

G O L D E N O D E U M

·第7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 雷兴明

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 **7** 级

丛书主编 姚恒璐
本级编著 雷兴明

山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

金色音乐厅.第七级: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 7-5440-2576-4

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103218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:12

字 数:137千字

印 数:1-5000册

定 价:37.00元

Pieris

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

ITC
S

ADA93/06

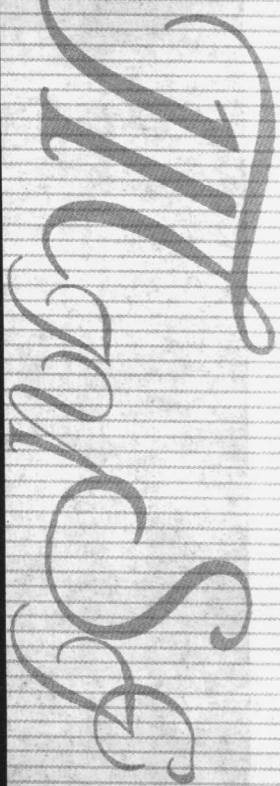
关于第七级

古往今来,中外优秀音乐作品可以说是浩如烟海。但有人也许思考过,如此之多的音乐作品要进行系统欣赏将有多少困难摆在面前,其一,中外文化背景不同,音乐服从于各自不同的文化思维,因而中国传统音乐与西方音乐本身就存在着差异;其二,不同历史时期音乐又反映着不同的社会现实和服从于不同的美学原则,以至于形成音乐作品的差异;其三,作曲家们又存在着千变万化的经历习惯与个性特征,要欣赏其作品,还需要了解作曲家个人;其四,浩如烟海的音乐作品如何与有效的欣赏和尽可能在省力的原则下,提纲挈领地把握富有代表性的音乐作品交给读者。

综上所述,虽然目前出版的音乐欣赏方面的书籍有非常之多,但基本可以说每本书都有各自不同的侧重面和编写目的,为了能够有效地针对以上问题,这套书诞生了,它充分体现了所列曲目的“必要”性和“分级指导”的特点。在整套书总的编写原则的指导下,这本第七级欣赏指导还需进一步做以下几点说明与提示。

一、对作品的语言解说方面,力争既不失专业水准,又形象生动、通俗易懂;在引用谱例上简谱线谱对照、所引作品主题相对完整。综合考虑各层次读者的需要。

二、所涉及作品的形式包括中外独唱独奏、管弦乐、室内乐、协奏曲四大部分,外国作品主

钢琴奏鸣曲、艺术歌曲、歌剧序曲、舞剧音乐、交响曲、交响诗、室内乐、协奏曲等体裁，而中国作品只有一首古曲和一部协奏曲。

三、作品所涉及的时代方面，有 19 世纪浪漫主义、民族乐派、19 与 20 世纪之交的印象主义、20 世纪的传统与现代音乐等，中国作品涉及古曲和现代创作音乐。作品风格多样、技法各异。

四、每首曲目从作曲家简介、创作背景、作品分析、欣赏目标、相关音乐术语等五个方面加以说明。

五、有关每部作品实质性的音乐本体解说，自然是作品分析部分，一般来说从作曲技术方面着手分析较多，通过对曲式结构、重点的音乐表现手段(如节奏、和声、旋律等)的分析来揭示音乐表现的内容，在十分必要的情况下用图示或图表。

六、对一个音乐作品欣赏过程的完成，必须熟记作品的主要主题。当然，这一要求也可灵活运用，比如转化为对作品的音响听辨。

七、为了使本书语言风格更趋通俗形象化，减少学术论著式的说教与推理的痕迹，所有引语(作曲家的话或他人之言)一律未注出处，但其真实可靠性勿用质疑。

总而言之，本书诞生，自有其独到之视角与价值，希望广大读者在使用中体会。

雷兴明

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. 普罗科菲耶夫《第七钢琴奏鸣曲》..... 3
2. 斯克里亚宾《第七钢琴奏鸣曲》..... 10
3. 舒伯特歌曲《魔王》 17
4. 蔡文姬琴曲《胡笳十八拍》 24

Contents

二. 管弦乐

5. 德·法雅芭蕾舞剧《三角帽》音乐 31
6. 柴科夫斯基《曼弗雷德交响曲》 36
7. 李斯特交响诗《塔索》 47
8. 格什温《一个美国人在巴黎》 54
9. 拉威尔《西班牙狂想曲》 61
10. 柯达伊《孔雀变奏曲》 70
11. 科普兰《林肯肖像》 77
12. 布鲁克纳《第九交响曲》 85
13. 德彪西《大海》 94
14. 瓦格纳歌剧《特里斯坦与伊索尔德》序曲
..... 102

目 录

三. 室内乐

15. 巴托克《44 首双小提琴二重奏》	111
16. 巴伯《弦乐柔板》	120
17. 艾夫斯《没有回答的问题》	125
18. 普罗科菲耶夫康塔塔《亚里山大·涅夫斯基》	132

四. 协奏曲

19. 德沃夏克《b 小调大提琴协奏曲》	143
20. 贝尔格《小提琴协奏曲》	150
21. 拉赫玛尼诺夫《帕格尼尼主题狂想曲》	158
22. 李焕之古筝协奏曲《汨罗江幻想曲》	164
23. 格里格《a 小调钢琴协奏曲》	170
24. 柴科夫斯基《罗可可主题变奏曲》(大提琴与乐队)	177

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. 普罗科菲耶夫《第七钢琴奏鸣曲》

苏联作曲家、钢琴家、指挥家普罗科菲耶夫(1891—1953)虽然出生于19世纪末,但其主要的音乐创作和表演活动是在20世纪,他是20世纪苏联最杰出的作曲家之一。普罗科菲耶夫是圣·彼得堡音乐学院毕业的高才生,他13岁(即1904年)入校,先后正规而系统地学习了钢琴、作曲与指挥,毕业时已是1914年。长时间正统的学院学习给他打下了良好而坚实的专业基础。在他1918年以前的早期作品中,就已体现出对各种艺术创作新手法极大兴趣和顽强的探索精神,尤其深受20世纪初各种新音乐现象的影响,表现出对斯特拉文斯基的极大关注与仰慕,但他同时也创作了像《古典交响曲》这样的新古典主义作品。

普罗科菲耶夫还有一个重要经历就是长时间的国外旅居生活,这一经历对他身临其境地直接接触西方音乐提供了方便。他1918年出国,取道西伯利亚、日本而来到美国。在美国,他的演出活动获得了很大成功,后来在欧美各地举办音乐会,于1922年定居法国,长达10年。在国外期间,他成功地创作了很多作品,但由于远离了自己的祖国,脱离了熟悉的环境,日趋感到灵感的贫乏与作品的枯燥平淡,再加之几次回苏联演出而受到热情欢迎的盛景,最终于1932年返回祖国。

回国后,普罗科菲耶夫的音乐创作进入到一个全新领域,创作了很多反映社会现实生活的作品,音乐语言转向大众化,

创作背景

◀◀

清新易懂,注重抒情。选择的题材主要有反映重大社会意义的事件;爱国主义主题;俄罗斯以及世界文学作品;现实生活中的人物;具有历史性的民族英雄;少儿生活情景;重大哲学问题等。由于他贴近生活,创作了为广大群众所普遍接受和喜闻乐见的大量作品,因而受到了苏联政府的大力表彰并赢得了很高的国际声誉。他于1943年获劳动红旗勋章,1947年获人民艺术家称号,先后6次获斯大林奖金,1957年获列宁奖金。其中,著名的《第七钢琴奏鸣曲》就是普罗科菲耶夫回国后创作的一部反映苏联重大历史性事件的作品。

1941年爆发了著名的苏联卫国战争,苏联红军英勇顽强地抗击了德国法西斯的入侵,战争的惨烈和悲壮是世人皆知的。在这涉及民族生死存亡的重大历史事件中,苏联的音乐家们也以满腔的热忱和各不相同的方式积极投身于轰轰烈烈的保家卫国的事业中。此时涌现出大量的群众歌曲、交响乐以及军乐,以反映斗争、鼓舞士气。与此同时,室内乐也以其独特的姿态加入其中,为反法西斯而添砖加瓦。早在战前,普罗科菲耶夫就已开始构思《第七钢琴奏鸣曲》,多次提笔而未能写下去,但在战争爆发后的1942年春天,作曲家奋笔疾书,仅用几天就一气呵成,编号为83。作品反映了苏联人民面对邪恶,不屈不挠,奋起抗击的大无畏精神和盼望光明、迎接胜利的信心。作品于1943年1月18日由钢琴家里赫特首演于莫斯科,并荣获1943年度斯大林一等奖。

作品分析

▶▶

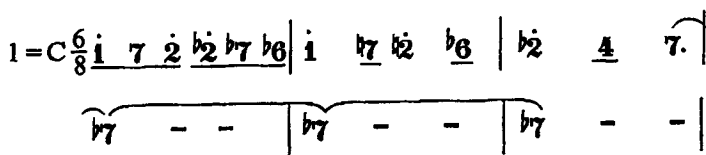
第一乐章,采用活跃的6/8拍,激动不安的快板,并用奏鸣曲式写成。主部快速而热烈,情绪激昂、动荡不安,类似一阵旋风,又如一股野蛮的恶势力迎头袭来。它包括两种形象因素:

其一,开门见山的八度旋律围绕着核心音 $\flat B$ 而做迂回式的静音环绕,形成大幅度的上下起伏的旋律线,伴随着八分音

符的均等节奏,表现了紧张兴奋、惊恐不安的情绪。

谱例 1

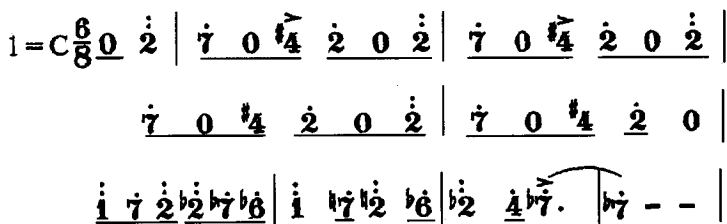
Allegro inquieto

其二,特定节奏“”以其鲜明的进行曲风格和坚定有力的步伐,表现了队伍在行进中的昂扬士气和一股不可战胜的力量,这是作曲家现实主义和爱国主义思想的具体体现。

谱例 2

经过以上两种形象因素的交织发展，音乐逐渐趋于安静而进入副部。副部为小行板，安静而抒情，似暂时离开了紧张的气氛和不安的心态而回到了美好的以前。

谱例 3

Andantino

p espress. e dolente

1 = C $\frac{9}{8}$ $\flat\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ - - | $\frac{6}{8}$ $\dot{3}$ $\flat\dot{2}$ $\flat\dot{6}$ $\sharp\dot{4}$ $\dot{3}$ |

$\frac{9}{8}$ $\dot{6}$ $\dot{3}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{3}$ $\sharp\dot{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{1}$ $\dot{4}$ $\flat\dot{3}$ $\flat\dot{6}$ $\dot{7}$ $\sharp\dot{1}$ $\flat\dot{2}$ |

在这里，音乐显得轻松而柔和，与主部形成形象和性格上的鲜明对比，这种对比是传统奏鸣曲式主、副部主题对比的常见现象，即主部刚劲有力，副部柔和抒情，难怪普罗科菲耶夫本人曾说：“我不需比奏鸣曲式更灵活更完美的曲式，奏鸣曲式就完全可以满足我在结构方面的所有要求了。”

副部主题在重复陈述的过程中逐渐加快，速度越来越紧凑，情绪渐趋热烈，力度对比加大，最后终于导入激动不安的快板而进入展开部。展开部在恢复了主部的情绪和形象的基