写在前面的话	汪申申
第一章 绪论	1
第一节 走进音乐	1
一、音乐	1
二、音乐欣赏	2
第二节 走进交响乐	2
一、交响乐队的形成	3
二、交响乐队的编制	3
三、音乐名词	6
第二章 巴洛克时期的音乐	7
第一节 历史背景	7
第二节 巴赫和《G 弦上的咏叹调》	8
一、“西方音乐之父”巴赫	8
二、代表作品	8
三、音乐风格	8
四、作品赏析：《G 弦上的咏叹调》	9
五、音乐名词	9
第三节 亨德尔和《哈利路亚》合唱曲	10
一、“现代休闲音乐的鼻祖”亨德尔	10
二、代表作品	10
三、音乐风格	10
四、作品赏析：《哈利路亚》合唱曲	11
五、音乐名词	12

第三章 古典主义时期的音乐	13
第一节 历史背景	13
第二节 海顿和《F 大调弦乐四重奏》	14
一、“交响乐之父”海顿	14
二、代表作品	14
三、音乐风格	14
四、作品赏析：《F 大调弦乐四重奏》第二乐章《小夜曲》	15
五、音乐名词	17
第三节 莫扎特和《第 40 交响曲》	17
一、“音乐神童”莫扎特	17
二、代表作品	18
三、音乐风格	19
四、作品赏析	19
1. g 小调《第 40 交响曲》	20
2. 歌剧《费加罗的婚礼》选段《再不要去做情郎》	21
3. 《G 大调弦乐小夜曲》	23
五、音乐名词	25
第四节 贝多芬和《命运交响曲》	25
一、“乐圣”贝多芬	25
二、代表作品	26
三、音乐风格	26
四、作品赏析	27
1. 《第 5（命运）交响曲》	27
2. 管弦乐曲《第 9（合唱）交响曲》	29
3. 钢琴曲《月光奏鸣曲》	31
五、音乐名词	33
第四章 浪漫主义时期的音乐	34
第一节 历史背景	34

第二节 德奥艺术歌曲	34
一、艺术歌曲	34
二、艺术歌曲的主要特征	35
三、舒伯特和艺术歌曲《鳟鱼》	35
四、门德尔松和艺术歌曲《乘着歌声的翅膀》	39
五、舒曼和艺术歌曲《献词》	42
六、勃拉姆斯和艺术歌曲《摇篮曲》	45
第三节 浪漫主义时期的歌剧	48
一、歌剧的产生	48
二、歌剧的种类	49
三、歌剧的结构	49
四、罗西尼和歌剧《塞维利亚的理发师》	50
五、比才和歌剧《卡门》	55
六、威尔第和歌剧《茶花女》	58
七、普契尼和歌剧《托斯卡》	61
第四节 民族乐派	65
一、民族乐派的产生与发展	65
二、民族乐派的音乐特征	65
三、肖邦和钢琴曲《A 大调波罗奈兹》	66
四、李斯特和钢琴曲《匈牙利狂想曲》第六号	69
五、柴可夫斯基和钢琴套曲《四季》	72
六、德沃夏克和交响曲《自新大陆》	75
第五章 中国戏曲	80
第一节 中国戏曲的形成与分类	80
一、形成与发展	80
二、种类与流派	81
第二节 梅兰芳和《贵妃醉酒》	83
一、梅兰芳	83
二、代表作品	83

三、音乐风格	84
四、作品赏析	84
1. 《贵妃醉酒》唱段《海岛冰轮初转腾》	84
2. 《玉堂春》唱段《苏三起解》	88
五、音乐名词	91
第三节 严凤英和《天仙配》	92
一、严凤英	92
二、代表作品	92
三、音乐风格	93
四、作品赏析	93
1. 《天仙配》唱段《夫妻双双把家还》	93
2. 《女驸马》唱段《为救李郎离家园》	95
3. 《打猪草》唱段《对花》	96
五、音乐名词	98
第四节 常香玉和《花木兰》	99
一、常香玉	99
二、代表作品	99
三、音乐风格	99
四、作品赏析：《花木兰》唱段《谁说女子不如男》	100
五、音乐名词	102
第六章 民歌和传统器乐曲	103
第一节 中国民歌	103
一、中国民歌的起源、发展和分类	103
二、号子	104
三、山歌	106
四、小调	109
第二节 中国传统器乐曲	112
一、中国传统器乐曲	112
二、中国传统乐器分类	112

三、作品赏析	113
1. 二胡曲《二泉映月》	113
2. 笛子曲《姑苏行》	115
3. 古琴曲《阳关三叠》	117
4. 古琴曲《渔舟唱晚》	120
5. 琵琶曲《十面埋伏》	121
第七章 20 世纪中国音乐	125
第一节 历史背景	125
第二节 学堂乐歌	125
一、历史背景	125
二、作品介绍	126
三、李叔同和《送别》	126
第三节 《梁祝》和《黄河》	128
一、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	128
二、钢琴协奏曲《黄河》	133
三、音乐名词	139
第四节 中国艺术歌曲	139
一、黄自和《思乡》	139
二、陆在易和《我爱这土地》	142
三、音乐名词	144
第八章 中国曲艺	145
第一节 曲艺的形成与种类	145
一、曲艺	145
二、曲艺音乐的发展概况	145
三、曲艺的种类	147
第二节 鼓词的代表人物及其作品	150
一、京韵大鼓	150
二、湖北大鼓	154
第三节 相声的代表人物及其作品	156

一、马三立与侯宝林	156
二、代表作品	157
三、艺术特色	157
四、音乐名词	158
附录 小品的代表人物及其作品	159
一、赵本山	159
二、代表作品	159
三、艺术特色	160
参考文献	161
后 记	164

第一章 绪 论

第一节 走进音乐

马克思说过：“音乐是人类的第二语言。”古往今来，不知有多少名人都对音乐下过这种描述性的定义。17 世纪荷兰哲学家莱布尼茨就说过，音乐是“灵魂在数学中的练习”。18 世纪启蒙思想家卢梭则说，音乐是“把声音组织成悦耳的东西的那种艺术”。19 世纪受到黑格尔哲学影响的浪漫主义作曲家李斯特更是直截了当地说：“音乐就是情感本身。”那么，音乐到底是什么呢？

一、音乐

我们认为：首先，音乐是一种声音艺术。它凭借声波振动和空气的传导到达人类的听觉器官——耳朵，再传送到大脑皮层，引起人的各种反应。这种具有音高、音值、音量、音色四个方面的物理属性的声音（这些属性是可以用数学加以计算的），由于能够满足人的听觉审美需要（即卢梭说的“悦耳”），就成了一种“美的艺术”。其次，音乐是一种时间艺术。任何音乐都是在时间的延续中得到展现的，如同美术是一种空间艺术，必须在空间运用线条与构图获得表现一样，所以音乐具有节奏、旋律等要素，而这与人的情感就具有某种一致性，因为情感也是在时间中发展延续的，这就使音乐成为一种情感艺术。再次，音乐是人们交往的一种手段。它的主题反映社会生活，内容充满人类对生活的理解和追求，是人类对生活的情感体验、表达的艺术门类，所以音乐具有力度、速度等要素。最后，音乐还是一种表演艺术。它只有通过表演，通过表演者的二度创作，才能供人欣赏。因此，表演者的作用，不仅仅是把作曲家创作的乐谱变成声音，而是赋予无生命的乐谱以生命，是沟通作曲家和欣赏者之间的桥梁和纽带。许多欣赏者欣赏音乐，正是冲着表演者高超的表演技巧而去的，这种表演本身也具有极大的审美价值。

二、音乐欣赏

当然，人们几乎天天都在听音乐，任何人都可以欣赏音乐。但如果不仅仅是听听，还想从听音乐中获得某种乐趣，甚至听出些“名堂”来，就需要具备一定的音乐知识，还要有较高的文化修养，以及丰富的生活经验、想象能力和情感体验力，这样欣赏音乐的结果就会给欣赏者带来更大的乐趣和收益。

在音乐知识中，我们首先要了解的是音乐的语言要素。音乐的语言要素有旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、音域、和声、调式、调性等，下面一一介绍。

旋律 指长短、高低、强弱不同的一连串乐音有组织地进行。

节奏 指组织起来的音的长短关系。

节拍 指时值相等的强拍和弱拍有规律地交替出现。

速度 指音乐进行中的快慢。

力度 指音乐进行中的强弱。

音区 指人声或乐曲在某个作品中的音域范围，通常分为高音区、中音区和低音区。

音色 指不同人声或乐器在音响上的特色。

音域 指乐音体系、人声、乐器或某首作品的音高范围。

和声 指音的同时结合与连续进行。

调式 指几个音按照一定的关系组成一个体系，并以其中的某个音为中心（主音），该体系即称为调式。

调性 指调式所具有的特性。

了解了这些基本的乐理知识，我们才能逐渐步入音乐的殿堂。

第二节 走进交响乐

在我们听到的音乐中，有很大一部分是由交响乐队演奏的。那么，什么是交响乐队，它由哪些乐器组成，各有什么特色，让我们一一道来。

一、交响乐队的形成

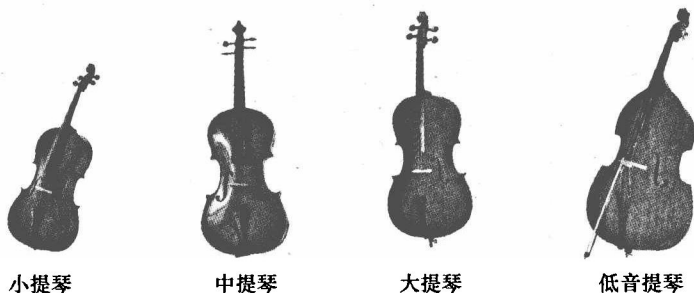
交响乐队的形成是在近几百年内，严格来说是在维也纳古典乐派兴盛的时期。海顿正是因为确立了管弦乐队的编制而被称为“交响乐之父”。交响乐队的编制和组合形式是在贝多芬的创作中臻于完善的。在 19 世纪早期到晚期的浪漫主义音乐中，交响乐队的编制和组合形式又得到了进一步的完善。

二、交响乐队的编制

交响乐队是音乐王国里的器乐大家族，一般来说可分为四个器乐组：弦乐组、木管组、铜管组、打击乐器组（也有人把此组分为打击乐器组和色彩乐器组或者有固定音高组和无固定音高组），交响乐队就是由这“四大家族”构成的。下面分组介绍各种乐器（它们都是从高音到低音的乐器）：

1. 交响乐队的组成

（1）弦乐组：这是交响乐队中最富于表现力的一组乐器，也称为提琴家族，包括小提琴、中提琴、大提琴、低音（倍大）提琴。

弦乐器在管弦乐队的数量上是具有绝对优势的，在音乐的表现力上也是其他乐器不可比拟的。

这里顺便讲一点音乐小知识：弦乐四重奏的乐器组成是小提琴 2 把、中提琴 1 把、大提琴 1 把；钢琴五重奏的乐器组成是钢琴 1 台、小提琴 2 把、中提琴 1 把、大提琴 1 把。

(2) 木管组：这是交响乐队中色彩性极为富丽的一组乐器，包括笛族、双簧族和单簧族三类。

双簧管

单簧管

短笛

长笛

大管

英国管

低音大管

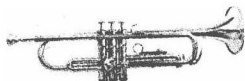
低音单簧管

木管组由短笛、长笛、双簧管、英国管、单簧管、低音单簧管、大管、低音大管构成，虽然数量不多，但色彩绚丽，不可缺少。

(3) 铜管组：这是交响乐队中声音强烈且洪亮的一组乐器，包括小号、长号、圆号、大（低音）号，是管弦乐队中力度、表现力丰富的一组乐器。

小号

长号

圆号

大号

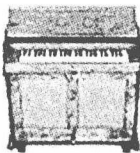
铜管组强奏时辉煌壮丽，震撼人心，弱奏时温柔亲切。

(4) 打击乐器组：这是交响乐队中不可缺少的色彩音响。

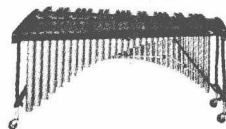
这些具有丰富表现力的乐器组合在一起，交响乐队才有了活力。交响乐队也正因为有了它们，交响音乐才显得更加生动、活泼，富有趣味。

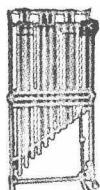
定音鼓

钢片琴

木琴

排钟

锣

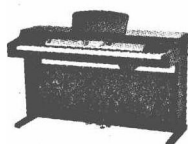
三角铁

大钹

钟琴

钢琴

管风琴

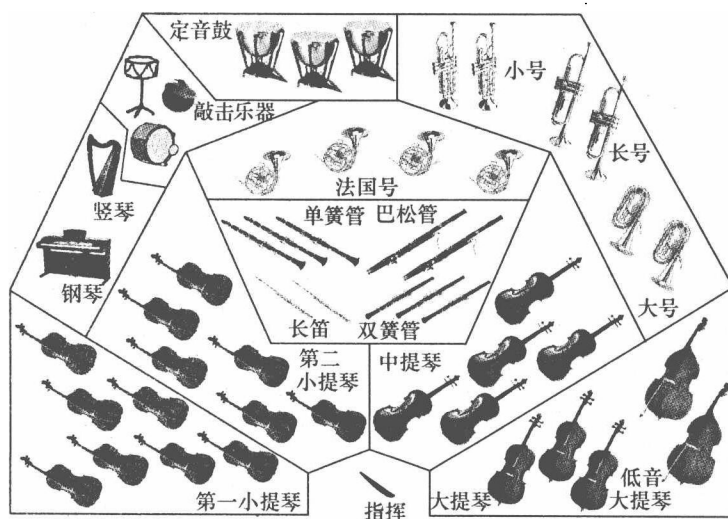

竖琴

响板

2. 交响乐队图示

交响乐队图示

3. 交响乐队的编制

交响乐队根据作品风格的需要,可分为单管编制、双管编制、三管编制、