

中央音乐学院图书馆藏书

书号
总记登号

12/CNC 38

18936

基米罗夫 奥克塞尔合著

音乐欣赏教程

第二册

音乐出版社

一九五七年·北京

音乐欣赏教程

第二册

符·恩·弗拉基米罗夫 著
斯·勃·奥克塞尔

楊 民 望 譯

兒童音樂學校參考書

藏書

音樂出版社

一九五七年·北京

中央音樂學院圖書館

收到 1957.7.18 日期

總登記號 18936

В. Н. Владимиров и С. В. Оксер

Курс музыкальной литературы

本书根据 Музыка 1954 年版译出

音乐欣赏教程

第二册

著者 [苏] 符·恩·弗拉基米罗夫

[苏] 斯·勃·奥克塞尔

译者 杨 民 望

*

开本：787×1092 1/25

页数：90 印张：7 1/5 文字：126,000

1957年6月北京第1版 1957年6月北京第1次印刷

印数：1-3,050册

北京市书刊出版业营业许可证出字第063号

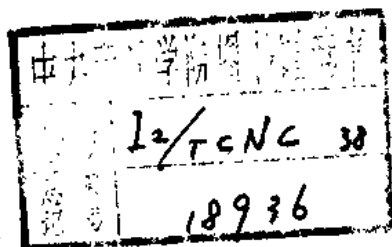
音乐出版社出版

北京东单沟沿头33号

新华书店总经售

*

统一书号：8026·595 定价 1.00 元

目 次

緒言	1
進行曲和舞曲在人民生活中的作用 实用的和音乐会演奏的進行曲和舞曲	
第一章 进行曲	4
進行曲的音乐特征 進行曲的各种类型 進行曲式的歌曲	
第二章 舞曲	44
17至18世紀的古老的舞曲 19世紀流行的舞曲 苏联各民族的舞曲	
小步舞曲	47
湯布林舞曲	50
加伏特舞曲	52
埃柯塞茲舞曲	57
馬祖卡舞曲	64
波洛涅茲舞曲	66
波尔卡舞曲	68
圓舞曲	73
卡瑪林舞曲	78
特列帕克舞曲	82
白俄罗斯民間舞蹈歌曲《布尔巴》	83
戈帕克舞曲	84
列茲金卡舞曲	88
附录	96

緒 言

進行曲和舞曲在人民生活中的作用
实用的和音乐会演奏的進行曲和舞曲

在人民的盛大节日里，成千上万的苏維埃人民，怀着同一的欢乐而激动的心情，到街上和广场上去参加隆重的节日游行。参加游行的人们排成整齐的队伍；愉快的歌声时而在这里，时而在那里爆发出来，人们在手风琴或管乐队演奏的音乐的伴随下开始跳起舞来。

在这样的日子里，音乐的作用特别来得大；音乐能組織人民群众，把他们团结成为一个欢乐的整体。在这种情况下很容易感觉到：除了歌曲之外，进行曲和舞曲性质的音乐也具有多么重大的意义。这也是可以理解的。在进行曲的音乐的伴随之下，走起路来就比较輕快，步伐也比较稳定、一致而有力。活泼輕快的舞蹈，也象那些朝气蓬勃的歌曲一样，表达出节日游行的热潮，同时并使这种兴高采烈的情绪变得越加欢乐和愉快。

就易于了解和接近人民这几方面說，只有进行曲，尤其是舞曲，才可能与歌曲相抗衡。

象歌曲一样，进行曲和舞曲也是密切联系人民的生活的。进行曲能使部队、运动员的队伍、以及节庆和葬礼行列的进行的秩序井然不紊。进行曲的音乐特别容易把人们团结成一个坚强的整体。

很多群众歌曲也具有进行曲(凱旋的、欢乐的或庄严哀悼的进行曲)的特性。这种歌曲叫做进行曲式的歌曲。

舞蹈在人民生活中的作用也不小。

民間的舞蹈在远古的时候就已流行，它可能还是民間創作的最古老的形式之一。在民間舞蹈(卡瑪林舞、戈帕克舞、列茲金卡舞、波尔卡舞等等)的朴实的旋律中蘊藏着許多坚强的毅力、感人的力量和旺盛的元气。当我们听到民間舞蹈的音乐的时候，好象我們全身的血流得更快了，两只脚差点儿也要跳起来了——在这种音乐中有着那么許多迷人的激情啊。在民間舞蹈音乐中也常可遇到进行緩慢而流暢的部分，这好象是为了要更有力地強調出那种生气勃勃的激情似的。这种緩慢而流暢地进行的音乐，通常是比較热情和富有表情的。

进行曲和民間舞曲在其性質和内容上是非常多种多样的。其中有一部分是人民生活中的真正的、表情深刻的場面和情景。在这种情形之下，舞曲时常也結合着歌唱(民間的歌曲式的舞曲)。

用来伴随进行和舞蹈的进行曲和舞曲，通常称为实用的进行曲和舞曲。例如，所有的民間舞曲以及作曲家所創作的許多舞曲和进行曲，都属于这一类。除了这种类型的进行曲和舞曲之外，还有作曲家所創作的許多进行曲和舞曲性質的音乐作品，这种音乐作品并不是用来作为动作的伴奏的，換句話說，并不是象詞义上所表明的那样用来作为进行和舞蹈的伴奏，而只是专供欣賞的。这些作品通常是放在音乐会上演奏，因此称为音乐会的进行曲和舞曲。

音乐会的进行曲和舞曲，并不象实用的进行曲和舞曲那样直接地与舞蹈动作相联系。这种作品实际上好象是进行或舞蹈在音乐艺术上的表现，以及与这种进行和舞蹈有关的情緒和感觉的表达。正因为这样，音乐会的进行曲和舞曲通常在其性質、速度和节奏上都比

那些实用的进行曲和舞曲更灵活善变和更多样化。

但是也有很多音乐会舞曲的范例，是很接近实用的舞曲的，甚至也可以用来作为舞蹈的伴奏。例如，格拉祖诺夫、舒伯特和其他一些作曲家所写的许多舞曲便是这样。舞剧或歌剧中的舞曲和进行曲好象具有“双重”的效用：这种舞曲和进行曲一方面伴随着舞台上的动作而演奏，但同时又具有独立的、纯属音乐方面的作用。

第一章 进行曲

进行曲的音乐特征 进行曲的各种类型 进行曲式的歌曲

伴随各种群众队伍的进行而演奏的音乐作品，叫做进行曲。进行曲的音乐反映出队伍进行的匀调和进行的速度，而且也反映出乐曲的一般特性（行军、节日游行、葬礼行列等等）。进行曲是用二拍子或四拍子写成的（换句话说就是用一种与人们的步伐最自然地联系起来的节拍写成的），它具有鲜明的、容易领会的旋律，均匀明晰的节奏和简单的、多半是和弦式的伴奏。

适合于进行的中庸速度，特别是划一、灵活和明晰的节奏——这就是进行曲的最典型和最重要的特征。为什么正是这样的呢——这从下例中便很容易看出来。即使是小鼓的简单的、节奏明晰的音响（大家知道，小鼓是不可能打出旋律，也不可能打出伴奏的），也适合于行进之用，而且在某种程度上它已能起进行曲的作用。我们回想一下，有鼓手在前面带头的少先队的队伍是怎样行进的：鼓手当然不可能奏出进行曲，而仅仅是打出进行曲的节奏而已。

鲜明的、易于记住的旋律和它的简单明晰的伴奏，也是进行曲的重要特征，因为进行曲是一种为广泛的人们而写的作品；进行曲的音乐应该是一切人所能理解和接受的，应该是真正群众性的。

进行曲可以根据它的效用和性质而分类。我们所听到的进行曲

有行軍的、凱旋的、雄壯的、戰鬥的、少先隊的、運動的、送葬的（葬禮的）等等。此外還有戲謔的和神奇古怪的幻想的進行曲（特別是用在劇院的場面音樂中），這種進行曲的特徵是在於它的極大的幻想性。

進行曲的音樂雖然在性質上有所不同，但是極大多數的進行曲的結構基本上都是相類似的。進行曲多半是用所謂三段體寫成的。三段體就是這樣一種形式：其中包含三段，而第三段（即所謂反覆）重複第一段的音樂素材（精確地重複或加入一些變化）。如果我們用字母 A 來標明這種三段體結構的第一段，用字母 B 來標明第二段，又用 A 來標明那作為第一段音樂的重複的第三段，那麼整個三段體的字母符號（圖式）便是 ABA（這種圖式通常是用拉丁字母來標記的）。

用三段體寫成的作品不僅是進行曲一種，而且還有很多其他的作品（例如本教程第一冊所刊載的卡林尼科夫的《憂郁之歌》和格里埃爾的歌曲《晚會》都是）。

大部分進行曲的音樂都是充滿熱烈的和莊嚴的情緒的。這種音樂表達出一種朝氣蓬勃的、信心堅定的和節日歡慶的心情，表達出統一的、強力的集體意志。而在行軍的時候進行曲的音樂具有多么重大的意義啊！人們走得累了，步伐變得緩慢無力；但是這時候響起了行軍進行曲的愉快的音樂聲——人們的心里一下子就變得輕鬆愉快起來。人們不由自主地感受到那股旺盛的元氣，便產生出一種健爽而激奮的感覺……誰沒有感受過進行曲音樂的美妙動人的力量呢？！

我們可以舉出許多充滿節日的精神和爽朗的情緒的進行曲的范例。以下便是這些范例中的一部分：柴科夫斯基的《凱旋進行曲》，伊

波里托夫-伊凡諾夫的《紀念進行曲》(題獻伏羅希洛夫),伊凡諾夫-拉德凱維奇和卓爾涅茨基所寫的一些軍隊進行曲,以及选自威爾迪的《阿依達》和古諾的《浮士德》等歌劇中的進行曲。

現在讓我們來分析几首進行曲。

一、《紀念進行曲》——伊波里托夫-伊凡諾夫曲

在蘇聯作曲家所創作的許多進行曲中,為蘇聯軍隊而寫的進行曲具有重要的意義。我們祖國的強有力的保衛者——蘇聯軍隊教育自己的士兵和軍官矢忠于共產黨的偉大思想。在這種教育工作中,對蘇軍戰士的文化的關懷占着重要的地位。世界上最具有文化教養和最先進的軍隊——蘇聯軍隊的戰士對文化的要求很高,而且是多方面的。

許多蘇聯作曲家也跟其他各方面的藝術工作者一樣,在過去和現在一直在執行蘇軍戰士的藝術教育的任務,在這些作曲家中包括格里埃爾、瓦西連科、伊波里托夫-伊凡諾夫、米亞斯科夫斯基、卡巴列夫斯基和哈恰圖梁等人。

在那些為軍隊的需要而寫的音乐作品中,進行曲具有非常重要的作用。進行曲所以具有這樣的作用,是由于它除了具有實用意義之外,也象部隊歌曲那樣,最能表現出那種貫穿着我們軍隊的整個生活的堅毅而奮勇的精神。

為蘇聯軍隊而寫的進行曲為數甚多,而且是多種多樣的。這些進行曲因其效用和內容不同而有以下各種類型:節慶凱旋的、行軍的、練兵的、運動的和騎兵的等等。

蘇聯作曲家所創作的優秀的進行曲的音乐,具有鮮明、生動且富有表情的旋律,清晰而堅定的節奏和簡明的形式;這種音乐是非常朴

素而易于了解的。苏联作曲家在他們的进行曲中时常利用那些最著名的民歌和群众歌曲的旋律，这样就可以使进行曲更易于被人理解和更接近最广泛的听众。

在許多努力為我們的軍隊創作进行曲的作曲家中，首先应当提到車尔涅茨基和伊凡諾夫-拉德凱維奇的名字。这两位作曲家所創作的鮮明的、充滿了生活和热情的、同时又充滿了鉄一般的軍紀的节奏的进行曲的音乐，贏得了苏軍战士普遍的热爱。作曲家伊凡諾夫-拉德凱維奇是进行曲《加斯捷洛上尉》、《亲爱的莫斯科》和《民族的复仇者》的作者，他荣获了最高的奖賞——斯大林奖金。这种奖賞不仅是对作曲家的劳动的高度評價，而且也說明了苏联政府認為音乐和音乐的鼓舞力量具有多么重大的作用。

伊凡諾夫-拉德凱維奇的另一些进行曲，如《曙光》和《凱旋进行曲》，也属于我們的优秀的軍隊进行曲之列。

軍隊进行曲在組織紅軍的最初的日子里便已开始产生。波克拉斯的那首众所周知的《布琼尼进行曲》，便是最初的一些进行曲中的一首。而再迟若干年之后，格里埃尔為我們年青的工农紅軍写了一首进行曲，取名为《紅軍进行曲》。我国其他一些卓越的作曲家都仿效格里埃尔的范例。米亚斯科夫斯基和蕭斯塔科維奇的《凱旋进行曲》，瓦西連科的《紅軍行軍进行曲》，格迪凱的《行軍进行曲》，以及卡巴列夫斯基、哈恰图梁和其他一些作曲家的进行曲，都是非常有名的。

苏維埃最年老的作曲家、俄罗斯苏維埃联邦社会主义共和国人民艺术家伊波里托夫-伊凡諾夫（1859—1935）——莫斯科有一所音乐学校便是以他的名字命名的——所写的那首著名的《紀念进行曲》，便是一首在表情、鮮明性以及爽朗的凱旋热情等方面都很优秀的进行曲。这首进行曲就是一般人所熟知的《伏罗希洛夫进行曲》，它是

为紀念紅軍建軍十五周年而写的，題獻人民国防委員克利門特·叶弗列莫維奇·伏罗希洛夫。这首进行曲在現在仍然是表現苏联軍隊的力量、威势和偉大的最受欢迎和最鮮明的进行曲之一。

《伏罗希洛夫进行曲》是一首为交响乐队(或管乐队)而写的大型作品。从內容上說这首进行曲并不是属于战斗的或行軍的，而是适合在凱旋节日演奏的。苏联人民牢牢地記住他們生活中的特別欢乐愉快的时刻，那就是在庆賀英勇的苏联軍隊对德国法西斯主义的历史性胜利的强大的礼炮声之后，广播电台便以寬广的、激动人心的电波播送出《伏罗希洛夫进行曲》的朝气蓬勃的音乐的那个时刻。节日的胜利凱旋的特性，从它那勇猛、强烈而欢騰地奏出的热情而鮮明的音乐中可以明显地感觉到。

偉大的祖国和它的强大的軍隊的形象，以及那爽朗、欢乐和胜利的情緒的表現，构成了这首进行曲的主要內容。这首进行曲在結構上很明显地可以分为三段。第一段(“A”，1-37小节)表达出这一作品的基本特性——它的剛毅的精神和坚强的决心。中段(“B”，38-107小节)的开头具有凱旋的狂欢的性質。在中段的中央(即“B”段的中央，68-99小节)，可以听到一个美妙的旋律，好象是一首自由自在的、寬广的俄罗斯民歌。第三段(“A”，108-149小节)是第一段音乐的反复，这首进行曲的一些基本形象在这里重又呈現。这一作品的末尾(149-169小节)是結束整个作品的結尾部(象这样的結尾部叫做尾声)。

这首进行曲的主导思想——我們祖国和它的强大的苏維埃軍隊的形象——在那随着簡短的庄严的引子之后出現的第一主题中表現出来。这个旋律是由一系列有力地向上推进的动机构成的。这些向上进行的乐句賦予旋律一种富有彈性的和坚强的特性：

題獻克利門特·叶弗列莫維奇·伏罗希洛夫

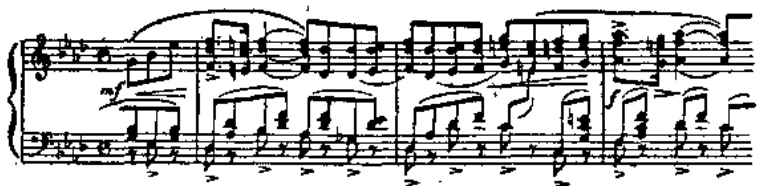
紀念进行曲

伊波里托夫-伊凡諾夫曲 作品 71

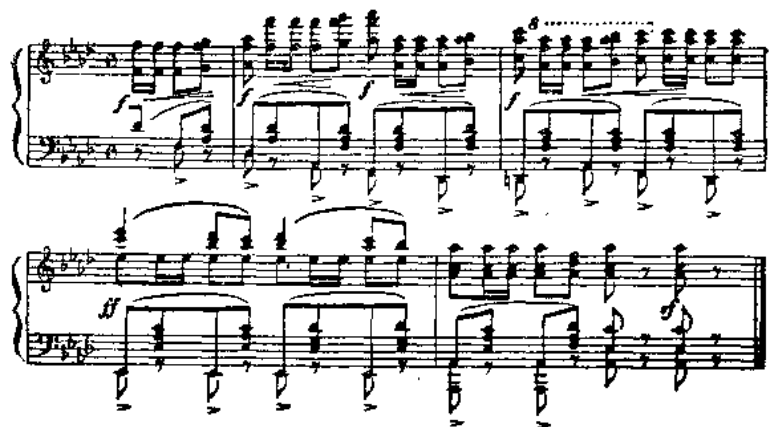
Tempo marziale risoluto 进行曲速度，坚决地

在乐曲开始时所造成的欢乐和庄严的情緒，随着这首进行曲的乐思的发展而加深。作曲者在发展开头这一主题的时候，把这一主题轉到另一調上，使它添加了更大的力量和更果断的精神；主题好象获得了新生的力量似的：

真的，第一段将近結束的时候，这富有弹性的、剛毅的、号召式的狂欢的音乐便把听众吸引住了：

这首进行曲的中段(“B”)的第一主题在开头是由独奏的短号(管乐队中常用的一种类似小号的铜管乐器)奏出的,这个主题发展并丰富了这首进行曲开头的一些形象。

这个主题充分地揭示出在第一段中已可感觉到的那种胜利的狂欢的特性:短号奏出的刚毅、坚决和狂欢的主题,更加强了作曲者在这首进行曲的第一段的结尾便已达到的那种欢庆的高潮的程度。短号的音响嘹亮、鲜明而欢愉,穿透了整个管弦乐队的音响:

在48-56小节中好象毅力有点减退似的,但是这只是暂时的,在这之后音乐逐渐地达到更大的规模和高潮。

这首进行曲的中段的第二主题含有另外一种音乐形象。作曲者保持着第一段的进行的速度和特性(在低声部用节奏明晰的和弦),

而在这里写出了—一个类似俄罗斯民歌的全新的旋律。这个悦耳的旋律宽广而自由地传播开来——起初出现在中音区，后来更强烈、更欢乐地出现在高八度上：

这个主题对这首进行曲的风格说来是具有重要的表现力的。它使音乐具有鲜明的俄罗斯的色彩——明朗的民族色彩。我们可以感觉到这首进行曲并不是一般的进行曲，而正是俄罗斯的进行曲。主题所具有的俄罗斯的民间特性，表现在它的旋律进行（音调）和它的非常特殊的节拍结构上。

在这首进行曲的中段之后，第三段——第一段音乐的反复——鲜明而强有力地呈现出来了。

这首进行曲用庄严的尾声——补充部份——作为结束（149-169小节）。这个补充部份仿佛使整首进行曲得到了完美的结束；在这里，音乐达到了力量的最高峰。引子中的那些鲜明的欢跃的动机，和整个管弦乐队的音响所支持的号角合奏的庄严的欢呼，宏伟雄壮地结束了这首进行曲。

米哈伊尔·米海洛维奇·伊波里托夫-伊凡诺夫的《纪念进行

曲》的音乐，充滿了那些能够唤起最广大的人民群众的精神热潮的鲜明而动人的形象。就作品的规模、庄严隆重和节日的狂欢等方面说来，伊波里托夫-伊凡諾夫这首进行曲是属于这种形式的优秀古典作品之列的。（伊波里托夫-伊凡諾夫的《紀念进行曲》見本书第 96 頁。）

二、歌剧《魯斯兰与柳德米拉》中的进行曲——格林卡曲

天才的俄罗斯作曲家格林卡(1804—1857)的歌剧《魯斯兰与柳德米拉》第四幕中的进行曲，是伴随着魔法师契尔諾莫尔的庄严豪华的行列而演奏的；这个魔法师由他的宫廷侍从和一大群仆役簇拥出場。仆役們把丰富的礼物——珍肴、布帛和珠宝帶給被契尔諾莫尔劫获的柳德米拉。

格林卡

契尔諾莫尔的宫廷侍从和仆役們的五光十色的装束，豪华的仪仗，光輝夺目的珍宝——这一切便是演奏这首进行曲（通常被称为《契尔諾莫尔进行曲》）的音乐的时候，我們在剧院舞台上所看到的。

当然，这一段音乐把剧情中的那种神奇古怪的环境的华丽和光輝全都反映了出来。但是这首进行曲的最主要的内容并不在于此。在这首进行曲的音乐中有很多一般进行曲的典型特性：中庸的速度，二拍子，明晰而灵活的（时常是附点的）节奏。但是这并不是一首行軍性質的进行曲，我們恐怕很难在它的音乐的伴随之下列队行进。

作曲者力图在这里创造出一种神奇古怪的、幻想的进行曲，它的音乐首先要反映出契尔诺莫尔王国的魔法、这个小矮人的妖术的力量和他的形貌的一切奇异的特点。正因为这样，格林卡才在这一作品中采用了那些使我们对那非凡的、神奇的和幻想的东西有个概念的音乐表达手法。

事实上，到现在为止我们所分析过的所有的作品的调式和调性，在音乐一开始的时候就是很明显的。可是在这里，在这首进行曲开头的几小节中却显露出某一种暧昧的性质，好象无论在调式或调性上全都是不稳定的（开头的一些乐句好象是在C大调、E大调和a小调之间犹豫不决似的）。

这首进行曲的旋律也具有它自己的某些特性。它不是那种常见的悦耳、流畅和连贯的旋律，旋律中的各个音也没有紧密的联系，不象是从一个音“流入”另一个音那样地平顺；不，格林卡在这里所创造的好象是由一些个别的小“块”组成的音响尖锐而断续的旋律。这个不匀调的旋律和它的生硬刺耳的音响，好象描绘出魔法师——“兇狠的矮人”契尔诺莫尔的形象似的：

