

G O L D E N O D E U M

·第9级·

丛书主编

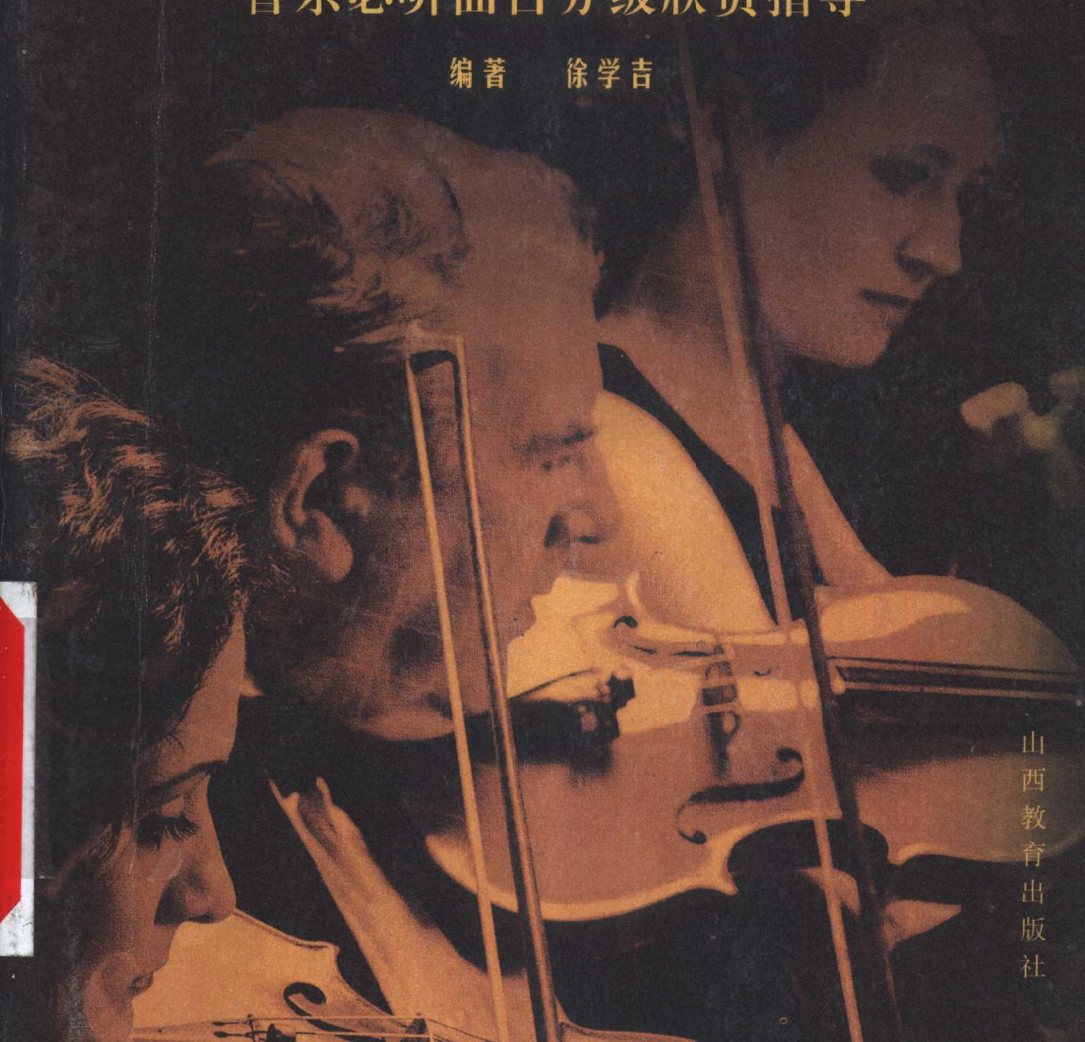
姚恒璐

金色音乐厅

音乐必听曲目分级欣赏指导

编著 徐学吉

山西教育出版社

J609.1/10

金色音乐厅

音乐必听曲目分级欣赏指导

第 9 级

丛书主编 姚恒璐
本级编著 徐学吉

山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

金色音乐厅.第九级:音乐必听曲目分级欣赏指导/姚恒璐主编.

—太原:山西教育出版社,2004.1

ISBN 7-5440-2684-1

I.金... II.姚... III.古典音乐—音乐欣赏—世界 IV.J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 103216 号

出版发行:山西教育出版社(太原市迎泽园小区 2 号楼)

印 刷:山西新华印业有限公司人民印刷分公司

经 销:新华书店

版 次:2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月山西第 1 次印刷

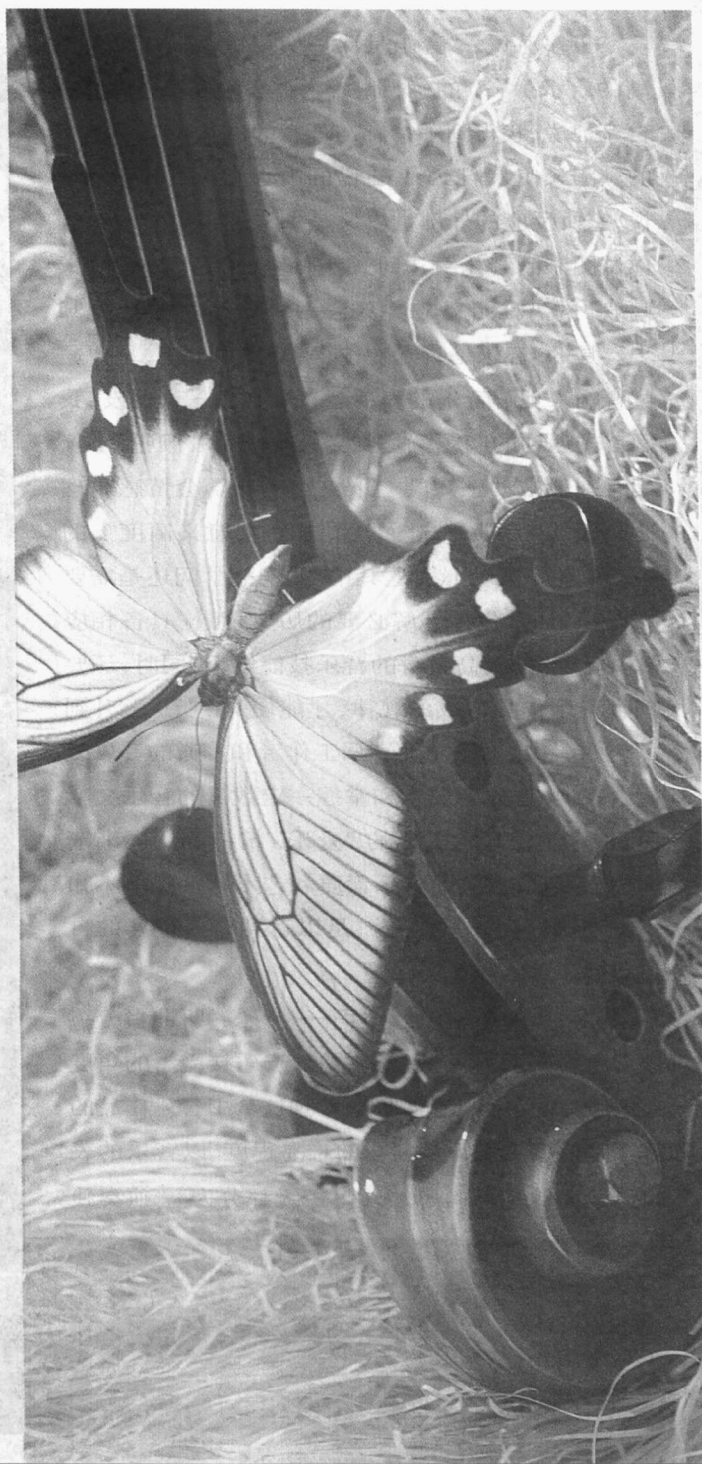
开 本:787×960 毫米 1/16

印 张:22.75

字 数:261 千字

印 数:1—5000 册

定 价:49.00 元

Illegals

关于这套书

贝多芬说：“音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示……”的确，那些经过音乐陶冶的人们会自豪地说，我得到了情感与理智的洗礼！音乐艺术的熏陶又使人们发现，自己的内心充满了和谐和愉悦，它所反应的外部世界又是那样地丰富多彩！当你试图来到音乐身边时，有时还会感到它如同“天鹅般”的高雅而又难以接近——你当然不必为此却步。是的，音乐是听觉的艺术，从根本上说，是要通过音响来理解音乐的表情意义。与音乐交朋友，我们首先遇到的问题就是要会听——用心倾听：不仅具有一般被动感知的“听赏”，还要学会情感与理性交融的“欣赏”，进而达到在审美意义高度上的主动“鉴赏”。当然，这其中“听”的学问还是需要长期积累的，包括了解必要的历史背景、具备相应的文化修养、提高自身的音乐技能知识，同时，还要理解音乐作品形成的规律，才能使“聆听”上升到一定的层次。对于专业音乐工作者和普通的音乐爱好者来说，首先要熟悉和掌握一定数量的音乐文献曲目，这不仅显示出你的“爱乐”精神，而且，渐渐地你会发现，自己的音乐素质和艺术欣赏水平不知不觉地已经突破“底线”，足以达到令人惊喜的自信程度。

你手中的《金色音乐厅——音乐必听曲目分级欣赏指导》是以9本成套，它是从音乐接受者的角度来揣摩你的心路历程。你会发现这套书音乐作品的排序是依据人们听觉领会的难易程度、以音乐的表演体裁为脉络而构思的，每一级都分为“独奏独

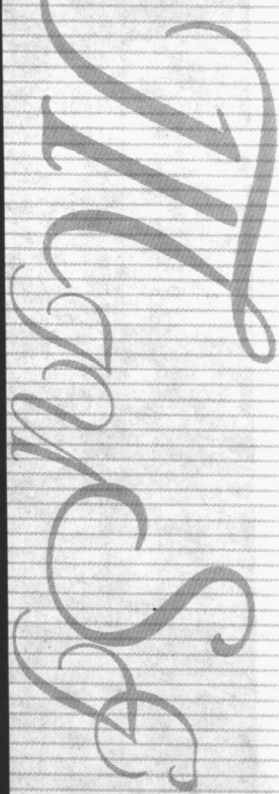
唱”、“室内乐”、“管弦乐”、“协奏曲”四个部分。在曲目的选择方面,注重风格多样、作品典型、容易引起听者联想的、标题性强的作品放在1—5级;理性、逻辑性强的作品放到6—9级。从第六级起,减少独奏、独唱曲目,增加管弦乐、协奏曲的内容。全套书的曲目涉及西方17—19世纪的古典浪漫乐派、20世纪以来的近现代音乐作品以及经典的中国传统曲目和音乐作品。书中所附带的CD唱片,多选自优秀的演出版本和理想的音响品质。“相关音乐术语”是为普通音乐爱好者所设,用以解释作品分析中曾经出现的术语,确保其中“知识含量”的落实。除了指定曲目,每本书中还附有“参考曲目”,意为为听众提供更多的同一欣赏级别的音乐作品曲目。

音乐欣赏采取等级分类的指导方式,是为了方便大众的参与。欣赏者不仅需要理解音乐作品的表情意义,也要知道作曲家、作品创作的背景知识以及书中所介绍的音乐技法方面的知识。因此,本书采用简谱、五线谱对照的音乐主题展示方式以及较为贴近普通听众的文字语言阐述方式,以利于更多的人走进“金色音乐厅”。同时,我们还需要认识到:再漂亮的形容、再详尽的语言诠释,也是大有其局限性的,在将听众引入音乐殿堂之后,许多非具象的听觉联想因素会迅速蔓延在你的头脑中,那时,你的自身文化修养、社会经历、个性化的心理状态,会进一步启迪个体的艺术想像力,引发出你在更深层次上的美感愉悦。

好了,让我们一起步入辉煌的“金色音乐厅”吧!

姚恒璐。

二〇〇三年八月

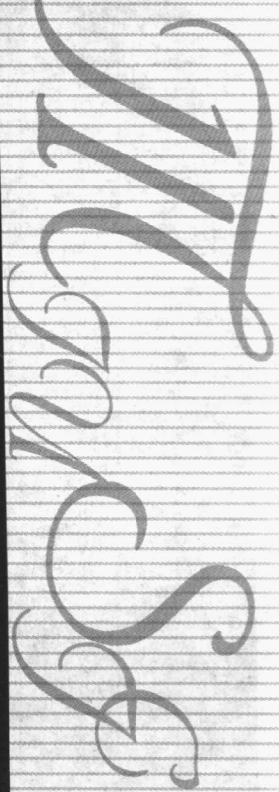

ADA93/08

关于第九级

《金色音乐厅——音乐必听曲目分级欣赏指导》第九级，作为该丛书的高级阶段，虽然它和前八级没有必然的因果关系，但反映出在曲目的大小、风格等方面存在着难易程度上的渐变过程。因此，读者最好在完成前八级的基础上进入该级别的欣赏，但对于已经掌握或相当于前八级的读者，也可直接进入该级别。

第九级与前面各级别的共同点在于，同样包括四个部分，即独奏独唱、室内乐与管弦乐以及协奏曲；同样以各风格流派中的经典曲目或代表作为主，并在写作格式上与前面保持一致。第九级与前面各级别的不同点在于，其一，曲目选择以 20 世纪中外作曲家的文献为主，其中还包括一定数量的先锋派以及 20 世纪 90 年代的作品，其中独奏与独唱部分 5 首，室内乐与合唱部分 5 首，交响曲与管弦乐部分 10 首，协奏曲部分 5 首。其二，每个部分尽可能包括更多体裁与风格流派，即尽量避免同类形式或风格的重复，比如独奏与独唱部分，包括了为 5 种不同的乐器或人声而写的作品；室内乐与合唱部分也尽量选用在音色组合及风格上各不相同的 5 部作品；而协奏曲部分更是如此，5 首作品分别选自 5 种不同的主奏乐器；至于交响曲与管弦乐部分，由于体裁和组合形式上的相对“封闭”，在选择曲目时尽可能从不同地域、国家、风

格乃至流派上着眼,从而使这 10 首作品同样具有鲜明的对比。其三,由于大多数曲目本身所具有的理性思维与抽象性特征,无形中向读者提出了挑战,为了快捷而准确地进入欣赏状态,在“作品分析”栏目里,尽可能对作品的实质部分做详尽而深入的追踪,几乎所有作品都涉及到与该曲有关的作曲技术上诸现象的分析与研究。然而,由于这些技术现象中的每一项都可能是一个独立而重大的课题,这里不可能像教科书一样做系统的讲授与指导,有兴趣的读者可以从相应的作曲技术教科书里获得更为系统而全面的知识;即便如此,读者如能基本掌握书中所讲到的这些音乐构成中的技术与材料的来龙去脉,便已经可以进入该作品的深层结构,并自然会领悟到作品的内涵之所在。其四,本级不仅适合作为高级阶段欣赏水平测试的参考标准,还可作为作曲与作曲技术理论专业的“音乐分析”课的补充材料。对于年轻的学习的作曲学生来说,深入分析和研究这些曲目(当然还包括最后指定的参考曲目)定会获得巨大的收益。

徐学吉

二〇〇三年八月

世界在音乐中得到了完整的再现和表达。它是各种艺术当中第一位的帝王式的艺术。能够成为音乐那样，则是一切艺术的目的。

——叔本华

附赠 CD 欣赏说明

当今，音乐爱好者对音乐欣赏具有日益高涨的需求，他们渴望了解欣赏音乐的方法和提升自身鉴赏音乐的水平，他们希望更系统地熟悉作曲家不同体裁的经典音乐作品。为此，《金色音乐厅》每一级书中还特别附有两张 CD 唱盘，它们是专供音乐爱好者在加深了解音乐作品时欣赏和使用的。下面就唱盘的使用作两点说明：

1. 在你按照书中谱例选择 CD 唱盘上相应音乐作品欣赏时，请你先要了解有关这些 CD 唱盘选材和制作的背景。CD 唱盘中音乐作品的先后次序，是根据它们在每册书目上出现的先后次序排列的。由于书中谱例提到的音乐作品数量很大，并且它们的时间长短不一，又由于 CD 盘允许容纳音乐作品的空间有限，不可能把书上谱例中提到的全部作品都录制在 CD 盘上，更不可能把每一部大型作品都录制在 CD 盘上了。所以，现在只是选择了谱例中的部分作品和一些大型作品中的精彩乐章和选段。这些作品以音乐表演体裁为脉络，根据作品的难易程度循序渐进。由此安排的好处，是为了使原来没有专业音乐知识的音乐爱好者，通过读书和欣赏 CD 盘也能比较完整和系统地进入并感知多姿多彩的音乐世界。

2. 《金色音乐厅》9 册书附 18 张曲目丰富多样，音响精良的 CD 唱盘。同一首乐曲，用不同乐器演奏或不同声乐演唱，构成了不同的音响资源版本，不同的版本会使同一首作品呈现出不同的色彩和面貌，取得不同的艺术效果。我们在音响资源版本的选择上，力求音乐爱好者欣赏到的是当今最好、最高的版本。在大家熟悉乐曲的音响版本上，我们特意选择了一些不同色彩的音乐版本，使音乐听起来更加精彩。比如，第一级中约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》男声合唱版本，普罗科菲耶夫《彼得与狼》有中文解说的版本；第四级中巴托克的《罗马尼亚民间舞曲》小提琴演奏版本等等。我们如此刻意追求的目的，就是希望这套音乐书籍最终不但能成为大家的良师益友，在欣赏音乐上起到一定的引导作用，而且能成为大家爱不释手的珍藏品。

瞿晓星

二〇〇三年八月

金色音乐厅

一. 独奏、独唱

1. 肖斯塔柯维奇《24 首前奏曲与赋格》 3
2. 瓦雷兹《密度 21 · 5》(长笛独奏) 28
3. 贝里奥《模进 I—X III》(为各独奏乐器和
人声而作的套曲) 40
4. 桑桐《夜景》(小提琴与钢琴) 50
5. 罗忠镕《涉江采芙蓉》(女高音与钢琴) 58

Contents

二. 室内乐

6. 巴托克《为弦乐、打击乐与钢片琴所写的音乐》 71
7. 斯特拉文斯基《士兵的故事》 84
8. 卡特《为木管四重奏而作的八首练习曲
与一首幻想曲》 97
9. 梅西安《末日四重奏》 109
10. 奥尔夫《布兰之歌》 125

目 录

三. 管弦乐

11. 马勒《第四交响曲》	145
12. 理查德·施特劳斯《英雄的生涯》	164
13. 格罗菲《大峡谷》	181
14. 科普兰《阿帕拉契亚之春》	194
15. 丹第《法国山歌交响曲》	203
16. 埃尔加《谜语变奏曲》	217
17. 拉威尔《达芙尼与克洛埃》第二组曲	235
18. 勋伯格《管弦乐变奏曲》	249
19. 潘德列茨基《广岛殉难者的悼歌》	272
20. 鲁托斯拉夫斯基《第三交响曲》	282

Contents

四. 协奏曲

21. 西贝柳斯《d 小调小提琴协奏曲》	295
22. 斯特拉文斯基《钢琴与管乐协奏曲》	303
23. 约利维《第二长笛协奏曲》	317
24. 鲁托斯拉夫斯基《大提琴协奏曲》	336
25. 施万特纳《打击乐与乐队协奏曲》	343

参考曲目

目 录

一
独奏、独唱

没有音乐，生命是没有价值的。

——尼采

1. 肖斯塔柯维奇 《24 首前奏曲与赋格》

创作背景

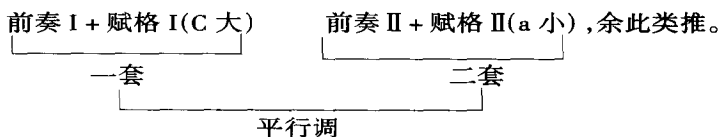
““

《24 首前奏曲与赋格》(OP. 87) 是肖斯塔柯维奇 (以下简称“肖氏”) 的一部复调器乐作品。创作灵感来自于作曲家 1950 年 7 月, 应邀赴东德莱比锡担任巴赫 200 周年纪念音乐会的评审员, 在赴莱比锡的旅途中对巴赫的追忆。最初他先写了一些技巧性习作, 之后, 又借鉴了巴赫的《平均律钢琴曲集》, 组成了 24 个大小调的曲集。此曲着手于 1950 年 10 月, 完成于 1951 年 2 月。

在这之前, 肖氏曾写过一部《24 首前奏曲》, 作为他的早期作品, 和他的其余器乐作品一样, 由于政治原因, 于 1948 年遭到批判, 被冠以形式主义的罪名。之后受到不公正待遇的肖氏, 创作途径转向电影音乐、标题合唱音乐以及通俗的舞蹈音乐等体裁, 差不多完全放弃了纯粹器乐作品的创作, 努力迫使自己成为一个迎合政治路线的作曲家。在音乐史上, 他的这个时期被视为徘徊期。

《24 首前奏曲与赋格》正是在这样一种背景下创作的。因此, 从形式到内容以其强烈的保守性与前面的作品形成对照。但作品仍在此前提下透出作曲家所特有的种种独创与个性, 比如在形式上, 自由灵活的前奏曲与严格对位的赋格曲之间的处理形成鲜明的对照; 在风格与材料上, 既是巴洛克的, 更是俄罗斯的, 巧妙地糅合俄罗斯古代民歌以及民族乐派(穆索尔斯基等)作品于巴洛克观念之中。具体讲, 这部作品在结

构上参照了巴赫的《平均律曲集》，即在 24 个大小调上各自创作一首前奏曲和一首赋格曲，二者连为一体，仿佛构成了 24 首独立而完整的“小套曲”。然而，在调性设计上，肖氏以五度循环取代了巴赫的小二度排列顺序，其中，每个平行调仍放在一起，构成两首套曲。单数为大调，双数为平行小调。如：

在主题设计、和声语言以及内容提示等方面，也都大大发展了前人的成果，成为 20 世纪复调音乐写作的集大成之作。

第一首，C 大调。

前奏曲 —— 中板 (Moderato, $\text{♩} = 92$)。作为此曲集的开始，这里以平稳的主题、合唱式的织体以明显的萨拉班德舞曲 (Sarabande) 的节奏与第二十四首形成呼应。象征着作曲家对巴洛克音乐的追念。结构为二部曲式，第一部分弱奏中低音区，第二部分逐渐形成高潮，力度变化幅度大，充满感情。

谱例 1

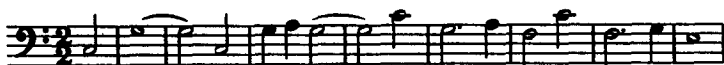
Moderato $\text{♩} = 92$

赋格 —— 中板。三部曲式的四声部赋格。主题为单一性结构，取自于肖氏的大合唱《森林之歌》第一首“战争终了时”的材料，庄严而雄厚。结构非常独特，作曲家创造性地运用了“白键音乐”手法，整首赋格没有一个升降记号。因此，主题中的四、五度跳进在其后的模进中便形成了增四或减五的三全音进行：

谱例 2

Moderato $\text{♩} = 92$

pp Legato sempre

呈示部与再现部（紧接模仿作八度卡农）集中了所有大调色彩（C 伊奥尼亚、G 混合里底亚、F 里底亚）。中间部集中了小调色彩（e 弗里吉亚、a 爱奥尼亚、d 多里亚、b 洛克里亚）。整体布局富于逻辑，获得了清晰的音响层次。

第二首，a 小调。

前奏曲 —— 快板（Allegro， $\text{♩} = 92$ ）。此曲为“流水线型”织体写法，以开始的核心音型为模式，带有装饰音的分解和弦，以同样的节奏和速度向前流动，直到结束。

谱例 3

Allegro $\text{♩} = 92$

p Legato sempre

这种写法没有明显的分句和终止，带有即兴性，调性的发展丰富多变：a—e—b—C 大—a—^bB 大—a。改善了由于机械节奏而导致的单调感。从调性布局的高涨与低落线条上看，可将此曲划分为 A、B 两部分：A（1 ~ 24）；B（25 ~ 39）。

赋格 —— 小快板（Allegretto， $\text{♩} = 116$ ）。带三声中部的三部