

打造一生的音乐计划

世界名曲在线听 进行曲

m...h

狄其安 编著

附Online CD一张

KUK 库客 提供音乐版权

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

打造一生的音乐计划

世界名曲在线听
进行曲
march

狄其安 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

世界名曲在线听——进行曲 / 狄其安 编著 - 上海：上海音乐出版社， 2012.2

ISBN 978-7-80751-646-0

I . 世… II . 狄… III . 进行曲 - 音乐欣赏 - 世界 IV . J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 193999 号

库客提供音乐版权

书 名：世界名曲在线听——进行曲

编 著：狄其安

出 品 人：费维耀

项目负责：金 潮 陈涵卿（见习编辑）

责任编辑：金 潮 陈涵卿（见习编辑）

音像编辑：龚 蓓 袁希洛（见习编辑）

封面设计：陆震伟

印务总监：李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址：上海市绍兴路 7 号 邮编：200020

上海文艺出版（集团）有限公司：www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址：www.smph.cn

上海音乐出版社论坛：BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱：editor_book@smph.cn

印刷：上海书刊印刷有限公司

开本：640×978 1/16 印张：14.5 图、谱、文：232 面

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

印数：1 – 3,000 册

ISBN 978-7-80751-646-0/J · 594

定价：40.00 元 附 Online CD 一张

读者服务热线：(021) 64315066 印装质量热线：(021) 64310542

反盗版热线：(021) 64734302 (021) 64375066-241

目 录

序 漫谈进行曲	1
一、进行曲的诞生与发展	1
二、进行曲的演奏形式与类型	5
三、进行曲的节拍与节奏	9
四、进行曲的结构	11
五、进行曲所表达的思想内容	12
第一章 中国著名进行曲介绍	15
一、中国人民解放军进行曲(声乐) / 公 木作词、郑律成作曲	17
二、中国人民解放军进行曲(管乐合奏) / 郑律成作曲、罗 浪编曲	23
三、骑兵进行曲(管乐合奏) /李劫夫 作曲、晨 耕编曲	28
四、检阅进行曲(管乐合奏) /郑 路作曲	34
五、分列式进行曲(管乐合奏) /罗 浪编曲	39
六、军威进行曲(管乐合奏) /魏 群作曲	44
七、运动员进行曲(管乐合奏) /吴光锐、 贾 双、李明秀作曲	49
八、欢迎进行曲(管乐合奏) /中国人民解 放军军乐团集体创作、魏 群执笔	55

九、欢送进行曲(管乐合奏) / 郑 路作曲	60
十、团结友谊进行曲(管乐合奏) / 魏 群、 傅 晶作曲	63
第二章 外国著名进行曲介绍	69
*一、送葬进行曲(管风琴曲) / 亨德尔作曲	71
*二、加冕典礼进行曲(管乐合奏) / 迈耶贝尔作曲	75
*三、木偶的葬礼进行曲(管弦乐曲) / 古 谱作曲	81
*四、第一号威风凛凛进行曲(管弦乐合奏) / 埃尔加作曲	88
五、猎人进行曲(合唱) / 韦 伯作曲	94
*六、土耳其进行曲(钢琴独奏) / 莫扎特作曲	100
*七、土耳其进行曲(钢琴独奏) / 贝多芬作曲	107
*八、军队进行曲(钢琴四手联弹) / 舒伯特作曲	112
*九、葬礼进行曲(钢琴独奏) / 肖 邦作曲	118
*十、婚礼进行曲(管弦乐曲) / 门德尔松作曲	123
*十一、拉德斯基进行曲(管弦乐曲) / 老约翰 · 施特劳斯作曲	130
*十二、拉科奇进行曲(管弦乐曲) / 柏辽兹作曲	136
*十三、斯拉夫进行曲(管弦乐曲) / 柴科夫斯基 作曲	143

*十四、进行曲(选自《胡桃夹子》)	
(管弦乐曲) / 柴科夫斯基作曲	149
*十五、角斗士入场进行曲(管乐合奏) /	
伏契克作曲	154
*十六、狮王进行曲(弦乐与钢琴) / 圣桑作曲	159
*十七、玩具兵进行曲(管弦乐曲) / 莱昂·	
耶塞尔作曲	164
*十八、婚礼进行曲(合唱) / 威廉·理查	
德·瓦格纳作曲	169
*十九、双鹰进行曲(管乐合奏) / 约瑟夫·	
法朗茨·瓦格纳作曲	176
二十、轻骑兵进行曲(管弦乐曲) / 苏佩	
作曲	181
二十一、老朋友进行曲(管乐合奏) /	
卡尔·泰克作曲	187
*二十二、星条旗永不落(管乐合奏) /	
苏萨作曲	193
二十三、巡逻兵进行曲(管乐合奏) /	
米查姆作曲	199
*二十四、波基上校进行曲(管乐合奏) /	
约翰·奥尔福德作曲	205

*二十五、三个橙子的爱情进行曲(管弦乐曲) / 普罗科菲耶夫作曲	211
二十六、奥林匹克精神(管弦乐曲) / 约翰· 威廉姆斯作曲	217
后记	222

注:本书所附 Online CD 可在 CD 播放器中播放,
也可在电脑上在线听目录中标注“*”的曲目。

序

漫谈进行曲

通常人们都会认为进行曲是一种队列音乐，它演奏的速度与人行走的步伐相符合，是一种伴随军队行进或者是在举行队列活动中使用的乐曲，而且基本上都是在室外演出的铜管乐合奏。其实“进行曲”的概念并非如此简单。进行曲从诞生起至今，它随着政治、战争、科学、艺术以及人类的生活状况等因素的变化已经发展成为演出场所广泛、演出形式多样、实用与欣赏兼并的音乐体裁。有些进行曲中甚至还包含了充满沧桑的历史背景以及作曲家赋予作品深刻的含义，表达出作曲家内心丰富的情感。

欣赏进行曲应该了解进行曲的发展历史，了解进行曲在各个时期发展的状况、创作背景以及各种不同类型进行曲在演奏中的各种不同的特点，只有对进行曲进行较为详细的了解之后才能较有深度地欣赏进行曲。

一、进行曲的诞生与发展

进行曲的诞生确实与军队以及战争有着直接的关系，可以说世界上最早的进行曲诞生于战争，是为了提高士兵的士气而在军队行进时演奏的一种特殊形式的音乐体裁。从大量的历史文献资料中可以发现，早在我国的远古时期就已经有了进行曲的雏形，它往往出现在一些有关战争内容的“乐舞”中。据文献《尚书》中记载，在舜

的时代禹就带领氏族的众人与苗人进行了一场规模较大的战争,但是苗人进行了顽强的抵抗,禹并没有赢得战争的胜利。于是禹决定收兵,他使用了一种出其不意的“战术”,让氏族的众人用兵器做道具,用鸟的羽毛作服饰进行舞蹈。这场舞蹈连续跳了七十天,舞蹈所表演的内容基本上都是描写战场格杀以及队列行进的方阵。最后苗人被这种气势浩大的舞蹈所震撼,随后不战而降。可以推测伴随这种舞蹈的音乐的节奏肯定与队列的方阵行进相符合,具有雄壮的音乐情绪。在汉朝留下的《乐记》这部文献中有这样的记载:“分夹而进,事蚤济也”。这段文字描写的是周朝时期所演出的乐舞《大武》中的一段表演,从文字的描述中可以看到《大武》表演的舞队分成两行,跳着队列形式的舞蹈庆祝灭商建周。通过以上两个例子基本可以确定在我国的远古时期与奴隶社会时期就有着描写战争场面的舞蹈,至于这些舞蹈音乐是用何种乐器演奏,现在已经无法得知,可能是原始的皮鼓,也可能是简单的吹管乐器,但是这类舞蹈音乐的节奏一定与军队行进、战争场面有着密切的关系,这些只有从文字上了解到的音乐其实就是中国的进行曲雏形。到了汉朝,诞生了一种叫“鼓吹”的音乐形式,“鼓吹”的诞生是与汉朝时期与北方游牧民族的战争直接相关。“鼓吹”是一个音乐体裁的大类,其中又分为“横吹”与“鼓吹”两种类型。“横吹”是在军队骑马行进中演奏的,“鼓吹”是在军队步行与百姓举行各种步行仪式时用的,这两种类型的音乐又统称为“鼓吹”。由于汉朝相距我们当今的年代要比舜的时代与周朝要近,所以通过一些出土文物可以看到当时或者在汉朝稍后的朝代演奏“鼓吹”的乐器与形式。比如在咸阳平陵出土的十六国墓葬中发现了演奏“鼓吹”的骑俑,从出土的骑俑可以看到一个骑俑演奏鼓、一个骑俑吹奏兽角、一个骑俑吹奏排箫。从中可以看到十六国时期中国的进行曲“鼓吹”中确实存在着一种骑马行进时演奏的形式,而且是用打击乐器和吹管乐器为主要乐器演奏的。在河南省邓县出土的南朝墓葬中发现了南朝时期

演奏“鼓吹”的砖雕，从砖雕中可以看到共有四个人在步行演奏“鼓吹”，其中有两个人吹奏着兽角，另外两个人演奏着打击乐器。从中也可以发现，当时的“鼓吹”确实有着步行演奏的形式，使用的乐器主要还是以打击乐器和吹管乐器为主。

咸阳平陵十六国墓骑俑

河南省邓县出土的南朝墓葬中南朝砖雕

通过以上的一些分析可以得出结论，不管是舜时代禹带领氏族众人所跳的舞蹈还是周代所表演的乐舞以及汉朝时诞生的“鼓吹”，证明了中国进行曲的雏形早在舜时代就已经存在。到了汉朝以后在政治与战争因素的促

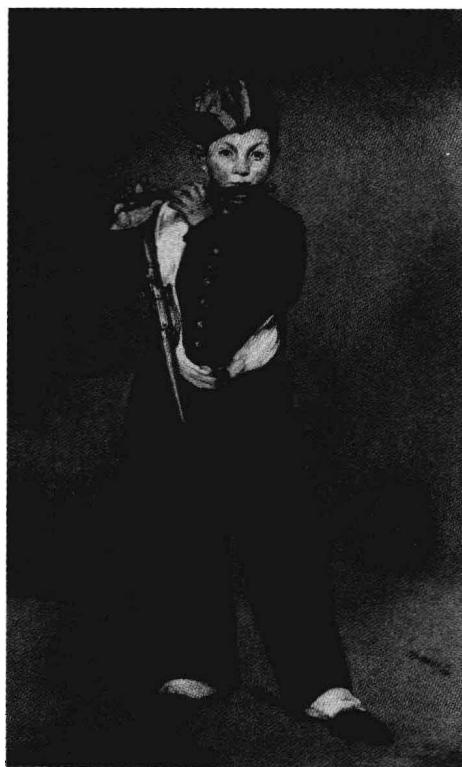
进下,进行曲的发展已经较为成熟了,而且已经在骑兵的行进中使用。

西方国家的进行曲诞生年代要比中国略晚些,但是随后的发展要快于中国,这是因为西洋的铜管乐器的发展所致,铜管乐器演奏的音量与气势非常适合演奏伴随军队行进与打仗的军乐。根据历史记载,早在中世纪西方国家就有了进行曲的雏形。那时的进行曲主要是使用一些打击乐器演奏,其用意是利用打击乐器所发出的响声召集军队,指挥着军队集合或者是行进等军事行为。17至18世纪,西方国家的军乐队开始演奏一些当时已经创作流行的歌曲旋律,这可能就是西方国家比较完整的进行曲形式了。随着人们对音乐要求的提高以及作曲技术的发展,为了取得更具有形象、具有激情的音乐,同时也为了从演奏的音乐声中区分战争中的敌对两方军队,于是军方就邀请作曲家为军队中的乐队写作音乐,进行曲的发展也由此进入有作曲家介入的较为成熟阶段。

可以说中国与西方国家的进行曲的诞生与发展的过程是一致的,这之间有所不同的只是诞生时期的早晚而已。生活在地球上东、西方的人类,在发展中都脱离不了由于政治原因而引发的战争,进行曲的诞生与战争有着密切的关系。进行曲这种音乐形式的演奏(演唱)确实在早年的军队中起到了鼓舞士气的作用,同时也为赢得战争的胜利作出了一定的“贡献”。

人类在发展,人类所掌握的科学技术也迅速地在发展,而科学技术的发展推动了武器的制

马奈的油画《吹短笛的男孩》表现了18世纪末法国军队的一位乐手

造,枪炮等武器逐渐进入了战争,战争的规模与战争的方式也由此发生了变化。此时军队中乐队的作用被大大地削弱。这是因为当使用枪炮进行战争时,敌对双方进行战争的距离被拉宽,近距离格杀的形式逐渐减少。当敌对双方的枪炮响起,手持乐器的军乐队员是无法抵抗的,他们肯定成为战争中的“牺牲品”。另外随着武器的发展,战争的战术与战略也从而有所改变,因此伴随军队打仗的军乐队也到了该取消的时候,进行曲的作用也逐渐从战争转向人类的生活之中。

二、进行曲的演奏形式与类型

随着时代的发展,进行曲逐渐从战场上“撤离”,但是这种伴随人类行进步伐的音乐形式却已经印在人的脑海之中。人们发现在婚礼上新娘与新郎迈着庄严的步伐进入婚礼的殿堂,葬礼上人们迈着沉重的步伐送别离世的亲友,如果这些场合中配上音乐就会显得更加庄重,于是演奏速度缓慢的婚礼进行曲、葬礼进行曲也由此而诞生。历史的发展促进了艺术的发展,随着作曲技术与编导以及表演技术的提升,歌剧与舞剧的创作以及演出的水平也迅速提高。在歌剧与舞剧中有描写军队与婚礼的场面、各种具有历史背景意义的音乐作品中相继使用了进行曲这种音乐体裁。于是进行曲被使用到歌剧、舞剧以及大量的音乐作品中,进行曲也从最早在户外场合的演出被逐渐移到了室内。

归纳当前世界上进行曲的类型,基本上有两种。一种是继续保持在户外用铜管乐器演出或者是由人声演唱,这一类型的进行曲具有“实用性”,它往往用于阅兵、队列、庆典等活动。其中也存在着很多旋律动听、配器精良的作品,这些作品常被改变成多种不同形式的演出版本搬到室内,成为在音乐会上深受听众喜爱的常演作品。比如中国的《运动员进行曲》(吴光锐、贾双、李明秀作曲),这首进行曲是为大型运动会上的运动员进场与退场

而创作,至今这首作品依然被广泛使用。由于这首进行曲具有的旋律动听、结构完整等特点深受人民的喜爱,后被中国著名的指挥家马革顺先生改编成合唱作品,这首进行曲也就成为音乐厅内常演的合唱曲目。《中国人民解放军进行曲》(公木作词,郑律成作曲)原本是一首齐唱歌曲,由于这首进行曲的情绪雄壮有力、旋律朗朗上口,因此在军队与人民中广为流传。后被改编成多种版本的乐谱,有铜管乐合奏、管弦乐合奏等,成为一首独立的器乐作品。在西方国家同样也有如此的情况,比如《星条旗永不落》(约翰·菲力浦·苏萨作曲)原来是一首铜管乐合奏曲,乐曲的气势非常磅礴,音乐的情绪热烈。这首乐曲后被改编成管弦乐曲,经常出现在音乐会的节目单上。1973年9月美国费城交响乐团访问中国,由尤金·奥曼迪担任指挥在中国举行了六场巡演。其中演奏了《星条旗永不落》,就是管弦乐合奏曲。这也是这首作品第一次在中国亮相。

进行曲的另外一种类型是具有独立性的演奏曲目,这类作品中有些是为歌剧、舞剧的场景而创作的音乐,有些则是借用了进行曲这种音乐体裁的速度、风格、情绪等方面的因素而创作的音乐会演奏作品。这一类的进行曲与用于户外的铜管乐队合奏曲有着很大的区别,进行曲只是一种名义上的概念。其中有些原来是歌剧、舞剧的场景音乐,后被作曲家从原作中“分离”,改编成组曲中的一段或者是单独拿出成为独立的音乐作品。比如《婚礼进行曲》(有门德尔松作曲版与瓦格纳作曲版两首),原来这两首作品都是歌剧中的场景音乐,门德尔松作曲的《婚礼进行曲》出自于他为莎士比亚的著名喜剧《仲夏夜之梦》所作的十三段配乐中的一段,瓦格纳作曲的《婚礼进行曲》出自于他的歌剧《罗恩格林》第三幕开始时的一段混声合唱,后被改编成管弦乐曲。门德尔松与瓦格纳作曲的两首《婚礼进行曲》经常被用于婚礼场合,同时这两首乐曲也成为音乐会上常演的作品。其中瓦格纳作曲的《婚礼进行曲》既常出现在合唱音乐会上,又常出现在交

响音乐会上。这两首《婚礼进行曲》已经成为实用性与欣赏性兼并的不朽作品。另外有些作曲家在创作音乐作品时“借用”了进行曲的概念，创作出其他演奏形式的进行曲作品。这些作品中往往吸取了进行曲的速度（每分钟116拍至120拍）、进行曲雄壮有力的音乐情绪等元素。比如《军队进行曲》（舒伯特作曲）就是一首具有进行曲速度与风格的钢琴作品，在这首独立的钢琴作品中，进行曲所具有的风格特征以及演奏的速度都被保留。《土耳其进行曲》原本是莫扎特《A大调钢琴奏鸣曲》中的一个乐章，由于音乐风格性很强、旋律非常流畅，因此多年来常被独立地演出。因为莫扎特在乐谱上标有“土耳其风格”、“进行曲速度”这些文字，于是这个具有进行曲风格的乐章被称为《土耳其进行曲》。莫扎特吸纳进行曲体裁作为他的钢琴奏鸣曲中的一个乐章，其原意只是想借用进行曲所具有的速度与音乐情绪在他的钢琴奏鸣曲中与其他乐章形成对比。《引子与狮王进行曲》原来是圣·桑的管弦乐组曲《动物狂欢节》中的一段，这段音乐的演奏的速度非常缓慢，音乐的情绪也有些“凶狠”。这是圣·桑“借用”慢速的行走节奏，夸张地表现了食肉动物狮子的“威严”形象。

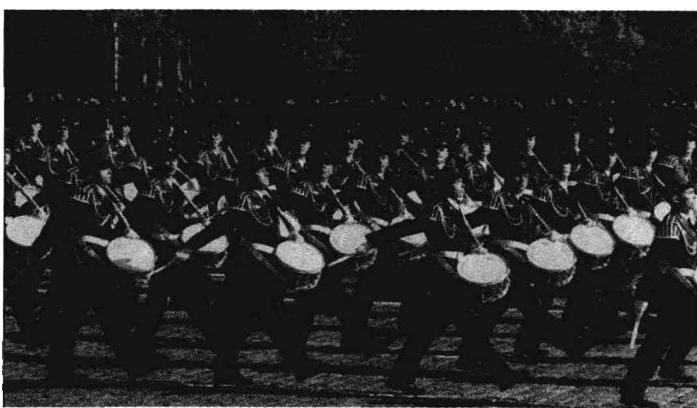

中国人民解放军军乐队在户外演奏

总之,如今的进行曲已经成为一种独立的音乐体裁,进行曲的风格也演变为多种多样。从表演形式看,进行曲有铜管乐合奏、管弦乐合奏、钢琴独奏、合唱甚至还有器乐独奏等形式。从演奏的速度看,进行曲已经不限于每分钟演奏 116 至 120 拍与人的行走步伐相符的速度,它有快速的骑兵进行曲、慢速的葬礼进行曲与中速的队列进行曲等,另外还有音乐情绪诙谐幽默、速度轻快的表现一些特殊内容的进行曲;从演出场合看,除了特殊的需要在户外演出以外,进行曲也成为音乐厅的“常客”。

英国军乐队在温莎堡演奏

俄罗斯军乐队在阅兵式上表演

三、进行曲的节拍与节奏

由于进行曲最初的作用是伴随于军队的行进,因此早期进行曲的节奏通常与人的行走节奏相吻合,使用的节拍为 $\frac{2}{4}$ 拍与 $\frac{4}{4}$ 拍,也常见快速度的 $\frac{6}{8}$ 拍,这种节拍类似两个三连音的 $\frac{2}{4}$ 拍。这几种节拍的特点是每个小节的节拍数为偶数,比如 $\frac{2}{4}$ 拍每个小节有两拍, $\frac{4}{4}$ 拍每个小节有四拍。 $\frac{2}{4}$ 拍与 $\frac{4}{4}$ 拍的特点是每一小节的节拍为一拍强、一拍弱,比如 $\frac{2}{4}$ 拍的节拍重轻为:强→弱, $\frac{4}{4}$ 拍的节拍重轻为:强→弱→次强→弱。这样的节拍组合符合了人类使用双脚行走的规律,自从进行曲诞生以来几乎都一直使用 $\frac{2}{4}$ 拍与 $\frac{4}{4}$ 拍的。尽管有些进行曲也会是 $\frac{2}{2}$ 拍或者是 $\frac{4}{2}$ 拍,这些节拍的每个小节还是一拍强、一拍弱,只是使用了放慢一倍的时值记谱而已。比如中国进行曲中的《团结友谊进行曲》(魏群、傅晶作曲)的节拍为 $\frac{4}{4}$ 拍,《运动员进行曲》(吴光锐、贾双、李明秀作曲)的节拍为 $\frac{4}{4}$ 拍。外国进行曲中的《拉科奇进行曲》(柏辽兹作曲)的节拍为 $\frac{2}{2}$ 拍,《威风凛凛进行曲》(埃尔加作曲)的节拍为 $\frac{2}{4}$ 拍。除节拍的特点以外,进行曲的小节的数目也是为对称的偶数,这是因为在队列行走时左右两只脚所踩的步伐必须统一而规整。试想一首节拍为 $\frac{2}{4}$ 拍的进行曲,第一乐句与第二乐句的小节数都为4小节,那么就成为4+4的结构,此时跟随音乐行走的人应该用左右脚各踏八步。如果一首 $\frac{2}{4}$ 拍的进行曲第一乐句为4小节,第二乐句为

3小节，那么就成为4+3的结构，此时跟随音乐行走的人在第一乐句时左右脚各踏四步，第二乐句各踏三步。如此的处理就会产生步伐混乱的结局，而且是乐曲越长步伐越乱，这就是早期的进行曲为何要对节拍与小节数进行规范的原因。

随着进行曲的发展，进行曲的作用也在不断地被改变，很多进行曲的作用已经不再局限于阅兵、队列行进等实用性的范围了，因此作曲家们都想在为音乐会演奏的进行曲创作中对一强一弱的节拍以及为偶数的小节给以“破坏”。最初打破“戒律”的是使用弱拍作为进行曲开始，这是因为从弱拍开始的进行曲已经与人的行走的节拍相“违背”。莫扎特作曲的《土耳其进行曲》就是从弱拍开始的，此时大家已经明白莫扎特把《土耳其进行曲》处理成从弱拍开始的原因，因为这首乐曲原本就不是一首供队列行走的进行曲，而是他的《A大调钢琴奏鸣曲》中的一个乐章，是音乐会上的钢琴演奏曲目。德国作曲家莱昂·耶塞尔作曲的《玩具兵进行曲》也是从弱拍开始的，与莫扎特相同的是这首进行曲也不是一首用于队列行走的进行曲，而是一首用于音乐会演奏的曲目。乐曲表达的内容带有童话色彩，说的是当一位小主人晚上熟睡之后他的玩具一个个从玩具箱里爬了出来嬉闹的情景。

如果说把进行曲的开始处理成从弱拍起的作曲家是具有“创新”精神的话，那么更加“大胆”人的还在后面。19世纪上半叶德国著名作曲家舒曼创作了一部名为《狂欢节》的钢琴组曲，其中最后一首标题为《大卫同盟向凡夫俗子进军》的进行曲他奇怪地使用了 $\frac{3}{4}$ 拍。这首进行曲是钢琴组曲中的一首，从形式上看根本就不是一首真正的进行曲，但是舒曼在乐谱上明确地写着是进行曲。可见进行曲的节拍与节奏概念在“浪漫乐派”时期就已经被“遗弃”了，进行曲的范畴也随着历史的发展被拓展了。