

中西

音乐鉴赏

叶松荣 编著

器乐

福建人民出版社

目 录

第一章 欧洲常见的小型器乐体裁及舞曲体裁	(1)
概述.....	(1)
前奏曲与练习曲.....	(2)
降 D 大调前奏曲“雨滴”(作品 28 号第 15 首)	肖邦(3)
管弦乐前奏曲《牧神午后》.....	德彪西(5)
c 小调练习曲“革命”(作品 10 号第 12 首)	
.....	肖邦(7)
E 大调练习曲“离别”(作品 10 号第 3 首)	肖邦(8)
小夜曲与夜曲.....	(9)
G 大调弦乐小夜曲第一乐章(作品 525 号)	
.....	莫扎特(10)
C 大调弦乐小夜曲第二、四乐章(作品 48 号)	
.....	柴科夫斯基(11)
升 F 大调夜曲(作品 15 号第 2 首)	肖邦(13)
c 小调夜曲(作品 48 号第 1 首)	肖邦(14)
无词歌、船歌与摇篮曲.....	(15)
春之歌(作品 62 号第 6 首).....	门德尔松(16)
威尼斯船歌(作品 19 号第 6 首).....	门德尔松(17)
四季——六月“船歌”(作品 37 号第 6 首)	
.....	柴科夫斯基(18)
摇篮曲(作品 57 号).....	肖邦(19)

叙事曲、幻想曲与谐谑曲.....	(20)
g 小调叙事曲(作品 23 号).....	肖邦(21)
卡玛林斯卡亚幻想曲	格林卡(24)
b 小调谐谑曲(作品 20 号).....	肖邦(26)
玛祖卡舞曲、波洛涅兹舞曲与圆舞曲.....	(27)
降 B 大调玛祖卡舞曲(作品 7 号第 1 首)	
.....	肖邦(28)
F 大调玛祖卡舞曲(作品 68 号第 3 首).....	肖邦(30)
A 大调波洛涅兹舞曲“军队”(作品 40 号第 1 首)	
.....	肖邦(31)
降 A 大调波洛涅兹舞曲“英雄”(作品 53 号)	肖邦(32)
一千零一夜圆舞曲(作品 346 号)	
.....	小约翰·斯特劳斯(34)
艺术家的生涯(作品 316 号)	
.....	小约翰·斯特劳斯(36)
思考与练习	(39)

第二章 民族器乐独奏曲	(41)
概述	(41)
曲笛独奏曲《姑苏行》	江先渭(42)
曲笛独奏曲《鹧鸪飞》	陆春龄改编(44)
二胡独奏曲《奔驰在千里草原》.....	王国潼、李季琪(45)
二胡独奏曲《汉宫秋月》	蒋风之整理(47)
二胡独奏曲《豫北叙事曲》	刘文金(48)
双管独奏曲《江河水》	王石路等改编(50)
唢呐独奏曲《山村来了售货员》	张晓峰(52)
笙独奏曲《凤凰展翅》.....	胡天泉、董洪德(53)

古筝曲《渔舟唱晚》	娄树华(55)
古筝曲《丰收锣鼓》	李祖基(57)
古琴曲《流水》	(59)
琵琶曲《火把节之夜》	吴俊生(62)
琵琶曲《彝族舞曲》	王惠然(63)
琵琶独奏曲《天山之春》	王范地改编(65)
柳琴独奏曲《春到沂河》	王惠然(66)
思考与练习	(67)
 第三章 室内乐	(69)
概述	(69)
弦乐四重奏《白毛女》	朱践耳、施咏康(71)
弦乐四重奏《琴曲》	周龙(74)
第一弦乐四重奏《风·雅·颂》第一乐章“风”	谭盾(76)
第一弦乐四重奏(作品 11 号)第二乐章“如歌的行板”	柴科夫斯基(78)
D 大调弦乐四重奏“云雀”(作品 64 号第 5 首)第一乐章	海顿(81)
A 大调钢琴五重奏“鲟鱼”(作品 114 号)	舒伯特(82)
思考与练习	(85)
 第四章 组曲	(86)
概述	(86)
小提琴组曲《西藏音诗》	马思聪(88)
儿童组曲《快乐的节日》(作品 9 号)	丁善德(92)
海霞组曲	王酩(94)

管弦乐组曲《鹅妈妈》	拉威尔(98)
大峡谷组曲第一、三乐章	格罗菲(104)
组曲《冬日的篝火》(作品 122 号)第一首《出发》	普罗科菲耶夫(107)
思考与练习	(109)
 第五章 序曲	(110)
概述	(110)
管弦乐《春节序曲》	李焕之(111)
节日序曲	朱践耳(113)
民族舞剧《小刀会》序曲	商易(114)
轻歌剧《蝙蝠》序曲	小约翰·斯特劳斯(118)
学院节日序曲(作品 80 号)	勃拉姆斯(120)
节日序曲(作品 96 号)	肖斯塔科维奇(123)
思考与练习	(125)
 第六章 交响诗	(126)
概述	(126)
交响诗《人民英雄纪念碑》	瞿维(128)
交响诗《黄鹤的故事》	施咏康(130)
交响音画《北方森林》	张千一(133)
交响诗《塔索》(作品 96 号)	李斯特(135)
夜曲第一乐章“云雾”	德彪西(139)
交响诗《罗马的松树》第三乐章“吉阿尼柯洛山的松树”	雷斯庇基(141)
思考与练习	(143)

第七章 协奏曲	(144)
概述	(144)
二胡协奏曲《长城随想》	刘文金(147)
小提琴协奏曲《抹去吧,眼角的泪》	李耀东(152)
小提琴协奏曲第一乐章	杜鸣心(155)
降 E 大调第一钢琴协奏曲(作品 15 号)	李斯特(157)
b 小调大提琴协奏曲(作品 104 号)	德沃夏克(160)
d 小调小提琴协奏曲(作品 47 号)第一乐章	西贝柳斯(163)
思考与练习	(165)
第八章 奏鸣曲	(166)
概述	(166)
g 小调小提琴奏鸣曲“魔鬼的颤音”	塔蒂尼(169)
降 b 小调钢琴奏鸣曲(作品 35 号)	肖邦(171)
C 大调第一号钢琴奏鸣曲(作品 1 号)	勃拉姆斯(174)
第十四首升 c 小调钢琴奏鸣曲“月光”(作品 27 号第 2 首)	贝多芬(177)
第八首 c 小调钢琴奏鸣曲“悲怆”(作品 13 号) ...	贝多芬(180)
第十七首 d 小调钢琴奏鸣曲“暴风雨”(作品 31 号第 2 首)	贝多芬(183)
思考与练习	(185)
第九章 交响曲	(186)
概述	(186)
第二交响曲	马思聪(189)
第二交响曲“清明祭”	陈培勋(195)

第一交响曲第一、二乐章	朱践耳(198)
降 E 大调第三交响曲“英雄”(作品 55 号)	贝多芬(202)
D 大调第二交响曲(作品 43 号)	西贝柳斯(207)
d 小调第五交响曲(作品 47 号)第一乐章	肖斯塔科维奇(211)
思考与练习	(213)

附录

一、怎样倾听音乐	艾伦·科普兰(215)
二、常见的乐曲结构图式	(221)
三、主要作品的音乐主题	(223)

后 记	(265)
-----------	-------

主要参考文献	(269)
--------------	-------

第一章 欧洲常见的小型器乐 体裁及舞曲体裁

概 述

小型器乐体裁产生于 18 世纪末、19 世纪初的欧洲,并盛行于这个时期。这种小型器乐体裁发展至今不过两百年,但品种繁多,有夜曲、无词歌、船歌、摇篮曲、音乐瞬间、狂想曲等等。器乐小品中还有相当一部分是在浪漫主义时期以前就已形成了的,如小夜曲、前奏曲、叙事曲、谐谑曲、练习曲等等,经过浪漫主义作曲家的加工改编,成为格调高雅的、富有浪漫气息的个性化的作品。

小型器乐作品形式独特,结构短小,却又含意深刻,音乐形象鲜明、真挚,旋律优美动听,很受听众欢迎。

舞曲(dance music) 顾名思义,是为舞蹈而写、与舞蹈的节奏统一的曲子。有器乐曲,也有声乐曲。舞曲最早是同舞蹈结合在一起的,由于舞曲的欣赏价值,使其逐渐脱离了舞蹈,成为独立的器乐或声乐作品。大约在公元 15、16 世纪,完成了这一转换,自此以后,舞曲成了能在音乐会上独立演奏的作品(当然,也同样可以伴舞),如小约翰·斯特劳斯的《艺术家的生涯》(作品 316 号)等大量的圆舞曲作品。节拍鲜明,这是各种舞曲的共同特征,而各

个民族的不同种类的舞曲的判别,节奏则是重要依据。如玛祖卡舞曲节奏型为 $\underline{x} \cdot \underline{x} \quad x \quad \tilde{x} \quad | \quad x \quad \tilde{x} \quad - \quad |$, 卡玛林斯卡亚舞曲节奏型为 $\underline{x} \underline{x} \underline{x} \quad | \quad \underline{x} \underline{x} \underline{x} \quad \underline{x} \underline{x} \underline{x} \quad | \quad \underline{x} \underline{x} \quad \underline{x} \underline{x} \quad | \quad x$ 。从史料及现有资料看,每个民族、每个时代的舞曲都有其不同的种类,并不断地互相包容、衍化,发展至今,仍有相当数量的不同种类的舞曲。根据其特点及作用,我们姑且把它们分为民间舞曲、社交舞曲和音乐会舞曲三类(每个民族的舞曲大致都有这三种类型)。

民间舞曲 泛指盛行于民间、乡村的舞蹈音乐。丰收时节,或各种庆典,村民们群聚而舞之乐之,使得这类音乐极富生活气息和乡土气息,风格质朴,民族特色较浓。如西班牙的“塞吉迪亚”、“波莱罗”,匈牙利的“恰尔达什”,波兰的“克拉科维亚克”等。

社交舞曲 属于城市的社交场合,西方上流社会的舞会音乐。典雅、高贵。这类音乐是独立的器乐曲。如“小步舞曲”、“华尔兹舞曲”、“探戈舞曲”等等。

音乐会舞曲 独立于舞蹈之外的、专为音乐会而作的器乐曲。结构严谨,具有很强的艺术性,属严肃音乐范畴。如肖邦的各种舞曲、格里格的《挪威舞曲》等。

前奏曲与练习曲

前奏曲(Prelude) 原文含“引子”、“序”之意。19世纪之前,它还不是独立的音乐体裁。15、16世纪为管风琴、维吉那琴、琉特琴(意大利称为“tastar”,西班牙称为“taner”)等乐器写作的前奏曲均为即兴风格的自由曲。巴洛克时期的前奏曲继续保持作为“引子”的特点,将前奏曲放在组曲、赋格曲、众赞歌的开始部分,与

后面的乐曲形成对比。最有代表性的作品是J·S·巴赫的《十二平均律钢琴曲集》(上下两集,各24首),每一首均有前奏曲与赋格曲相连。巴洛克以后很长的一段时间里,前奏曲创作处于低潮,直到19世纪30年代后,前奏曲才有了新的发展,出现了一些好作品,其中肖邦的24首前奏曲影响最为深远,它不但使前奏曲脱离了赋格和组曲而成为独立的器乐小品体裁,而且在风格与钢琴技巧上富有浪漫主义特征。

继肖邦之后,斯克里亚宾、拉赫玛尼诺夫、德彪西、肖斯塔科维奇等人,也创作了不少脍炙人口的前奏曲。

1840年以后,有些歌剧序曲也用“前奏曲”的名称,如威尔第的歌剧《茶花女》、《阿依达》,瓦格纳的歌剧《罗恩格林》、《特里斯坦与伊索尔德》等。

练习曲(Study) 有两种:一种是纯粹为解决技术难题而作的。如哈农钢琴练指法、车尔尼钢琴练习曲、拜耳钢琴练习曲、帕格尼尼小提琴练习曲,以及开塞小提琴练习曲等等。另一种是音乐会练习曲。这种练习曲除了具有技术训练的目的外,更重要的是既具有高度的艺术性,同时又具有结构性强,层次清晰,旋律优美、动听,形象生动、鲜明,具标题性等特点。如肖邦的27首钢琴练习曲,既有很高的技术训练的意义,同时又有鲜明的音乐形象和高度艺术性。李斯特、德彪西、拉赫玛尼诺夫练习曲亦属此类中的典范之作。

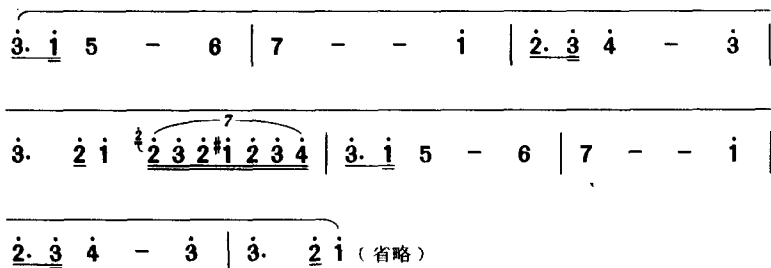
降D大调前奏曲“雨滴”(作品28号第15首)

降D大调前奏曲“雨滴”(作品28号第15首),肖邦曲。1838年冬天,肖邦与他的情人、法国文学家乔治·桑一起去西班牙玛约卡岛的修道院休养,在这期间创作了钢琴曲《降D大调前奏曲“雨滴”》。由于该曲在伴奏声部形象化的、不断重复的属

音($\flat A$)使人联想起下雨天屋檐下单调的雨滴声,故而被称为《“雨滴”前奏曲》,有人以为“这与肖邦听到屋檐滴下的雨滴声有关”。又有人以为“这首乐曲里并没有直接表现下雨的情景,连续的降 A 音在这里只是暗示一种心灵的律动而已”。

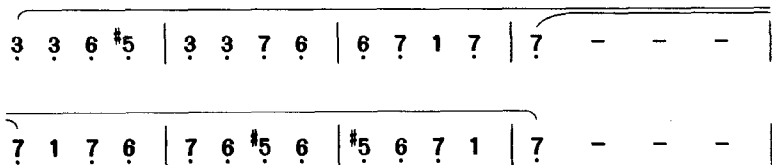
乐曲结构为三部曲式。第一部分主题是一支恬静、柔美、并富有诗意的旋律:

$1 = \flat D \quad \frac{4}{4}$

乐曲中间部分转入升 c 小调,其中“小调的阴暗色彩、单调的圣咏式的旋律,空洞的和声、固定不变的节奏音型”与首尾部分的恬静、柔美色彩在对比中显得十分深沉、悲凉:

$1 = E \quad \frac{4}{4}$

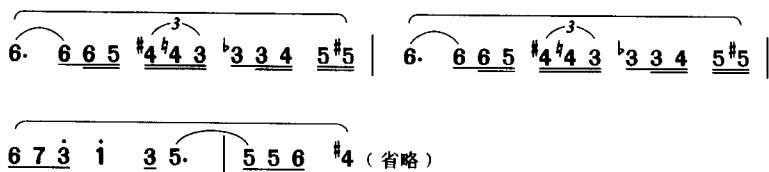
前奏曲的再现部分只再现了一个乐句，在结构上缩小了，但末尾比较完整的音乐在与中段对比后，更显得清新、优美，仿佛倾吐着意犹未尽的感情。

管弦乐前奏曲《牧神午后》

德彪西的管弦乐前奏曲《牧神午后》作于 1892 至 1894 年间，1894 年 12 月 22 日在巴黎哈尔考特音乐大厅首次演出。该作品取材于法国象征主义诗人马拉美的诗歌《一个田神的午睡》。原诗的大意是：炎热夏日的午后，半神半兽的牧神潘躺在草丛中。阳光晒得人昏昏欲睡，牧神在朦胧中好像看见洁白的仙女低低飞过，他的感官热情逐渐起主导作用，又好像自己在埃特纳山巅的阴影下拥抱了维纳斯女神。一想到对神的不敬会带来惩罚时，睡意随即袭来，他告别现实，进入了梦乡。正如作曲家自己所说的那样，这些音乐是和“马拉美的优美的诗歌联系在一起”的。音乐给人的与马拉美的诗给人的是同样的感受，牧神那慵懒的情态，他的梦幻，他的追忆，朦胧如梦的意境，使人不断产生联翩的幻想。音乐节奏自由并富有变化，用全音阶的游移不定的不协和音，营造了一种奇特的、梦幻般的境界。听了《牧神午后》的演奏，马拉美在给德彪西的信中写道：“你对《牧神》的解释不仅没有和我的文字相矛盾，相反，它以乡愁、惊人的敏感、幻想丰富超过了它。”作品的旋律的线条、和声的进行、透明的配器、纤细的色调等一切都是新型的，有着鲜明的象征主义的特征。

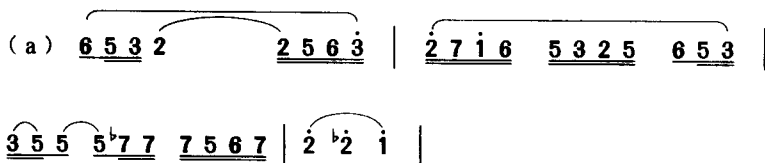
乐曲结构为自由的三部曲式。乐队编制主要有三支长笛、两支双簧管、一支英国管、单簧管（A 调）、两支大管、四把圆号、两架竖琴和弦乐等。开始的主题由长笛在中音区吹出无伴奏的旋律，模拟牧神的芦笛，甜蜜柔和的曲调呈现出梦幻般的境界：

$$1 = E \frac{9}{8}$$

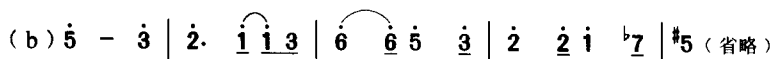
中段开始由双簧管吹出恬美、温情的旋律，它的外形和开始的基本主题有着紧密的联系：

$$1 = E \frac{3}{4}$$

中段的另一支旋律与前面主题相比显得激动和热情：

$$1 = ^b D \frac{3}{4}$$

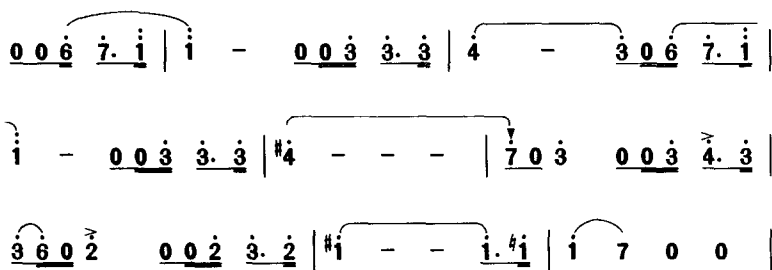
紧接着在轻微的弦乐震音伴奏下，长笛再现第一段的主要主题，牧神的幻觉消失，牧神重又返回懒洋洋的境界。这首前奏曲也可以说是一首交响诗。

c 小调练习曲“革命”(作品 10 号第 12 首)

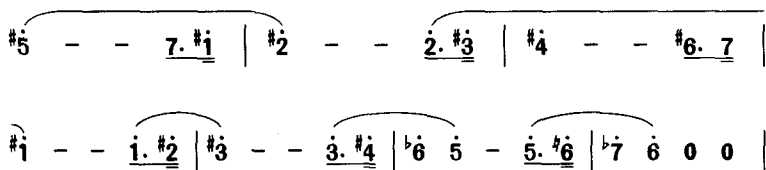
肖邦的钢琴曲《c 小调练习曲》作于 1831 年 9 月,这是肖邦在德国斯图加特听到华沙起义失败的消息之后写的。一种悲愤、愤怒以至反抗的激情全部倾泻在这首钢琴练习曲里,故而被人们简称为《“革命”练习曲》。

开始弹奏乐曲,左手以犹如海涛汹涌般的十六分音符的琶音快速走句作衬托,右手以加强八度的附点奏出了具有英雄气概的、刚毅的主题,这像是激奋的呐喊,体现了肖邦顽强不屈的斗争精神。

$1 = \flat E \frac{4}{4}$

乐曲中段有一股向前冲击的力量,使主题得到进一步的发展:

乐曲经过再现后,尾声出现了哀痛、深沉的音调。最后乐曲结束在刚毅的形象上,深切表现了肖邦对波兰人民斗争的必胜的信念。

E 大调练习曲“离别”(作品 10 号第 3 首)

肖邦的钢琴曲《E 大调练习曲“离别”》作于 1827 年。这是一首充满对祖国深切的热爱之情的优美的练习曲。根据肖邦的学生古特曼的回忆,肖邦曾这样谈到这首练习曲:“在我的一生中恐怕再也不会写出像这样优美的旋律来了。”可见该曲在肖邦心目中的地位之高。另一次,肖邦听完他的学生古特曼弹奏完这首练习曲后,无限感慨道:“啊,我的祖国!”因为这曲子使身在异国的作曲家胸中又涌起对祖国的深深思念。

乐曲结构为三段体。第一段旋律优美如歌,但又充满着伤感与忧郁:

1= $\flat$ E $\frac{2}{4}$

5 | 1 7 1 2 | 2 3 3 2 3 | 3 4 4 3 6. 5 | 4 3 7 1 2 |

2 3 3 2 1 | 3 4 2 3 4 5 3 4 | 6 2 3 2 | 2 3 2 5 |

3 7 1 2 | 2 3 3 2 3 | 3 4 4 3 6. 5 | 4 3 7 1 2 |

2 3 3 2 1 | 5 6 6 5 4 5 3 4 | 7 1 1 7 6 7[#] 5 6 |

1 2 7 1 2 3 1 2 | 3 3 2 1 6 | 7 1 7 6 3 | 5 6 5 4 1 |

3 - | 1

中段是一个戏剧性的段落,有一种不安的情绪在流动:

1= B $\frac{2}{4}$

$\underline{\underline{\dot{4} \dot{3} \dot{4} \dot{1}}} \mid \underline{\underline{\dot{3} \dot{2} \dot{3} \dot{6}}} \underline{\underline{\dot{1} \dot{7} \dot{2}}} \mid \underline{\underline{\dot{6} \dot{5}}} \underline{\underline{\dot{6} \dot{5}}} \underline{\underline{\dot{4} \dot{3} \dot{4} \dot{1}}} \mid \underline{\underline{\dot{3} \dot{2} \dot{3} \dot{6}}} \underline{\underline{\dot{1} \dot{7} \dot{2}}} \mid$

$\underline{\underline{\dot{6} \dot{5}}} \underline{\underline{\dot{6} \dot{5}}} \text{ (省略)}$

不久,音乐又回到了意味深长的悲歌音调之中。最后,再现优美的主题时,飘逸着伤感的情调,乐曲也随之结束。

小夜曲与夜曲

小夜曲(Serenade) 有两种类型:一是声乐小夜曲,来源于中世纪游吟骑士(Trouereres)在情人窗下唱的情歌,多用吉他或曼陀林伴奏,这种小夜曲除作为独立声乐曲外,常用于歌剧中,如莫扎特的歌剧《唐璜》第二幕里的小夜曲《请你到窗前来》即是。到19世纪,舒伯特、古诺等创作的独唱“小夜曲”已不局限于用曼陀林和吉他伴奏,也采用钢琴或乐队,男女声均可演唱。另一种是18世纪流行起来的多乐章的器乐小夜曲。这是一种介于组曲与交响曲之间的器乐体裁,大多是为晚间娱乐而作,因此格调轻松。这种小夜曲有的用管乐器演奏,有的用弦乐器演奏,乐章数目不定,或三四个乐章、或六七个乐章,风格近似嬉游曲。代表性的作品有莫扎特的《哈夫纳小夜曲》(八个乐章、D大调,作品250号)、柴科夫斯基的《弦乐小夜曲》(作品48号)、勋伯格的《单簧管、低音单簧管、曼陀林、吉他、小提琴、中提琴与大提琴的七乐章小夜曲》(作品24号)等。

夜曲(Nocturne) 是浪漫主义时期产生的一种单乐章的器乐小曲。旋律优美如歌,富有幻想性,常用三段体结构。首创这一体裁的是英国钢琴家J·菲尔德(1782—1837)。肖邦把夜曲这一体裁提高到前所未有的高度,在他创作的20首夜曲中,旋律更加动人,情感更加丰富,格调更加高雅,意境更加深远。

除了J·菲尔德、肖邦外,德彪西在1893至1899年间创作了一组三首管弦乐夜曲,标题为《云》、《节日》和《海妖》,也是夜曲中的珍品。

G 大调弦乐小夜曲 第一乐章(作品 525 号)

莫扎特《G 大调弦乐小夜曲》作于1787年10月。这是作者13首小夜曲中流传最广的一首。小夜曲结构形式与交响曲、室内乐重奏曲一样,也是属于多乐章的。该曲有四个乐章。第一乐章:快板,奏鸣曲式;第二乐章:行板,浪漫曲;第三乐章:小快板,小步舞曲;第四乐章:快板,回旋曲。弦乐器由第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴及倍大提琴演奏。乐曲感情乐观淳朴、乐思明朗流畅,具有青春勃发的朝气,全曲洋溢着明快、热烈的情绪。

第一乐章:快板,奏鸣曲式,呈示部主部主题充满着热情,富有生机:

1= G $\frac{4}{4}$

$\dot{1}$ 0 5 $\dot{1}$ 0 5 | $\dot{1}$ 5 $\dot{1}$ 3 $\dot{5}$ 0 | $\dot{4}$ 0 2 $\dot{4}$ 0 2 | $\dot{4}$ 2 $\dot{7}$ 2 $\dot{5}$ 0 |
 $\dot{1}$ 0 $\dot{1}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\overset{tr}{\dot{1}}$ $\dot{7}$ 7. $\dot{2}$ $\dot{4}$ $\dot{7}$ | $\overset{tr}{\dot{2}}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$. $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\overset{tr}{\dot{1}}$ $\dot{7}$ 7. $\dot{2}$ $\dot{4}$ 7 |
 $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 7 6 7 $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ 0 |