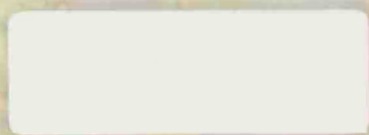

XIFANG YINYUE MINGZUO ZHUTI HUIBIAN

西方音乐名作主题 汇编

李 晶 编

山西出版传媒集团
山西教育出版社

李 晶 编

西方音乐名作主题 汇编

山西出版传媒集团
山西教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

西方音乐名作主题汇编/李晶编. —太原: 山西教育出版社, 2014. 8
ISBN 978 - 7 - 5440 - 6992 - 2

I. ①西… II. ①李… III. ①西洋音乐 - 音乐名作 - 介绍 IV. ①J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 129869 号

西方音乐名作主题汇编

XIFANG YINYUE MINGZUO ZHUTI HUIBIAN

责任编辑 李梦燕
复 审 彭琼梅
终 审 张沛泓
装帧设计 王耀斌
印装监制 贾永胜

出 版: 山西出版传媒集团·山西教育出版社
(太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4035711 邮编: 030002)
印 装 晋中万嘉兴印刷有限公司
开 本 890 × 1240 1/16
印 张 9.5
字 数 265 千字
版 次 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月山西第 1 次印刷
印 数 1 - 3 000 册
书 号 ISBN 978 - 7 - 5440 - 6992 - 2
定 价 33.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。电话: 0354 - 3961630。

前言

谱例是最能够直观、清晰地再现历史音乐面貌的材料，它从音乐本体的角度记录着音乐发展的历史进程，阅读乐谱、分析乐谱是了解音乐发展史的最佳途径之一。但长期以来，各类地方高校音乐院系的馆藏图书在数量和版本等方面一般无法与专业院校相比，谱例教材的建设也相对薄弱，在一定程度上影响了学生音乐作品内心听觉的积累。因此编纂西方音乐史与名作赏析课程的谱例教材，通过对名作的听赏、对主题的视唱、演奏与记忆等环节的课内实践，使学生能够如数家珍地列举上百部（首）音乐名家名作，有助于提升他们对音乐的感受力、记忆力和鉴赏力，从而进一步深刻理解西方音乐文化。

《西方音乐史名作主题汇编》正是为实现这样的目标而编写的。在选择谱例的过程中，编者参考并吸收了相关领域的学术成果，既考虑所选择作品的经典性和代表性，又充分注意到普通高等学校西方音乐史课程所需的深度和广度。本书以西方音乐历史发展脉络为主线，总共收录西方音乐名家 80 位，代表作品 153 部，其历史跨越了古希腊至 20 世纪，风格覆盖了古希腊古罗马的音乐、中世纪的音乐、文艺复兴时期的音乐、巴洛克时期的音乐、古典主义音乐、浪漫主义音乐、民族主义音乐、晚期浪漫主义音乐、印象主义音乐、新古典主义音乐、表现主义音乐等。音乐体裁涉及到圣咏、经文歌、弥撒曲、安魂曲、歌剧、康塔塔、清唱剧、协奏曲、交响曲、奏鸣曲、序曲、艺术歌曲、钢琴套曲、交响诗等等。与同类谱例教材相比，本书着力增加了宗教音乐体裁和复调音乐发展的相关谱例，形成比较完整的西方音乐历史发展线索。由于教材中谱例涉及较为广泛，除了可供高校音乐专业学生作为教材使用之外，还可供广大音乐专业工作者和音乐爱好者参考。

希望这本教材在今后的教学实践中能够帮助广大学生和爱乐者扩大音乐视野，通过对作品不断感受、积累、领悟，真正爱上西方古典音乐。同时也希望在这个过程中教材得到不断的修订与完善，使之发挥其最大的作用和价值。西安音乐学院的高士杰教授审阅了本教材的初稿，并提出了宝贵的意见；姚益锋老师参与了谱例校对的工作；郝宋利老师在谱例技术处理方面作了大量的工作；山西教育出版社责任编辑李梦燕女士对本书的出版给予了大力支持，在此对他们表示衷心的感谢。

编者

2014 年 3 月 15 日

第一章 古希腊和古罗马的音乐

谱例 1-1	《塞基洛斯基志铭》	-----001
谱例 1-2	《梅索梅德斯的缪斯赞美诗》	-----002

第二章 中世纪的音乐

谱例 2-1	赞美诗《你的信徒们》	-----003
谱例 2-2	哈利路亚	-----004
谱例 2-3	附加段	-----004
谱例 2-4	复活节庄严弥撒继叙咏	-----005
谱例 2-5	《我看到云雀高飞》	-----006
谱例 2-6	《我的生命有福了》	-----007
谱例 2-7	平行奥尔加农	-----008

谱例 2-8	斜向奥尔加农	-----008
谱例 2-9	华丽奥尔加农	-----008
谱例 2-10	第斯康特	-----009
谱例 2-11	经文歌《有些人嫉妒 — 爱情伤害人心 — 慈悲经》	-----010
谱例 2-12	纪尧姆·德·马肖：《圣母弥撒曲》“羔羊经”	-----011
谱例 2-13	弗朗切斯科·兰迪尼：巴拉塔《她决不怜悯》	-----012

第三章 文艺复兴时期的音乐

谱例 3-1	约翰·邓斯泰布尔：经文歌《你是多么美丽，多么可爱》	-----013
谱例 3-2	纪尧姆·迪费：弥撒曲《武装的人》中的“羔羊经”	-----014
谱例 3-3	约翰内斯·奥克冈：弥撒曲《武装的人》中的“慈悲经”	-----016
谱例 3-4	若斯堪·德·普雷：经文歌《耶和华作王》	-----017
谱例 3-5	奥兰多·迪·拉索：无伴奏合唱《回声》	-----018
谱例 3-6	马丁·路德：众赞歌《上帝是我们坚固的堡垒》	-----019
谱例 3-7	乔瓦尼·帕勒斯特里那：《马尔切洛斯教皇弥撒曲》的“羔羊经”	-----020
谱例 3-8	克莱芒·雅内坎：尚松《亲切的吻应保存在哪里》	-----021
谱例 3-9	克劳迪奥·蒙特威尔第：牧歌《残酷的阿玛瑞利》	-----022
谱例 3-10	乔瓦尼·加布里埃利：经文歌《在教堂里》	-----023

第四章 巴洛克时期的音乐

谱例 4-1	雅克布·佩里：歌剧《尤丽迪茜》	-----025
--------	-----------------	----------

谱例 4-2	蒙特威尔第：歌剧《奥菲欧》	-----026
谱例 4-3	亚力山德罗·斯卡拉蒂：歌剧《格丽塞尔达》	-----027
谱例 4-4	让-巴蒂斯特·吕利：歌剧《阿尔米德》	-----029
谱例 4-5	亨利·普塞尔：歌剧《迪多与埃涅阿斯》	-----030
谱例 4-6	阿尔坎杰罗·科雷利：《d 小调教堂奏鸣曲》	-----032
谱例 4-7	安东尼奥·维瓦尔第：《四季》	-----033
谱例 4-8	多米尼科·斯卡拉蒂：《E 大调奏鸣曲》	-----036
谱例 4-9	弗朗索瓦·库普兰：第一组曲《奥古斯特的阿拉曼德舞曲》	-----037
谱例 4-10	格奥尔格·弗里德里克·亨德尔：歌剧《里纳尔多》	-----038
谱例 4-11	亨德尔：清唱剧《弥赛亚》的“哈里路亚”	-----038
谱例 4-12	亨德尔：管弦乐组曲《水上音乐》	-----040
谱例 4-13	约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：《d 小调托卡塔与赋格》	-----040
谱例 4-14	巴赫：《平均律钢琴曲集》第一卷《C 大调前奏曲与赋格》	-----041
谱例 4-15	巴赫：《G 弦上的咏叹调》	-----042
谱例 4-16	巴赫：第二首《勃兰登堡协奏曲》第一乐章	-----043
谱例 4-17	巴赫：第 4 康塔塔《基督躺在死亡的枷锁中》	-----043
谱例 4-18	巴赫：《马太受难乐》	-----045

第五章 古典主义时期的音乐

谱例 5-1	克里斯多夫·格鲁克：歌剧《奥菲欧与尤丽迪茜》	-----047
谱例 5-2	乔瓦尼·佩尔格莱西：歌剧《女仆做夫人》	-----048
谱例 5-3	卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫：《g 小调奏鸣曲》	-----049

谱例 5-4	约翰·施塔米兹：《D 大调交响曲》	-----050
谱例 5-5	弗朗茨·约瑟夫·海顿：《第 45 交响曲》“告别”	-----050
谱例 5-6	海顿：《第 94 交响曲》“惊愕”	-----051
谱例 5-7	海顿：《第 104 交响曲》“伦敦”第一乐章	-----052
谱例 5-8	海顿：《弦乐四重奏》“皇帝”第二乐章	-----053
谱例 5-9	沃尔夫冈·阿玛德乌斯·莫扎特：《第 40 交响曲》第一乐章	-----054
谱例 5-10	莫扎特：《第 41 交响曲》“朱庇特”第一乐章	-----054
谱例 5-11	莫扎特：《第 20 钢琴协奏曲》	-----055
谱例 5-12	莫扎特：歌剧《费加罗的婚礼》	-----056
谱例 5-13	莫扎特：歌剧《魔笛》	-----058
谱例 5-14	莫扎特：《G 大调弦乐小夜曲》	-----059
谱例 5-15	路德维希·凡·贝多芬：《第三交响曲》“英雄”	-----060
谱例 5-16	贝多芬：《第五交响曲》“命运”第一乐章	-----061
谱例 5-17	贝多芬：《第六交响曲》“田园”	-----061
谱例 5-18	贝多芬：《第九交响曲》“合唱”第四乐章	-----062
谱例 5-19	贝多芬：《科里奥兰》序曲	-----063
谱例 5-20	贝多芬：《第十七钢琴奏鸣曲》“暴风雨”第一乐章	-----064
谱例 5-21	贝多芬：《第二十三钢琴奏鸣曲》“热情”第一乐章	-----065
谱例 5-22	贝多芬：《第五钢琴协奏曲》“皇帝”第一乐章	-----066
谱例 5-23	贝多芬：《D 大调小提琴协奏曲》第一乐章	-----066

第六章 浪漫主义时期的音乐

谱例 6-1	弗朗兹·舒伯特：艺术歌曲《魔王》	-----067
--------	------------------	----------

谱例 6-2	舒伯特：艺术歌曲《鳟鱼》	-----068
谱例 6-3	舒伯特：艺术歌曲《菩提树》	-----069
谱例 6-4	舒伯特：《b 小调第八交响曲》“未完成”第一乐章	-----070
谱例 6-5	费利克斯·门德尔松：《第四交响曲》“意大利”第一乐章	-----071
谱例 6-6	门德尔松：《赫布里群岛序曲》	-----071
谱例 6-7	门德尔松：《e 小调小提琴协奏曲》第一乐章	-----072
谱例 6-8	门德尔松：无词歌《春之歌》	-----073
谱例 6-9	罗伯特·舒曼：钢琴套曲《狂欢节》	-----073
谱例 6-10	舒曼：《梦幻曲》	-----074
谱例 6-11	舒曼：艺术套曲《诗人之恋》	-----075
谱例 6-12	路易·赫克托·柏辽兹：《幻想交响曲》	-----076
谱例 6-13	弗里德里克·肖邦：《c 小调练习曲》“革命”	-----077
谱例 6-14	肖邦：《军队波罗涅兹舞曲》	-----078
谱例 6-15	肖邦：《升 c 小调圆舞曲》	-----079
谱例 6-16	肖邦：《降 E 大调夜曲》	-----079
谱例 6-17	弗朗兹·李斯特：交响诗《前奏曲》	-----080
谱例 6-18	李斯特：《第二匈牙利狂想曲》	-----081
谱例 6-19	李斯特：《钟》	-----081
谱例 6-20	约翰内斯·勃拉姆斯：《第一交响曲》	-----082
谱例 6-21	勃拉姆斯：《D 大调小提琴协奏曲》第一乐章	-----083
谱例 6-22	勃拉姆斯：《匈牙利舞曲》	-----083
谱例 6-23	勃拉姆斯：《德语安魂曲》	-----084
谱例 6-24	卡尔·玛利亚·冯·韦伯：歌剧《魔弹射手》	-----085
谱例 6-25	韦伯：钢琴曲《邀舞》	-----086

谱例 6-26	理夏德·瓦格纳：歌剧《罗恩格林》	-----086
谱例 6-27	瓦格纳：乐剧《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲	-----087
谱例 6-28	老约翰·施特劳斯：《拉德茨基进行曲》	-----088
谱例 6-29	小约翰·施特劳斯：圆舞曲《蓝色多瑙河》	-----088
谱例 6-30	乔治·比才：歌剧《卡门》	-----089
谱例 6-31	夏尔·弗朗索瓦·古诺：歌剧《浮士德》	-----091
谱例 6-32	圣-桑：《动物狂欢节》第十三首“天鹅”	-----091
谱例 6-33	雅克奎斯·奥芬巴赫：轻歌剧《地狱中的奥菲欧》	-----092
谱例 6-34	焦阿基诺·安东尼奥·罗西尼：歌剧《塞维利亚理发师》	-----093
谱例 6-35	罗西尼：歌剧《威廉·退尔》序曲	-----094
谱例 6-36	温琴佐·贝里尼：歌剧《诺尔玛》	-----094
谱例 6-37	盖塔诺·唐尼采蒂：歌剧《爱的甘醇》	-----095
谱例 6-38	朱塞佩·威尔第：歌剧《弄臣》	-----095
谱例 6-39	威尔第：歌剧《游吟诗人》	-----097
谱例 6-40	威尔第：歌剧《茶花女》	-----097
谱例 6-41	威尔第：歌剧《阿依达》	-----098
谱例 6-42	贾科莫·普契尼：歌剧《艺术家的生涯》	-----098
谱例 6-43	普契尼：歌剧《托斯卡》	-----099
谱例 6-44	普契尼：歌剧《蝴蝶夫人》	-----100
谱例 6-45	普契尼：歌剧《图兰朵》	-----100
谱例 6-46	米哈伊尔·伊凡诺维奇·格林卡：歌剧《伊凡·苏萨宁》	-----101
谱例 6-47	格林卡：管弦乐幻想曲《卡玛琳斯卡娅》	-----101
谱例 6-48	亚历山大·波尔菲里耶维奇·鲍罗丁：交响音画《在中亚细亚草原》	-----102
谱例 6-49	莫杰斯特·彼得洛维奇·穆索尔斯基：钢琴套曲《图画展览会》	-----102

谱例 6-50	里姆斯基 - 科萨科夫: 交响组曲《舍赫拉查达》	-----103
谱例 6-51	彼得·伊里奇·柴科夫斯基: 《第六交响曲》“悲怆”第一乐章	-----103
谱例 6-52	柴科夫斯基: 舞剧《天鹅湖》	-----104
谱例 6-53	柴科夫斯基: 《1812 序曲》	-----105
谱例 6-54	柴科夫斯基: 《第一弦乐四重奏》第二乐章“如歌的行板”	-----105
谱例 6-55	柴科夫斯基: 《第一钢琴协奏曲》	-----105
谱例 6-56	贝德里赫·斯美塔那: 交响诗套曲《我的祖国》之“沃尔塔瓦河”	-----106
谱例 6-57	安东尼·德沃夏克: 《第九交响曲》“自新大陆”	-----107
谱例 6-58	德沃夏克: 歌剧《水仙女》	-----108
谱例 6-59	爱德华·格里格: 《培尔·金特》组曲	-----108
谱例 6-60	耶安·西贝柳斯: 交响诗《芬兰颂》	-----109

第七章 19 世纪与 20 世纪之交的音乐

谱例 7-1	古斯塔夫·马勒: 声乐交响曲《大地之歌》	-----110
谱例 7-2	理查德·施特劳斯: 交响诗《梯尔的恶作剧》	-----111
谱例 7-3	谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫: 《第二钢琴协奏曲》	-----112
谱例 7-4	加布里埃尔·福雷: 艺术歌曲《梦后》	-----113
谱例 7-5	克洛德·阿施尔·德彪西: 管弦乐前奏曲《牧神午后》	-----114
谱例 7-6	德彪西: 交响素描《大海》	-----114
谱例 7-7	德彪西: 《贝加摩组曲》第三首“月光”	-----115
谱例 7-8	莫里斯·拉威尔: 《西班牙狂想曲》	-----115
谱例 7-9	拉威尔: 管弦乐曲《包莱罗舞曲》	-----117

谱例 7-10	拉威尔：钢琴曲《水的嬉戏》	-----118
谱例 7-11	保罗·杜卡：交响谐谑曲《小巫师》	-----118

第八章 20 世纪的音乐

谱例 8-1	阿诺德·勋伯格：《月迷彼埃罗》	-----120
谱例 8-2	勋伯格：《一个华沙的幸存者》	-----120
谱例 8-3	阿尔本·贝尔格：歌剧《沃采克》	-----121
谱例 8-4	伊戈尔·斯特拉文斯基：舞剧《春之祭》	-----122
谱例 8-5	保罗·兴德米特：交响曲《画家马蒂斯》	-----122
谱例 8-6	卡尔·奥尔夫：康塔塔《卡尔米拉·布拉纳》	-----124
谱例 8-7	贝拉·巴托克：《为弦乐、打击乐和钢片琴所写的音乐》	-----124
谱例 8-8	乔治·格什温：《蓝色狂想曲》	-----126
谱例 8-9	阿拉姆·哈恰图良：舞剧《加亚涅》第三幕“马刀舞曲”	-----126
谱例 8-10	谢尔盖·普罗科菲耶夫：交响童话《彼得与狼》	-----127
谱例 8-11	德米特里·肖斯塔科维奇：《第七交响曲》“列宁格勒”	-----127
谱例 8-12	本杰明·布里顿：《青少年管弦乐队指南》	-----129
谱例 8-13	奥里维埃·梅西安：《时值与力度的模式》	-----129
谱例 8-14	克里斯托夫·彭德雷茨基：《广岛罹难者的哀歌》	-----130

附录	-----132
主要参考书目	-----139

第一章 古希腊和古罗马的音乐

谱例 1-1 《塞基洛斯基志铭》

译谱

原谱

C Z Ż K I Z İ

K̄ I Ż İ K̄ O C̄ O Φ̇

C K Z i k̄ i K C̄ O Φ̇

C K O i Ż k̄ C C̄ C X 1

(歌词大意：只要你活着，就要活得轻松愉快。不要让任何事情折磨你。生命太短暂，岁月催人老。)

这首作品是1883年在土耳其发现的，希腊文的歌词和用希腊字母谱标记的旋律被刻在一块墓碑上。据考证，这是约公元1世纪的作品。

谱例 1-2

《梅索梅德斯的缪斯赞美诗》

Oh Muse, thou dear one, sing to me, com-mence and or - der my song

Cool breez - es blow ing from thy groves in - spire__ my breast__ and rouse my heart.

Cal - li - o - pei - a thou wise prin - ci - pal of the mus - es de - light - ful,

thou too, wise mys - ter - y guide, Le - to's child, thou De - li - an pae - an,

be pro - pi - tious and stand by me.

(歌词大意：亲爱的缪斯，对我歌唱吧，凉爽的微风吹过树林，开阔了我的胸怀，唤醒了我的心灵。)

第二章 中世纪的音乐

谱例 2-1 赞美诗《你的信徒们》

Ut que - ant la - xis re - so - na re fi - bris

Mi - ra ge - sto - rum fa - mu - li tu - o - rum.

Sol - ve pol - lu - ti La - bi -

i re - a - tum, San - cte Jo - an - nes.

11 世纪的音乐理论家圭多·阿雷佐发明了六声音阶唱名法，在这首赞美诗中，前六句歌词开头的第一个音节依次是这六个音的唱名。

谱例 2-2 哈利路亚

solo

Al - le - lu - ya

Choir

Al - le - lu - ya

Jubilus

哈利路亚来自古老犹太语，意味“主啊，赞美你”，是整个弥撒仪式中最具装饰性的花唱段落。谱例中先由独唱唱出“哈利路亚”，合唱重复并继续更富于装饰的花唱段（Jubilus）。

谱例 2-3 附加段

A: 歌词附加

Ky - ri c - le - i - son (3 times)

1. Om-ni- pu- t ge- ni- tor, De- us om- ni- um cre- a- tor: e-
2. Fons cœ- ri- go ho- ni, pi- e lux- que per- cn- nis: e-
3. S- vi- fi- cet Di- e- tas tu- a nos, bo- ne rec- tor: e-

ley-son
ley-son
ley-son

B: 旋律附加

Fa - bri - ce mun - di.

Fa - bri - ce mun - di.

附加段 (*trope*) 是在原有的格里高利圣咏基础上进行附加或插入新的材料, 形成的圣咏的横向扩展。

谱例 2-4 复活节庄严弥撒继叙咏

Vic - ti - mae pa - scha - li lau - des * im - mo - lent Chir - sti - a - ni

2. A - gnus red - e - mito - ves: Chri - stus in - no - cens Pa - tri re - con - ci - li - a - vit pec - ca - to - res.

3. Mores et vi - tadu - el o con - fli - xe - re mi - ran - do: dux vi - ta mor - tu - us, re - gnat vi - vus.

4. Dic no bis Ma ri a, quid vi - di - sti in vi - a?

Se - pul - crum Chri - sti vi - ven - tis, et glo - ri - am vi - di re - sur - gen - tis:

Sur - re - xit Chri - stus spes me - a: prae - ce - det su - os in Ga - li - lae - am.

[6. Cre - den - dum est ma - gis so - li Ma - ri - ae ve - ra - ci

7. Sei - mus Chri - stum sur - ne - xis - se a mor - ta - is ve - re:

quam Ju - dae - o - rum tur - bae fal - la - ci.]

Tu no - bis, vi - ctor Rex, mi - se - re - re.

A -

men.

Al - le - lu - ia.