

21世纪

高等院校音乐专业教材

音乐作品谱例与分析

李 虻 编著

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

21世纪

高等院校音乐专业教材

J614.3/6

2007

音乐作品谱例与分析

李 虻 编著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

音乐作品谱例与分析/李虻编著. —重庆:西南师范大学出版社, 2007. 7

21 世纪高等院校音乐专业教材

ISBN 978-7-5621-3905-8

I. 音… II. 李… III. ①音乐—作品—分析—高等学校—教材②乐谱—分析—高等学校—教材 IV. J614.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 103482 号

责任编辑:贾 晖

封面设计:王玉菊

版式设计:王玉菊

21世纪

高等院校音乐专业教材

书 名 音乐作品谱例与分析

李 虻 编著

出版发行 西南师范大学出版社

网址 www.xscbs.com

地址 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编 400715

经 销 全国新华书店

印 刷 重庆科情印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 22.25

版 次 2007 年 8 月 第 1 版

印 次 2007 年 8 月 第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5621-3905-8

定 价 32.00 元

(无激光防伪标志系盗版书)

在党中央“科教兴国”战略方针的指引下,高等教育日益普及,大大推动了高等音乐教育事业的蓬勃发展。如何在大量扩招的前提下把握好教学质量,成为当前教学改革的重要研究课题。就高等音乐教育而言,音乐作品曲式分析的重要性是不言而喻的,几乎所有音乐学院均将本门课程列为硕士研究生入学考试的专业课之一就足以说明其检验音乐理论综合素质的重要作用。我们面临的教学现状是传统的一对一教学模式的改革,集体课及自发研讨形式的比重加大,宝塔尖式的人才培养模式转向大众化艺术教育的普及,对教材也就提出了新的要求。

就曲式与音乐作品分析这门课程而言,通过近年来专家的重视和出版界的不懈努力,已经很容易在图书市场上寻找到各类适合教学的谱例集。但学生们仍然因不能得到教师个性化指导而对分析的方法、结果等缺乏判断力,影响了学习效益最大化。而学好这门课程的关键就在于有针对性地引导,将正确的分析方法,通过对不同历史时期、不同作曲家、不同音乐风格作品的科学分析传授给学生。由此,编写一本既包含相应历史时期不同曲式特征的谱例,又能合情入理地、规范地介绍音乐分析的教学辅导书,就显得非常迫切。而当前市场上恰恰独缺一本这样的书,本人十余年的曲式教学生涯也总觉得有一点点缺憾,由此产生了写作本书的念头。

本书的主要特点是所选择的谱例具有解读不同曲式结构的代表性,每首谱例都附有可供参考的详尽分析,有助于全面了解传统曲式分析的原理与方法。其分析力求做到语言简练、准确,阐述清晰、易懂,非常适合完成了乐理课程及和声学课程学生学习,也适合作为报考音乐学研究生的参考读物。

本书独到之处是首次将考试技巧作为独立一章进行介绍,从非标准化试卷到标准化试卷的命题思路,答题思路进行案例式探讨。对于那些希望能提高本门课程学习成绩,提高研究生入学考试成绩,掌握本门课程考试技巧的学生来说,非常实用。这种实用也许会促进学生的规范化学习,避免或少走一些弯路,及时调整学习思路。

严格地说,本书是《音乐作品曲式分析》一书的配套教材,《音乐作品曲式分析》是由本人和四川音乐学院胡晓教授、石晓涛教授合作编著的,已经于2005年1月由西南师范大学出版社正式出版。本书中的一些谱例选自四川音乐学院石晓涛教授编著的《曲式与作品分析谱例》,石晓涛教授对乐谱的分析给予了无私的帮助,在此,深表谢意!

本书从构思到本次印刷,历时已久,姗姗来迟,实在是受乐谱整理及分析工作过于艰巨所拖累。在本书的编著过程中,四川师范大学2005级音乐学硕士集体协助进行校对,个别乐曲进行了先期的分析工作,使我能够在编写的过程中,知道学生在想什么,还欠缺什么。

因时间匆忙、教学任务繁重和个人水平所限,书中难免会有校对等方面的疏漏,甚至可能出现分析不够精确的地方,非常恳切地欢迎读者提出宝贵意见,在此先表示诚挚的谢意!

作者简介

李虻, 1956年生, 副教授、硕士, 师从贾达群教授, 现为中国音乐家协会会员, 在四川音乐学院和四川师范大学从事作曲技术理论的教学和研究, 重点承担研究生和本科层次《音乐作品分析》等课程的教学工作, 著有《实用电子琴演奏法》、《世界名曲赏析》、《音乐论文写作》等著作100余万字, 并发表《试论和声紧张度的黄金分割》、《即兴曲——〈侗乡鼓楼〉赏析》、《结构学与音乐宏观结构功能初探》、《音乐宏观结构的立体化分析》、《高师和声教学的现状与思考》、《音乐论文的选题方向与价值取向》等专业论文10余篇。

目录

21世纪

高等院校音乐专业教材

第一部分 一部曲式	(1)
例一、选自柴可夫斯基《玛祖卡舞曲》	(1)
参考分析报告	(1)
例二、肖邦《前奏曲》Op. 28 No. 3	(2)
参考分析报告	(4)
例三、普罗科菲耶夫《彼得与狼》	(5)
参考分析报告	(6)
例四、柴可夫斯基《晨祷》	(6)
参考分析报告	(7)
例五、门德尔松《无词歌》Op. 53, No. 3(躁动)	(8)
参考分析报告	(10)
第二部分 单二部曲式	(11)
例一、选自贝多芬《钢琴奏鸣曲》Op. 31 No. 3 第三乐章	(11)
参考分析报告	(12)
例二、柴可夫斯基《法国民歌》	(12)
参考分析报告	(14)
例三、巴托克《献给孩子们》No. 3	(14)
参考分析报告	(15)
例四、舒曼《初衷》	(16)
参考分析报告	(17)
例五、格里格《孤独的流浪者》Op. 43 No. 2	(17)
参考分析报告	(20)
例六、肖邦《前奏曲》Op. 28 No. 13	(21)
参考分析报告	(24)
例七、斯克里亚宾《前奏曲》Op. 11 No. 10	(24)
参考分析报告	(26)
例八、乔羽词 刘炽曲《我的祖国》	(26)

参考分析报告	(29)
例九、格里格《索尔维格之歌》Op. 55 No. 4	(29)
参考分析报告	(34)
例十、舒伯特《小夜曲》	(35)
参考分析报告	(38)

第三部分 单三部曲式

例一、柴可夫斯基《四季》之《三月——云雀之歌》	(40)
参考分析报告	(43)
例二、格里格《挪威舞曲》Op. 30 No. 2	(43)
参考分析报告	(46)
例三、肖邦《前奏曲》Op. 28 No. 12	(46)
参考分析报告	(50)
例四、门德尔松《无词歌》之《温馨的记忆》Op. 19 No. 1	(51)
参考分析报告	(54)
例五、格里格《致春天》Op. 43 No. 6	(55)
参考分析报告	(60)
例六、柴可夫斯基《四季》之《七月——刈者之歌》	(61)
参考分析报告	(65)
例七、肖邦《前奏曲》Op. 28 No. 24	(65)
参考分析报告	(71)
例八、门德尔松《无词歌》之《五月微风》Op. 62 No. 1	(72)
参考分析报告	(75)
例九、舒伯特《音乐瞬间》Op. 94 No. 3	(76)
参考分析报告	(78)
例十、贝多芬《钢琴奏鸣曲》Op. 10 No. 2 第三乐章	(79)
参考分析报告	(84)
例十一、格里格《摇篮曲》Op. 38 No. 1	(86)
参考分析报告	(89)
例十二、薛国柱词 秦咏诚曲《我为祖国献石油》	(90)
参考分析报告	(94)

第四部分 复三部曲式

例一、德沃夏克《幽默曲》Op. 101 No. 7	(95)
参考分析报告	(98)
例二、勃拉姆斯《匈牙利舞曲》No. 5	(99)
参考分析报告	(103)

例三、柴可夫斯基《四季》之《一月——炉边》	(104)
参考分析报告	(109)
例四、柴可夫斯基《四季》之《五月——清静之夜》	(111)
参考分析报告	(115)
例五、柴可夫斯基《四季》之《六月——船歌》	(116)
参考分析报告	(121)
例六、柴可夫斯基《四季》之《八月——收获》	(123)
参考分析报告	(131)
例七、贝多芬《钢琴奏鸣曲》Op. 7 第三乐章	(132)
参考分析报告	(137)
例八、肖邦《升 F 大调夜曲》Op. 15 No. 2	(138)
参考分析报告	(143)
例九、肖邦《降 E 大调华丽大圆舞曲》Op. 18	(145)
参考分析报告	(157)
 第五部分 变奏曲式	(160)
例一、肖斯塔科维奇《二十四首前奏曲与赋格》Op. 87 No. 12	(160)
参考分析报告	(163)
例二、莫扎特《钢琴奏鸣曲》K. 331 第一乐章	(164)
参考分析报告	(175)
例三、贝多芬《主题及六首变奏曲》Wo O 70	(177)
参考分析报告	(185)
例四、海顿《变奏曲》Op. 83	(187)
参考分析报告	(200)
例五、黄安伦《迎亲人》	(203)
参考分析报告	(206)
 第六部分 回旋曲式	(208)
例一、贝多芬《钢琴奏鸣曲(悲怆)》Op. 13 第二乐章	(208)
参考分析报告	(212)
例二、拉威尔《帕凡舞曲》	(213)
参考分析报告	(219)
例三、普罗科菲耶夫《朱丽叶小姑娘》	(220)
参考分析报告	(227)
例四、贝多芬《钢琴奏鸣曲》Op. 49 No. 2 第二乐章	(228)
参考分析报告	(233)
例五、肖邦《升 c 小调圆舞曲》Op. 64 No. 2	(235)

参考分析报告	(242)
例六、贝多芬《钢琴奏鸣曲》Op. 14 No. 2 第三乐章	(243)
参考分析报告	(252)
例七、贝多芬《C 大调回旋曲》Op. 51 No. 1	(254)
参考分析报告	(264)
第七部分 奏鸣曲式	(266)
例一、斯卡拉蒂《D 大调钢琴奏鸣曲》	(266)
参考分析报告	(268)
例二、库劳《C 大调小奏鸣曲》Op. 20 No. 1 第一乐章	(269)
参考分析报告	(274)
例三、海顿《第 104 交响曲(伦敦)》	(276)
参考分析报告	(289)
例四、贝多芬《钢琴奏鸣曲》Op. 10 No. 1 第二乐章	(291)
参考分析报告	(297)
例五、贝多芬《钢琴奏鸣曲(悲怆)》Op. 13 第一乐章	(298)
参考分析报告	(309)
例六、贝多芬《钢琴奏鸣曲》Op. 10 No. 1 第一乐章	(312)
参考分析报告	(320)
第八部分 《音乐作品分析》考试技巧	(322)
一、非标准化试卷与答题技巧	(323)
二、标准化试卷与答题技巧	(323)
三、判断、分析题 90 例	(326)
四、单项选择题 20 例	(333)
五、多项选择题 20 例	(335)
附录一 曲式分析试卷案例	(338)
例一、中央艺术研究院 2001 年攻读硕士学位入学试题	(338)
例二、四川音乐学院 1993 年硕士研究生入学试题	(338)
例三、南京艺术学院 2006 年招收硕士学位研究生考试试题	(338)
例四、中央音乐学院 2000 年博士研究生入学考试试题	(339)
例五、四川省 2007 年 1 月高等教育自学考试《音乐分析与创作》试卷 ..	(340)
附录二 四川省 2007 年 1 月高等教育自学考试《音乐分析与创作》	
参考答案及评分标准	(343)

第一部分 一部曲式

例一、选自柴可夫斯基《玛祖卡舞曲》

Allegro moderato.

6

11

参考分析报告

一、分析图式

复乐段

曲式结构	a b a c
小节数	4 4 4 4
调式调性	d: F:

二、分析说明

本例选自柴可夫斯基《玛祖卡舞曲》开始部分,是典型的复乐段结构,前后两部分各 8 小节,转调乐段,主调为 d 小调,后转入 F 大调。

第一乐句建立在低音主持持续基础上,分为 2+2 两个乐节,后乐节是前乐节的下行五度模进,结束于主和弦;第二乐句为对比性新材料,也由 2+2 两个乐节组成,后乐节是前乐节的变奏,开放于属和弦。第三乐句是第一乐句原样重复;第四乐句是第二乐句的变奏,但调性转入关系大调(F 大调),并于该调完满终止,对于主调开放。

例二、肖邦《前奏曲》Op. 28 No. 3

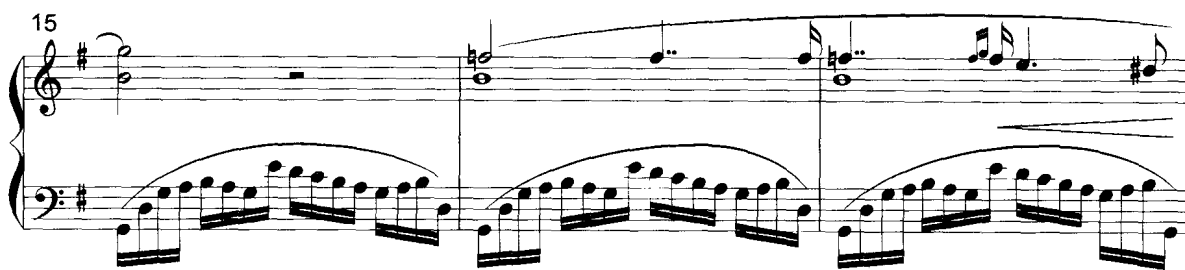
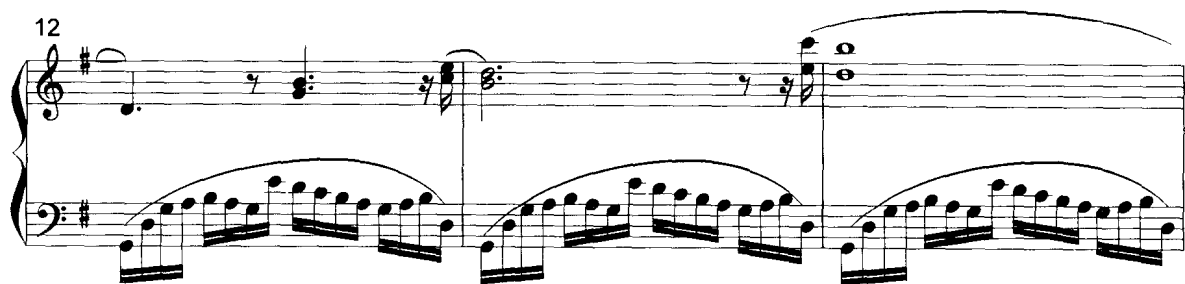
Vivace

leggieramente

p

3

6

24

27

leggero

p

30

dim.

8va

参考分析报告

一、分析图式

乐段

曲式结构	引子	a	a	b	尾声
小节数	2	9	8	8	6
调式调性	G:			C:	G:

二、分析说明

本曲为三个乐句组成,aab 部分重复结构,十六分音符织体,转调乐段。

引子(1~2):揭示织体特征,以分解和弦为主,装饰音使其富有特色。

A 乐段(3~27):a 乐句音乐富有叹息感,音乐平稳,但双附点、三附点音符使和弦化旋律具有一定张力,开放于属和弦。12 小节开始是 a 乐句的平行发展,16 小节转入 C 大调,经 D—T 不完满终

止。20 小节开始为 b 乐句,继续从 C 大调开始,a 乐句材料的发展,保持前面乐句的节奏和织体特征,23 小节开始转向 G 大调,并在主调上完满终止。26 小节开始进入主持续,27 小节有向尾声过渡的性质,仅保留织体。

尾声(28):双手全部采用织体分解和弦形态,主调主持续至结束。

例三、普罗科菲耶夫《彼得与狼》

The musical score is presented in four systems, each with a piano (left hand) and a right-hand part. The key signature changes from C major to G major. Dynamics include *p*, *mf*, and *dim.*. The score shows the development of the 'Peter' theme and the 'Wolf' theme.

参考分析报告

一、分析图式

模进离调的平行乐段

一级曲式结构	A	A	尾声
起止小节数	1~8	9~16	17~20
曲式结构	a	a	a
小节数	4	4	4
调式调性	C: $\flat$ E: G:	C: $\flat$ E: G:	C: $\sharp$ c: C:

二、分析说明

本曲是根据作曲家同名交响童话改变的钢琴小品,采用乐曲中的小彼得主题,模进离调的平行乐段,转调结构,调性形成三度关系布局,尾声收拢于主调。该乐句变奏一次。

A 乐段(1~8):前乐句可以分为两个 2+2 的对比性乐节,前乐节为欢快,充满朝气,在主调进行;后乐节转入 $\flat$ E 大调,旋律平稳,与前乐节形成对比,在 $\flat$ E 大调上完满终止。后乐句是前乐句上行三度模进,对应地从 $\flat$ E 大调转到 G 大调收拢。

A 乐段重复(9~16):原样重复。

尾声(17~20):音阶式上行旋律,将音乐情绪不断向上推进。17 小节 C 大调,18 小节转入 $\sharp$ c 小调,属音—主音,节奏扩大,产生终止感;19 小节以半音级进的方式,再由 $\sharp$ c 小调转回 C 大调属和弦,20 小节完满终止结束。

例四、柴可夫斯基《晨祷》

Andantino

参考分析报告

一、分析图式

复乐段

曲式结构	a	b	a	c	尾声
小节数	4	4	4	4	8
调式调性	G:				

二、分析说明

本曲为复乐段,基本结构比例对称,单一调性。

第一乐句旋律平稳,可以分为2+2两个乐节,前乐节终止于主和弦,后乐节副属和弦(D/VI);第二乐句为对比性新材料,起伏跳进富有动感,5~6小节和声为 $DDD_2^{\circ}-DD_7-(DD_2)-D_2^{\circ}-T$,6~8小节低音线性上行级进,开放于属和弦。第三乐句与第一乐句平行开始,11小节变化,11~12

小节外声部反行级进,开放于副属和弦($D_2^{\flat}/III$);第四乐句开始即为一系列副属和弦,13~14小节与4~6小节和声进行相似: $D_2/VI-DDD_6-DD_2-D_6-T$,随后完满终止于主和弦。

尾声以新材料为基础,分裂模进,低音全部建立在主音持续基础上,形成补充终止的双和声层,结束收尾时旋律置于五音,给人以言犹未尽的回味感。

例五、门德尔松《无词歌》Op. 53, No. 3(躁动)

Presto agitato