

G O L D E N O D E U M

· 第 8 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 郭金玲

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 8 级

丛书主编 姚恒璐
本级编著 郭金玲

首都师范大学图书馆

21665517

山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

金色音乐厅. 第八级: 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 7-5440-2683-3

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 103217 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: 13.5

字 数: 152 千字

印 数: 1-5000 册

定 价: 38.00 元

Papilio glaucus

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

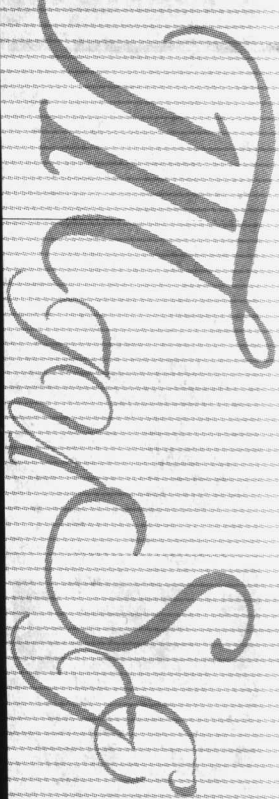
二〇〇三年八月

AP A93 / 57

关于第八级

《金色音乐厅——音乐必听曲目分级欣赏指导》第八级包括独奏独唱、室内乐、管弦乐、协奏曲体裁的乐曲 25 首,涉及了从巴赫以来到 20 世纪的许多西方音乐流派,例如巴洛克风格、古典乐派、浪漫派、民族乐派、印象主义、表现主义、新古典主义以及 20 世纪多元化风格。这些乐曲的主要特点为:结构较为庞大、复杂,写作技法精湛、纯熟,音乐富于完美的逻辑性,以各不相同的方式表达着深刻的思想和情感。它们多为作曲家中后期的成熟之作,例如巴赫的《b 小调弥撒曲》、巴托克的《第六弦乐四重奏》《第三钢琴协奏曲》、普罗科菲耶夫的《第七交响曲》、肖斯塔科维奇的《第十四交响曲》等。有些作品听众如果不具备一些相关的音乐知识,乍听起来令人难于理解,尤其是 20 世纪的音乐以与传统截然不同的面貌呈现,其音响效果可能是不协和的、不悦耳的,例如勋伯格的《木管五重奏》。为了使音乐爱好者们对这些作品有比较完整的、客观的了解,本书尽可能地搜集与乐曲相关的信息,包括作曲家的生平轶事、创作技法与风格、音乐体裁的演变进程、作品的写作目的、它们所处的时代特征等,其宗旨在于将作品置于一个广阔的历史环境

中，因为每一部音乐作品的产生与社会文化是不可分割的。单纯地欣赏音乐，从中获得的美感体验可能是有限的。对于作品的相关知识掌握越多，对于作品的艺术魅力感受越深刻。每一部作品在极其有限的篇幅内蕴藏着无限丰富的内涵，这正是经典音乐曲目的价值所在。本书所列材料仅作为提示，以供参考，更多的意义有待于每位欣赏者从中挖掘。对于音乐本体的分析，本书着重于作品的整体结构，同时兼顾一些个性化的细节，并提取其中的主要旋律作为谱例，以便于欣赏者把握。

在此需要说明的是，欣赏音乐并没有一个固定式，“如何欣赏音乐”是一个争议颇多的美学问题。笔者认为：欣赏乐曲不必过于受约束，但是对于作品背景的了解是必要的，在此基础之上，听者可以尽情发挥自己的想像力，从而进入一个广阔无边的音乐境界。本书仅仅提供了一些乐曲欣赏的简单线索，希望对于爱乐者们有所帮助。

郭金玲

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.舒曼声乐套曲《女人的爱情与生活》.....	3
2.拉威尔三首钢琴曲《夜之幽灵》.....	11
3.马勒声乐套曲《少年魔角》.....	18
4.亨德米特钢琴套曲《调性游戏》.....	26

二.室内乐

5.巴赫《b小调弥撒》(大合唱).....	37
6.亨德尔《弥赛亚》.....	45
7.巴托克《第六弦乐四重奏》.....	54
8.勋伯格《木管五重奏》.....	63
9.斯特拉文斯基《七重奏》.....	70

目 录

三.管弦乐

10.勃拉姆斯《第四交响曲》	79
11.柴科夫斯基《第五交响曲》	88
12.巴托克《管弦乐协奏曲》	96
13.斯克里亚宾《狂喜之诗》	104
14.勋伯格《一个华沙的幸存者》	112
15.马勒《大地之歌》(为声乐与乐队)	119
16.弗兰克《d小调交响曲》	126
17.斯特拉文斯基《春之祭》	134
18.肖斯塔科维奇《第十四交响曲》	142
19.普罗科菲耶夫《第七交响曲》	152
20.里盖蒂《大气》	159

四.协奏曲

21.拉威尔《为左手而作的钢琴协奏曲》	169
22.格里埃尔《声乐协奏曲》	175
23.巴托克《第三钢琴协奏曲》	183
24.亨德米特《中提琴协奏曲》(天鹅之舞)	191
25.肖斯塔科维奇《第一大提琴协奏曲》	198

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. 舒曼声乐套曲《女人的爱情与生活》

舒曼是一个拥有诗人气质的浪漫主义“音乐幻想家”

(他这样称呼自己)。其父是一名出版商并经营书店，是文学爱好者，青年时代曾梦想成为文学家。他鼓励富于灵感的、早熟的儿子博览群书，以实现自己的理想。舒曼喜爱文学，尤其着迷于歌德、席勒、海涅的诗作。他很小就能写诗，15岁时组织了一个文学社团，创作了一些抒情诗和两部短篇小说。很少有音乐家具备像舒曼那样深厚的文学修养，但是他更热爱音乐，这使他的文学才华永远成为其音乐幻想及创作的丰富源泉。

1840年，舒曼在激情中等待着幸福生活的最后判决，经历了爱情的百般折磨，他即将与心爱之人克拉拉永久地结合。爱情唤起他无穷无尽的美妙乐思和诗意情感。在舒曼这样一个音乐家和诗人的复合体的意识里，音乐与诗歌的结合是一种完美的表达方式。对他来说，“诗意的”是“音乐性的”同义词，音乐的本质，它的艺术花朵，必须是诗意的。音乐如诗，诗如音乐，这就是艺术歌曲(Lied)。舒曼那颗被爱情激荡着的心和诗人一起歌唱着：“写歌曲是多么快乐呀！我已经太久不去

创作背景

“”

写它了,现在我要像夜莺一样歌唱,直到死亡。”1840年被人们称为舒曼的“歌曲之年”,他全部艺术歌曲的一大半、并且是最好的一部分,是在这一年完成的,其中包括声乐套曲《女人的爱情与生活》和《诗人之恋》。这是两部带有自传性质的作品,“女人”即克拉拉,“诗人”即舒曼。

舒曼与克拉拉·维克之间的爱情是“有情人终成眷属”的著名范例。1828年,他们初次相遇,是年舒曼18岁、克拉拉9岁。那时舒曼拜克拉拉之父维克为师,克拉拉作为天才少女正忙于钢琴演奏。他们之间相处如兄妹,并产生了真正的友谊。克拉拉钦佩舒曼非凡的艺术才华和坚忍不拔的事业心。在16岁时,她那孩子般的对英雄的崇拜开出了爱情之花。舒曼也认识到克拉拉对他诗人般的天性所给予的同情和理解具有多么大的意义。而维克对于这门婚姻的坚决反对使之成为当时非常有名的事件。连肖邦和门德尔松都觉得维克实在是不近人情,李斯特更是因抗议此事而与维克断交。但是这一切都不能改变维克的铁石心肠。这对年轻人被迫于1839年求助法庭,经过长达一年多时间的诉讼,他们的婚姻最终获得法律的许可。

1840年7月,舒曼关于请求结婚的案件依旧悬而未决,他觉得应该在诗歌中求得一个年轻女人的生活和爱情的答案。声乐套曲《女人的爱情与生活》根据夏米索的诗作而谱写,叙述了女人一生中初恋~定情~结婚~母爱~亡夫的经历。夏米索的诗在品质上也许不是最好的,但它富于表现力,舒曼通过音乐的手段使诗歌焕发出迷人的诗情意趣,使“诗意重新在艺术中拥有尊严”。

舒伯特是舒曼心目中的典范。年轻时每听到舒伯特的艺术歌曲,他都不禁为之落泪。1828年,舒伯特英年早逝,据说为了这个穷困潦倒的音乐家,舒曼哭了一个晚上。他曾说过:“在

描写心理方面,除了舒伯特的音乐以外,再也没有什么更美妙的音乐了。”舒曼深受舒伯特影响,不同之处在于他更关注于内心状态,而非自然景观的描绘。在创作这部套曲时,舒曼已是一位具备充分的作曲经验和技巧,拥有丰富人生经历的成熟的艺术家,情感生活是其内心最重要的部分,爱的主题是其音乐中最美丽的旋律。在《女人的爱情与生活》中,人的热情、人的爱情的最细微之处得到深刻的艺术体现,其情感表白之真诚、其心理描写之精致无与伦比,可谓达到罗曼蒂克精神的顶峰。

《女人的爱情与生活》由8首优雅动人的歌曲组合而成,这些歌曲的旋律并不十分华丽,形式结构也相当简练,却充满了诗意和幻想。舒曼以纯朴的语言、纤巧的笔触形象地刻画了女人细腻复杂的情感世界。他的天性中具有有一种强烈的女性倾向,他对于女性思想的理解无人能比。

作品分析

◀◀

第一曲:《自从和他相见》

纯情少女初次见到她的恋人,她被他的外表所迷,从而陷入爱的思念之中。

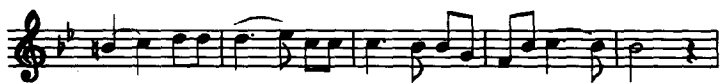
歌曲采用了简单的单乐段结构,旋律缓慢悠长,那是少女深情的诉说:“自从和他相见,终日昏沉沉,无论看着哪里,只见他一人。他那鲜明的影子,总在我面前浮动,好像从那黑暗中发出无限光明。”带有附点和休止的节奏仿佛是她内心激情的跳动:

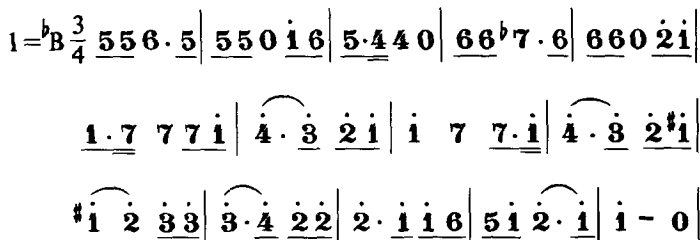
自从和他相见,终日昏沉沉,无论看着哪里,只见

他一人。他那鲜明的影子总在我面前

浮动,好像从那黑暗中发出无限光明。

钢琴的伴奏音型在中低音区来来回回地波动,表明她的心情再也无法平静。

第二曲:《你比任何人都高贵》

她的恋人是那样高贵,就像是天上高不可攀的星星。少女祝福他找到值得他爱的人,即使这会令她心碎。

歌曲为复三部曲式结构。A部旋律起伏较大,大调式色彩明朗美好,这是少女对恋人的真诚赞美。钢琴反反复复的伴奏和弦代表她剧烈跳动的心。B部采用了不协和和弦、频繁的高调等手法,表达了少女对恋人可望而不可即的伤感情怀。这首歌曲在“他是这样和蔼,这样好”的歌声中结束。

第三曲:《我不明白,我不相信》

她简直不能够相信,她一定是在做梦,他居然在人群中选择了她。

这是一首富于激情的歌曲,少女激动地讲述着令人难以置信的事情,旋律带有朗诵式的音调,音程以级进为主,时而作反向跳进,给人以意外感,这正与歌词意思相符合: