

中国著名小提琴家 吕思清 特别作序推荐

接近古典音乐大师心灵及作品的最佳入门捷径

李慧◎编著

走进音乐的世界

中西方音乐鉴赏入门

CS

湖南人民出版社

CS-BOOKY

博雅天卷

李慧◎编著

走进音乐的世界

中西方音乐鉴赏入门

CBS

湖南人民出版社

博集天卷
CS-BOOKY

图书在版编目 (CIP) 数据

走进音乐的世界: 中西方音乐鉴赏入门 / 李慧编著. -- 长沙:
湖南人民出版社, 2012

ISBN 978-7-5438-8851-7

I . ①走… II . ①李… III . ①音乐欣赏—世界 IV . ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 242328 号

© 中南博集天卷文化传媒有限公司。本书版权受法律保护。未经权利人许可, 任何人不得以任何方式使用本书包括正文、插图、封面、版式等任何部分内容, 违者将受到法律制裁。

上架建议: 音乐普及

走进音乐的世界: 中西方音乐鉴赏入门

编 著 者: 李 慧

出 版 人: 谢清风

责任编辑: 胡如虹

监 制: 刘 丹

特约编辑: 刘 频

封面设计: 张丽娜

出版发行: 湖南人民出版社 [http://www.hnppp.com]

地 址: 长沙市营盘东路 3 号

邮 编: 410005

经 销: 新华书店

印 刷: 北京嘉业印刷厂

版 次: 2012 年 10 月第 1 版

2012 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19

字 数: 290 千字

书 号: ISBN 978-7-5438-8851-7

定 价: 32.00 元

(若有质量问题, 请致电质量监督电话: 010-84409925)

推荐序

没有音乐陪伴的人生是遗憾的

我是一个名提琴演奏家，因为职业的关系，我听音乐就会比较多。我一直认为，听音乐给人带来的是一种心灵上的感受、感知和共鸣，这一点在听古典音乐时，体悟尤其深刻。

我的很多朋友一开始对古典音乐并不感兴趣，听了几次古典音乐会后，都感觉非常愉悦和享受。他们既不是专业发烧友，也不以音乐为职业，但他们意识到，古典音乐给他们的生活增添了很多乐趣。

为了将古典音乐这种积极的力量传递给更多的人，近几年来，我把演出之外的大部分时间都花在了古典音乐的传播和普及上。今天的中国，毫无疑问，发展速度非常快，人们时刻都在求新、求快、求变，思维方式和生活方式都被这个飞速发展的时代给拽着跑。很多经典的东西，人们根本无暇品味。有句古话说得非常好——“温故而知新”，有时候传统的东西还没有传承好，就去强调“新表达”，这是没有根基的。在这样一个节奏飞快的时代里，我们其实更需要吸收一些积极的、美好的、经典的文化来使自己的内心回归平静、理性和平和，多一些思考，多一些沉淀，进而重新塑造一种共同的、美好的价值观。

在我看来，古典音乐就有这样一种特别积极、美好的力量。它很高尚，而且经过时间的沉淀，更增添了一层美好、仁爱的内容，足以唤醒我们内心深处的情

感共鸣，净化日益变得沉重的心灵。

遗憾的是，一直以来，在大众的认知里，古典音乐在某种程度上跟“阳春白雪”是画了等号的，曲高于是和寡，很多人觉得难以“听懂”。其实，古典音乐并没有我们想象中的那样难以接近。在巴洛克、文艺复兴等古典音乐时期的西方国家，音乐家是被皇室和贵族所供养的，音乐是他们的特权，当时音乐家的音乐创作几乎都是为了迎合他们服务的对象——皇室或者贵族。因此，那个时候的音乐，人民大众确实难以接触到，难免会显得曲高和寡。

但在现代社会里，尤其是在欧洲，人们在茶余饭后去听场古典音乐会，早已经成为一种主流的生活方式。即便是在中国，很多经典的西方古典音乐曲目，大家其实早已耳熟能详，只是很多人并不知道那是从西方古典音乐中摘取的片段。比如，在影片《肖申克的救赎》中，男主人公安迪在狱警的办公室里发现了一张唱片，当他怡然自得地将这张唱片播放出来的时候，整个监狱里的人都惊得目瞪口呆。这段看似平静如水，实则激情四射，给禁锢在监狱里的人们带来自由感觉的音乐，就是来自莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》；再比如说意大利著名影片《美丽人生》里，德裔法国作曲家雅克·奥芬巴赫的歌剧《霍夫曼的故事》中的“船歌”也曾多次出现，不管是男主角向女主角求爱的浪漫乐章，还是集中营里两人定情时留声机中播放的那段深沉悲凉的音乐，都恰到好处地诠释了故事所要表达的意境。像这样的例子还有很多。这就说明，古典音乐并不曲高和寡，我们从读懂它到能鉴赏它，只不过少了一个从陌生到接受再到熟悉的过程。

就音乐的鉴赏来说，内容其实不是问题，我们最难的是怎样把古典音乐的精髓作品和引导观众进行欣赏结合起来，因为大多数中国人还是喜欢熟悉的作品，或者是公认的经典。中国的音乐作品还比较容易理解，熟悉的旋律一放出来，大家基本就知道是哪首曲子了。但西方音乐作品浩如烟海，结构也相对复杂、陌生，我们要把这些优秀的经典作品呈现给中国读者和听众，相对而言是有一定难度的，所以这就需要我们系统地介绍一些基本的知识和经典的作品。

关于这一点，你手上的这本《走进音乐的世界：中西方音乐鉴赏入门》做得很到位。它从介绍音乐鉴赏的基本知识入手，以深入浅出的笔触详细地介绍了中西方音乐鉴赏方面的知识，包括中西方不同乐器、音乐流派，以及不同时期的音乐风格等，能让大家清楚地掌握音乐发展的脉络和轨迹，深入浅出地理解音乐，

从而真正领略到古典音乐之美。

书中还精选出了一批旋律优美、意境深远、情绪表达饱满丰富的名曲，按照钢琴独奏曲、交响乐、小提琴独奏曲、协奏曲、合唱曲、歌剧、舞剧等类别来进行分类，随文还穿插了各种音乐小百科，采撷那些大家感兴趣的知识点和音乐小故事，力求能提供一种捷径，帮助大家更好地吸收这些音乐知识。

音乐源于生活，包罗万象的生活又赠予了我们很多东西。从1987年在帕格尼尼小提琴大赛获得金奖，我的音乐足迹就开始遍及全球。在已经走过的这30多年音乐生涯里，我全心全意地诠释着我所理解的音乐，享受着音乐带给我的丰富人生。我一直觉得这样的自己很幸运、很幸福，因为可以一辈子与音乐为伴。音乐带给了我无尽的快乐，我希望能把这种快乐带给所有懂得音乐和喜欢音乐的人。

“自然人生，好书相伴”，我能有机会为兴业银行敬赠给广大尊贵客户的这本音乐鉴赏作品写序推荐，希望它能尽快地指引那些像我一样爱音乐、爱生活的人走进古典音乐的广阔园地，领略其中的无限美好。

吕思清

2012年8月30日

目 录 contents

推荐序

没有音乐陪伴的人生是遗憾的

第一章

跨越了时间洪流的音符——不同时期音乐风格演绎

在前后几百年的音乐发展进程中，西方古典音乐的风格先后发生了很多变化，并因此形成了不同的流派。主要有文艺复兴时期的音乐乐派、巴洛克音乐乐派、古典乐派、浪漫乐派、民族乐派，以及 20 世纪至今的现代乐派。

华丽的回归——文艺复兴时期音乐 /002

古典音乐史上最华丽的篇章——巴洛克时期音乐 /006

美好的歌唱——古典主义时期音乐 /010

从贵族到寻常百姓的至爱——浪漫主义时期音乐 /014

一个伟大历史时代的光彩——多姿多彩的民族音乐 /017

当历史照进现实——20 世纪以后的音乐 /020

第二章

触摸音乐大师们的心灵——认识西方乐派及其名家

一位位富有传奇色彩的音乐家，用充满着不可思议的音乐语言，抒发着他们的情感，讲述着每一个音符背后的故事。从此，音乐不再只是简单的音符，它有感情、有故事、有灵魂，能震撼每一位听者的心灵。

西方音乐之父——巴赫 /024

水上音乐——亨德尔 /027

音乐界的“莎士比亚”——海顿 /030

停泊心灵的港湾——莫扎特 /034

古典乐的最爱——贝多芬 /038

古典主义音乐最后一位巨匠——舒伯特 /041

浪漫的“钢琴诗人”——肖邦 /044

天才必然和疯子结成亲密的联盟——舒曼 /048

钢琴之王，王之巅峰——李斯特 /051

圆舞曲之王——小约翰·施特劳斯 /055

这样的音乐家你了解多少——柴可夫斯基 /059

民族乐派的巨人——德沃夏克 /063

俄国的音乐魔法师——里姆斯基-科萨科夫 /066

爱国的音乐斗士——西贝柳斯 /069

印象乐派的音符实验师——德彪西 /072

美国音乐的狂想家——乔治·格什温 /076

第三章 好音乐，无国界 ——那些经久流传的西方好声音

刚失去母亲的莫扎特是在怎样的心境下，强作欢颜地谱出《A大调钢琴奏鸣曲》？处于事业发展大好时期的贝多芬，为何会用“悲怆”来命名一首顶峰时期的作品——《c小调钢琴奏鸣曲》？从不公开自己乐谱的帕格尼尼，又为何会毫不吝惜地把他闻名于世的《二十四首随想曲》公开出版，并且挑战性地写上了一个标题——“献给演奏家”？

●“乐器之王”的魅力——钢琴独奏曲

欣赏古典音乐，最好从独奏乐曲入手，而钢琴独奏曲是最好的开始曲目。

钢琴独奏曲鉴赏 /082

莫扎特《A大调钢琴奏鸣曲》 /084

贝多芬《月光奏鸣曲》 /087

贝多芬《c小调钢琴奏鸣曲》（《悲怆》） /090

肖邦《降G大调钢琴练习曲》 /093

舒曼《狂欢节》 /096

● 不仅是阳春白雪，也是下里巴人——交响乐

在异彩纷呈的古典音乐世界里，交响乐恐怕是最让人爱恨交织、取舍两难的一种音乐形式了。

交响乐鉴赏 /100

海顿《G 大调第九十四交响曲》(《惊愕》) /103

莫扎特《C 大调第四十一交响曲》(《朱庇特》) /107

贝多芬《c 小调第五交响曲》 /110

柏辽兹《幻想交响曲》 /114

李斯特《浮士德交响曲》 /117

柴可夫斯基《第六交响曲》(《悲怆》) /121

马勒《大地之歌》 /124

● “乐器王后”的世界——小提琴独奏曲

小提琴独奏曲，一般是指具有一定技巧性难度，能发挥小提琴演奏技能和表现力的作品。

小提琴独奏曲鉴赏 /127

巴赫《恰空》 /130

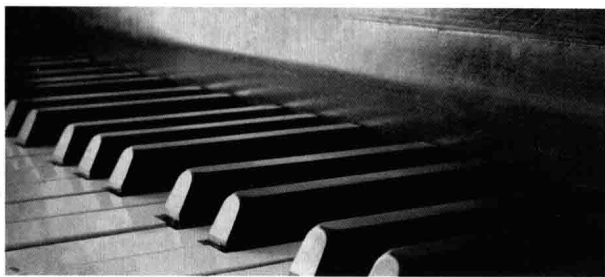
贝多芬《A 大调第九号小提琴奏鸣曲》 /133

帕格尼尼《二十四首随想曲》 /136

萨拉萨蒂《流浪者之歌》 /139

● 音符上的竞技——协奏曲

协奏原意是在一起比赛，因此，协奏曲也就是两种因素既竞争又协作的意思。

协奏曲鉴赏 /142

肖邦《e 小调第一钢琴协奏曲》/144

舒曼《a 小调钢琴协奏曲》/147

李斯特《降 E 大调第一钢琴协奏曲》/150

拉威尔《左手钢琴协奏曲》/153

贝多芬《D 大调小提琴协奏曲》/156

帕格尼尼《D 大调小提琴协奏曲》/160

柴可夫斯基《D 大调第一小提琴协奏曲》/163

● 最美的人声——合唱曲

大型合唱作品一般包括独唱、重唱、对唱、齐唱和混声合唱等形式，由管弦乐队伴奏。

合唱曲鉴赏 /167

巴赫《b 小调弥撒曲》/169

亨德尔清唱剧《弥赛亚》/171

海顿清唱剧《创世记》/174

威尔第《安魂曲》/177

舒伯特《魔王》/180

● 叙事性和歌唱性的完美结合——歌剧

歌剧于 16 世纪末产生于意大利的佛罗伦萨。当时，一群文化艺术界的名人经常在贵族巴尔第和柯尔西家聚会，这样的聚会直接催生了歌剧这种新的音乐形式。

歌剧鉴赏 /183

《费加罗的婚礼》(四幕喜歌剧) /187

《魔笛》(四幕幻想歌剧) /190

《茶花女》(三幕歌剧) /193

《罗密欧与朱丽叶》(五幕歌剧) /197

《卡门》(四幕歌剧) /201

《图兰朵》(三幕五场歌剧) /205

《乡村骑士》(独幕歌剧) /208

● 脚尖上的旋律——舞剧音乐

舞剧音乐功能的拓展,使欣赏者获得视听互补、总体把握的综合感受与更丰富的审美体验。

舞剧音乐鉴赏 /211

法国古典芭蕾舞剧《吉赛尔》 /213

俄罗斯幻想芭蕾舞剧《天鹅湖》 /216

俄罗斯幻想芭蕾舞剧《睡美人》 /219

第四章

留住人间最美的记忆——中国好声音

当《二泉映月》《梁祝》《长恨歌》那些熟悉的旋律流泻而出的一刹那,我们心中响起的是千古缠绵不绝的生命呼唤,这便是中国古典音乐特有之美。

中西方古典音乐鉴赏 /224

《二泉映月》(二胡独奏) /227

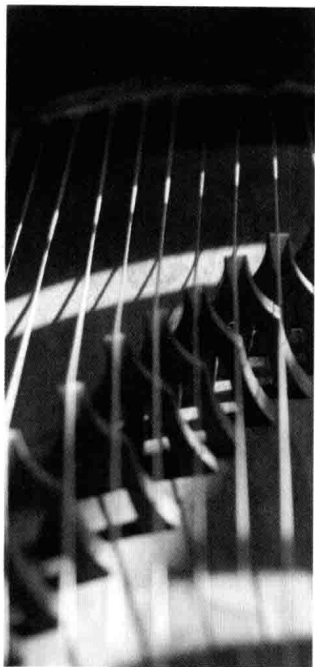
《万马奔腾》(马头琴独奏) /230

《十面埋伏》(琵琶独奏) /232

《阳春白雪》(琵琶独奏) /234

《汉宫秋月》(箫曲) /236

《广陵散》(古琴曲) /238

《百鸟朝凤》(唢呐独奏) /240

《孔雀开屏》(笙独奏) /242

《平湖秋月》(洞箫独奏) /244

《梁祝》(小提琴协奏曲) /246

《春江花月夜》(合奏曲) /248

《长恨歌》(笛子协奏曲) /250

第五章

古典音乐零距离——中西方音乐鉴赏小常识

古典音乐其实没你想象中那么深奥、那么难以接近。听音乐会的时候,哪些礼仪是我们必须知道的?中西方古典音乐的风格为何会存在如此大的差异?鉴赏的时候,我们又应该注意哪些细节?

中国民族乐器的成员 /254

形式多样的民乐合奏 /261

不可不知的乐队演奏知识 /265

常见的音乐会基本礼仪 /269

那些值得铭记的世界著名乐团 /272

不容错过的经典音乐盛宴 /279

世界顶级音乐厅一览 /283

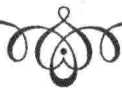
西方古典音乐小辞典 /287

第一章

跨越了时间洪流的音符 ——不同时期音乐风格演绎

在前后几百年的音乐发展进程中，西方古典音乐的风格先后发生了很多变化，并因此形成了不同的流派。主要有文艺复兴时期的音乐乐派、巴洛克音乐乐派、古典乐派、浪漫乐派、民族乐派，以及 20 世纪至今的现代乐派。

华丽的回归——文艺复兴时期音乐

随着哥特式艺术风格在北欧的悄然兴起，欧洲进入了长达两百多年的文艺复兴时期。这一时期，音乐家们不但在教堂创作宗教音乐，还受邀为贵族和国王提供世俗音乐。音乐家的地位得到了提高，其中，有两位伟大的音乐家，我们一定要认识，他们以卓尔不群的创作反映了文艺复兴中期和晚期音乐的最高艺术成就，展示了一个时代的音乐不断从成熟走向完美精致的艺术过程。让我们记住他们的名字——约斯坎和帕勒斯特·里纳。

■ 文艺复兴时期的乐器风格

文艺复兴是音乐史上一个人才辈出的光辉灿烂的时代。继15世纪尼德兰乐派最伟大的作曲家迪费和弗莱芒乐派第一代作曲家奥克冈之后，又涌现出一大批杰出的音乐家，其中，约斯坎和帕勒斯特·里纳这两个响亮的名字可以看作文艺复兴时期音乐的代名词——他们创作的弥撒曲、经文歌及尚松（一种叙事曲，类似于希腊史诗）成为深受世人钟爱的艺术珍品。

约斯坎——音符的主人

约斯坎是尼德兰作曲家，文艺复兴时期尼德兰乐派的代表人物。他曾被后人评为是继马肖（法国中世纪作曲家，诗人）之后、巴赫之前最伟大的作曲家。马丁·路德称“他是音符的主人。他能随心所欲地运用音符，而别的作曲家只能听凭音符指示”。

在生前，约斯坎就被公认为当时最优秀的音乐家。文艺复兴时期的艺术巨匠达·芬奇曾为他画过一幅肖像，这表明约斯坎在当时已广受瞩目。他创作的弥撒曲，可以说概括和总结了15世纪弥撒曲的各种创作风格，也为16世纪弥撒曲的发展拓宽了道路。

图 约斯坎画像

弥撒曲是天主教弥撒祭曲活动上演唱的歌曲，是宗教音乐中一种重要的体裁。由于这种音乐风格在歌词内容方面受到较大的约束，约斯坎将注意力更多地放在音乐的形式上。在他的弥撒曲中，有许多是定旋律（作为复音音乐创作的基础旋律，通常是一首格里高利圣咏）弥撒曲，其定旋律有素歌，也有世俗曲调。而约斯坎创作数量最多的体裁是经文歌，这也是最能代表其个性和创造性的体裁。《圣母颂》是其成熟时期的代表作。

教会复音音乐的救星——帕勒斯特·里纳

帕勒斯特·里纳是文艺复兴时期另外的一位杰出代表，他是罗马乐派的创始人，以创作宗教音乐为主。

1517年，马丁·路德在维滕堡城堡宫廷教堂门上贴出的《九十五条论纲》，其主旨是“清除教会中近来的腐败的附加物，以净化教会，并返回到朴素的真正的使徒传统中去”，由此引发了一场宗教改革。音乐作为宗教改革中较重要的一部分，当然也产生了不同于以往的面貌。

在形势的逼迫下，罗马天主教会开始了一场反宗教改革。这场改革直接影响了当时的音乐创作家们，他们开始按照理想创作出不带个人感情、不具个性化的表现形式和音乐风格，最突出的是以帕勒斯特·里纳为代表的罗马乐派。

宗教改革使得宗教音乐变得世俗化，同时，繁复的复音音乐创作原则被频繁地使用，这些变化都被认为是对神灵的亵渎。所以复音音乐中花唱式旋律（歌词的一个音节配以较多音符的旋律经过句）的繁复被反对使用。

为了避免取消复音音乐，帕勒斯特·里纳很快便创作出了三首弥撒曲，其中著名的《教皇马尔塞鲁斯弥撒曲》使大主教们相信，在艺术与虔诚之间根本就不存在对立。帕勒斯特·里纳完成了反宗教改革的要求，所以被人们称为“教皇音乐的救星”。

帕勒斯特·里纳一生中创作了104首弥撒曲、200多首经文歌、200多首牧歌（以短小的世俗诗歌而创作的多声部声乐作品，内容通常与爱情有关）、65首诗篇等。在这些作品中，我们可以发现音乐前辈们使用的所有技术特性，包括尼德兰的复调创作技法，因而他的音乐被誉为“尼德兰复音音乐的最终完美化”。

此外，文艺复兴时期还出现了很多没有流派的卓越的世俗作曲家，如意大利作曲家杰苏阿尔多，他是牧歌发展中最为重要的作曲家之一，代表作有六卷《牧歌集》《熄灯应答圣歌》，其音乐风格直接影响了英国和德国的世俗音乐的创作。

文艺复兴时期的音乐风格

文艺复兴时期，音乐已经成为人们生活中一项重要的休闲活动。这个时期最重要的发展是复音音乐，同时，对位法、卡农式（对答法）、轮回式、