

音乐名作 赏析教程

YINYUE MINGZUO
SHANGXI JIAOCHENG

王永锴/编著

扫码听音乐

用综合性手段分析、聆听中外经典音乐
学习聆听技巧，增强音乐记忆力
将美学思想、文化变革与科学知识整合进音乐世界

ARCTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

音乐名作赏析教程

YINYUE MINGZUO
SHANGXI JIAOCHENG

王永锴/编著

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

音乐名作赏析教程/王永锴编著. —合肥: 安徽文艺出版社, 2022. 3
ISBN 978-7-5396-7284-7

I. ①音… II. ①王… III. ①音乐欣赏—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 175367 号

出版人: 姚 巍

责任编辑: 成 怡

装帧设计: 徐 睿

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址: 合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码: 230071

营 销 部: (0551)63533889

印 制: 合肥创新印务有限公司 (0551)64456946

开本: 880×1230 1/16 印张: 9 字数: 200 千字

版次: 2022 年 3 月第 1 版

印次: 2022 年 3 月第 1 次印刷

定价: 40.00 元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换)

版权所有, 侵权必究

序

音乐是世界的语言,是人类精神文明的标志。

进入 21 世纪以来,中国的音乐教育飞速发展,无论学科的建设还是学术的发展都逐渐呈现繁荣的态势。在这一背景下,越来越多富有才华和天赋的年轻人选择学习音乐,将音乐作为自己喜爱和追求的职业。也正是在这一背景下,我把“办人民满意的艺术大学”作为自己的崇高理想和终生追求的事业目标。一晃二十多年的光阴,今天当我看到大批的明星学子活跃在国家各大舞台上时,我由衷地欣慰和高兴。作为教育工作者,我始终强调教育的职业化、前沿化和市场化,尤其在大学的音乐教育中,我强调以“尊重每一位学生的才华和能力”为理念。无论在教育模式上,还是在办学方针上,专业化的教学体系和扎实过硬的科研教师队伍建设显然是一所大学综合实力的体现。

王永锴老师是我校音乐学院优秀的青年教师。他自幼学习音乐,有良好的音乐基本功,在天津音乐学院学习八年,完成了本科和硕士阶段的全部学业,毕业后到我校任教。多年来他担任音乐赏析、视唱练耳、合唱和指挥法等相关音乐课程的教学工作,也兼任一些国内交响乐团的指挥。作为我校音乐学院艺术中心的主任,他所领衔的天籁合唱团已连续三年荣获天津市学生合唱节高校组一等奖。作为一位从事音乐表演和艺术实践的教师,他在教学和演出之余还专注于教材的编写,这本《音乐名作赏析教程》是他根据五年的课堂教学经验编写的具有很强适用性的音乐学习手册。本书既有音乐理论的讲述,也有当代音乐分析的方法指引;既有大量作品谱例的翔实举例,也有对音乐深层理解和挖掘的理论总结。从本质上讲,它是一本音乐欣赏与音乐分析相结合的综合性的音乐教材。作为教材,它体现了系统性的特点,这一点不但体现了它严密的章节布局和逻辑思维,更重要的是体现了作为普及性教材深入浅出、循序渐进、便于理解、强调对象的适用性。值得一提的是,从这本书所涉及的内容来看,作者综合了作曲与作曲技术理论、音乐史、指挥等学科交叉的视角,更全面地为读者和学习者提供了视野的广阔性与开放性。

在这本书即将出版之际,作为校长,我首先向王永锴老师表示祝贺!同时,也深切地希望

它能成为我校乃至全国各大艺术院校教材的范本,并在实际运用中真正起到教学指导的作用。

中国音乐剧研究会常务理事、中国音乐家协会会员、中国电视艺术家协会会员

国家广播电影电视总局主任编辑

北京现代教育传媒集团董事长

北京现代音乐学院校长

天津传媒学院校长

Handwritten signature in black ink, consisting of the characters '李' and '锐' in a stylized cursive script.

2020年5月1日

前 言

“音乐”无论是一个学科门类还是人类普遍认知的领域，人们的生活已离不开它。它可以满足我们表达情感的宣泄，同时也为我们的幸福生活赋予了正能量。

如今，“音乐欣赏”已是大学生必须学习的一门通识性美育课程，无论在高等音乐专业院校还是在综合性、师范类普通高校，加强大学生文化素质是我国高等教育的一项重要举措，而音乐等人文社会科学教育则是主要的内容。

当下，音乐欣赏类的教材品种繁多，但从面对群体的角度看，应出现更多元化和多视角的音乐欣赏教材，从学科的属性来说，对音乐的欣赏本来就是一条无穷尽的道路。因此，笔者在本书的编写上更注重教材的适用性，即以增加学生音乐感性知识、理解音乐与文化艺术方面的联系，明晰音乐作品产生的历史背景等综合性内容。

全书以中外经典音乐作品为对象，通过对作品的介绍和聆听，运用音乐基础理论知识来分析音乐作品，一方面提高学生的听觉能力和审美能力；另一方面，深刻挖掘作品的价值意义和所处历史文化背景下作曲家的创作内涵。通过这些学习，达到提高学生专业素养的作用。

本书的理论意义在于：首先，全书以音乐作品为核心，打破了传统的历史时间顺序，体现了音乐赏析的特色；其次，每一部音乐作品都有与之相关的代表音乐家的介绍，这可以使读者更好地通过对作品的聆听，反作用到对作曲家音乐创作特征的归纳和探讨；最后，本书还通过上述的总结与分析所形成理论的依据来评价作品经典的意义所在。

本书的特色在于：大部分音乐作品都列举了谱例和分析指南，这有助于让大家能够在了解知识内容的基础上，与乐谱建立直接关联，使聆听更形象化、具体化，培养立体式的欣赏与分析音乐作品的能力。同时在具体的音乐作品中，提出了具体的分析指南，在宏观方面给大家提出了一些分析的方向和指引，以供读者能够找出作品的精髓。当然，对于有些专业性比较强的学生，可以不仅停留在这一层面上，还可以再深入挖掘和研讨，通过多元化的研究方法、研究视角达到更高层次的研究目的。

这是笔者积累了多年音乐赏析课程的教学经验，总结出的一套教学体系与模式。本书既

可以作为高等艺术院校共同课的教材,也适用于为了满足自身音乐赏析需要的业余音乐爱好者自学。由于时间仓促,书中难免存在疏漏,如有不足之处,还望同行与专家及时提出批评意见。

王永锴

2020年春于天津

目 录

第一章 音乐的元素

第一节 音乐的表现手段	1
第二节 音乐表演的媒介	8
第三节 认识管弦乐队与合唱队整体音响	9
第四节 记谱法与总谱读法	15

第二章 19 世纪的音乐

第一节 19 世纪的艺术歌曲	21
第二节 19 世纪的钢琴曲	27
第三节 19 世纪的标题音乐	33
第四节 19 世纪的民族主义音乐	42
第五节 19 世纪的合唱音乐与戏剧音乐	50

第三章 18 世纪的古典主义

第一节 古典主义的室内乐	59
第二节 古典主义的曲式	65
第三节 古典交响曲	67
第四节 古典主义的协奏曲与奏鸣曲	75
第五节 古典主义的歌剧	77

第四章 中世纪与文艺复兴的音乐

第一节 中世纪的宗教音乐	85
第二节 中世纪的世俗音乐	89

第三节	文艺复兴时期的宗教音乐	89
第四节	文艺复兴世俗音乐	92
第五章	巴洛克音乐	
第一节	巴洛克时期的声乐	96
第二节	巴洛克时期的器乐	102
第六章	20 世纪音乐	
第一节	后浪漫主义	111
第二节	印象主义	114
第三节	20 世纪上半叶典型代表人物与作品	118
第七章	20 世纪中国当代音乐	
概 述	124
第一节	中国当代的歌曲发展与合唱音乐	125
第二节	中国当代的民族器乐曲	128
第三节	中国当代的管弦乐	132
参考文献	135

第一章 音乐的元素

音乐的元素是音乐的基本要素,是构成音乐形态的各种“形式要素”。所有音乐作品,都是由音乐的元素组成的。我们要想深刻地领悟一部音乐作品并且听懂它,就必须先清晰地认识音乐中所包含的诸多音乐元素的具体内容和表现手段,这也是深入挖掘作品内涵的前提。

我们听音乐时,先是通过耳朵收集音乐信息,然后上升到大脑,进行由感性到理性的转换。那么,无论是描述音乐带给你的感受,还是通过聆听音乐进行分析式阐释,挖掘音乐的内涵,我们都必须先了解这些元素在音乐中究竟具有哪些作用,将感性体验上升为理性分析。

音乐的元素包含范围很广,我们大致可分为音高、力度、音色、节奏、旋律、和声、调式、调性、织体、速度、曲式、体裁、风格等。

事实上,我们对上述名词并不陌生,但要想客观地评价和分析音乐名作,我们就必须了解音乐元素形成的概念,从而更深刻地了解它的意义。

第一节 音乐的表现手段

一、声音的三要素

1. 音高

想要明白音高的概念,我们要先了解什么是声音。

从物理学的角度来说,声音(Sound)是由物体振动产生的声波,通过介质(空气、固体或液体)传播,并能被人或动物的听觉器官所感知的波动现象。声音通常以波的形式振动传播。声波的振动频率越高,音高就越高;反之,声波的振动频率越低,音高也就越低。

虽然我们了解了什么叫声音和音高,但声音又分为噪音与乐音,而本书探讨的声音概念是乐音范畴内的,它是由有规律的固定音高所形成的声音。它的规律实际上是指声波特定振动的频率,相反,噪音是没有规律的声波振动。因此,在音乐作品中,我们听到的内容(通常指旋律),一定是乐音体系中高低不同的声音所形成的高低范围,如高、中、低三个音区。

2. 力度

音乐中的力度是指声音的强弱程度,音乐的强弱变化对音乐形象的塑造起着重要的作用,它能明显体现乐曲的风格特征。

力度属于音乐的表情范畴,它作为音乐的要素之一,产生的原理与声音相似,与物体的振幅有关。如弦乐器中,当琴弓与琴弦用力摩擦时,振幅增强,那么声音的力度越强;反之,力度会变弱。无论音乐的性格是活泼、激动,还是抒情、悲伤,力度时刻都在音乐中起到强有力的表现作用。另外,作曲家在创作音乐时,除了在乐谱上写下音乐的部分以外,也会将个人所要表达的情感在乐谱中做上标记。因此,音乐中力度这一要素是音乐的情感表现范畴。

3. 音色

音色通常有两种定义。①指演奏者或演唱者所演绎出来的特色。在音乐作品中,这些有自身属性的音色形成了对比,又构成了音乐作品中的另一种表现手段,丰富了音乐的表现力。②指音乐中,我们听到的不同人声、不同乐器在音响上所形成的特色,这些特色音都具有自身的声音属性。

◆听赏:约翰·施特劳斯《拉德斯基进行曲》

◆创作年代:1848年

◆表现方式:管弦乐队

◆体裁:交响曲

要求与提示:

观察节奏与力度在音乐中所起到的作用。

体会作品描述的内容是什么。

音乐中音色可以无限组合,作曲家可以通过无限的创造力让我们听到丰富音色的组合,满足我们的感官享受。

音高、力度与音色构成了声音的基本要素。

二、音乐的内容与律动

1. 旋律

旋律是音乐作品的核心元素,是由不同音按照一定的高、低、长、短、强、弱所进行的运动。它表现了乐曲的内容、风格、体裁等特征,是塑造音乐形象的主要表现手段,被称为乐曲的灵魂。一部音乐作品,旋律是最重要的部分,也是音乐的内容。

2. 节奏

提到节奏,我们通常会认为它只跟音乐有关。其实我们在日常生活中也会接触节奏,比如我们的呼吸、心跳、走路等现象,都是节奏的体现,它的最大特征就是具有反复性、规律性与

律动性。音乐中的节奏更为鲜明,它包含在音乐作品的时间中,是各音在发声时的长、短、强、弱等关系,是乐曲的骨架,任何旋律都不能脱离节奏。

音乐中的节奏包含了长、短、强、弱几种属性,这些属性形成了拍点、节拍、小节、重音和速度等关系。拍点是节奏中规律性重复的一种脉动,节拍是音乐节奏里强、弱组合不断重复出现的一种规律性,如 $\frac{2}{4}$ 拍,是一个强拍和一个弱拍规律性重复出现的节奏特征。我们用小节来划分不同数目的强、弱拍组成的单位,这些单位都需要用一个“承载”体来贯穿,这便是速度。最后形成完整的音乐节奏。

3. 速度

速度是指音乐进程的快慢,在讲述节奏的概念时,我们已经了解了一些速度的概念。速度与节奏是紧密相关的,任何的节奏都离不开对速度的探讨。它对音乐形象的塑造起到重要作用,速度不当就会损害甚至改变音乐形象,一般分为快、中、慢三种。

三、音乐的色彩与形式

1. 调式

调式、调性通常是乐理课程要学习的必要知识,但音乐欣赏也离不开这项内容,它也属于音乐元素中重要的表现手段。

调式是音阶的结构形式,是由音乐作品里旋律与和声中所用的、高低不同的音归纳出来的音列,这些音相互联系,并保持一定的倾向性。

我们可以将音乐中的调式比喻为我们所居住的房屋类型,而里面的家具等生活用品好比音乐中的旋律、节奏等内容。房屋分为很多种类型,有别墅、洋房、高层等。这些房屋类型满足了人们不同的住房需求。所以不同的调式结构决定了音乐作品不同的风格和特点。

2. 调性

调性也称为调,是指调式的高低位置。同是大调,主音在 C 上就是 C 大调。调性与调式的根本区别在于,调性更强调音高的位置。

3. 和声

和声通常是与调式一起讨论的,没有调式,和声就没有意义,和声是潜藏和依附在调性中的一项重要元素。它是由一系列相互之间有机联系的和弦组成的,和声的基本单位是和弦。

作曲家通常在创作时,除了将优美动听的旋律作为乐曲的表达内容,一定会用到和声的技术,从而将音乐变得更加丰富多彩,和声是音乐作品中刺激我们感官享受的重要手段,如果只有旋律而没有和声的加入,则音乐表达是不全面的。和声为音乐的内容增添助力手段,我们也可以通过关注乐曲和声的部分,从而更客观和全面地看到音乐所表达的核心内容。但和声在乐曲中的使用不是无规律可言的,在调式框架的基础上只有合理地编配才符合音乐的创作原理。

四、音乐的空间结构

织体是指音乐中的纵向结构,即同时发声的不同音响的层次之间的联系。它分为三类:

1. 单声部音乐织体

它只有独唱(独奏)或齐奏的一条旋律。它是音乐发展史上最原始也是最基础的音乐结构,只有一条旋律为音乐的中心展开的音乐形式。

2. 主调音乐织体

一条旋律加上和声伴奏。这是目前音乐作品中最为常见,也是最大众的一种音乐结构。所谓主调,是指以旋律为主(但一定还包含和声伴奏的成分),将二者相结合起来组成的音乐。它可以是多声部的形式,但是结构一定是一条旋律与和声伴奏结合在一起的音乐织体。

3. 复调音乐织体

顾名思义,复就是复数,复调即不止一条旋律。复调织体即两条或两条以上具有独立性旋律同时发声且建立在一定和声基础之上的音乐,它具有不断运动的特点。复调音乐织体的

最大特征在于:它一定是两个或两个以上的旋律纵向同时发声的音乐结构。复调音乐织体还分为模仿复调(包括严格模仿、自由模仿)和对比式复调,此外还有支声复调。

◆听 赏:贺绿汀《牧童短笛》

◆创作年代:1934年

◆表现方式:钢琴

◆体裁:钢琴曲

要求与提示:

了解三种典型音乐织体的形态:单声部、主调与复调。

体会不同音乐织体在作品中起到的效果。

划分乐曲的结构。

谱例:贺绿汀《牧童短笛》两个主题

第一主题

第二主题

Vivace

The image shows two musical staves for the piece '牧童短笛'. The first staff is labeled '第一主题' (First Theme) and is in 4/4 time. It features a treble clef and a bass clef. The melody in the treble clef starts with a rest, followed by a series of eighth notes and quarter notes, with dynamics markings of *mp* and *mf*. The bass clef part provides a simple accompaniment. The second staff is labeled '第二主题' (Second Theme) and is in 2/4 time. It features a treble clef and a bass clef. The treble clef part is marked 'Vivace' and *mp*, showing a more active melody with eighth notes. The bass clef part consists of simple chords and quarter notes.

◆听 赏:比才《阿莱城姑娘》组曲中的《法兰多拉舞曲》

◆创作年代:1872年

◆表现方式:管弦乐队

◆体裁:交响组曲

要求与提示:

分析每一段音乐所采用的织体,描绘其听觉效果。

观察对比式和模仿式复调的不同,复调与和声同时运用的混合织体的效果。

谱例:比才《法兰多拉舞曲》中的两个主题

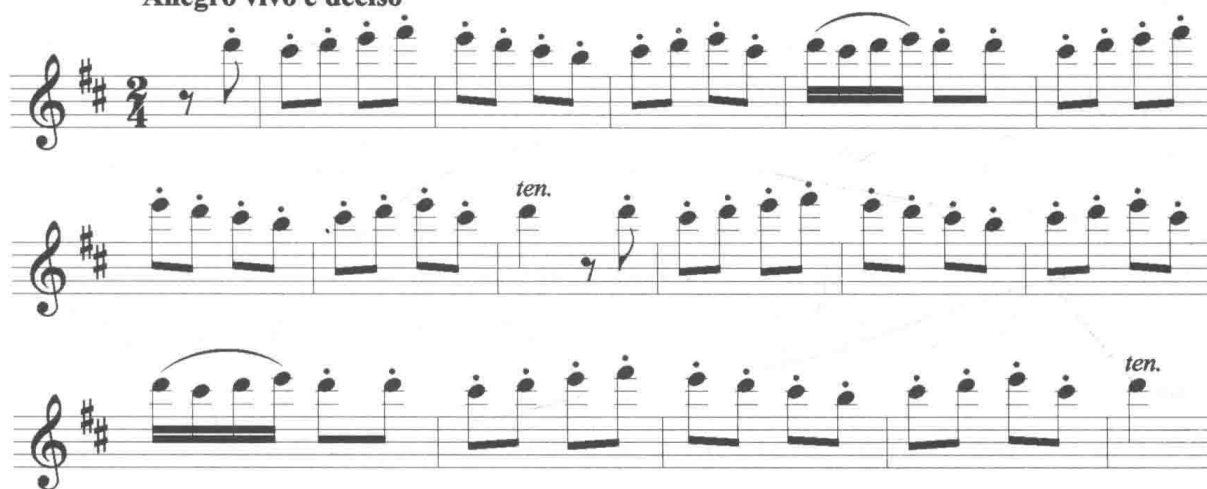
第一主题

Allegro deciso (Tempo di Marcia) M.M. ♩ = 104

第二主题

Allegro vivo e deciso

五、音乐的时间结构

如果说织体是乐曲的纵向结构,那么曲式就是乐曲的横向结构。在时间延续过程中乐曲的“章法”,是音乐材料排列的样式,也是音乐的结构布局。

所有的音乐作品,都是在规定的结构布局中进行创作的,如欣赏音乐,会听到乐句、乐段,还会找到反复或变化等,这都是作曲家的结构布局和精心编排的。

六、音乐的体裁与风格

1. 体裁

体裁就是音乐的品种,是在各时代、各民族、各阶级和阶层的社會生活中形成的音乐形式。

2. 音乐风格

音乐的风格通常是指各种音乐元素结合起来的形式与特征。当音乐的元素以特定的方式组合在一起时,音乐整体上会展现独特的效果与特色,这就是音乐的风格。音乐的风格通常也与社会历史、其他艺术领域等有密切的联系,我们会宏观地归纳和总结同一历史时期、同

一位作曲家、同一时代的音乐演奏家或一个国家的音乐等的特点,对那些相同的和不同的音乐语汇做出分析与整理,我们称此为这一时期的音乐风格。

接下来,我们就会按照大体音乐的风格来逐一聆听古今中外的经典艺术作品。

第二节 音乐表演的媒介

我们今天听到的音乐作品基本包括人声与乐器两类表演形式,除此之外,现阶段我们将指挥艺术也划归为音乐表演范畴,但以指挥艺术的专业化属性看,它属于音乐表演领域,而不是音乐表演的媒介。

音乐表演的形式看似分为这两种,每一种还可以分成多种组合形式,于是便形成我们今天所见到的音乐表演的形式。首先我们先来看人声。

一、人声表演

人声的表演方式是以人的声音为发声工具的表演方式,我们称为声乐表演。我们将人声大致分为如下种类:

表 1-1

	女性	男性
人声	高(soprano)	高(tenor)
	中(mezzo-soprano)	中(baritone)
	低(alto;contralto)	低(bass)

人声的音域通常是有限度的,根据人的性别划分,男女声音可分为高、中、低三个音区;根据人数的不同、音区的不同,又可形成音乐表演的不同形式。人声的表演形式可以分为独唱、重唱与合唱,而每一个形式还可以再细致划分。如独唱领域有歌剧中的咏叹调、宣叙调、花腔表演、美声演唱、民族声乐演唱、流行音乐演唱等;重唱有二重唱、三重唱甚至更多重唱;合唱的方式可以有女声合唱、男声合唱、童声合唱、混声合唱等。

二、乐器表演

使用乐器进行音乐表达,是目前音乐领域里最丰富的一种表演形式,我们称为器乐表演。这里讲的乐器是指除人声外,任何可以产生乐音的装置。在音乐世界里,古今中外乐器种类繁多,人类通过科技手段,制造了多种多样的发声乐器,从自身的属性来说,它的表演更加广阔丰富。

当下我们常用的一些乐器种类有: