

G O L D E N O D E U M

· 第 4 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 曹 扬



山西教育出版社

J605.1/10

金色音乐厅

音乐必听曲目分级欣赏指导

第 4 级

丛书主编 姚恒璐
本级编著 曹 杨

山西教育出版社



图书在版编目(C I P)数据

金色音乐厅.第四级: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 7-5440-2573-X

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 103232 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:16.5

字 数:189 千字

印 数:1-5000 册

定 价:42.00 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”,意在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,本丛书采用简谱、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

ADA93/04



关于第四级

本书为《金色音乐厅——音乐必听曲目分级欣赏指导》丛书的第四级,其曲目在体裁上主要分为四大类:一、独奏曲;二、室内乐;三、管弦乐;四、协奏曲。作品大多取自浪漫派和民族乐派的作曲家之手,又不乏古典和浪漫之作。全册独具匠心之处在于每一类体裁中都穿插了一至两首现代作曲家的作品。另外,本书还选用了一首中国作品——古曲《十面埋伏》,听来令人新奇,别有一番意境在心头。

除了对前几册未出现的作曲家给予生平简介外,本册还尽可能详细地介绍了各首乐曲的创作背景及有关的奇闻轶事。无论是对作曲家,还是对他们创作经历的叙述,都带有较强的可读性和趣味性。在这方面的写作当中,笔者参阅了大量的历史资料和世界名曲欣赏等书籍,在前人的基础上精选了翔实而丰富的材料,清晰而有条理地讲述了有关乐曲创作的来龙去脉,应该是让人信服和确定的。

为了使普通读者也能较深入地接触音乐的本体,在每首乐曲中都有对其音乐结构及各个组成段落分析,主题、表情意义的阐释,以及简谱、线谱的对照。在对音乐结构的论述当中,笔者尽量采用为大多数读者所熟悉的音乐语言,对乐曲框架的分析也尽可能地做到简捷而直白,既能让没有专业音乐知识的人能够基本了解作品的创作格式,又能给音乐爱好者提供理解作品的有效途径;另外,对简谱和与之相对应的线谱的选择,也尽量做到全面和完整,使读者在视听上有可寻之处。



在作品的后面，本书还根据各个乐曲的不同特点，对如何把握其要点，提出了欣赏要求，读者可根据这些问题，把握音乐的核心，追踪它的发展和变化过程，从而掌握每一首作品的独特风格。另外，本书还附有部分音乐术语的解释，它可直接帮助读者领会本书的写作主旨，也可更深入地学习音乐知识，提高自己对音乐要领的把握。

总之，这本音乐欣赏小册子，是以通俗的笔调和条理的叙述，简明扼要地介绍了大量外国不同历史时期和艺术流派音乐名家的器乐作品，希望它能够对业余音乐欣赏者起到一定的借鉴和引导作用。

曹 扬

二〇〇三年八月

Illegible



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



一.独奏曲

- 1.巴托克钢琴曲《罗马尼亚民间舞曲》
之《手杖舞曲》.....3
- 2.巴赫管风琴曲《d小调托卡塔与赋格》.....9
- 3.肖邦《降b小调谐谑曲》.....18
- 4.德彪西《月光》.....24
- 5.圣-桑《引子与随想回旋曲》.....36
- 6.琵琶古曲《十面埋伏》.....40

二.室内乐

- 7.门德尔松《d小调第一钢琴三重奏》.....51
- 8.柴科夫斯基《a小调钢琴三重奏》.....64
- 9.斯特拉文斯基《管乐八重奏》.....76
- 10.肖斯塔科维奇《g小调钢琴五重奏》.....80

目 录

三.管弦乐

11. 贝多芬《第六交响曲》第一乐章	95
12. 柴科夫斯基《1812 年序曲》	104
13. 比才《阿莱城姑娘》组曲	112
14. 福列《佩雷拉斯与梅丽桑德》组曲	123
15. 里亚多夫《八首俄罗斯民歌》	130
16. 里姆斯基-科萨柯夫《西班牙随想曲》	139
17. 肖松《音诗》(小提琴与乐队)	147
18. 鲍罗丁《在中亚细亚草原上》	152
19. 柴科夫斯基《第六交响曲》“悲怆”第一乐章 ...	157
20. 拉威尔《鹅妈妈组曲》	167
21. 门德尔松《仲夏夜之梦》	176
22. 普罗科菲耶夫《古典交响曲》	185
23. 杜卡《魔法师之徒》	193
24. 奥涅格《太平洋 231 号》	201
25. 格什文《蓝色狂想曲》	206
26. 圣-桑交响诗《骷髅之舞》	213

四.协奏曲

27. 贝多芬《C 大调小提琴、大提琴与钢琴三重协奏曲》	221
28. 柴科夫斯基《D 大调小提琴协奏曲》	230
29. 普罗科菲耶夫《第一小提琴协奏曲》	238
30. 拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》	245

参考曲目

目 录

一 独奏曲



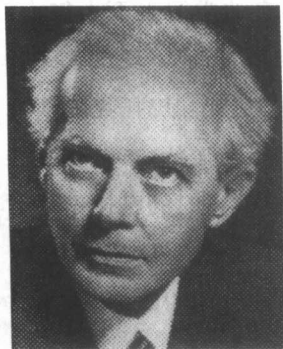


没有音乐，生命是没有价值的。

——尼采

1. 巴托克钢琴曲

《罗马尼亚民间舞曲》之《手杖舞曲》



匈牙利作曲家贝拉·巴托克是

作曲家简介

20 世纪最独特和最有影响的作曲家之一。他的音乐,始终扎根在民族、民间音乐的土壤之中,广泛而深入地吸收了世界音乐文化的优秀成果,并结合自己对过去和现在音乐主流的透彻理解,将民间音乐的伟大传统与专业

音乐的优秀成果,完美地组织在一起,“以过去和当代西方艺术音乐的普遍知识作为创作的技巧;以新近发掘出来的乡村音乐——一种无可比拟的完美材料,作为作品的灵魂”。这是巴托克在演讲中阐述的他对民间音乐的独特理解和深厚感情。

巴托克的家庭不同于一般,他从小就生活在热爱音乐的父母所营造出的特殊氛围里。在他的家里,音乐声向来不绝于耳,有 19 世纪后半叶流行的一些常见的波尔卡舞曲和沙龙音乐、匈牙利歌曲、艺术歌曲及吉卜赛音乐等。在这样的音乐环境影响下,热爱民族、民间音乐的种子不知不觉在小贝拉的心里扎下了根。

1904年,年仅23岁的巴托克即已开始了对匈牙利民歌的搜集工作,他把这视为毕生的爱好。除了在匈牙利各省无数次地旅行,搜集民间歌曲和器乐曲外,他还到更远的地方进行考查和研究,1913年去罗马尼亚、阿尔巴尼亚,1932年去埃及,1936年去土耳其……对斯洛伐克、罗马尼亚、阿拉伯、土耳其和亚洲各民族的民歌,巴托克都很感兴趣。结合他在去世前几年中出版整理的这些材料,巴托克一生搜集的各国民歌多达9000多首。

在几十年漫长的辛苦奔波中,巴托克不但无怨无悔,还表现出对各地风土人情乃至民族语言的浓厚兴趣。为了透彻地掌握当地的民俗民谣,他不惜在外国语言的学习上下大气力。1909年夏天,在又一次到贝列尼埃什采风时,他发现这些民歌中含有外来的因素,而这一影响来自罗马尼亚。巴托克随即给贝列尼埃什的一所天主教初级中学的校长亚诺什·布希吉亚写信,请他协助研究,从此二人开始一同工作。这时的巴托克并不懂罗马尼亚语,无法记录和了解民歌中歌词的内容,他只好找布希吉亚的一个学生帮他记录和翻译有关歌词的部分。这并没能难倒巴托克,为了更好地采风和深入民间,他从零开始学习罗马尼亚语,以惊人的速度学会了说和写。语言上的过硬,带给他极大的方便,为他一生采集的3500余首罗马尼亚民歌创造了有利条件。

钢琴曲《罗马尼亚民间舞曲》作于1915年,是人们较为熟知的乐曲,它曾通过塞克利改编成小提琴曲的形式而得到更广泛的传播,并得到更多演奏者和听众的喜爱。钢琴曲共包含6首结构篇幅较为短小的乐曲:1.手杖舞曲;2.布劳尔舞

曲;3.多擅哥舞曲;4.布舒姆舞曲;5.罗马尼亚波尔卡;6.辟步舞曲。巴托克创作《罗马尼亚民间舞曲》的时期,正是他运用多声手法创作进一步规范化的阶段(1914—1917),他在传统技法的基础上,加入了各种各样新的手法,使之得到发展,并以此获得了新奇的音响效果。

第一首《手杖舞曲》,中庸的小快板,二段体结构。全曲虽短小,但很精致,曲调的发展较为连贯统一,通俗而平易近人。

第一段的旋律进行当中,切分音的音型出现较多,线条带有波浪性,起伏中流露出随意自然而悠闲的意味:



1=C $\frac{2}{4}$ $\underline{\underline{1}}$ | $\underline{\underline{7\ 1\ 2}}\ \underline{\underline{1}}$ | $\underline{\underline{2\ 3\ 3}}\ \underline{\underline{\sharp 4}}$ | $\underline{\underline{\sharp 4\ 5\ 5}}\ \underline{\underline{\sharp 4\ 3}}$ |

$\underline{\underline{3\ 2\ 1}}\ \underline{\underline{1\ 0}}$ | $\underline{\underline{7\ 1\ 2}}\ \underline{\underline{2\ 7\ 2}}\ \underline{\underline{1.6\ 7\ 5}}$ | 6 - |

乐段中的两个乐句结构较为方整,第二句则增添了一定的装饰性色彩,旋律显得更加活泼而生动。

第二段音乐是对第一段的发展和延伸。借助于附点音符的推动力,从而在音区上逐渐上扬,达到全曲的高潮,富有张力和弹性,显示出舞曲的跃动感和有节制的激情迸发:

作品分析