

21世纪音乐教育丛书

音乐分析

——方法与案例

YINYUE FENXI — FANGFA YU ANLI

李虹◎著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

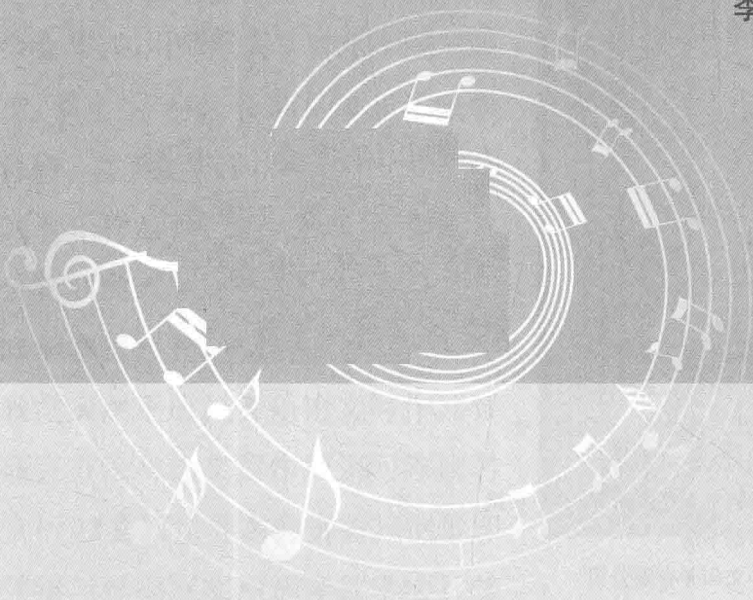
21世纪音乐教育丛书

音乐分析

——方法与案例

YINYUE FENXI — FANGFA YU ANLI

李 虻◎著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

音乐分析:方法与案例/李虻著. — 重庆:西南
师范大学出版社, 2018.10
ISBN 978-7-5621-9221-3

I. ①音… II. ①李… III. ①音乐作品—分析—文集
IV. ①J605-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第222362号

21世纪音乐教育丛书

音乐分析——方法与案例

李虻 著

责任编辑:王英杰

封面设计:713工作室

版式设计:王玉菊

出版发行:西南师范大学出版社

网址:<http://www.xscbs.com>

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400715

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·贝岚

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆荟文印务有限公司

幅面尺寸:170mm×240mm

印 张:13.5

字 数:264千字

版 次:2018年10月 第1版

印 次:2018年10月 第1次

书 号:ISBN 978-7-5621-9221-3

定 价:39.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸
正文选用轻型纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品,因未能联系上作者,
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话:023-67708230 67708231

作者简介

ZUOZHE JIANJIE

李虻,1956年生,现为中国音乐家协会会员,四川师范大学音乐学院三级教授,硕士生导师,长期从事音乐教学与科研。主要著作有《音乐作品曲式分析》《音乐作品谱例与分析》《曲式与作品分析》《曲式学基础知识问答》《实用曲式学教程》《和声学》《基础和声》《音乐教师实用手册》《音乐论文写作》《音乐研究方法与论文写作知识问答》《名曲赏析72首》《世界名曲赏析》《钢琴即兴伴奏与弹唱》《实用钢琴教学法》《怎

样当好琴童家长》《实用电子琴演奏法》等音乐专著及《实用应聘试讲教程》《桥牌现代标准叫牌法》《自然叫牌体系入门》等综合图书,发表各类论文180余篇。

前言

QIANYAN

音乐分析是音乐研究的重要基础之一,是音乐论文写作的核心要素。面对怎样撰写音乐学术论文、怎样开展音乐课题研究等问题时,人们常夸大文字功底的作用,或忽略了音乐研究的角度和方法,或在浩瀚的音乐知识中无从入手,甚至达到谈虎色变的程度。

笼统地说,我们音乐生活中的绝大多数专业问题都有人研究过,比如钢琴演奏的某种技法、声乐演唱的某种发声技巧、传统作曲技法构成元素的运用(旋法、和声、曲式、复调、配器等)、民族音乐的特征与传承、音乐教学方法的探索……若研究的立意仅局限于此,写出的文字难免有意无意地形成抄袭或复制,缺乏新意。但如果换一种思维,从某个“小”的角度,不以人云亦云的方式看问题,而是从音乐的本体和内涵出发,按照音乐发展的自然逻辑去解读那些熟悉的音乐作品,则往往会获得意想不到的发现。这些发现很可能促使人们从新的角度去理解、认知、表现作品,进而推动理论研究的深入和发展,本书即以此为标准选择案例。

事实上,学术论文的价值首先在于研究的成果是否具有广泛意义上的创新性,如新观点、新概念、新方法、新现象,乃至是对前人研究成果综合基础上的提炼与完善。本书的主要目的就是拓展创新性研究思路,介绍作品本体分析的基本技巧,提升论文的理论价值和实践价值,为学术研究和论文写作提供坚实的理论支撑。

本书以作者正式发表的37篇音乐分析论文为样本,以新颖独特的视角解读大家耳熟能详的音乐作品。范例论文形式灵活,涉及专业知识广泛,叙述语言简练。每篇论文在汇集百家精髓的基础上提出自己的观点,突出理论认知上的创新,从而具有了音乐分析方法与案例示范的双重意义。每篇论文前都撰写

了“核心提示”，以说明该论文的主要特色和分析的一般规律性，便于读者应用时举一反三。

本书适用范围非常广泛，既可作为各音乐院系研究生、本科生学位论文写作课程的辅助教材，又可作为音乐工作者从事科研活动、撰写学术论文的参考。

目 录

MULU

前言

第一部分 中国音乐分析 1

1. 古琴曲《流水》音乐分析 3
2. 琵琶曲《十面埋伏》音乐分析 8
3. 琴曲《梅花三弄》音乐分析 13
4. 陈培勋钢琴曲《平湖秋月》音乐分析 17
5. 陈培勋钢琴曲《思春》音乐分析 23
6. 储望华钢琴曲《翻身的日子》音乐分析 28
7. 储望华钢琴曲《二泉映月》音乐分析 32
8. 钢琴曲《新疆随想曲》音乐分析 37
9. 郭文景《天地的回声——为一个打击乐和无伴奏合唱而作》音乐分析 43
10. 郭元弦乐四重奏《在G音上》音乐形态解析 49
11. 郭元弦乐四重奏《在G音上》美学分析 55
12. 何占豪、陈钢小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》音乐分析 60
13. 贺绿汀钢琴曲《摇篮曲》音乐分析 65
14. 黎英海钢琴曲《夕阳箫鼓》音乐分析 69
15. 黎英海钢琴曲《阳关三叠》音乐分析 75
16. 邱大成箏、琵琶二重奏《春江花月夜》音乐分析 80
17. 谭盾电影《卧虎藏龙》配乐之《穿越竹林》音乐分析 85
18. 王建中钢琴曲《百鸟朝凤》音乐分析 89

- 19. 王建中钢琴曲《彩云追月》音乐分析 94
- 20. 王建中钢琴曲《浏阳河》音乐分析 99
- 21. 王建中钢琴曲《山丹丹开花红艳艳》音乐分析 104
- 22. 王建中钢琴曲《绣金匾》音乐分析 108
- 23. 叶小纲交响乐《地平线》音乐分析 112
- 24. 邹向平钢琴曲《即兴曲——侗乡鼓楼》音乐分析 118

第二部分 外国音乐分析 131

- 25. 比才歌剧《卡门》序曲音乐分析 133
- 26. 勃拉姆斯《第二交响曲》第三乐章音乐分析 137
- 27. 德彪西钢琴曲《月光》音乐分析 142
- 28. 格里格管弦乐《阿尼特拉舞曲》音乐分析 147
- 29. 海顿《第101(时钟)交响曲》第二乐章结构分析 151
- 30. 门德尔松管弦乐曲《婚礼进行曲》音乐分析 154
- 31. 莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》序曲音乐分析 158
- 32. 肖邦《前奏曲》第一首音乐分析 161
- 33. 肖邦《c小调夜曲》音乐分析 165
- 34. 舒伯特弦乐五重奏《鳟鱼》第四乐章音乐分析 170
- 35. 斯美塔那交响诗《沃尔塔瓦河》音乐分析 174
- 36. 结构学与音乐的宏观结构功能初探 178
- 37. 音乐宏观结构的立体化分析 192

第一部分 中国音乐分析

ZHONGGUO YINYUE FENXI

1. 古琴曲《流水》音乐分析^①

■ 核心提示:

本曲将古琴的琴韵与高山流水融为一体,典型地体现出中国古代文人将天人合一的思想寄情于山水之间的艺术境界,堪称古琴艺术的杰出代表作。本文研究有两个特点:①分析了核心主题在各段落间的发展方法、表现手法;②将古琴的演奏技法与音色、旋法、节拍节奏、素材运用、对自然界音响效果的模仿等相结合,并对其表现性进行了有意义的探讨。

古琴是中国最具特色的传统弹拨乐器,在悠久的历史长河中孕育了优秀的乐曲和文化,从古至今一直被文人雅士所推崇。《流水》是古琴最为经典的曲目之一,乐曲形象地描写了流水这一景致,并因伯牙和子期知音相惜的故事名满天下。此曲最初与《高山》共为一曲,唐代各自独立成曲,宋代又列段,都为描写山水之情。

一、结构分析

《流水》历史悠久,版本众多,本文采用管平湖根据《天闻阁琴谱》传谱的《流水》进行分析。乐曲总体体现起、承、转、合的结构特征,由九个段落组成,段落内部的次级结构没有明确的乐句划分,音乐的呼吸(句读)由旋法与技法所决定。

^① 参见李虹,闫璇璇.古琴曲《流水》音乐分析[J].音乐生活,2016(1):25—26.

分析图式:以起承转合为基础的套曲化混合曲式

一级曲式结构	引子		起		承		转		合	尾声
段落	一	二	三	四	五	六	七	八	九	
起止小节数	1—14	15—34	35—48	49—70	71—87	88—143	144—150	151—193	194—210	211—215
小节数	14	20	14	22	17	56	7	43	17	5
调式调性	F宫系统									

引子:乐曲的第一段为音乐的引子段落,此段简单交代了音乐的基本元素。第一段节奏舒缓平稳,由于使用虚实两种音色交替,以及不同节拍交替,所以让人产生散板感觉。乐曲以徵音为核心音开始,逐渐变化发展出三个核心材料,成为全曲动机材料。第一段小结构也可分为起、承、转、合,每个乐句都先出实音,虚音效果中引出新音高后收尾。后滑单音引出新的音,原有的音为实,新的音为虚,下一句实音引用前一句虚音的音高,如此从徵音发展出角、羽、宫和商音。滑音上下滑动产生旋律,发展为乐曲主要的旋律线条。

起:由第二段和第三段构成。第二段前部分使用泛音演奏,空灵飘逸,之后使用实音演奏,材料来自第一段,使两个段落合尾。此段音乐节拍交替,旋律扩展和缩减产生叠错效果。第三段是第二段泛音部分的高八度反复。

承:由第四段和第五段构成。第四段为实音段落,加入大量滑弦技法,滑音上下起伏,虚实交错,此段由起部材料变奏整合,发展出新材料。第五段是第四段的变奏衍生。

转:由第六段和第七段构成,乐曲在此部分加入大量新的技法,音乐也由之前的平稳转变为激荡的形象。第六段加入大量滑音和滚拂技法,形象地描绘了流水的激荡澎湃。此段中,每句在结构和形象上都各司其职,此段前三小节起到承上启下的连接作用,然后加入五度滑音,先出现这种大幅度滑音,为后面的音乐铺垫。之后的音乐由实音旋律部分和滑音及揉等虚音效果部分组成,交替出现形成两个乐节,又将滚技法丰富为滚拂(连续由高音向低音拨奏四声至六声或七声后反方向拨回原音,连成一片,类似刮奏),经过这样变奏发展,澎湃流水的形象生动地呈现出来。流水核心句可分为两个声部,一个声部用滚拂技法产生模拟激荡的流水音效,另一个为旋律声部,由级进的滑音构成音阶式的旋律。这种写实模拟音效的动机化音乐发展手法将激流描写得异常清晰。第七

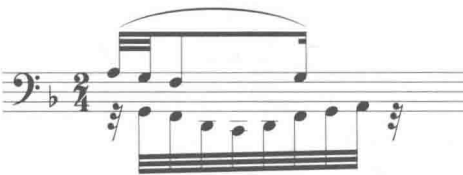
段前两小节起承上启下的作用,旋律为第六段滚拂音阶的延续,使用泛音演奏,音色空灵。之后的音乐与第四段合尾。

合:由第八段和第九段构成。第八段的材料来自第四段。第九段使用第一段八度材料的形态和第四段曲调变奏,变化再现了之前部分的音乐材料和情绪,使音乐产生回归的效果。

尾声:泛音演奏,收束和音以徵音为根音,宫音为冠音。

二、精炼的核心材料

古曲用材非常精炼,有限的核心材料经过展衍变化,形成不同的变体,成为乐曲逻辑结构的核心要素。

	第一段第1小节材料 I (第1—第3小节):主音为徵音,空弦八度演奏效果空旷,在后面意境描绘时常变奏呈现。第2小节材料 II:主音向下级进至角音,返回徵音后向上级进至羽音
	材料 III (第一段第12小节):低音部通过滚拂技法演奏,高音部音节化级进下行后反行,通过与力度、速度的不同组合营造不同的水流情境
	材料 IV (第二段第5小节):旋律走向为向上后向下级进,这个材料为第四段后半段的骨干材料
	材料 V (第二段第13小节):在歌唱性段落模进变奏
	材料 VI (第六段第9—第10小节):特征是八度和五度的长距离滑音,模仿流水的音响效果

三、音乐的形象性

《流水》作为标题音乐,通过音色、旋法、节奏、技法等要素的变化对比,描绘了主题——流动的水,使听众产生音响——流水的联觉,从而建立起虚实相映的音乐形象:滴水汇聚—涓涓细流—静水流深—水流湍急—江河澎湃。

(1)音色:乐曲使用了实音和虚音两种基本音色。实音为空弦和按音,虚音为泛音和吟猱滑音。实音给人沉静的感觉,泛音轻盈透亮,吟猱滑音则有缥缈之感。如乐曲第一段使用大量较长的余音的空弦演奏八度音程,让人感觉置身空旷的山谷。滑音和吟猱的衔接使用产生缥缈的效果,青翠山谷、晓雾朦胧的画卷慢慢展开。

(2)旋法:乐曲的旋律分为歌唱性和动机性两种。如乐曲第一段为营造气氛,使用动机发展音乐,徵音为动机核心,通过滑弦渐渐发展出五声调式的其他音。乐曲描写流水的部分也使用了动机化的方法,旋律声部是级进音阶式的旋律,让人联想到一层一层的波浪起伏澎湃。歌唱性的旋律用在乐曲的第二、三、四、五和第八段,不同段落描写的景致使用不同性格的旋律,既欢快轻盈,又韵味十足,情景交融。第二段使用清亮的泛音演奏,旋法上跳进的旋律和级进的旋律交错,如同溪流潺潺,偶尔与山涧碰撞出飞散的晶莹水花,或又顺着略有起伏的山石轻快流淌。第四段实音演奏,旋律加入大量滑弦和吟猱,乐句中旋律以级进为主,音域扩大一个八度,旋律整体起伏扩大,基本旋律元素反复模进出现,段落后半截加入两组和声音程,吸引听觉产生增强音量,强调音型的效果。经过整段旋律发展,音乐形象由溪流转为细流汇聚的小河,实音代表增加的水量和变宽的河面,河水变深,水中世界渐渐呈现,滑音的柔美如同摇曳的水草、旋转的水流;向上级进后回归再向下级进的四个十六分音符组成的音型反复模进出现,好似水面粼粼波光,起伏不大,却又生动活泼。

(3)节拍节奏:乐曲的节拍为二、三、四拍交替,这使得乐句和段落具备了不规则的特点,对应了水的无形。乐曲的第一段散入,之后整体速度渐快,最后一段结尾突慢,尾声缓慢散出。散板自由的节奏描写了流水所在山谷的大环境,犹如漫步森林,悠闲自得。渐快的速度衬托了流水从源头到江海的激流形象。

(4)素材再现:音乐的旋律虽然看似变化万千,但细分都是由几个核心素材变化而来,这些素材作为一条隐藏的主线,在乐曲中变奏再现,犹如流水随着环境的变化而变化,姿态性格各异,却又不失流水本身的特质。这种素材再现也是音乐组成的重要结构力。

(5)模拟音效:模拟音效应该是乐曲最大的亮点,滚拂技法在乐曲中起到巨大的模拟效果。大量滚拂连续使用产生快速连续的音阶下行上行,产生流水绵绵不绝的音响效果,结合速度与力度的变化,栩栩如生地描绘了流水时而波涛汹涌、时而沉静平缓的奇妙景象。

2. 琵琶曲《十面埋伏》音乐分析^①

■ 核心提示:

本曲以公元前202年楚汉垓下决战时大胜楚军的战事经历为对象,生动地描写了古战场上金戈铁马、刀枪剑戟、人喊马嘶的战斗场面及十面埋伏的辉煌战果。音乐按照标题性发展,有关的音乐段落、句式划分、结束方式等都有不同的版本和不同的分析。

本文从广为流传的版本入手,以音乐本体为分析依据,主要有两个特点:①按照中国音乐的结构原则,细化了段落次级结构,并揭示了音乐发展的调性特征;②提出了速度变化的规律和速度布局对音乐发展的影响,这在中国传统音乐的内部结构力中常产生举足轻重的作用。

《十面埋伏》是经典的琵琶古曲,流传久远,版本众多。乐谱最早在1819年刊印于华秋苹等人编写的《华秋苹琵琶谱》(为工尺谱记谱),今天我们演奏的乐谱是经过各时期演奏家提炼与再创作而流传下来的版本。乐曲以公元前202年刘邦与项羽垓下之战的史实为题材,用标题音乐的形式描写了激烈恢宏的战争场面,虽为纪实,却也充满了丰富的感情色彩。

作品采用套曲化单乐章混合曲式,具有民族化结构和叙事性特征。乐曲以战斗发展的不同阶段和不同场面为线索,从戏剧情节分成若干部分。不同版本的段落划分各不相同,小标题从九段到二十四段不等(本文使用的是十三段),但基本都包括“战前”“战事”和“战后”三部分,每个部分都有完整的叙事结构。根据故事情节,从旋法及材料安排看,各部分又划分为许多小段,以文学性标题作为音乐形象的标志。本文分析采用李廷松演奏并整理的琵琶曲《十面埋伏》版本。

^① 参见李虹,闫璇璇.琵琶曲《十面埋伏》结构分析[J].音乐生活,2014(11):20—23.

一、音乐结构分析

《十面埋伏》作为单乐章套曲,由诸多具有独立意义的段落组成,相互间通过故事性和音乐技法来形成结构力。虽称为套曲,但与一般套曲中各段音乐相对独立不同,其各段环环相扣,一气呵成。乐曲根据战争的过程分段,每段前附加小标题,以提示音乐描写的内容,根据音乐需要,每个段落有着不同的结构方式。

分析图式:套曲化混合曲式

一级曲式结构	战前														战事							
	列营		吹打		点将		排阵		走队				埋伏		小战							
主题情节																						
三级曲式结构	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(1)	(2)	
小节数	6	7	9	10	15	13	13	16	8	5	4	6	5	4	4	6	5	13	19	19	20	
调式调性	A徵:		D宫:		E商:		A徵:		E商:				A徵:									

一级曲式结构	(战事)								战后									
主题情节	大战				败阵				自刎				奏凯		争功		回营	
三级曲式结构	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
小节数	11	20	23	8	11	9	5	5	4	7	4	9	7	10	5	7	16	
调式调性	A徵:				D宫:				E商:									

第一部分(战前)包括“列营”“吹打”“点将”“排阵”“走队”等五个情节,从不同的侧面营造了战前的壮观情景,音乐上有着“起”的性质,类似于西方音乐中的呈示功能。

“列营”在套曲中起引子作用。开篇商一角一宫一商一变宫的特性音调在套曲中多次出现,明确了调性,四句式结构形成同头异尾的两个部分。前两句为呼应对比式上、下句结构,速度自由。后两句是前两句的平行结构,第三句从低八度模进平行开始,速度由慢到快,最后落于角音;第四句乐谱明确标出了“军鼓”“掌号”和“放炮”等提示,先在羽音上奏出军鼓节奏,又在徵音与宫音上模仿号角声,最后以切分节奏的徵音模仿出征的炮声,凸显了战前的紧张气氛。

“吹打”是旋律性较强的段落,由三个乐句组成。第一句从D宫调进入,可细分为三个乐节:第1—第4小节是D宫调陈述的主题,主干旋律为宫—羽—