

# 音乐欣赏

## (三)

黄兵明 主编

北京银冠电子有限公司

# 目 录

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 艺术知识.....           | 1   |
| 起源四问——龙是怎么形成的？..... | 1   |
| 基本乐理知识.....         | 7 2 |

## 艺术知识

### 起源四问——龙是怎么形成的？

#### 那西索·叶佩斯

那西索·叶佩斯（Narciso Yepes，1927-），西班牙吉它演奏家。

四岁学吉它。十二岁入巴伦西亚市音乐学院，二十岁赴马德里，在西班牙国立管弦乐团协奏下演奏罗德里戈《阿兰胡埃斯协奏曲》，引起很大反响。后以独奏家身份从事演出活动，并在巴黎求教于作曲家、小提琴家艾奈斯库和钢琴家基赛金。1952年为法国影片《被禁止的游戏》配乐，其中《爱的罗曼斯》流传很广。擅长演奏西班牙近现代作品。其演奏技巧高超而洗练，乐曲处理富有层次。

#### 皮恩卡斯·祖克曼

皮恩卡斯·祖克曼（Pinchas Zukerman，1948-），当代杰出的以色列青年小提琴家，小提琴教育家加拉米安的三大弟子之一。八岁入以色列音乐学

院，后入特拉维夫音乐学院学习。1961年，著名小提琴家斯特恩及大提琴家卡萨尔斯到以色列演出时，发现了他的天才，推荐至美国朱利亚特音乐学校跟著名提琴教师加拉米安学习。曾和韩国小提琴家郑京和合奏，一举成名。

曾到南美、英国、德国、西班牙、意大利等地举行独奏音乐会，并录制了大量唱片。现任英国室内乐团指挥，并和巴莱波依姆、雅凯林·迪·普雷组成三重奏团，经常演出室内乐。

## 郑京和

郑京和（Chung, Kyung-Wha, 1948-），韩国著名女青年小提琴家。

生于汉城，四岁开始学钢琴，六岁改学小提琴，九岁在汉城交响乐队合作下演出门德尔松的小提琴协奏曲，十二岁赴美进朱利亚特音乐学校深造，从师于加拉米安。1967年获美国勒文垂特国际比赛一等奖。后在美国与纽约交响乐团等合作举行百余场音乐会，近年常到世界各地旅行演出。

其演奏有精确的节奏感和透明清纯的音质，感情非常丰富，美妙的抒情味能渗入作品的深处。

## 约翰·威廉

约翰·威廉 (John Williams, 1941 - ), 澳大利亚吉它演奏家。生于墨尔本, 幼年时随父学吉它, 后移居伦敦, 师从西班牙的著名吉它演奏家塞戈维亚。1958 年首次登台演出, 1979 年与伦敦其他演奏家组成著名的“天空乐队”。其演奏具有突出特点, 每一个音符都相当清晰、明亮, 演奏速度富于变化, 音色圆润优美, 技巧纯熟而高超, 因而他被他的老师塞戈维亚冠以“吉它王子”的美称。

他擅长把优美的民歌小曲改编为通俗的吉它独奏曲, 为现代吉它艺术的普及和发展起了很大的推动作用。代表作品为吉它小品《卡伐蒂那》, 以其自己演奏的版本为最佳。

## 朱践耳 (ZHU JIANER)

朱践耳, 祖籍安徽泾县。1922 年生于天津。朱践耳一生相当勤奋, 他在许多重要的音乐创作领域都留下了成功的记录。他的音乐作品具有深刻的思想内涵和精美的表现形式, 有很强的艺术感染力, 主要艺术成就是交响音乐的创作活动。

代表作品:

A: 声乐作品: 《唱支山歌给党听》、《接过雷锋的

枪》、《清晰的记忆》等。

B: 器乐作品:《纳西一奇》交响音诗(1984)《第一、二、三、四交响曲》(1985-1990)《节日序曲》(1958)《天乐》唢呐协奏曲(1989)

### 贺绿汀 (HE LUTING)

贺绿汀原名贺楷,字客观存在卿,号抱真。1903年7月20日生于湖南省邵县。是中国著名的作曲家,音乐教育家、音乐理论家。贺绿汀作为20世纪中国新音乐的一位置早期实践者,将欧洲音乐的传统技法与民族音乐相结合。他的创作风格朴实简练,浑然天成。

代表作品:《牧童短笛》(钢琴曲)1934年,《摇篮曲》(钢琴曲)1934年,《游击队之歌》(合唱)1937年,《嘉陵江上》(独唱)1939年《垦春泥》、《晚会》、《牧歌》等。

### 谭盾 (TAN DUN)

谭盾,1957年8月生于湖南省长沙市。获中央音乐学院硕士学位,后留学美国,获纽约哥伦比亚大学博士学位。目前国际乐坛上最活跃和最具影响力的中国作曲家之一。

代表作品:《第一弦乐四重奏"风、雅、颂"》(1982)

《离骚》交响曲、《乐队及三种固定音色的间奏》(1985)(人声、低音单簧管、低音大管)、《戏韵》、《死与火》、《鬼戏》、《道极》、《九歌》等。

## 马思聪 (MA SICONG)

在中国乐坛上，一个享有重要声誉的名字，这就是中国的著名作曲家，小提琴家马思聪。他是广东人，1923年去法国学习音乐，先后就学于南锡音乐学院、巴黎音乐学院学习小提琴，后1930年再次赴法，向毕能蓬(Bienbaum)学作曲，1931年回国曾任教于祖国各地音乐院校，为音乐教育事业作出过巨大贡献，1966年11月经香港赴美国，1987年逝世。马思聪的作曲技巧成熟且具有鲜明的创作个性。当中国的许多作品还沉缅于古典乐派、浪漫乐派的手法、风格的时候，他的作品就已经渗进了西洋19世纪末以来的现代音乐的历素。50年代以来他对风格的刻意求新更加积极，但从始至终都用来表现和赋予他对音乐的民族特征追求中。他曾说过“一个作曲家特别是一个中国作曲家，除了个人风格特色外，极端重要的是拥有浓厚的民族特色”，他的创作风格正如他的好友、著名音乐理论家李凌年说：“他（马思聪）不大喜欢浓墨色彩和强烈的戏剧性冲突，风格比较恬淡、素雅，有

点像南国的‘夜合花’，徐徐吐出幽香，清新芳香。”

“他的作品一向比较简明，音调清丽流畅，结构简洁，笔到情到就行，没有太多的赘句。”

代表作品有：《第一交响乐》（1941年），《第二交响乐》（1959年），管弦乐组曲《山林之歌》（1954年），《西藏音诗》，声乐作品《民主大合唱》、《春天大合唱》、《祖国大合唱》，以及他在美国期间写作的大型歌舞剧《晚霞》，交响乐《阿美山组曲》等。

## 马可（MAKE）

马可是我国著名作曲家，音乐学家，他对民族和戏曲音乐有着精湛的研究。他的音乐作品相当丰富，他又是一位音乐理论家，写过这样一些论著：《生活里少得了音乐吗？》、《中国民间音乐讲话》、《冼星海是我国杰出的社会主义现实主义的音乐家》等。

代表作品：

著名的如：秧歌剧《夫妻识字》（1944），歌曲《南泥湾》（1943），《我们是民主青年》（1946），《咱们工人有力量》（1948），管弦乐《陕北组曲》（1949），与人合作的歌剧《白毛女》、《小二黑结婚》等。其中，《南泥湾》是他在延安时期定作的作品。歌曲以其流畅优美而又富有独特韵味的旋律广泛流传各地，家喻

户晓，至今不衰。而歌剧《小二黑结婚》插曲《清的水来蓝莹莹的天》是马可主要执笔的。这首歌剧插曲更加反映了作曲家的戏曲音乐功底。全曲为戏曲板腔体的布局特点（散板--慢板--快板）但旋律却是经过提炼的、有个性的（而不是戏曲里某一声腔填词），有充分歌唱性格的。这首插曲饱含乡剧中著名插曲之一，尤其是其中令人反复吟赏的慢板旋律，更是回味无穷。

### 冼星海（XIAN XINGHAI）

冼星海（1905-1945）原籍广东番禺，是中国近现代著名的音乐家。1918年入岭南大学附中学小提琴，1926年入北大音乐传习所、国立艺专音乐系学习。1928年进上海国立音专学小提琴和钢琴，并发表了著名的音乐短论《普遍的音乐》。1929年去巴黎勤工俭学，从师于著名提琴家帕尼·奥别多菲尔和著名作曲家保罗·杜卡。1931年考入巴黎音乐院在肖拉·康托鲁姆作曲班学习。1935年回国后，积极参加抗日救亡运动，创作了大量战斗性的群众歌曲。抗战开始后参加上海救亡演剧二队，后去武汉与张曙一起负责开展救亡歌咏运动。1938年任延安鲁迅艺术学院音乐系主任，并在“女大”兼课。1940年去苏联学

习、工作，1945 年病逝于莫斯科。聂耳写了《聂耳——中国新兴音乐的创造者》、《论中国音乐的民族形式》等大量音乐论文，已发表的有三十五篇。由于他对发展我国革命音乐所作的巨大贡献，赢得了“人民音乐家”的光荣称号。

代表作品：

留法期间，创作了《风》、《游子吟》、《d 小调小提琴奏鸣曲》等十余首作品，并为进步影片《壮志凌云》、《青年进行曲》，话剧《复活》、《大雷雨》等谱写音乐。1935 年至 1938 年间，创作了《救国军歌》、《只怕不抵抗》、《游击军歌》、《路是我们开》、《茫茫的西伯利亚》、《祖国的孩子们》、《到敌人后方去》、《在太行山上》等各种类型的声乐作品。之后创作了不朽名作《黄河大合唱》和《生产大合唱》等作品。写有交响曲《民族解放》、《神圣之战》，管弦乐组曲《满江红》，管弦乐《中国狂想曲》以及小提琴曲《郭治尔 - 比戴》等，现已收集到他的作品近三百件。

### 李焕之 (LI HUANZHI)

原籍福建晋江，1919 年生于香港。1936 年入上海国产音专从师于萧友梅。抗战爆发后，在厦门、香港等地从事革命歌曲创作。1938 年就读于延安鲁迅艺

术学院音乐系,结业后留校任教,并主编《民族音乐》。解放战争时期,任华北联大文艺学院音乐系主任。建国后,一直活跃在音乐战线,现任中国音乐家协会主席。编有《作曲教程》,并撰写了三百余篇论文,部分收入《音乐创作散论》一书。

四十余年来,创作了大量音乐作品,有传唱一时的《民主建国进行曲》、《新中国青年进行曲》、《社会主义好》等歌曲,管弦乐作品有《春节组曲》、《第一交响乐--英雄海岛》,古琴弦歌合唱《苏武》,古筝协奏曲《汨罗江幻想曲》,独幕歌剧《异国之秋》等。

### 何占豪 (HE ZHANHAO)

何占豪(1933 - ) 浙江诸暨人。曾在浙江省越剧团乐队工作,后入上海音乐学院进修班学习小提琴,并和几位同学组成"小提琴民族学派实验小组",探索小提琴作品创作和演奏上的民族风格问题。小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》就是这种探索的成果。毕业后,转入作曲系,随丁善德学作曲。深受广大群众的欢迎。

代表作品:《梁祝》及弦乐四重奏《烈士日记》、交响诗《龙华塔》、越剧《孔雀东南飞》的音乐等。

## 陈钢 (CHENGANG)

陈钢 (1935 - ) 上海市人。从小跟父亲陈歌辛学音乐，十岁起随匈牙利钢琴家伐勒学钢琴。建国后部队文工团，十五岁开始音乐创作，曾经写过一些无伴奏合唱和钢琴间奏曲等作品。1955 年进上海音乐学院作曲系学习，从师于丁善德、桑桐和苏联专家，毕业后留校任教。

代表作品有：与何占豪合作写了骚声国内外的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。编写了《苗岭的早晨》、《阳光照耀着塔什库尔干》、《清水江恋歌》等小提琴作品以及其他器乐作品。

## 聂耳 (NIE ER)

聂耳 (1912-1935) 原名聂守信，字子义。云南玉溪人，生于昆明。自幼喜爱花灯、滇剧等民间音乐，会演奏多种民间乐器。大革命时期曾参加进步学生运动，十八岁到上海，翌年考进“明月歌舞团”，向黎锦晖学习作曲。因不满剧团的方针，于 1932 年退出，去北平与李元庆等开展革命音乐活动。后回上海参加剧联音乐小组，发起组织了中国新兴音乐研究会。并在联华影业公司、百代唱片公司工作，为左翼进步电影、话剧、舞台剧作曲。1933 年开始在创作上初

试锋芒，1934 年是他的“音乐年”。他从事音乐创作时间只有两年左右，却为八部电影、三部话剧、一部舞台剧写了二十首主题歌或插曲，加上其他歌曲十五首和根据民间音乐整理改编的民族器乐合奏四首、口琴曲两首，共创作了四十一首音乐作品。此外还发表了《黎锦晖的“芭蕉叶上诗”》、《中国歌舞短论》等十五篇战斗性的音乐论文和《时代青年》等三部电影剧本。他的作品具有鲜明的民族特征和时代精神，第一次在歌曲中塑造了中国无产阶级的光辉形象，是我国革命音乐的开路先锋。

代表作品：

1933 年创作了《开矿歌》、《卖报歌》。1934 年创作了《大路歌》、《开路先锋》、《毕业歌》、《新女性》、《码头工人歌》、《前进歌》、《打长江》等歌曲以及《金蛇狂舞》、《翠湖春晓》等民族器乐曲。1935 年，写下了《梅娘曲》、《慰劳歌》、《塞外村女》、《自卫歌》、《铁蹄下的歌女》以及建国后定为国歌的《义勇军进行曲》。

## 杨鸿年

中国著名指挥家、教育家。

他的指挥风格热情、细腻，极富表现力，以其独

具一格的指挥艺术及训练合唱的过人技术与修养，赢得国内外乐迷与专家的一致赞誉，被称为“真正掌握合唱艺术奥秘的大师”。

20 世纪 80 年代中期以来，杨鸿年创建并担任艺术指导及常任指挥的中国交响乐团少年及女子合唱团足迹遍及世界各地，被誉为世界三大童声合唱团之一。1978 年 8 月，美国总统里根亲笔签署赠与该团最高鉴赏证书。历年来，该团在国内外荣获的各种奖项不胜枚举，如 1996 年在被公认为“声乐奥运会”的意大利第 44 届“硅多达莱佐”国际复调合唱比赛中一举获得 4 项大奖，创造了该比赛几十年来由一个国家同时囊括 4 项最高奖的历史记录；1999 年，杨鸿年率该团赴莫斯科参加纪念普希金诞辰 200 周年国际艺术节，荣获唯一特别奖；同年，杨鸿年指挥新疆师大合唱团在意大利参加第 38 届“赛格希兹”国际合唱比赛，分别荣获混声组、女生组、男生组第一名 3 项大奖。杨鸿年现在同时兼任中国交响乐团合唱团等多个国内外著名团体的客席指挥，他以卓尔不凡的艺术成就，连续 3 届被各国指挥家推举为国际童声合唱及表演艺术协会副主席。

### 名曲欣赏

## 维瓦尔弟的《四季》——春

莽莽穹苍的万生万物，都有可现的情态。唯有时光——那昼夜平分的岁月，四时更迭的季节，却无形地运行着，犹若流云逝水，去不复归。但是，时光的无形妙手却在大自然这块有形的巨大画幅上，绘出了自己四季轮回、春夏秋冬的壮美英姿。四季，不仅是大地人间的动人杰作，也是艺术家笔下诱人的题材。

奥地利作曲家海顿（1732—1809）曾根据苏格兰诗人汤姆森的诗篇写出充满宗教气氛的清唱剧《四季》；德国作曲家施波尔（1784—1859）在逝世前九年写作的《第九交响曲》，标题名为《四季》；俄国作曲家柴可夫斯基（1840—1893）曾在1876年应邀每月写一首钢琴小曲，总题仍冠以《四季》；苏联作曲家格拉祖诺夫（1865—1936）为独幕芭蕾舞剧《四季》创作了音乐，并编成题为《四季》的交响组曲……

但是，在音乐作品中最早抒写“四季”的，是意大利作曲家维瓦尔弟。1725年，年近五十岁的作曲家创作了包括十二首作品的小提琴协奏曲集《和声与创意的尝试》；其中前四首，分别标为“春”、“夏”、“秋”、“冬”，合称为《四季》。

这四首协奏曲，谱前各有一首题诗，分别描写了

春的到来、夏的雷雨、秋的狩猎和冬的嬉戏。这些富有诗意的标题、不单为作曲家提供了描绘自然风光的广阔天地，同时也使作品循着音乐形式本身的轨道，独立地发展。第一曲“春”。E大调。

“春天来到了，小鸟在和煦的春风中愉快歌唱。潺潺流动的泉水，宛如轻声絮语。不久，阴云弥天，雷鸣电闪。转瞬之间，雨过天晴，小鸟重唱春歌。”

这是第一乐章的题诗。作曲家分段刻画诗境，并自然构成一体，表现出春日来临的景象。

乐队欢愉地合奏着，打开“四季”的第一扇大门，轻快的旋律从弦乐中热情跃出，沐浴在和煦的春风中。作曲家用这个音调将乐章的各个段落贯穿起来。

顷刻，独奏小提琴象一只愉快的小鸟从乐队上空，飘翔而至。琴弦上的轻巧颤音和活泼跳音，犹如鸟儿清脆的啼鸣；那飞动下行的音阶，又象是鸟儿自由翔飞的秀巧身影。

在不息流动的音符中，潺潺泉水轻轻絮语，它或浮游在明快的高音区，或泻落到低音的深渊中。小提琴和古钢琴闪烁着柔和的光波。

忽然，急剧震动的音列在乐队上空聚起阴云。独奏小提琴奏出快速三连音与轰然作响的乐队交相呼应。高音区的“闪电”与低音区的“雷鸣”，交织出

暴风雨的森严气象……

“转瞬之间，雨过天晴”。乐队高唱者歌，独奏小提琴活泼地发出鸟儿的啼啭。歌音、鸟语、水声交融一体，描绘出大地一派春光。

第二乐章是一幅田园风俗画。

“牧场上，野花遍地，树木轻顺。牧羊人在树下安然憩息。他的身边，偎依着驯良的小狗。”

在这个简短的慢板乐章中，维瓦尔弟以小提琴的两个声部合奏贯穿全曲。它那轻灵的附点节奏与和谐的音调，象是树叶飒飒作响。而中提琴断续强奏的短音，犹如小狗的轻吠。这时独奏小提琴吟出一支梦幻般的旋律；让人们陶醉在春日田园的妙趣之中：

牧场上的田园。情致令人心旷神怡。于是，在第三乐章中，出现了动人的“田园舞曲”。

题诗中写道；“春光普照大地，牧笛欢快悦耳。在绿茵茵的草地树丛中，仙女与牧童翩翩起舞。”在这个舞蹈场面中，作曲家出来安排角色了。他先让乐队合奏出欢快的舞曲。仙女与牧童先后四次畅快欢舞。那富于韵律的圆舞曲节奏（筹拍）推动着轻俏的音调轮回显现，生动地刻画出舞蹈场面：

而后，独奏小提琴出场。作曲家把这个“角色”置于乐队四次齐奏的欢舞主题中间。小提琴令人目眩