

爱人文·爱阅读·人文素养精选书系
21世纪高等院校通识教育推荐教材

音乐可以称作是人类的万能语言，人类的感情用这种语言能够向任何心灵说话和被一切人理解。

——李斯特

王勇杰◎编著

音乐漫步

YINYUE MANBU

爱人文·爱阅读·人文素养精选书系
21世纪高等院校通识教育推荐教材

王勇杰◎编著

J605.1
37-2

音乐漫步

YINYUE MANBU

广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

·广州·

内容提要

本书采用音乐年轮和音乐体裁相结合的编写形式,通过对古今中外近百名音乐家的生平、创作特点和作品的评介,使读者认识不同音乐流派和风格,印记了音乐史的线条轮廓,同时通过相关的诗歌、画作、建筑等人文知识,丰富了人文知识,开阔了视野,更好地感受、体验和理解音乐。

本书针对大学生音乐鉴赏和审美情趣的实际,切合大学通识教育的要求,图文并茂,有较好的针对性、启发性和可读性。本书既可作为高校通识教育教材,也可作为青年朋友拓展艺术视野和培养人文素养的读物。

(本书相关音乐配套资料请登录网址: <http://metc.gdut.edu.cn/music>)

图书在版编目(CIP)数据

音乐漫步/王勇杰编著. —2版. —广州:广东高等教育出版社,2014.2
ISBN 978-7-5361-4942-7

I. ①音… II. ①王… III. ①音乐欣赏-世界-高等学校-教材
IV. ①J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第179236号

出版发行	广东高等教育出版社 地址:广州市天河区林和西横路 邮编:510500 营销电话:(020) 87553335 http://www.gdgjs.com.cn
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司
开 本	787毫米×1 092毫米 1/16
印 张	18.5
字 数	342千
版 次	2010年8月第1版 2014年2月第2版
印 次	2014年2月第2次印刷
印 数	3 001~6 000册
定 价	32.00元

(版权所有,翻印必究)

前 言

编写一本通识教育的音乐书是作者一直想做的事，目的是让青年学生较好地感受、体验和理解音乐，了解音乐表现大千世界的手法和浸蕴的音乐文化，同时也是当今素质教育的必需。更重要的是，学习音乐艺术的思维方式，以拓宽读者的知识视野，当然这也是人才创造力培养的一种模式的探索。

《音乐漫步》一书，强调针对性和趣味性，追求内容的翔实和特色的鲜明，尤其是在对音乐家及其作品的具体介绍中，从“认识音乐家”、“链接作品”、“赏析提示”三个环节进行。形式新颖，着力于对音乐家、作品的概括，同时从文字编写的格调上形成了较强的可读性。

另外，每个作品的“延伸视野”、“拓展欣赏”栏目中，所附录的诗歌、图片及相关拓展内容，与音乐创作有的是有直接关系，有的是间接关系，有的是欣赏提示关系。本书内容尝试跨学科、跨文化、跨领域的编写手法，目的是使读者在欣赏时能更好地理解音乐作品及其与相关姊妹艺术的融会贯通，达到通俗地介入与厚重地接受的目的。

《音乐漫步》一书采用音乐体裁和音乐年轮相结合的编写形式，首先使读者对不同体裁和不同时期的音乐流派有一个清晰的轮廓，以便更好地感受、理解中外音乐文化的灿烂与辉煌，同时起到培植民族文化根基之作用。对比中外古今的音乐，会使青年学生理解为什么说经典音乐作品是一种文化，它为什么能在人类文明中永恒，它如何与多元文化共同生存与发展，进而有利于青

年学生对今天错综复杂的全球化环境多进行一些批判性的思考。

本书收录的绝大部分作品是青年朋友们初步感悟音乐时所喜爱的作品，相信读者在阅读这本书时，一定会有所收获，也一定有所欢愉！

本书中所引用的图片、乐谱及音乐资料等，部分出处不详，若有编者标注错误之处，请相关著作权人通过出版社与编者联系。在编写过程中，尽管编者已尽己所能，但限于水平，难免挂一漏万，敬请读者阅后不吝赐教！

编 者

2010年3月于广州

目 录

之一

年 轮 搜 索

 第一章 经久的回响——巴洛克时期音乐	1
第一节 威尼斯的“红头牧师”——维瓦尔第	3
第二节 对上帝最虔诚的音乐家——巴赫	7
 第二章 维也纳绝唱——古典主义时期音乐	10
第一节 交响音乐的泰斗——海顿	12
第二节 萨尔茨堡的音乐神童——莫扎特	16
第三节 理性与激情的经典——贝多芬	22
 第三章 挥洒的气质——浪漫主义时期音乐	31
第一节 揭开浪漫主义音乐史帷幕的先行者——韦伯	33
第二节 歌剧“咏叙调”的第一人——普契尼	37
第三节 生命短暂的歌曲之王——舒伯特	41
第四节 最幸福的音乐家——门德尔松	45
第五节 把心脏“捐”回祖国的钢琴诗人——肖邦	49
第六节 钢琴小品“大王”——舒曼	55
第七节 “钢琴之王”——李斯特	58
第八节 日耳曼民族的歌剧艺术奇才——瓦格纳	61
第九节 与先人一起作曲——古诺	64
第十节 用音乐画汤勺的圆舞曲之王——施特劳斯	66
第十一节 形式上浪漫主义 骨子里古典主义——勃拉姆斯	72
第十二节 一首乐曲就永留芳名——巴达捷芙斯卡	76
第十三节 法国圆舞曲之王——瓦尔托伊费尔	79
第十四节 高卢人的歌剧天才——比才	82
第十五节 “妇人心肠的诗人”——马斯内	87
第十六节 寄情于吉普赛人的小提琴家——萨拉萨蒂	90

第十七节	美国军旅音乐的“太阳”——苏萨	94
第十八节	佛罗伦萨的小夜曲——托赛里	97
 第四章	家乡的情怀——民族主义时期音乐	100
第一节	东欧民族音乐的奠基人——斯美塔那	102
第二节	“一心两用”的化学博士——包罗丁	106
第三节	一挥而就的天才作曲家——圣·桑	110
第四节	音乐漫画作曲家——穆索尔斯基	114
第五节	俄罗斯的乐圣——柴可夫斯基	120
第六节	北欧民族音乐的擎火者——格里格	129
第七节	完美的民族性色彩性大师——里姆斯基·柯萨科夫	135
 第五章	个性的高度——印象主义时期音乐	143
第一节	拒绝印象派称谓的法兰西人——德彪西	145
第二节	“这不是我的速度”——拉威尔	150
 第六章	现代的相对——现代乐派音乐	154
第一节	“英国的苏萨”——奥尔福德	156
第二节	爵士风格的绘画音乐家——格罗菲	158
第三节	“二流的拉威尔”——格什文	161
第四节	音乐率直而通俗的亚美尼亚人——哈恰图良	164
第五节	“三位一体”的“北美指挥皇帝”——伯恩斯坦	167
第六节	爵士和终身议员作曲家——布里顿	170
第七节	浪漫弹奏的法国情调——克莱德曼	175
第八节	南美的“探戈之父”——皮亚左拉	180
第九节	神奇的俄罗斯“海豚”——维塔斯	184
 第七章	历史的厚重——中国古代音乐	186
第一节	仁山智水遇知音——俞伯牙	188
第二节	博学且“糊涂”的“隐士”——阮籍	190
第三节	古朴典雅的东方神韵——春江花月夜	194
第四节	岭南民间器乐的创新艺人——严老烈	198
 第八章	华夏的选粹——中国现当代音乐	201
第一节	无锡街头的盲艺人——华彦钧	203
第二节	人民音乐家——冼星海	207
第三节	革命音乐的开路先锋——聂耳	214

第四节	客留他乡的音乐家——马思聪	218
第五节	“鲁艺”造就的音乐家——李焕之	221
第六节	刻意求新的作曲家——朱践耳	224
第七节	炮火培养的“红小鬼”——吕其明	229
第八节	外来形式民族化的作曲家——何占豪,陈刚	232
第九节	素描民族风光色彩的作曲家——郑路,马洪业	237
第十节	常与“鬼”打交道的“前卫”作曲家——谭盾	241
 第九章	声音的天籁——合唱与打击乐作品	244
第一节	“孟姜”母亲的吟唱——东北摇篮曲	245
第二节	轻歌曼舞寄忧思——阿里郎	247
第三节	色彩艳丽风情独好——阿拉木汗	250
第四节	边陲教子的“小乖乖”——猜调	252
第五节	珠江语韵的吟唱——落雨大	254
第六节	被普契尼“偷走”的江南名朵——茉莉花	255
第七节	美丽的草原我的家——牧歌	257
第八节	扶桑色彩的五声调式——五木摇篮曲	260
第九节	刚毅和磨难并置的拉纤人——伏尔加船夫曲	262
第十节	“噪音”敲击步鸭韵——鸭子拌嘴	265
 第十章	音乐的逻辑——音乐的表现手段	268
第一节	音乐的灵魂——旋律	269
第二节	音乐的骨骼——节奏	270
第三节	音乐的血肉——和声	271
第四节	音乐的表征——音色	272
第五节	音乐的结构——曲式	273
第六节	音乐的格调与气质——调式与调性	275
第七节	音乐主题的发展手法	276
 附录	音乐术语	278
 参考文献		283

目 录

之二

体 裁 搜 索

 母亲的声音最美丽——摇篮曲	
勃拉姆斯摇篮曲	73
格里格摇篮曲	130
东北摇篮曲	245
五木摇篮曲	260
 划破神秘苍穹的恋歌——小夜曲	
漫步小夜曲	15
舒伯特小夜曲	43
叹息小夜曲	98
忧郁小夜曲	127
 聆听艺术之母的诞生——舞曲	
邀舞	34
降 B 大调玛祖卡舞曲	50
蓝色多瑙河圆舞曲	67
雷鸣电闪波尔卡	70
匈牙利舞曲(第五号)	74
溜冰圆舞曲	79
波莱罗舞曲	151
 时代永远的脉搏——进行曲	
土耳其进行曲	18
婚礼进行曲	62
星条旗进行曲	95
博基上校进行曲	157

● 拉开人间庆典的帷幕——序曲

芬格尔岩洞序曲	46
春节序曲	222

● 珠联璧合的粒粒珍珠——交响组曲

图画展览会	115
舍赫拉查德	136
培尔·金特(第一组曲)	131
大峡谷(组曲)	159
纳西一奇	225

● 天衣无缝的交响——协奏曲

四季·春	4
勃兰登堡协奏曲(第二首)	8
D大调第一圆号协奏曲	19
降b小调第一钢琴协奏曲	124
梁山伯与祝英台	233

● 诗情画意蕴文章——交响音

伏尔塔瓦河	103
在中亚细亚草原上	107
牧神午后(前奏曲)	146

● 哲理与情感的完美结合——交响曲

惊愕	14
命运交响曲	24
青少年管弦乐队指南	171
时代广场	168

● 人类艺术的风情万种——歌剧、舞剧

图兰多——今夜无人入睡	39
卡门	83
天鹅湖(节选)	121

● 隽永剔透的个性展示——声乐、器乐小品

古琴曲——高山流水	188
古琴曲——酒狂	191
器乐合奏——春江花月夜	194

打击乐曲——鸭子拌嘴	265
高胡曲——早天雷	198
二胡曲——二泉映月	204
民乐合奏——金蛇狂舞	215
小提琴曲——思乡曲	219
管弦乐曲——红旗颂	230
管弦乐曲——北京喜讯到边寨	238
管弦乐曲——圣母颂(舒伯特)	42
管弦乐曲——圣母颂(古诺)	64
四重奏——鬼戏	242
小提琴曲——沉思	88
小提琴曲——流浪者之歌	91
大提琴曲——天鹅	111
手风琴曲——野蜂飞舞	141
手风琴曲——马刀舞曲	165
手风琴曲——安详的一天	182
钢琴与乐队——蓝色狂想曲	162
钢琴曲——升c小调幻想即兴曲	52
钢琴曲——月光	148
钢琴曲——水边的阿狄丽娜	176
钢琴曲——秋日的私语	178
钢琴曲——c小调练习曲	53
钢琴曲——梦幻曲	56
钢琴曲——钟	60
钢琴曲——少女的祈祷	76

● 人间美妙谐和的经典——合唱曲

伏尔加船夫曲	262
阿里郎	247
猜调(合唱曲)	252
落雨大	254
阿拉木汗	250
茉莉花	255
牧歌(无伴奏合唱)	257

黄河大合唱	208
 音乐艺术的逻辑——表现手段	
旋律	269
节奏	270
和声	271
音色	272
曲式	273
调式与调性	275

第一章

经久的回响——巴洛克时期音乐

音乐之目的有二：一是以纯净之和声愉悦人的感官，二是令人感动或激发人的热情。

——罗杰·诺斯

音乐史上的巴洛克时期始于1600年，至1750年塞巴斯蒂安·巴赫的逝世而结束。“巴洛克”一词可能源于葡萄牙文barroco，原指珠宝中形状不规则、怪诞、带有许多涡形雕饰的珍珠。后借此术语表示十七八世纪的欧洲装饰与雕刻华丽的建筑风格，同时也借用来描述1600—1750年间与之相比拟的文学、绘画、音乐等。当时，夸张、传奇、怪诞仿佛成了“巴洛克”的代名词，后得到重新认识，“巴洛克”成为一种艺术风格的概念。巴洛克时期的音乐强调对比、和声，其间出现了奏鸣曲、组曲等多种音乐体裁，涌现出了巴赫、亨德尔、维瓦尔第等一批影响后世的著名作曲家。

1600—1750年也是欧洲史上一个充满变革与冒险的时代。资产阶级在与贵族的斗争中积蓄财富和力量，帝国主义在为争霸世界而发动战争，令人震惊的贫困和挥霍无度的奢华、高尚的理想和野蛮的压迫形成了强烈的对比。诸如此类的冲突使得巴洛克艺术创造出宏伟壮观的艺术风格。这种艺术在造型和观念上都是大胆的、宏伟的和富于装饰性的，它充满了活力。

巴洛克时期还是一个宗教极为盛行的时期。新教的文化根植于《圣经》，以至于巴赫、亨德尔在宗教精神的音乐中取得了最高的成就——深刻而辉煌的艺术和高尚的道德观念。

音乐中的数字低音（或叫通奏低音）是巴洛克音乐的一个明显特征。作曲家用一个数字写在一个低音的上方或下方，表明所需要的和声。例如，数字“6”写在一个低音的下方表示这个和弦的根音在这个低音的上方六度。在G音下面写一个“6”字就是E小三和弦或大三和弦。这样形成了“音乐速记法中最成功的一种体系”——通奏低音。这时的即兴演奏占突出的位置，有着精湛的技巧。哪一位音乐家不能“用手指思想”，那么数字低音就不能实现。

大小调体系标志着教堂调式的逐渐衰退。巴赫的《平均律键盘音乐曲集》中为24个大、小调各写了一首前奏曲和赋格曲，从而使得大小调体系

日臻完善，成为一种灵活的表现手段。乐思的运动及方向——级进、追遁、跳进、上行、下行都是通过旋律和节奏的运动鲜明地表现出来。上行音调表示复活，下行音调表示压抑和悲痛。其节奏一旦确立就会重复出现，表现出持续的动力，生生不息。

当时器乐作品的作曲法是建立在一个单一情绪之上的，从开始的音乐主题情绪的确立到由此发展成整个作品，该主题情绪贯穿全曲。古典主义时期的音乐带有均衡对称的乐句分明的终止，而巴洛克音乐的形成是连续不断的运动。当运动能量用尽时，作品也就结束了。

歌剧曾是一股生机勃勃的力量，它创造了歌剧中一些重要的形式：咏叹调和宣叙调、重唱及合唱。歌剧的内涵描写了对大自然的抒情式的沉思、关爱、仇恨、恐惧、嫉妒和得意的内心状态和各种激情。歌剧也可以说是新思潮的实验中心，使音乐获得了前所未有的戏剧性表现力。

总之，巴洛克音乐在高尚的道德观念的推动下，把高超娴熟的技巧与深入感受本质的洞察力结合在一起，创造了划时代的伟大作品。

（下图为巴洛克时期典型建筑：罗马的圣卡罗教堂）

第一节

威尼斯的“红头牧师”——维瓦尔第

我作起曲来，比抄谱人还要快。

——维瓦尔第

认识音乐家

安东尼奥·维瓦尔第 (Antonio Vivaldi, 1678—1741)，意大利著名的作曲家，小提琴家。

20 世纪，随着人们对巴洛克时期音乐的重新认识，人们再一次关注维瓦尔第，他是一个极有独创性的音乐大师。今天，每当人们提及巴赫和亨德尔的时候，自然也就少不了维瓦尔第。因为他一生创作了大量的协奏曲、奏鸣曲、歌剧及合唱作品，如今被发现的有 650 首，还有许多至今仍未被人所知。维瓦尔第的曲式十分多样化，但最重要的还是协奏曲——他共写了 500 多首。维瓦尔第的音乐以富于民间色彩和生活气息而著称。他的器乐作品，尤其是小提琴作品代表了意大利弦乐创作的最高水平。快速音阶的过渡句，持续的琶音和音区对比的新颖用法，灵活变化的组织与音形，棱角分明、充满活力的节奏，使乐曲更具魅力，对小提琴风格的发展产生了决定性的影响。还有他丰富的作品和新颖的、科学的歌剧创作方法，启迪了后来的巴洛克音乐家，同时也刺激了现代意大利作曲家的好奇心。维瓦尔第的音乐始终有一种属于他自己的特色，别人是模仿不来的——在他那么多的协奏曲中，绝对找不到相似的两首。维瓦尔第到过意大利之外的许多国家。正因为他勤于奔走与惊人的多产，他的音乐终能驰名于欧洲。

延伸视野

1675 年，维瓦尔第出生在威尼斯，是一个小提琴家的儿子。20 多岁就被任命为教堂牧师，由于他的头发是红色的，人们又称其为“红头牧师”。他的音乐事业也就从此走向辉煌。火一样

文化古城威尼斯

威尼斯兴建于公元 452 年，是一座历史悠久的文化名城，素有“亚得里亚海明珠”“水城”之称。它有毁于火中又重生的凤凰歌剧院，有徐志摩笔下忧伤的叹息桥，有美丽的拜占庭式建筑，还有世界上最美的广场之一——圣马可广场以及美得令人窒息的回廊……它是文艺复兴的一个重镇，产生过历史上最重要的画派之一——威尼斯画派。这个城市昔日的光荣与梦想通过保存完好的建筑延续到今天。

的头发、火一般的气质、灿烂辉煌的小提琴技艺以及伟大的声誉，使得维瓦尔第成为威尼斯一个耀眼的文化标志。维瓦尔第的晚年留下了一些至今仍不解的谜团。他是当时最具创意与影响力的意大利作曲家，一生大部分时间都待在家乡威尼斯，1741年7月28日却葬于维也纳公共墓地。他为什么来到维也纳？为什么会在一个皮匠家里与世长辞？一位意大利的音乐天才客死他乡，与他的辉煌成就相比，的确显得太悲惨了。

链接作品 >>>

《四季·春》

小提琴协奏曲《四季》是维瓦尔第最著名的作品，创作于1725年。在这里，仅利用弦乐就创造出了丰富的效果与浪漫的内涵，令人击节叹赏。他的音乐天才在这首曲子里得到了充分的展示。曲中的意象——春天的小鸟、夏天的雷雨、秋天的猎人和冬天的冰雪，至今依然鲜明生动。维瓦尔第曾为《四季》写了一首十四行诗，作为乐曲说明。《春》以鲜亮的E大调赞颂“愉快的鸟鸣”声，不时被“当微风转变成一阵短暂的暴风雨”打断。在缓慢的乐章中，有一个牧童在“繁花盛开的怡人草地”入睡，旁边则有狗吠声（中提琴独奏）。终乐章中，山林仙女们跳着优雅的基格舞曲，太阳又从云彩的背后露出笑脸。

《四季》之《春》有三个乐章（快、慢、快。E大调，随后是#c小调，最后回到E大调）。

第一乐章：快板。春光重返大地，万物一派生机：

1=E 4/4

$\dot{1} \mid \underline{\dot{3}\dot{3}} \underline{\dot{3}\dot{2}\dot{1}} \quad \dot{5} \cdot \underline{\dot{5}\dot{4}} \mid \underline{\dot{3}\dot{3}} \underline{\dot{3}\dot{2}\dot{1}} \quad \dot{5} \cdot \underline{\dot{5}\dot{4}} \mid \underline{\dot{3}\dot{4}\dot{5}} \quad \underline{\dot{4}\dot{3}} \quad \underline{\dot{2}\dot{7}} \quad \dot{5} \mid$

这段旋律，主题节奏生动、活泼，并带有舞曲性格，演奏上突出了音响强弱的对比，恰当地表现出春天来临的喜悦心情。

随后，历经三个插段，分别是：独奏小提琴用颤音模仿小鸟的鸣叫，弦乐组合奏形态构成的群鸟的呼应；小提琴细碎的音型描写冰雪消融；还有定音鼓模拟的雷声，小提琴似闪电一般急速上行的乐句，连续三连音仿佛猛烈的雨点，宣布一场春雨的到来。结尾是雨过天晴，小鸟又唱起了歌。

拓展欣赏

四季·春

维瓦尔第

春光重返大地。
鸟儿欢快鸣啭，
热情迎接春天。
微风轻拂水面，
细声密语潺潺流。
乌云笼罩天空，
电光闪闪，
雷声隆隆。
云散雨止，
小鸟又唱起动人的歌曲。

在鲜花丛生的牧场上，
在簌簌作响的枝叶下，
牧童和他的忠实的狗进入梦乡。

在春光明媚的灿烂天空下，
应着农村风笛的欢歌，
仙女和牧童翩翩起舞。

《春》 波提切利（意）

与维瓦尔第的名曲《春》同名的意大利画家波提切利的名画《春》，被评价为“尽善尽美地表现了春天的美和典雅”。波提切利用画笔，维瓦尔第用音乐，都诠释了春的柔美、自然的瑰丽，充满了艺术家对生活对自然无限的爱与温柔，给人们留下对春的无限渴望与遐想。