

星海音乐学院音乐学系建系十周年

音乐学系学生文集

第二辑

星海音乐学院音乐学系建系十周年

音乐学系学生文集

(第二辑)

星海音乐学院音乐学系编

2008 年 12 月

书前絮语

作为人文教育的一个重要组成部分,音乐学专业的教育首先应该遵循更高的教育理念,那就是使受教育者成就为一个既能独立思考,并充分发挥自己个性,又能关怀全人类福祉、协调社会并有益于社会的、有尊严的合格公民。在这一根本性目标前提下,然后,再赋予受教育者以丰富的人文素养、严谨的治学态度、坚实的专业理论学养与专业技能。显然,教学只是手段,育人才是目标。

在专业教育层面,我们主张从更为宏阔深远的人类文化总体视场中来观照作为艺术文化之一隅的音乐艺术,而不是人为地使之陷入一种自足自囿的境地,以至沦为一种狭窄的手工。作为一种艺术文化,音乐的生成与发展从来就没有离开过其赖以生存并用以展现其价值的总体文化环境,因而,理解音乐就必须从了解它与这一宏大文化环境中诸种文化因素的交互关系着眼,只有这样我们才能引导学生从以多重角度来理解人类的音乐观念、音乐行为、音乐表现形态的发生、变化与发展这一不断积累、不断叠加的历史过程,从而

把握每一不同历史阶段的音乐实践与音乐成就。从这一理念出发，我们在教学过程中，应该在向学生提供完备的音乐基础知识与治学技能训练的同时，引导他们浏览更多的人文学科相关知识与思想方法，以图使他们在更为全局性之文化关联中驾驭其所学和所掌握的专业知识与表现技能，也让他们在日后走向社会时有更好的应对能力和开拓能力。

显然，即将付梓的这本学生文集，其所展现的内容，离上述目标还有很远的距离。作为教师，尽管我们已竭所能，但我们毕竟囿于智识与能力所限，未能使之达到稍佳的境地，然而，我们愿以此自策。

星海音乐学院音乐学系

2008年12月

目录

第一部分 西方音乐研究.....	1
拉威尔《茨冈》分析报告	1
四海为家 咏唱心扉	13
简论巴赫复调钢琴作品的两个问题	24
从“点”、“线”、“面”和“空间”的思维出发	43
一个即将到来的时代先现音	49
在渴望与幻灭中升华	57
18 世纪上半叶钢琴的发展和应用综述.....	66
80 年代以来关于音乐审美心理学的研究综述.....	89
悲莫大于心不死	112
取各家之所长	153
第二部分 中国音乐研究.....	176
关于《二泉映月》的理解与感悟	176
近三十年的古琴研究论文的综述	197
清唱剧《长恨歌》第二乐章《七月七日长生殿》	235

湖南常德丝弦研究述评	259
广州道教音乐面面谈	278
京韵大鼓《大西厢》唱词部分艺术形态分析	294
由储望华改编的钢琴曲《箜篌吟》的音乐分析	313
歌行《春江花月夜》与古曲《春江花月夜》	318
哀感顽石的《黄河怨》	323
 第三部分 综合文体	329
广州市番禺区化龙镇“私伙局”现状调查报告	329
星海音乐学院音乐学系作曲技术理论专项调查报告 ..	344
关于大学生兼职的调查报告问卷调查	351
“融”——三位作曲家对“广东音乐交响化”的探索	363
飘飘何所以，风起舞动时	374
评 2004 年声乐系专业优秀学生汇报音乐会	378
传统要继承	381
扬长补短·理论素养与艺术实践并举	385
相知才能相通	389
冷静中的热忱	392
记得“充电”	397
编报感言	401

阿佤山寨中的灵魂之音——木鼓	405
乐韵凤凰	411
边城随想——2004 年暑假采风随感	420
雾雨凤凰	423
黔行感遇三则	425
守望童年的幸福	431
《断章》——纯美的距离	435
老屋	439
雪——献给我即将毕业的朋友们	443
月光下的路	445
无题	448
诗二首	462
轮回	463
有一种音乐叫凄美	464
夜	465

图面设计：卢嘉维

第一部分 西方音乐研究

拉威尔《茨冈》分析报告

2002 级:段小蕾

20 世纪,音乐开始出现多元化的发展,音乐观念呈现出许多新的特点。如:音乐逐渐从浪漫主义中摆脱出来,作曲家有意识地追求自我表现;个人情感逐步从作品中根除,趋向客观性;音乐与科学相结合等。此外,在音乐创作上追求现代性与民族性的结合也成为一种新的追求。¹

说到这一点,人们首先会想到匈牙利作曲家巴托克和柯达伊,他们竭尽全力从事收集民歌和乡村舞曲的工作,并将收集来的民歌进行整理发表,同时将其与现代技术相结合,创作出具有民族特色的现代作品。像巴托克这样的作曲家还有许多,如捷克作曲家亚纳切克、西班牙作曲家德·法亚等,都将民族音乐融入了现代创作中,在这方面做出了显著贡献。

除了以上提到的几位作曲家以外,还有许多作曲家在将民族音乐融入现代创作中的事业上付出努力,却少被人提及,法

¹蔡良玉、梁茂春著:《世界艺术史·音乐卷》,东方出版社,2003年2月,第238页。

国作曲家拉威尔正是其中之一。

一、背景介绍

1. 拉威尔生平与创作

拉威尔(1875-1937)为法国钢琴家、作曲家,出生于法国希布雷。他14岁考入巴黎音乐学院,分别跟随贝利奥和福雷学习钢琴与作曲。在学习期间,他积极参加音乐学院举行的比赛以及罗马奖的竞赛,但由于院长泰奥尔·杜布瓦从中作梗,使拉威尔屡屡失败。可幸的是,拉威尔从未因此放弃自己的追求与理想,依然努力创作。他的作品渐渐受到人们的好评,成为名扬全国甚至欧洲大陆的青年作曲家。

拉威尔这个名字,常常被人与德彪西联系在一起,甚至混为一谈。也许是因为两者在和声方面有相似之处,又或者是因为两者都具有丰富多彩的配器。对此,拉威尔表示抗议。他也曾对自己的艺术创作作出这样一番见解:“我从来不是任何一种作曲风格的奴隶,我也从未与任何特定的乐派结盟。”¹可见,拉威尔在音乐创作上极具个性。

拉威尔的音乐以法国的音乐文化为基础,他重视旋律,运用的调式及和声都新颖别致,但总以传统和声为基础。他偏爱舞曲体裁,喜用鲜明的舞蹈节奏,常常把舞曲处理得典雅精致,具有法国音乐特点。此外,拉威尔是位公认的管弦乐大师,在

¹ 沈旋著:《杰出的管弦乐色彩大师——法国作曲家拉威尔》,人民音乐出版社,1983年4月,第8页。

充分发挥管弦乐的色彩特点上，他有着许多的创新。拉威尔是个不易屈服、精益求精的人，在他的音乐创作上同样有这一特点。他曾对他的传记作者马纽埃尔说：“我的目标是技术完美，因为我确知这一目标永远无法达到，所以我要求自己不断向它靠近。”¹他给世界乐坛留下了许多优秀的作品，如钢琴作品《水之游戏》、《镜子》、《鹅妈妈》，歌剧《孩子与魔术》，舞剧《波莱罗》，管弦乐《西班牙狂想曲》等。

2. 作品创作背景

《茨冈》创作于1924年，是一首供音乐会演奏用的小提琴狂想曲。在这部作品中，拉威尔吸收了帕格尼尼的小提琴演奏技巧和匈牙利吉普赛音乐的特点，并按照恰尔达什舞曲的形式创作。从作品的结构与自由奔放的风格来看，其形式与李斯特的《匈牙利狂想曲》相似，却更富于现代化和城市化的特色，并大量地使用了高难的技巧。在短短的10分钟里，此曲充分地将吉普赛人独具的热情及自由奔放的天性表现得淋漓尽致，因此受到小提琴演奏家们的喜爱，在音乐会上经常被演奏。后来拉威尔又将其配器成为小提琴与乐队的协奏曲，使作品显得更加璀璨。

二、音乐形态分析

本文从两个层面对作品的音乐形态进行分析，即整体分析和要素分析。通过整体分析，了解作品的外部结构及曲式结构。

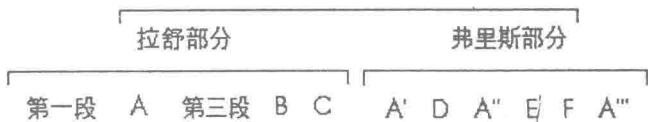
¹ 沈旋著：《杰出的管弦乐色彩大师——法国作曲家拉威尔》，人民音乐出版社，1983年4月，第8页。

而要素分析,则着重对作品的速度节奏、调式调性、和声织体、装饰音运用以及演奏技巧等几方面进行分析。

1. 整体分析

作品是以恰尔达什舞曲的形式创作,可以分为两部分:拉舒部分与弗里斯部分(见图1)。

图1 作品分析结构图:

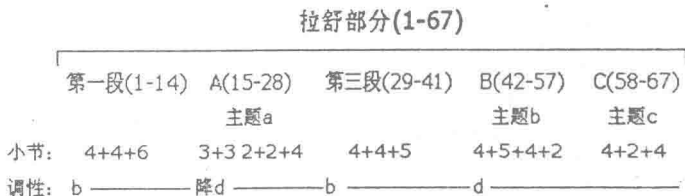

(1) 拉舒部分(1-67小节)

拉舒部分速度较慢,节奏自由,富有即兴性与装饰性,情绪低沉且略带悲伤,就像是在为吉普赛民族的悲惨命运哀悼。此部分在作品中占的比例不大,仅67小节,但在作品中的份量可不轻。在拉舒部分中出现了三个主题,其中属主题a为主,这也正是贯穿全曲的主题旋律。

拉舒部分可分为五段。(见图2)

图2 结构图:

第一段(1-14 小节),是由小提琴独奏的华彩乐段。这是一段富于即兴性的曲调,其中运用了吉普赛音乐特有的带增二度的音阶,节奏自由而且快速,展现出其带有吉普赛音乐元素的特点。

主题 a(15-28 小节):主题 a 中,带有增二度的旋律仍明显存在,基本每一乐句出现一次,强调了吉普赛音乐这一特点。

第三段(29-41 小节):与第一段相似。以双音奏出,音响有所加厚,在音域上有所提高。但从整体结构来看基本重复引子部分,没什么大的变化。

主题 b(42-57 小节):带有过渡连接的作用。

主题 c(58-67 小节):出现新素材,由半音上行、下行,构成小波浪线条。主题由方整乐句构成,后半部分基本是前半部分的模进。

(2) 弗里斯部分(68-341 小节)

与拉舒部分相比,弗里斯部分的速度较快,情绪较为热烈。先由钢琴弹奏颤音进入,随后小提琴奏出主题旋律,并经过数次变奏,旋律越来越华丽。小提琴的声部“无穷动”般地流动,与钢琴声部的音响交揉在一起,描绘出吉普赛人欢歌起舞的热闹场面。

弗里斯部分从结构上看,近似于回旋曲式。大致分为六段(见图 3)。

图3 结构图:

弗里斯部分(68-341)

A'(68-149)		D(150-166)		A"(167-201)		E(202-226)		F(267-319)		A'''(320-结尾)	
主题a		主题d		主题a		主题e		主题f		主题a	
a' a'' a'''				a' a'' a'''				p p' p'' p''' p''''			
小节:	36 30 16		4+4+8		18 8 10		8+8+9		26 10 11 29 17		6+9+7
调性:	a: —————					D: —————					

主题 a (68-149):包含其三次变化重复,前两次都基本变化重复了拉舒部分的主题 a,第三次的变化重复则不完全。第1次,主题 a 在钢琴的伴奏下由小提琴奏出,接着主题转由钢琴演奏,小提琴则以泛音衬托。第2次,主题 a 隐藏在旋律当中,加上泛音的功效,使主题 a 带有朦胧缥缈的美感。第3次,主题 a 表现出另一种性格特点。主题旋律由钢琴奏出,小提琴声部则以左右手交替拨弦的演奏方法伴着主题,为主题带来一丝动感。由此可见,经过主题 a 自身的三次变化重复,使其呈现出不同的性格特点,从而形成的对比。

主题 d (150-166):主题 d 由十六分音符构成,速度较快。在这里起到过渡连接的作用,同时又像是弗里斯部分的第一个插部。

主题 a (167-201):经过短短十六小节的过渡,主题 a 随之奏出,并出现与前三次不同的三次变化重复。第1次,主题 a 以泛音奏出,节奏速度与拉舒部分的主题 a 相似。第2次,主题 a 以双音奏出,音响上有所加厚,主题隐藏在旋律当中。第3次,主题 a 的音域有所提高,由小提琴以颤音的演奏方式奏出,钢琴声部以快速上行的音阶来衬托,上下两声部间形成

了快慢的对比。从三次变化重复看,三次重复都不完整,且以三种不同的演奏方式呈现出来。

主题 e (202-226):由方整乐句构成,在弗里斯部分中起到承上启下的作用,为下一主题的出现做了铺垫。

主题 f (227-319):主题 f 就像是第二个插部,由新素材构成。其中主题 f 发生了五次变化重复,不时有主题 d 的插入。第 1 次,主题 f 由十六分音符构成,后两个乐句分别以泛音与拨弦的方式奏出。并保持前两音连弓,后两音连跳弓的弓法演奏,使主题轻巧灵活。到最后四小节转由拨弦的方式奏出,颗粒性有所突出,使主题的轻巧灵活性进一步加深。第 2 次,主题 f 由小提琴以双音奏出,同样以上述这种弓法演奏。第 3 次,以泛音的演奏方式奏出。第 4 次,主题 f 的音域与第 1 次相比降低了八度,一开始主题先由小提琴以特殊的哑音效果奏出,逐步转入清晰。这时,不完整的主题 d 开始进入,经过大概三个乐句的长度,很快又接着主题 f 的第 5 次出现,但不到四小节,主题 d 又一次进入,两个主题形成交织状态。

主题 a (320-结尾):作品最后又回到主题 a,最后以三个有力的和弦结束全曲。

2.要素分析

通过宏观分析,对整部作品的构造有了大体了解,接着将从速度节奏、装饰音、调性、和声、织体及演奏技巧等几个方面对作品进行分析:

(1) 速度方面

从整部作品来看,主要分为慢速和快速两部分,相互形成对比。从大方面看,作品分为两部分,拉舒部分速度较慢,弗里斯部分速度相对较快。而从小方面看,同样也分为快、慢两种速度,大致表现在三个方面:1. 在一个乐句中。如引子的开头部分,音值较长的二分音符与快速进行的三十二分音符搭配,加上由小提琴独奏,节奏较为自由,明显突出了快、慢两种速度。[谱例 1]

[谱例 1] 拉舒部分第一段

2. 在同一主题的几次变化重复中。如主题 a 发生的几次变化重复,速度也有所变化。[谱例 2]

[谱例 2] 主题 a 第一次变化:

主题 a 第二次变化:

3. 在各主题之间。如 Lento 慢速的主题 b 与 Allegro 快速的主题 d 之间就形成快慢的鲜明对比。[谱例 3]

[谱例 3] 主题 b:

主题 d:

(2) 节奏方面

作品中运用了吉普赛音乐中轻快跳跃、热情奔放的元素，大量地运用了十六分音符与三十二分音符。[谱例 4]使作品随着节奏的加快，情绪也有所提高，体现出吉普赛民族不受命运阻挠，反而快乐生活的情形。如主题旋律的进行，又或是音阶、半音阶的快速进行。

[谱例 4]主题 f:

另外，作品中出现附点节奏、切分节奏，[谱例 5]同样都具有吉普赛音乐特色。

[谱例 5]主题 a:

主题 e:

(3)装饰性、色彩性

这也带有吉普赛音乐的特点,主要体现在两方面:一是装饰音的运用方面[谱例 6];二是演奏技巧方面。在装饰音的运用方面,可以说几乎每一个主题都运用了大量的装饰音,就像是给作品配上了绚丽的饰物。

[谱例 6]主题 a 第二次变化:

而在演奏技巧方面,整部作品中,拉威尔运用了小提琴自身的特性,多处运用小提琴的演奏技巧,如:泛音、拨弦、颤音等。使每一个主题即便是在变化重复的情况下,都呈现出不同的性格特点,各有特色。[谱例 7][谱例 8]

[谱例 7]当主题 a 用拨弦技巧演奏时,声音则显得清脆,带有轻快的感觉。在作品中,主要运用了左右手交替拨弦的技术。

[谱例 8]主题 a' 用颤音演奏时,感觉上就像被蒙上了一层薄薄地纱,轻柔且缥缈。

(4)调性、和声方面

从作品的两部分来看,拉舒部分的调性较为飘移,基本上一个乐句换一个调,但很快又回到主调上,不会走得太远。无形中,为拉舒部分增添了几分色彩变化,使旋律线条波动不大