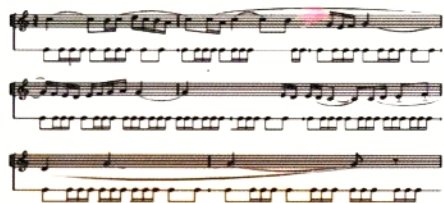


欧洲音乐赏析十六讲

崔玲玲 编著



哈尔滨地图出版社

前言

对于音乐与人类智慧活动之间的关系,自古以来就有无数音乐家和哲学家对之进行研究和阐述。古希腊人认为音乐是一种感召心灵的神奇力量,他们能把人类社会的各种美德都归之于音乐的作用,柏拉图、亚里士多德、毕达格拉斯等古希腊哲学家都曾深入研讨和发展了音乐对于情感和道德的影响的理论,法国大文豪雨果曾指出开启人类智慧宝库的钥匙有三把:一把是数学,一把是语言,一把是音符。数学使人学会思维,语言使人获得知识,音符则使人富于幻想。

音乐是一种善于表现和激发感情的艺术,可以说,音乐欣赏的过程就是感情体验的过程,它既是欣赏者对音乐的感情内涵进行体验的过程,同时也是欣赏者自己的感情和音乐中表现的感情相互交融、发生共鸣的过程。无论是对于普通的听众,还是对于音乐专家来说,感情体验都是在进行音乐欣赏时不可缺少的一种心理要素。

音乐还是一种善于抒情的艺术,音乐中有着丰富而深刻的感情内涵,只有当音乐欣赏者的感情活动与音乐作品蕴涵的感情基本相吻合的时候,才能称之为正确的音乐欣赏。因此,准确、深刻和细致地体验音乐作品中的感情内涵,是音乐欣赏中感情体验的基本要求。

音乐不仅具有抒发情感、陶冶情操的作用,而且有利于发展人的形象思维,对身心健康有着不可忽视的巨大影响,有利于精神文明建设,因此音乐艺术教育在大学生素质教育中具有特定的作用。

音乐欣赏是审美活动,属于美学范畴,是音乐美学的一个重要课题。这种审美教育不仅有助于人的审美观念,培养人的审美能力,而且潜移默化地提高人的精神境界。因此,音乐欣赏不仅是美学的重要手段之一,而且对于德育和智育有着不可忽视的作用。

《欧洲音乐赏析十六讲》主要是针对大中专院校中的非音乐专业学生开设的公共艺术选修课而编写的,同时也适用音乐专业学生的音乐欣赏的专业教育及音乐爱好者的音乐欣赏普及教育。作者参考了国内外已出版的部分《西方音乐史》著作,并根据自己实际教学经验,编写了这部较为适合公共音乐艺术教学的教材。本教材简明扼要、通俗易懂,按照体裁划分进行写作。

编者

2006年4月

目 录

第一讲 欧洲音乐发展概况	1
一、古希腊、古罗马时期的音乐	1
二、中世纪时期的音乐	2
三、文艺复兴时期的音乐	3
四、巴洛克时期的音乐	4
五、古典主义时期的音乐	4
六、浪漫主义音乐时期	5
七、民族乐派	5
八、二十世纪的音乐	6
第二讲 进行曲	8
一、《军队进行曲》	8
二、《土耳其进行曲》	9
三、《玩具进行曲》	11
四、《葬礼进行曲》	12
五、《婚礼进行曲》	13
第三讲 舞曲	15
一、小步舞曲	15
二、圆舞曲	18
三、波洛涅兹舞曲	22
第四讲 序曲	23
一、《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	23
二、《仲夏夜之梦序曲》	24
三、《芬格尔山洞序曲》	25
四、《一八一二序曲》	26
第五讲 狂想曲、幻想曲、随想曲	29
一、狂想曲	29
二、幻想曲	31
三、随想曲	32
第六讲 叙事曲、谐谑曲	35
一、叙事曲	35
二、谐谑曲	37
第七讲 奏鸣曲	39

一、《第八钢琴奏鸣曲》(《悲怆奏鸣曲》)·····	39
二、《第二十三钢琴奏鸣曲》(《热情奏鸣曲》)·····	40
第八讲 套曲 ·····	43
一、《四季》·····	43
二、《狂欢节》·····	46
第九讲 组曲 ·····	48
一、《舍赫拉查达》(《天方夜谭》)·····	48
二、《动物狂欢节》·····	51
第十讲 室内乐 ·····	56
一、《如歌的行板》·····	56
二、《F 大调弦乐四重奏》·····	57
三、《A 大调钢琴五重奏》·····	59
第十一讲 协奏曲 ·····	61
一、《b 小调大提琴协奏曲》·····	61
二、《c 小调第二钢琴协奏曲》·····	63
第十二讲 交响曲(上) ·····	65
一、《bE 大调 103 交响曲》·····	65
二、《g 小调第四十交响曲》·····	67
三、《第三(英雄)交响曲》·····	69
第十三讲 交响曲(下) ·····	73
一、《第九(合唱)交响曲》·····	73
二、《e 小调第九交响曲》(《新世界交响曲》)·····	76
第十四讲 交响诗 ·····	80
一、《前奏曲》·····	80
二、《在中亚细亚草原上》·····	81
三、《沃尔塔瓦河》·····	83
第十五讲 歌剧 ·····	85
一、《茶花女》·····	86
二、《卡门》·····	89
第十六讲 舞剧 ·····	93
一、《天鹅湖》·····	93
二、《睡美人》·····	97
参考文献·····	100

第一讲 欧洲音乐发展概况

一、古希腊、古罗马时期的音乐

早期的欧洲音乐可以追溯到古代希腊、古代罗马时代。古希腊的区域以爱琴海为中心,包括希腊半岛、爱琴海诸岛以及小亚细亚半岛西部的沿海地带。它是东西方文明交汇的地方,古希腊文化是西方文明的渊源。与古希腊的哲学、文学、科学、建筑、美术和戏剧一样,音乐也是古希腊文化的一个重要组成部分。虽然古希腊流传下来的音乐作品很少,但是丰富的文字记述和雕刻向人们描绘了古希腊音乐文化的风貌。在漫长的西方音乐历史中,古希腊音乐文化精神不断地影响和启发着后世的人们。

神话是古希腊艺术的丰富土壤,在古希腊神话中音乐是极富魅力的。阿波罗不仅是太阳神,也主管音乐。半神半人的底比斯国王安菲翁用琴声的魔力修筑了底比斯城堡。色雷斯的歌手奥尔菲斯以音乐的魅力拯救出地狱中的妻子尤丽狄茜,后又得而复失。这些故事体现出古希腊神话的人性特征,它被近百次地谱写成歌剧。缪斯(Muses)是分别掌管文艺和科学的九位女神的统称,而“音乐”(music)一词还是由缪斯演化来的,足见在古希腊人眼中,音乐是与人类追求真和美的活动密切相关的。

西方最早的弦乐器是里拉琴(Lyre),又称诗琴。神话中的众神的使者赫耳墨斯在龟壳上蒙上牛皮,支起两只羚羊角,架横木拉起琴弦便发明了里拉琴。从文艺复兴开始,在西方的文学艺术中,里拉琴一直成为音乐的象征。里拉琴后来演变成形状较大的基萨拉琴(Kithars)。古希腊的管乐器是阿夫洛斯管(Aulos),一种芦管制成的单管或双管的竖笛。里拉琴多用于独唱伴奏,史诗弹唱,它是祭祀阿波罗仪式中的主要乐器。而在崇拜酒神的仪式中,及后来的酒神合唱和雅典悲剧合唱中,阿夫洛斯都是重要乐器。在西方现代文化观念中,里拉琴和崇拜阿波罗的音乐与阿夫洛斯和崇拜酒神的音乐,已成为相互对立性格的两大类音乐的象征。前者平静而节制,后者狂喜、放纵。

古希腊的哲学家们对音乐的论述,对于西方音乐发展有重要的影响和启发。毕达哥拉斯把音乐的音程与节奏的和谐与宇宙星际的和谐和秩序相联系,因而把音乐纳入他以抽象的数为万物之源的理论中。然而他对弦长比例与音乐和谐关系的探讨已经带有科学的萌芽。另外两位哲学家柏拉图和亚里斯多德则以论述音乐的社会、道德作用而著称。

随着古罗马帝国的扩张,古罗马的版图囊括了欧、亚、非的大片领土,先后征服了古希腊及小亚细亚的一些古国。罗马征服者将征服的大量塑像、浮雕和作为奴隶的舞蹈音乐艺人输入罗马。罗马人吸收同化于古希腊及希腊化东方的音乐文化。公元一二世纪形成了古希腊——古罗马音乐盛期。

在古罗马的宗教仪式中音乐仍然占有重要地位。在崇拜古罗马战神、军神——玛尔斯(Mars)的仪式中,12名贵族组成的塞利(Salii)祭司团跳武士的舞蹈并歌唱。在小亚细亚传入的母神(Cybele)、女神(Isis)的崇拜仪式中音乐都是不可缺少的。

古罗马骨制的蒂比管(Tibia)是古希腊阿夫洛斯管的变体,它在宗教仪式和戏剧音乐中广泛使用。古罗马人认为,它可以驱除邪恶唤起慈善的神性。蒂比管演奏者在社会上颇有地位。古罗马人尚武,军乐得到发展,出现了一些较大型的铜管乐器,如:直筒喇叭口的大号(Tuba)和G字型的库努(Cornu)。

古罗马盛期,有许多关于音乐节日、比赛等的记述。音乐具有娱乐倾向,许多皇帝是音乐保护人,其中尼禄甚至希望自己有一个音乐家的名声。

听曲目:《塞基洛斯的饮酒歌》《太阳颂》

二、中世纪时期的音乐

中世纪音乐是指公元5世纪至公元15世纪这1000多年的西方音乐文化。中世纪既是基督教、日尔曼、地中海文化的交融期,也是整个西方文明的基础时期,也同样是西方音乐艺术文化的构成时期,它孕育着欧洲文化发展的未来,其意义深远。这一时期基督教占统治地位,它成为影响中世纪文化的发展的重要力量。

中世纪音乐包括:教会音乐、世俗音乐、复调音乐。

1. 教会音乐:最能代表早期中世纪音乐风格的音乐体裁就是格利高利圣咏。它是基督教仪式上所用的音乐。当时为了统一基督教礼拜仪式,对各地教堂使用不同的圣歌进行了收集、挑选,整理成一套《对唱圣歌集》,后人称为“格利高利圣咏”。共分为三册,第一册《对唱圣歌》,包括礼拜仪式上不同时间演唱的圣咏;第二册《弥撒圣歌》,包括在圣餐仪式上演唱的圣咏;第三册《常用经书》,则选用前两册中常用的圣咏。圣咏中的歌词来源于《圣经》,演唱形式为无伴奏的男声齐唱和对唱。

格利高利圣咏,摆脱了早期西方音乐口传心授的方式,成为有乐谱记载的第一部音乐文献。

2. 世俗音乐:中世纪教会是排斥世俗音乐的,但它依然在教会以外的地区流传。中世纪城市文化迅速发展,在建筑上,新的哥特式建筑代替旧式的罗马建筑;在语言文学上,人们不在受教会官方拉丁语的限制,许多文人用地方语与拉丁语混合的各种罗曼语言,写出了骑士诗歌作品,形成了早期的世俗文化传统。用这些诗歌创作的骑士歌曲,是中世纪世俗音乐的主要形式。

骑士歌曲是随着西欧十字军的东征,西欧封建社会盛行骑士制度而兴起的,它是由骑士们自己填词创作的单声部抒情歌曲。骑士歌曲表现的中心内容是爱情,但这个爱情通常是指游吟诗人对理想女人难以达到的恋情,即所谓的宫廷之恋。除此之外还有表现战争、宗教和世俗

生活的。它用琉特琴和维埃尔琴等乐器伴奏。

3. 复调音乐:公元9世纪末,西方出现了被称之为奥尔加农的复调音乐。早期的特点是在单声部格利高利圣咏的下方音对音地增加一个纯4度或纯5度的平行声部。到11世纪,新加的声部移至圣咏的上方,与其形成平行以外的斜向、反向的声部进行。在复调音乐发展过程中,形成了花腔奥尔加农和巴黎圣母院复调乐派。这种多声部音乐的出现,与整个西方文明的历史进程密切相关。

听曲目:《四旬斋前第三个星期日的弥撒》、《罗班爱我》、《四度与五度的奥尔加农》

三、文艺复兴时期的音乐

文艺复兴一词原意为再生,通常是指14~16世纪发生在欧洲各国的一场资产阶级思想文化运动,反映资产阶级新的人生哲学和观念。人们开始从专一的宗教向世俗方面转变,从绝对宗教信仰向理性观念转变。人文学者主张人有追求个人幸福、爱情的权力,反对教会禁欲主义;以平等、博爱的思想反对封建的等级制度。

这时期的各种艺术形式体现了人文主义者的这些精神,音乐亦如此。无论是宗教体裁还是世俗体裁的音乐中,人的感情、生活占作品很大比重,并越来越重要。

1. 尼德兰乐派:15世纪上半叶至16世纪下半叶在尼德兰(今天的比利时、荷兰、法国的东部和北部)形成了一个音乐学派,史称“尼德兰学派”,这个学派将复调音乐发展到第三个高峰。

拉索(1532~1594),是文艺复兴时期尼德兰音乐文化发展的完成者,在宗教、世俗音乐体裁创作中作出杰出贡献。他的创作标志着尼德兰音乐文化发展的最高峰。

2. 新教圣咏:文艺复兴运动在德国的具体体现,是16世纪初的宗教改革。领导者马丁·路德(1483~1546)为适应新教仪式,对“旧教”的音乐进行改革,称为“新教圣咏”,主要特点为:用德文作为圣咏的歌词,选用德国古老的圣歌和民歌作为曲调,在演唱方式上采用集体众赞歌的形式,使之具有圣咏合唱性质。

3. 罗马乐派:代表人物帕莱斯特里那(1525~1594)一生服务于罗马天主教堂,是一位虔诚的宗教音乐作曲家,共创作了250首经文歌,104首弥撒曲及世俗歌曲。在“反宗教改革”“废除复调音乐”的时期,他用复调音乐形式创作出了适合教会的作品,从而挽救了复调音乐。他是文艺复兴时期最完善的复调作曲家。

4. 乐器音乐作为一种独立的表现形式是从文艺复兴时期开始的。器乐逐渐从单纯为声乐伴奏的从属地位中摆脱出来。这时期的乐器大致可分为两类:一类是从声乐改编而来,主要包括“里切卡尔”和“康佐纳”;一类是创作乐曲,包括“托卡塔”、“前奏曲”、“幻想曲”。创作乐曲主要使用琉特琴等乐器,除键盘乐器和琉特琴外,此时的弓弦乐器、管乐器有较大发展。

听曲目:《回声》、《上帝是我们坚固的堡垒》、《玛采鲁斯教皇之弥撒》

四、巴洛克时期的音乐

1600年至1750年,是音乐史上的巴洛克时期。“巴洛克”这个词源于葡萄牙文,意思是指形状不规则的珍珠。艺术史用巴洛克称呼1600年至1750年间西方建筑、绘画、雕塑等艺术新的风格特征,它主要表现为新的雄伟、奇异、夸张的巴洛克式的艺术风格代替文艺复兴时期和谐、对称、明净、优美的艺术理想。西方音乐史借用这一概念。其音乐特征可以概括如下:[1]音乐从中世纪的教会调式体现中挣脱出来,确立了稳固的大小调和声体系:[2]多声部音乐的和声功能观念产生了数字低音的写作和演奏方法:[3]器乐曲的音乐主题的陈述和引申渐渐形成不间断发展的二部曲式:[4]旋律连绵不断,节奏律动频繁,在乐曲大段落间有鲜明的力度对比(所谓阶梯式的力度):[5]歌剧、清唱剧、唐塔塔等大型综合性声乐体裁,以及奏鸣曲、三重奏鸣曲、大协奏曲、独奏协奏曲等器乐体裁得到了确立和发展。巴洛克时代是欧洲音乐大发展的时代,歌剧的诞生、器乐的发展亨德尔、巴赫的艺术创作,是这一时期杰出的艺术成就。

1. 歌剧的诞生:意大利是文艺复兴的发源地,也是歌剧艺术的故乡。“卡梅拉塔”的学者们将音乐同有情节的诗歌密切联系起来,进而将音乐与整部戏剧作品联系起来,创作出新的音乐品种——歌剧。由诗人里努契尼、作曲家培里和卡契尼创作的《达芙妮》是音乐史上最早的一部歌剧。那不勒斯歌剧乐派的代表人物是A.斯卡拉蒂,(1660~1725)他是一个多产歌剧作曲家,一生共创作了115部歌剧,代表作有《光荣的凯旋》、《紫罗兰》等。斯卡拉蒂对歌剧的主要贡献是确立了歌剧创作原则的基本结构,即以咏叹调为主导,与朗诵调交替出现的分曲结构原则。那不勒斯歌剧乐派使美声唱法得到空前的提高,它确立了近代欧洲歌剧的基本格局,成为后来莫扎特、罗西尼意大利式歌剧的先导。

2. 器乐的发展:奏鸣曲这一器乐体裁在巴洛克时期得到了完善,17世纪的奏鸣曲有两种类型:即室内奏鸣曲和教堂奏鸣曲。大协奏曲是巴洛克艺术精神的产物,这一体裁中作出杰出贡献的是维瓦尔第(1678~1741)他创作的《四季》大协奏曲是这一体裁的经典文献。巴洛克时期法国器乐音乐主要是古钢琴艺术。这一时期重要的代表人物是亨德尔和巴赫。

听曲目:《水上音乐》、《小步舞曲》

五、古典主义时期的音乐

欧洲古典主义音乐时期是指18世纪中叶至19世纪初以维也纳为中心发展起来的音乐流派。在海顿(交响乐之父)、莫扎特(音乐神童)、贝多芬(乐圣)三位作曲家的创作中达到了它的鼎盛时期。

古典主义音乐时期,正是欧洲思想界开展“启蒙运动”的年代,运动倡导者们提出了一系列的政治理想,人生哲学和艺术主张。他们提倡理性、科学、经验、个性解放、权力均衡等,反对从

中世纪延续下来的神权、封建特权和封建制度。这场运动为欧洲的资产阶级革命提供了思想理论武器。出生于不同年代的古典主义时期音乐家均受到这种思想的影响。18世纪的法国资产阶级革命给贝多芬的创作带来了直接影响。时代的熏陶和哺育,使得古典主义时期的作曲家们的音乐创作充满了生气勃勃、乐观向上的精神气质,体现了新兴市民阶层的精神风貌和鲜明的世俗性特征。这一时期的奏鸣曲和奏鸣交响套曲等体裁得到了突飞猛进的发展。这一时期重要的代表人物海顿、莫扎特、贝多芬虽属古典音乐时期,在创作上有师承关系,但每个人又俱鲜明的个性。

听曲目:《云雀》、《魔笛》《命运交响曲》

六、浪漫主义音乐时期

浪漫主义音乐是继维也纳古典乐派之后于19世纪初至19世纪末在欧洲形成和发展的重要音乐流派,其产生有其深刻的社会历史根源,欧洲的民主运动和民族运动是产生浪漫主义音乐的历史土壤。古典乐派的最后一位作曲家贝多芬,是通向浪漫主义音乐的桥梁,在其后期的作品中已显露出浪漫主义音乐的特征。19世纪30~40年代,随着欧洲民主运动和民族运动的高涨,浪漫主义音乐达到它的鼎盛时期,50年代以后随着民主运动的低落,浪漫主义音乐也开始衰落。浪漫主义音乐时期的作曲家不像古典主义作曲家对未来充满了乐观和自信,他们对封建社会的黑暗极为不满,又对法国资产阶级建立的社会制度感到失望。为了摆脱生活苦闷,追求精神解脱,他们沉醉于个人的情感体验,寄情于过去和大自然,这种特点主要表现为:个人主观感情的表现得到了深刻的揭示和加强,在他们的作品中,作曲家内心的激情得到了深刻、强烈,甚至是夸张的揭示。

另外,浪漫主义音乐家重视民族、民间音乐,并不断从中吸取营养,使他们的创作具有一定的民族特色。浪漫主义音乐还表现为提倡音乐的标题性。在音乐体裁上,也进行了大胆的革新和创作。这一时期重要的代表人物包括:舒伯特、舒曼、门德尔松、肖邦、李斯特、柏辽兹等人。

听曲目:《圣母颂》、《童年憧憬》、《A大调第四“意大利”交响曲》、《e小调练习曲》

七、民族乐派

民族乐派是继浪漫主义音乐流派形成后东欧、北欧地区形成和发展的致力于发展本民族音乐文化的音乐流派。创作活动时间大约从19世纪30年代开始,直至20世纪初。主要的民族乐派有:俄罗斯民族乐派、捷克民族乐派、挪威民族乐派、芬兰民族乐派等。民族乐派是在一种空前高涨的复兴本民族文化的历史潮流中蓬勃兴起的。与浪漫主义音乐在思想上、艺术上

有着广泛的交流和吸收,但有其自身的特征:民族乐派的作曲家们都有着强烈的爱国主义精神和民族自豪感;从对祖国光荣历史的再现和感受中激发同胞的爱国主义热情;表现祖国自然风光,本民族的风土人情、神话传说、人民性格等作品大量出现,抒发了对祖国、对人民的深情厚意和无限的爱。在音乐表现手段上,民族乐派的作曲家们虽然借鉴了西欧的音乐体裁和创作技巧,但更强调民族音乐的表现形式,使传统的西欧音乐体裁走上了民族化的道路。这一时期重要代表人物包括:格林卡、“五人强力集团”、柴可夫斯基、斯美塔那、德沃夏克、格里格等人。

听曲目:《水仙女》《致春天》

八、20 世纪的音乐

20 世纪音乐是指发生在 20 世纪不同国家有别于传统的各种现代音乐风格流派的总称。包括:印象主义音乐、表现主义音乐、新古典主义音乐、十二音序列、电子音乐、微分音音乐、噪音音乐等等。从表现的内容和形式上看,有以下几个方面:20 世纪音乐在内容上更多受到本世纪各种哲学、美学、艺术思潮的影响;出现了许多反映现代的自然科学、大工业生产、科学幻象、抽象概念的作品;反对传统的音乐表现手段和形式,追求表现手段的独特、新颖,它成为 20 世纪音乐的最主要特征。

1. 印象主义音乐:是指 19 世纪末至 20 世纪初以法国作曲家德彪西为代表的一种新的音乐风格。印象主义音乐是在印象主义绘画和象征主义文学的双重影响下形成的。印象主义音乐家喜欢描绘大自然的光线和色彩给人带来瞬间印象和感受。他们认为音乐更能把印象主义的理想和给人们带来朦胧的感觉、模糊的印象表现出来,因为音乐的运动和光的流动都是在时间内进行的,所以音乐比绘画更有条件表现不同的时间感观印象的全过程。19 世纪末的印象主要音乐,从绘画和文学领域中,找到了摆脱德奥浪漫主义音乐影响,具有法兰西民族特色的创作道路。

印象主义音乐,放弃了古典、浪漫主义音乐家热衷表现的具有重大变革意义的社会题材,在他们的音乐中,既没有古典音乐中的哲理性思考和贝多芬式的革命主义乐观精神,也没有浪漫主义音乐中的激情表达及个人情感的冥思苦想,强调朦胧的感觉印象和变化多端的色彩气氛,抑制浪漫主义的情感宣泄,追求静穆、暗示的表达方式,避免艺术形象和内容的清晰,借助标题和丰富的色彩变化引起人们的各种联想,成为他们艺术表现的主要特征。这些特征与印象主义音乐家们追求感观享受的艺术审美情趣和美学思想是分不开的。德彪西就认为美必须使人直接感受到,直接诉诸人们的感觉器官,法兰西音乐的目的首先应该使人们感到愉快。

印象主义音乐开辟了表现手段的新天地,对色彩和气氛的追求,促使他们在和声、调式、旋律、节奏和音色上对传统的表现方式进行大胆的革新。带有飘逸和优雅格调的印象主义音乐,虽然缺少古典、浪漫主义音乐中动人心魄的艺术力量和深刻的思想内涵,但其超脱尘世、优雅纤细的艺术品味给人们带来了独特的审美享受和丰富的感观愉悦。不仅如此,印象主义音乐,

以其独特的艺术风格和音乐形式上的大胆探索,为一个新世纪音乐的到来准备了条件。

2. 德彪西:(1862~1918)印象主义音乐最主要的代表人物。19世纪80年代末至90年代初,在与象征派诗人和印象派画家的密切往来中,德彪西看到了法国音乐发展的未来道路,他认为法兰西音乐应该是清澈、雅致、简朴和自然的,它的目的应该是使人愉悦,它应该从云雾缭绕的德意志音乐的影响中摆脱出来。同时他还认为只有象征主义追求的象征生命之源的探不可测的“静穆”,才是法国音乐所追求的理想境界。

听曲目:《牧神午后》、《大海》、《月光》

第二讲 进 行 曲

进行曲是一种用步法节奏写成的乐曲,多用在伴随各种群众队伍的进行中。进行曲的体裁历史悠久,古老的劳动者为了统一行动,唱出有节奏的歌,这就是古老的进行曲。由于进行曲的特点,军队首先应用它来鼓舞士兵的士气。古希腊时,戏剧得到发展,进行曲又被运用到戏剧中。17世纪管乐器得到发展,这时期的进行曲给人的概念是用管乐器演奏的雄壮的乐曲。18世纪有些作曲家将进行曲运用到室内乐中,莫扎特的《A大调钢琴奏鸣曲》第三乐章的《土耳其进行曲》最为有名。

进行曲音乐特征:是用双拍子写成的,其旋律鲜明、节奏均匀清晰、坚定明显、伴奏简单,多半是和弦式的。速度为中速。结构具有方整性而且带有一种周期性,现代进行曲大都采用三段式,而且B段较抒情。

进行曲根据它的效用和性质可以分为:a军队进行曲:多用于军队进行的场面,中等速度;b典礼、集会进行曲:多用在特定的集会和典礼仪式中,中等速度;c凯旋进行曲:多用在胜利凯旋的场面,速度比一般进行曲慢;d婚礼进行曲:多用在婚礼的场面,速度较慢;e葬礼进行曲:用在葬礼场面,速度更慢;f音乐会进行曲:独立的音乐作品,在音乐会中演奏的进行曲;g其他特征的进行曲:具有某一国家、某一民族、某一地区风格的进行曲。

一、《军队进行曲》

舒伯特作于1818年,OP51-1.

1. 舒伯特生平:弗朗茨·舒伯特(Franz Schubert,1797~1828)奥地利作曲家,是欧洲早期浪漫主义音乐的重要代表人物。

舒伯特一生的创作主要有9部交响曲、14首弦乐四重奏、22首钢琴奏鸣曲以及钢琴小品,他还创作了600多首艺术歌曲,在音乐史上享有“歌曲之王”的美称。

他在德、奥音乐史上的突出贡献就是赋予歌曲极高的艺术性,提高了它在各种音乐体裁中的地位。舒伯特短暂的一生是在黑暗的封建复辟年代度过的,他经常感觉到虽然生活在故乡却像走近了一个陌生的地方而被人们所遗弃。他以自己独特的方式,深刻的反映了包括自己在内的那一个时代人的悲惨命运。舒伯特歌曲中的诗歌主要出自著名诗人歌德、席勒、米勒之手,他为这些诗歌提供了多种多样的表现形式。

2. 作品赏析:《军队进行曲》

这是一首豪迈的、朝气蓬勃的乐曲,是作曲家为当时奥地利皇室的近卫军所作。

乐曲的结构复三部曲式,D大调。乐曲以八度齐奏的引子开始:

曲例 2-1-1



第一部分音乐雄壮有力:

曲例 2-1-2



第二部分在 G 大调上, 音乐较为抒情, 与第一部分形成对比:

曲例 2-1-3



第三部分是第一部分的再现。

二、《土耳其进行曲》

莫扎特作于 1778 年, 作品 K-331-2。

1. 莫扎特生平: 沃而夫冈·阿马德乌斯·莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756~1791) 是著名奥地利作曲家, 古典主义音乐时期重要代表人物。西方音乐的历史中, 只有莫扎

特被毫无疑问的公认为稀世之才,他短暂的 35 年生涯,为人类留下及其宝贵而丰富的音乐遗产。

莫扎特 1756 年生于维也纳附近的萨尔斯堡,4 岁从父学习钢琴,5 岁开始创作钢琴小曲,6 岁随父亲在欧洲各大城市进行旅行演出,轰动欧洲乐坛,被誉为“神童”。

莫扎特短暂的一生中,创作了千余作品。作品清新优美,充满诗意,表现了对美好事物的积极态度和乐观情绪,对欧洲音乐的发展有着深远的影响。

主要作品有:歌剧 17 部,康塔塔和清唱剧 10 部,交响曲 49 部,小夜曲 10 余部,嬉游曲 20 余部,钢琴协奏曲 27 首,以及各种体裁的器乐曲、声乐曲等。

莫扎特创作了大量的歌剧,其创作成就特征主要是内容从神话故事向现实生活的转变,莫扎特的歌剧是欧洲歌剧史上的经典之作,他将歌剧这门艺术达到至善至美的艺术境界,使后来的音乐家们为之惊叹和难以超越,在西方歌剧史上立下了一座丰碑。

莫扎特的器乐创作有 50 多部,这些作品积极、乐观、悦耳、华丽而不空洞,乐队采用双呈示部。莫扎特的音乐中和谐、对称、重逻辑和分寸特点是古典主义美学最好的体现。

他的创作把古典主义音乐推向一个新的高度,并以其自身的各种情感体验和创作上的努力探索扩大了音乐的表现,为一个新的音乐时期的到来准备了条件。

2. 作品赏析:《A 大调钢琴奏鸣曲》

乐曲是莫扎特《A 大调钢琴奏鸣曲》的第三乐章,乐谱有作曲家自己标注的“土耳其风格”字样。乐曲结构为回旋曲式。

一开始的主题融入回音式的音型和华丽的倚音,在松紧得当的节奏中轻快的起伏跳越,显得简洁而生动,它既有进行曲的体裁特征,又具有双拍子舞曲的特点。其原型来自土耳其军乐吹奏高音区的土耳其唢呐:

曲例 2-2-1



接着乐曲转入大调,奏出朴素明快的主题:

曲例 2-2-2



接下去主题在原调再现后,乐曲进入了第二个大的段落,显示出具有明显进行曲特点的插

部主题:

曲例 2-2-3



音阶进行的旋律和顿挫分明的节奏使得主旋律带有小号吹奏的特色。在威武的鼓声伴奏之后,乐曲出现了连续不断的十六分音符的走句。

乐曲再现部的主题后进入了辉煌的尾声。

三、《玩具进行曲》

柴可夫斯基作于 1892 年。OP710-2。

1. 柴可夫斯基生平:彼得·伊里奇·柴可夫斯基(1840~1893),俄罗斯音乐史上十分著名的作曲家,是民族乐派重要代表人物。由于环境和家庭的影响,彼得自幼受到民间音乐熏陶并熟悉俄国和欧洲著名作曲家的音乐。自 1876 年起与俄国富孀梅克夫人建立了通信友谊,此后接受年薪资助长达 14 年。

柴可夫斯基的创作几乎涉及了所有的音乐体裁和形式,其中交响乐创作处于首屈一指的地位。共有交响乐 7 部,管弦乐组曲 4 部,钢琴协奏曲 3 部,还有庄严序曲《1812》、舞剧等。

柴可夫斯基的音乐表现了一个艺术家对祖国、社会的前途及人类命运的悲剧性感受。在它的音乐中,融会了两种文化特质,一方面他的音乐扎根于俄罗斯音乐文化的土壤上,音乐传递着他对那片土地深深的热爱;另一方面,与格林卡和“强力集团”作曲家相比,柴可夫斯基的音乐风格又更多受到西方音乐影响,明显反映出他是个“世界主义者”。

在俄罗斯音乐史上,他是一个创作体裁上涉猎最为广泛的音乐大师,他在交响曲、歌剧、舞剧、音乐会序曲、协奏曲、合唱、室内乐以及艺术歌曲等领域,都留下了大量名作,它们至今还有着旺盛的生命力。

2. 作品赏析:《玩具进行曲》

这首乐曲是作曲家《胡桃夹子组曲》中的一首表现孩子们排队领圣诞节礼物的进行曲,表现了他们活泼敏捷、天真无邪的稚气和热情。

乐曲的结构为复三部曲式,G 大调。第一部分的旋律进行平稳,由于休止符的运用,使音乐具有轻盈的跳越感:

曲例 2-3-1



第二部分的旋律轻盈、流畅,用断音演奏,使木偶玩具的形象更加生动:

曲例 2-3-2



第三部分是第一部分再现。

四、《葬礼进行曲》

肖邦作于 1837 年, OP35-3

肖邦的一生是在他的国家失去独立的时期,而从事的音乐活动

1. 肖邦生平: (Fryderyk Franciszek Chopin, 1810~1949) 波兰作曲家和钢琴家。肖邦是浪漫主义时期着重于写钢琴音乐的大师, 他的钢琴音乐极大地丰富了世界音乐文化的宝库, 使得钢琴音乐更现代。

肖邦与其他作曲家不同, 他将一生的创作活动几乎全部倾注在钢琴音乐领域。主要作品包括: 24 首前奏曲, 27 首练习曲, 19 首波罗奈兹舞曲, 21 首夜曲, 58 首玛祖卡舞曲, 4 首叙事曲, 3 首奏鸣曲等。

肖邦一生中从事音乐活动的时期正是他的国家失去独立的时期。如果没有肖邦, 波兰的音乐在世界上微不足道。肖邦的音乐, 喊出了一个弱小民族争取民族独立、反对外来入侵、不屈不挠英勇斗争的精神。对祖国深沉的忧患意识, 始终贯穿在肖邦一生的创作中。19 世纪 30 年代肖邦到达巴黎, 他深受这里爱国主义和浪漫主义思想的影响。从 19 世纪 30 年代初期到

40年代中期,是其创作的高峰时期,留下了许多典范之作。代表作品:《e小调练习曲》、《f小调第一钢琴协奏曲》、51首玛祖卡、27首练习曲。肖邦创作的19首夜曲也是赋有浪漫主义音乐特征的体裁,早期的夜曲有比较浓厚的伤感情调,成熟期不仅更具个性化,而且注入了深刻的社会内涵。

2. 作品赏析:《葬礼进行曲》

这首乐曲是为华沙起义失败、祖国沦亡而写的一首感人至深的哀歌。

乐曲结构为三段式,bB小调。A段主题庄严肃穆,上声部运用附点节奏,低沉的和弦伴奏,如同在敲响丧钟,旋律的下行和上行,显示出悲愤、忧伤而不堪屈服的民族精神:

曲例 2-4-1



B段旋律平静而委婉,与A段形成鲜明的对比,平静而优美的旋律寄寓了无限的深情:

曲例 2-4-2



不久,忧郁的音乐、哀悼的情绪又笼罩一切,这就是乐曲的再现A1段。

五、《婚礼进行曲》

门德尔松作于1826年,OP61。

1. 门德尔松生平: 费利克斯·门德尔松—巴托尔第(Felix Mendelssohn—Bartholdy, 1809~1847), 德国作曲家, 他的作品和音乐活动, 对德国音乐发展起到了十分重要的作用, 是浪漫主义音乐时期的代表人物之一。

门德尔松是个很注重文化教养的音乐家, 他不仅与歌德有很深厚的感情, 而且专门去柏林大学听黑格尔的演讲。1829年他指挥的几乎被遗忘百年的巴赫杰作《马太受难曲》, 为恢复巴赫在音乐史上的地位起到了极其重要的作用。1843年他与其他音乐家、学者、商人创建了德国第一所音乐学院——莱比锡音乐学院, 对德国音乐的发展起了积极的推动作用。门德尔松