

音乐作品分析实用教程

*Yinyuexuopinfenxi
Shiyongjiaocheng*

上册

张 璟 编著

上海教育出版社

音乐作品分析实

*Yinyuexuopinfenxi
Shiyongjiaocheng*

上册

张 璟 编著

上海教育出版社

前 言

这本教程是为配合高等院校音乐专业的必修课程——“曲式(学)”(或“曲式与作品分析”)而专门编写的。

“曲式(学)”作为研究音乐作品结构规律的学科,重在理论知识的阐述和总结;“作品分析”则重在实际操作,两者相辅相成。因此,我们能够见到的相关专著和教材均是将理论阐述和实例分析合理地编排、穿插、交融。这些成果都是我们学习的范本,也是本书的重要基础和参考。

编者将众多相关专著和教材中分析的或提及的优秀作品、经典范例有选择地汇总起来,希望能从教学的实际需要出发,提供一套“曲式与作品分析”课程的辅助和补充教程,并利用它为每一位学习者提供结构类型较全面、体裁较丰富和风格较广泛的优秀音乐实例,以供课堂学习和课外巩固。

另外,这本教程针对选编的每一个实例,将编者的学习所获和个人见解提炼成最为概要的分析结果,形成结构图式,希望为学习者提供一些具体的参考,或者成为共同讨论的基础。

还需要说明两点:

第一,分析曲目的先后顺序按照一般教学进程编排,分为“乐段”、“一段曲式”、“二段曲式”、“三段曲式”、“三部曲式”、“二部曲式”、“变奏曲式”、“回旋曲式”和“奏鸣曲式”九个部分。各部分内的曲目则为了便于检索而按照“国外国内”和“作曲家出生年代及其作品号”编排。

第二,考虑到节约版面,所有乐队作品均采用钢琴缩编谱。

由于绘谱和校谱工作量很大,且时间仓促,也由于编者水平有限、各方面经验不够丰富,本教程乐谱难免出现疏漏之处,分析结果也可能有不妥之处,敬请广大读者提出批评意见。

张 璟

2003年8月8日于武汉音乐学院

2009年12月12日再于武汉音乐学院

目 录

上 册

分析曲目

乐 段

1. 贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》(Op.2, No.3) 第一乐章(主部主题) (1)
2. 贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》(Op.10, No.1) 第一乐章(主部主题) (1)
3. 贝多芬《第六钢琴奏鸣曲》(Op.10, No.2) 第二乐章(呈示部主题) (2)
4. 贝多芬《第十二钢琴奏鸣曲》(Op.26) 第一乐章(主题呈示段) (2)
5. 贝多芬《第十八钢琴奏鸣曲》(Op.32, No.3) 第一乐章(主部主题) (3)
6. 贝多芬《第二十七钢琴奏鸣曲》(Op.90) 第一乐章(主部主题) (3)
7. 贝多芬《第三交响曲》(Op.55) 第二乐章(呈示部主题) (4)
8. 贝多芬《第五交响曲》(Op.67) 第四乐章(主部主题) (5)
9. 勃拉姆斯《第一交响曲》(Op.68) 第三乐章(呈示部主题) (6)
10. 柴科夫斯基《二月·狂欢节》(呈示段)
——《四季》(Op.37b) 第二首 (7)
11. 柴科夫斯基《九月·行猎》(呈示段)
——《四季》(Op.37b) 第九首 (8)
12. 柴科夫斯基《十月·秋之歌》(呈示段)
——《四季》(Op.37b) 第十首 (9)
13. 柴科夫斯基《小进行曲》(主题)
——《胡桃夹子》组曲(Op.71) 选曲 (10)
14. 普罗科菲耶夫《罗密欧与朱丽叶》第二组曲(Op.64b/5) 选段 (11)
15. 丁善德《郊外去》(呈示段)
——儿童钢琴组曲《快乐的节日》第一首 (11)

一段曲式

1. 菲尔德《降B大调夜曲》 (12)
2. 肖 邦《C大调前奏曲》(Op.28, No.1) (15)

3. 肖 邦《a小调前奏曲》(Op.28,No.2) (16)
4. 肖 邦《b小调前奏曲》(Op.28,No.6) (17)
5. 格里格《我爱你》 (18)
6. 格里格《梦》(Op.48,No.6) (21)
7. 斯克里亚宾《D大调前奏曲》(Op.11,No.5) (25)
8. 斯克里亚宾《降A大调前奏曲》(Op.11,No.17) (26)
9. 巴托克《旋律对双音符》——《小宇宙》第七十首 (27)
10. 巴托克《龙舞》——《小宇宙》第七十二首 (28)
11. 巴托克《保加利亚节奏》——《小宇宙》第一百一十三首 (29)
12. 柯达伊《悼歌》——《钢琴曲9首》(Op.3) 第一首 (30)
13. 普罗科菲耶夫《瞬息的幻想》第一首(Op.22,No.1) (31)
14. 桑 桐《哀思》——《东蒙民歌主题钢琴小曲7首》第六首 (32)

二段曲式

1. 舒伯特《死神与少女》(D.531) (33)
2. 舒伯特《小夜曲》——《天鹅之歌》(D.957) 第四首 (35)
3. 门德尔松《无词歌》第三十七首(Op.85,No.1) (40)
4. 肖 邦《升F大调前奏曲》(Op.28,No.13) (43)
5. 舒 曼《月夜》(Op.39,No.5) (45)
6. 柴科夫斯基《吉卜赛女郎之歌》(Op.60,No.7) (49)
7. 德沃夏克《月亮颂》——歌剧《水仙女》第一幕选曲 (53)
8. 格里格《索尔维格之歌》——诗剧《培尔·金特》配乐选曲 (59)
9. 拉赫玛尼诺夫《春潮》(Op.14,No.11) (63)
10. 拉赫玛尼诺夫《丁香花》(Op.21,No.5) (69)
11. 普罗科菲耶夫《瞬息的幻想》第三首(Op.22,No.3) (71)
12. 普罗科菲耶夫《瞬息的幻想》第十八首(Op.22,No.18) (73)
13. 黄 自《思乡》 (75)
14. 瞿希贤《蝶恋花·答李淑一》 (77)
15. 吴祖强、杜鸣心《二十四个鱼美人舞》——舞剧《鱼美人》选曲 (80)

三段曲式

1. 贝多芬《第二钢琴奏鸣曲》(Op.2,No.2) 第三乐章(呈示部) (86)
2. 门德尔松《春之歌》(Op.62,No.6)——《无词歌》第三十首 (88)
3. 肖 邦《降E大调夜曲》(Op.9,No.2) (93)
4. 舒 曼《为什么》——《幻想曲集》(Op.12) 第三首 (97)

5. 勃拉姆斯《降E大调夜曲》(Op.117, No.1) (99)
6. 圣-桑《天鹅》——《动物狂欢节》第十三首 (102)
7. 穆索尔斯基《两个犹太人》——《图画展览会》第六首 (105)
8. 柴科夫斯基《连斯基的咏叹调》——歌剧《叶甫根尼·奥涅金》选曲 (107)
9. 格里格《阿尼特拉舞曲》(Op.46, No.3) (114)
10. 普契尼《晴朗的一天》——歌剧《蝴蝶夫人》选曲 (118)
11. 德彪西《亚麻色头发的少女》——《前奏曲》第一集第八首 (124)
12. 德彪西《曼多林》 (126)
13. 拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》(Op.3, No.2) (130)
14. 拉赫玛尼诺夫《别唱吧, 美人》(Op.4, No.4) (135)
15. 巴托克《苍蝇日记》——《小宇宙》第一百四十二首 (139)
16. 普罗科菲耶夫《瞬息的幻想》第二首 (Op.22, No.2) (143)
17. 聂耳《金蛇狂舞》 (145)
18. 瞿维《花鼓》 (146)

三部曲式

1. 博凯里尼《A大调小步舞曲》 (152)
2. 贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》(Op.2, No.1) 第三乐章 (154)
3. 贝多芬《第四钢琴奏鸣曲》(Op.7) 第二乐章 (157)
4. 肖邦《葬礼进行曲》——《降b小调钢琴奏鸣曲》(Op.35) 第三乐章 (162)
5. 肖邦《c小调夜曲》(Op.48, No.1) (166)
6. 舒曼《奇幻的梦境》——《幻想曲集》(Op.12) 第七首 (173)
7. 穆索尔斯基《侏儒》——《图画展览会》第一首 (179)
8. 柴科夫斯基《如歌的行板》——《第一弦乐四重奏》(Op.11) 第二乐章 (182)
9. 柴科夫斯基《六月·船歌》——《四季》(Op.37b) 第六首 (188)
10. 拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》(Op.18) 第二乐章 (193)
11. 拉威尔《古风小步舞曲》 (220)

二部曲式

1. 舒伯特《疑虑》——《美丽的磨坊姑娘》(D.795) 第六首 (230)
2. 李斯特《第二号匈牙利狂想曲》(S.359) (233)
3. 格里格《奥塞之死》(Op.46, No.2) (251)
4. 萨拉萨蒂《流浪者之歌》(Op.20) (253)
5. 冼星海《黄河颂》——《黄河大合唱》第二乐章 (265)

下 册

分析曲目(续)

变奏曲式

1. 巴 赫《c小调帕萨卡里亚》(BWV 582)…………… (271)
2. 巴 赫《恰空》——《无伴奏小提琴组曲》第二首(BWV 1004)末乐章 … (284)
3. 莫扎特《A大调钢琴奏鸣曲》(K.331)第一乐章…………… (301)
4. 贝多芬《第十二钢琴奏鸣曲》(Op.26)第一乐章…………… (313)
5. 贝多芬《第三交响曲》(Op.55)第四乐章…………… (322)
6. 贝多芬《第五交响曲》(Op.67)第二乐章…………… (336)
7. 贝多芬《c小调32变奏曲》(WoO 80)…………… (346)
8. 格林卡《波斯合唱》——歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》第三幕选曲…………… (367)
9. 陈培勋《双飞蝴蝶主题变奏曲》…………… (374)
10. 刘 庄《变奏曲》…………… (382)

回旋曲式

1. 维瓦尔第《春》——《四季》第一乐章…………… (396)
2. 拉 莫《铃鼓舞曲》…………… (404)
3. 库普兰《蒙尼卡姐妹》…………… (406)
4. 巴 赫《加沃特舞曲》…………… (410)
5. 莫扎特《你再不要去做情郎》——歌剧《费加罗的婚礼》(K.492)选曲…………… (412)
6. 贝多芬《第二钢琴奏鸣曲》(Op.2, No.2)第二乐章…………… (421)
7. 贝多芬《第八钢琴奏鸣曲》(Op.13)第二乐章…………… (425)
8. 贝多芬《第二十钢琴奏鸣曲》(Op.49, No.2)第二乐章…………… (429)
9. 贝多芬《第二十一钢琴奏鸣曲》(Op.53)第三乐章…………… (433)
10. 肖 邦《降A大调前奏曲》(Op.28, No.17)…………… (454)
11. 肖 邦《升c小调圆舞曲》(Op.64, No.2)…………… (458)
12. 拉威尔《帕凡舞曲》——为夭亡的公主而作…………… (465)
13. 《阳关三叠》…………… (470)
14. 吴祖强、杜鸣心《婚礼场面群舞》——舞剧《鱼美人》选曲…………… (475)

奏鸣曲式

1. 克莱门蒂《C大调小奏鸣曲》(Op.36, No.1)第一乐章…………… (478)
2. 莫扎特《C大调弦乐四重奏》(K.157)第三乐章…………… (480)

3. 贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》(Op.2, No.1) 第一乐章	(486)
4. 贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》(Op.2, No.1) 第四乐章	(493)
5. 贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》(Op.10, No.1) 第二乐章	(504)
6. 贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》(Op.10, No.1) 第三乐章	(510)
7. 门德尔松《e小调小提琴协奏曲》(Op.64) 第一乐章	(517)
8. 舒曼《幻想曲》(Op.17) 第一乐章	(539)
9. 勃拉姆斯《第一交响曲》(Op.68) 第一乐章	(552)
10. 拉威尔《升f小调小奏鸣曲》第一乐章	(571)
11. 刘敦南《山林的春天》——《降B大调钢琴协奏曲(山林)》第一乐章	(576)

作品结构图式

乐 段	(598)
一段曲式	(601)
二段曲式	(603)
三段曲式	(606)
三部曲式	(610)
二部曲式	(613)
变奏曲式	(614)
回旋曲式	(617)
奏鸣曲式	(620)
附录1 结构图式说明	(624)
附录2 主要参考书目	(627)

分析曲目

乐段

贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》(Op.2, No.3) 第一乐章 (主部主题)

Allegro con brio

6

10

p

sf

ff

贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》(Op.10, No.1) 第一乐章 (主部主题)

Allegro molto e con brio

7

15

f

p

pp

rinf.

ff

23

贝多芬《第六钢琴奏鸣曲》(Op.10, No.2) 第二乐章(呈示部主题)

Allegretto

p

贝多芬《第十二钢琴奏鸣曲》(Op.26) 第一乐章(主题呈示段)

Andante con Variazioni

p *cresc.* *sf* *p* *cresc.*

6

p cresc. *p*

12

sf *cresc.* *p*

Allegro

贝多芬《第十八钢琴奏鸣曲》(Op.32, No.3) 第一乐章 (主部主题)

5

贝多芬《第二十七钢琴奏鸣曲》(Op.90) 第一乐章 (主部主题)

Con vivacita e sempre con sentimento ed espressinot

6

14

20

Marcia funebre
Adagio assai

贝多芬《第三交响曲》(Op.55) 第二乐章(呈示部主题)

The first system of the musical score, measures 1-4, is written for piano. The right hand begins with a melody marked *p* (piano), while the left hand provides a rhythmic accompaniment marked *pp* (pianissimo). The key signature is three flats (E-flat major/C minor) and the time signature is 2/4. The music features a somber and slow tempo.

The second system, measures 4-7, continues the piece. The right hand melody is marked *sf* (sforzando), indicating a moment of increased intensity. The left hand accompaniment includes triplet patterns, marked with a '3'.

The third system, measures 8-11, shows the right hand melody marked *p*. The left hand accompaniment consists of dense, rhythmic chords, with triplet patterns marked with a '3'.

The fourth system, measures 12-15, features the right hand melody with long, expressive slurs. The left hand accompaniment continues with rhythmic chords and triplet patterns marked with a '3'.

The fifth system, measures 16-19, shows the right hand melody marked *p*. The left hand accompaniment consists of chords and single notes, maintaining the somber mood.

Allegro maestoso

贝多芬《第五交响曲》(Op.67) 第四乐章(主部主题)

The first system of the musical score, marked **ff** (fortissimo), begins with a double bar line. The right hand features a series of chords and eighth notes, while the left hand provides a rhythmic accompaniment of eighth notes. The key signature is one flat (B-flat major).

The second system starts at measure 6. The right hand has a melodic line with slurs and ties, and the left hand continues with eighth-note accompaniment. A dynamic marking of **8va** (octave) is indicated above the staff.

The third system starts at measure 10. The right hand features a melodic line with slurs and ties, and the left hand continues with eighth-note accompaniment. A dynamic marking of **(8va)** (octave) is indicated above the staff.

The fourth system starts at measure 14. The right hand features a melodic line with slurs and ties, and the left hand continues with eighth-note accompaniment.

The fifth system starts at measure 18. The right hand features a melodic line with slurs and ties, and the left hand continues with eighth-note accompaniment.

21

sf sf sf sf

24

sf sf sf

勃拉姆斯《第一交响曲》(Op.68) 第三乐章(呈示部主题)

Up poco Allegretto e grazioso

p dolce p dolce

7

p dolce

14

Allegro giusto

柴科夫斯基《二月·狂欢节》(呈示段)——《四季》(Op.37b)第二首

Musical score for measures 1-5. The score is in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). It features a piano accompaniment with chords and moving lines in both hands. Dynamics include *f* (forte) and *f* (forte).

Musical score for measures 6-10. Measure 6 is marked with a '6'. The score continues with piano accompaniment. Dynamics include *ff* (fortissimo), *p* (piano), and *cresc. poco a poco* (crescendo poco a poco).

Musical score for measures 11-15. The score continues with piano accompaniment. Dynamics include *sf* (sforzando) and *f* (forte).

Musical score for measures 16-21. The score continues with piano accompaniment. Dynamics include *sf* (sforzando) and *f* (forte).

Musical score for measures 22-26. The score continues with piano accompaniment. Dynamics include *sf* (sforzando) and *ff* (fortissimo).

Allegro non troppo

柴科夫斯基《九月·行猎》(呈示段)——《四季》(Op.37b) 第九首

The musical score is presented in six systems, each with a piano (left) and treble (right) staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The tempo is marked "Allegro non troppo".

- System 1 (Measures 1-4):** Starts with a forte (*f*) dynamic. The piano part features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand.
- System 2 (Measures 5-8):** Continues the triplet patterns. The piano part has a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. The treble part has a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand.
- System 3 (Measures 9-12):** The piano part features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. The treble part has a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand.
- System 4 (Measures 13-16):** The piano part features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. The treble part has a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. A *cresc.* (crescendo) marking is present.
- System 5 (Measures 17-20):** The piano part features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. The treble part has a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. A *ff* (fortissimo) dynamic marking is present.
- System 6 (Measures 21-24):** The piano part features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. The treble part has a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. A *ff* (fortissimo) dynamic marking is present.

柴科夫斯基《十月·秋之歌》(呈示段)——《四季》(Op.37b)第十首

Andante doloroso e molto cantabile