

G O L D E N O D E U M

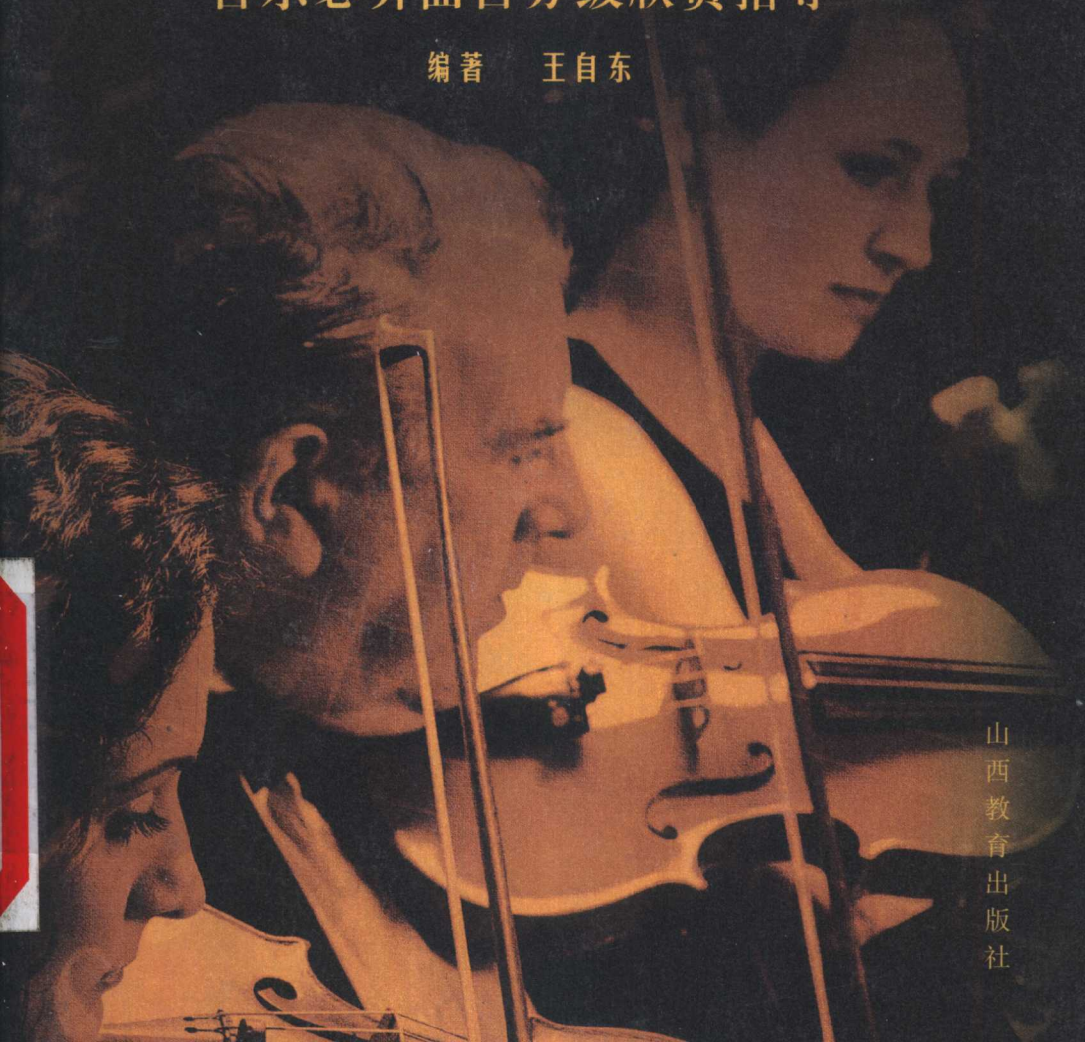
·第5级·

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 王自东

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 5 级

丛书主编 姚恒璐
本级编著 王自东

山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

金色音乐厅.第五级: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 7-5440-2574-8

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103235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:13.25

字数:150千字

印数:1-5000册

定价:38.00元

Papilio

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

ADA93/05

关于第五级

对音乐作品的理解和欣赏,一般地说可分为几个阶段,首先是感性欣赏阶段,仅凭直觉和对音乐的直觉去感受音乐,对它进行“审美”,从中获得情感体验。其次是要对音乐进行一般性外貌的了解和对知识性的把握,通过这个阶段,可相对地对所要了解的音乐有更进一步地认识,返回头来再去听赏时,会有不同的感受,这就是所谓的理性欣赏阶段。在这个阶段,最重要的是要对音乐本体的各要素和表现手段做尽可能多的了解,这是步入音乐殿堂必不可少的准备。当然,在我们对音乐本体以及具体作品的相关概貌有了一定了解之后,还要结合感性的手段,对音乐做综合的欣赏理解,此时,感性与理性共同起作用,它给我们带来的享受是前两个阶段中任何一个所不能比拟的。

在对音乐进行本体的考察时,音乐作品的曲式结构是一个重要的概念,它是音乐作品的具体“形式”,是音乐形象——“内容”的载体。这个“形式”的本身则是音乐的各种基本要素综合作用的结果,在这些要素中,主题旋律以及它的调性、和声是最重要的;其次,速度、力度,节拍、节奏,音色、配

2012 PINKA

器、演奏法，音区、音域以及音乐的组织形式——织体、句法，等等，都是影响整体结构构成的因素。《金色音乐厅——音乐必听曲目分级欣赏指导》第五级将重点在音乐作品的曲式结构的构造上，给读者提供较为全面和简明形象地解释，并就如何在整体结构框架上全面地宏观、把握和欣赏音乐，提出较为实用的建议，并进行适当的引导。相信细心的读者在读完本集之后，在音乐欣赏的感受力和总体领悟力上一定会大有提高。

愿本集成为您进入音乐世界的良师益友！

王自东

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

一.独奏、独唱

- 1.柴科夫斯基钢琴组曲
《四季》之《六月——船歌》..... 3
- 2.达尔戈梅斯基歌曲《老班长》..... 7
- 3.德彪西钢琴组曲
《贝尔加玛斯克》之《月光》..... 12
- 4.贝多芬钢琴奏鸣曲《月光》..... 16
- 5.华彦钧二胡曲《二泉映月》..... 23

Contents

二.室内乐

- 6.柴科夫斯基
《C 大调弦乐小夜曲》..... 31
- 7.莫扎特
《g 小调弦乐五重奏》..... 40
- 8.贝多芬
《小提琴与钢琴奏鸣曲“春天”》... 47

目 录

三.管弦乐

9.里姆斯基-科萨柯夫交响组曲《舍赫拉查德》	55
10.西贝柳斯《芬兰颂》	67
11.穆索尔斯基交响诗《荒山之夜》	73
12.柏辽兹《拉科齐进行曲》	80
13.格里格《培尔·津特》第一组曲	86
14.亨德尔《水上音乐》	94
15.斯美塔那《被出卖的新嫁娘》序曲	105
16.罗西尼歌剧《塞维利亚的理发师》序曲	111
17.柏辽兹《哈罗尔德在意大利》	117
18.莫扎特《g小调第四十交响曲》	126
19.贝多芬《第五交响曲》命运	135

四.协奏曲

20.莫扎特《第二十一号钢琴协奏曲》	149
21.贝多芬《第五钢琴协奏曲》(皇帝)	160
22.勃拉姆斯《D大调小提琴协奏曲》	168
23.柴科夫斯基《降b小调第一钢琴协奏曲》	178
24.圣-桑《a小调大提琴协奏曲》	186
25.钢琴协奏曲《黄河》	192

参考曲目

一 独奏、独唱

没有音乐，生命是没有价值的。

——尼采

1. 柴科夫斯基钢琴组曲 《四季》之《六月——船歌》

1875年12月,柴科夫斯基应彼得堡一个名叫贝尔诺德的邀请,以杂志《奴委里斯德》上逐月发表的12首表现俄国风情的有时令性格的诗歌为背景,谱写了12首钢琴小曲,这就是著名的钢琴套曲《四季》。1885年与op.37的钢琴奏鸣曲一起发表,出版商标记为op.37。

创作背景

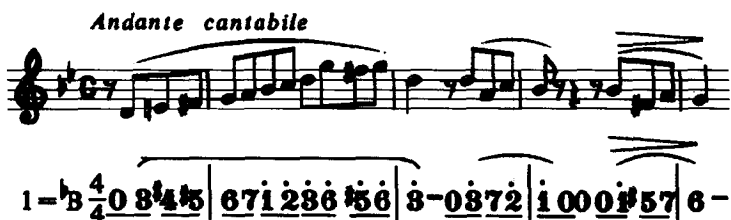
这部套曲的十二个独立的小曲的曲名分别为:

1月 火炉旁	7月 割草人之歌
2月 狂欢节	8月 收获
3月 云雀之歌	9月 狩猎之歌
4月 松雪草	10月 秋之歌
5月 清静之夜	11月 雪橇——在马车上
6月 船歌	12月 圣诞节

从上述这些形象鲜明的标题中,我们大致可以领略到这部套曲所表现的情景,其中第六首《船歌》是最脍炙人口的,这是夏天泛舟嬉游场景的描写。音乐极为动人,透过那宽广深沉的旋律,我们会感受到俄罗斯民族深厚的文化底蕴,以及作曲家本人特有的抒情气质。下面让我们用“心”来倾听:

作品分析

谱例 1

我们首先听到的是静静的湖面上传来的摇荡的摇桨之声，小调的歌声幽远而深沉，虽一路直上，却在到达顶点之后一降再降，伴随着渐弱的处理，给人以一丝怅惘之感。然而，这种哀愁尚未凝结，便被随后而来的大调色彩冲淡了许多，但很快又回到了前面忧伤的基调，仍以小调结束了第一主题的呈示（参见谱例 1）。

与上面的主题相对应的对比部分，真正进入了大调。这种用大、小调 * 互相转换来表现色彩和心情的变化手法，在柴可夫斯基那里被经常使用，这也是“柴可夫斯基特色”之一。与前述的小调相比，此处的大调性，将前面的那些忧愁冲刷得干干净净，加上力度的增加和音区的提高，到达了本曲的第一个高潮。高潮过后，忧愁的情绪又占上风，第一主题卷土重来。这是音乐作品中特有的“再现”手法，用这种手法，更进一步地肯定这个主题占有主导地位。最后一个结束和弦突然变为大三和弦，直接过渡到第二个主题段落。

由前段结束的大三和弦，直接开始的第二个主题显然气氛热烈：

首先,稍快的速度,使动感明显加强,再加上三拍的节拍,左右手交错的节奏型,使得乐曲更加活泼。作曲家运用同主音大、小调*的转调手法(g-G)显现出一种明朗愉快的色彩,一扫原来忧愁的情绪。

随着力度的渐强,情绪逐渐热烈,到第三主题出现时,已几乎成了一首舞曲。

力度再一次渐渐推进,音区也逐步提高,最后是一连串动人心弦的上行减七和弦的分解,把活泼的气氛推向了本曲最大的高潮。那一个个和弦,仿佛是欢乐的湖面上飞溅的一朵朵浪花,又仿佛是嬉游的人们心湖中荡漾的激情……

简短的连接把音乐拉回到第一主题,然而,由于有中段如此快乐情绪的影响,先前的忧愁仿佛转化成了一种朦胧:欸乃归舟中的人们深情地歌唱着,徘徊下降的音阶之后,在主、属双重持续音上渐渐平息下来,湖上又重归静寂。乐声在很弱中结束。

欣赏要求

◀◀

- 唱熟此曲的主题句,熟悉主旋律。
- 体会大小调色彩的变化,并与情绪、情感的变化相沟通,以产生共鸣。
- 首先抓住主题的再现,进而识别对比部分,体会“对比——统一”的音乐发展模式(逻辑)。
- 把握整体听觉,感受音乐结构上的形式美与主题的内容美的相统一。

同主音大、小调

指同一个主音上的调式结构不同的两个调,其中一个是大调,一个是小调。例如本曲的第一主题是g小调,而第二主题是G大调。g小调的音阶组织——即音与音之间的音程关系是这样的:

相关音乐术语

◀◀

谱例 3

而 G 大调的则是这样的:

谱例 4

两相比较我们会发现,二者的主音与上方的三级音之间构成的音程,大调是大三度,小调是小三度,正是由于这点不同,才使得乐曲的两种情绪大相径庭。大调是明朗、愉快的;小调则是暗淡、忧伤的。