

当代外国高校精品音乐教材

 Education

后调性音乐 谱例集

Anthology of Post-Tonal Music
Miguel A. Roig - Francolí

〔美〕罗伊格-弗朗科利 编著

杜晓十 译

与《理解后调性音乐》配套使用

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

 **Mc
Graw
Hill**

当代外国高校精品音乐教材

Education

后调性音乐 谱例集

Anthology of Post-Tonal Music

Miguel A. Roig - Francoí

〔美〕罗伊格-弗朗科利 编著

杜晓十 译

与《理解后调性音乐》配套使用

人民音乐出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

后调性音乐谱例集 / (美) 罗伊格-弗朗科利编著 ;
杜晓十译. — 北京 : 人民音乐出版社, 2012. 1
ISBN 978-7-103-04257-1

I. ①后… II. ①弗… ②杜… III. ①作曲法—教材
IV. ①J614.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第248781号

责任编辑: 徐 德

著作权合同登记
图字: 01-2008-2688号

Anthology of Post-Tonal Music

Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies Inc.

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) and People's Music Publishing House. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2012 by McGraw-Hill Education (Asia), a division of the Singapore Branch of The McGraw-Hill Companies, Inc. and People's Music Publishing House.

版权所有。未经出版人事先书面许可, 对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播, 包括但不限于复印、录制、录音, 或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和人民音乐出版社合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权 ©2012 由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司与人民音乐出版社所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 16 开 1 插页 14.25 印张

2012 年 1 月北京第 1 版 2012 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册 定价: 42.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

前言

这本《后调性音乐谱例集》是为教科书《理解后调性音乐》的学习而配套使用的。该教科书包括了对 25 位作曲家 32 部作品的详细分析。按照历史脉络,这些作曲家从克劳德·德彪西、伊戈尔·斯特拉文斯基直到凯佳·萨利雅赫、奥古斯塔·里德·托马斯、托马斯·阿代。所有这 32 部作品都收录在《谱例集》中。在可能的情况下,《谱例集》尽量保证作品或乐章的完整性,但如果作品或乐章过长,则刻意选择最有意义和最有代表性的片段。《谱例集》中还有另外 9 部作品是用来完成教科书中的分析作业的。这样,《谱例集》就共有 26 位作曲家的 41 部作品。鉴于教科书与《谱例集》之间如此紧密的关系,因此对前者来说,后者就不是一本可有可无的曲集,而是一本必不可少的教学用书。

教科书中的章节与《谱例集》中的作品之间的对应关系如下:

第 1 章 音高中心性与动机细胞作曲

分析 1.1 德彪西《沉没的教堂》,选自《前奏曲》第一册(《谱例集》之 1)

分析 1.2 斯特拉文斯基《春之祭》第一部分引子(《谱例集》之 4)

《谱例集》之 2、之 3 用于分析作业。

第 2 章 音高中心性与对称

分析 2.1 巴托克《丰收之歌》,选自《44 首小提琴二重奏》(《谱例集》之 5)

分析 2.2 巴托克《全音音阶》,选自《小宇宙》第五卷(《谱例集》之 6)

《谱例集》之 7、之 8 用于分析作业。

第 3 章 音级集合理论概述

本章在《谱例集》中没有对应的作品。

第 4 章 无调性音乐分析

分析 4.1 威伯恩《五乐章弦乐四重奏》，op. 5, 第三乐章(《谱例集》之 10)

分析 4.2 勋伯格《痛苦与期望》，选自《空中花园》，op. 15, 第 7 首(《谱例集》之 11)

《谱例集》之 9、之 12 用于分析作业。

第 5 章 汲取(并重新诠释)过去……

分析 5.1 斯特拉文斯基《羔羊经》，选自《弥撒》(《谱例集》之 13)

分析 5.2 欣德米特《G 调间奏曲》，选自《调性游戏》(《谱例集》之 14)

《谱例集》之 15 用于分析作业。

第 6 章 …… 创新未来

艾夫斯与音乐借用(包括对《谱例集》之 16, 查尔斯·艾夫斯《我们的父辈所爱》，选自《114 首歌曲》的讨论)

分析 6.1 艾夫斯《笼子》(《谱例集》之 17)

分析 6.2 克劳福德《迪阿风组曲》之 4, 第三乐章(《谱例集》之 18)

第 7 章 十二音音乐 I: 导论

分析 7.1 达拉皮科拉《对位练习之二》，选自《安娜莉贝拉的音乐札记》(《谱例集》之 19)

分析 7.2 达拉皮科拉《四行诗》，选自《安娜莉贝拉的音乐札记》(《谱例集》之 20)

《谱例集》之 21 用于分析作业。

第 8 章 十二音音乐 II: 不变性、对称和配套

分析 8.1 威伯恩《钢琴变奏曲》，op. 27, 第二乐章(《谱例集》之 22)

分析 8.2 勋伯格《钢琴曲》，op. 33a(《谱例集》之 23)

第 9 章 序列主义:1945 年后的发展

分析 9.1 斯特拉文斯基《哀悼》,选自《安魂圣歌》(《谱例集》之 24)

分析 9.2 布列兹《结构 Ia》(《谱例集》之 25)

分析 9.3 巴比特《为十二件乐器而作》(《谱例集》之 26)

第 10 章 拓展音乐时间性的限制

分析 10.1 梅西安“引子”,选自《图朗加里拉交响曲》(《谱例集》之 27)

分析 10.2 卡特《第二弦乐四重奏》第一乐章的音乐特征(《谱例集》之 28)

分析 10.3 施托克豪森《音准》(《谱例集》之 29)

第 11 章 偶然音乐、音响集群及其他

分析 11.1 凯奇《冬天的音乐》(《谱例集》之 30)

分析 11.2 卢托斯拉夫斯基《威尼斯运动会》第一乐章(《谱例集》之 31)

分析 11.3 利盖蒂《分歧》第 1-44 小节(《谱例集》之 32)

第 12 章 过去与未来相遇的地方……

分析 12.1 罗奇伯格《魔幻剧场音乐》,排练号 1-17(《谱例集》之 33)

分析 12.2 贝里奥《交响曲》第三乐章(《谱例集》之 34)

《谱例集》之 35 用于分析作业。

第 13 章 简约的方法

分析 13.1 里奇《小提琴相位》(《谱例集》之 36)

分析 13.2 安德里森《德施塔特》第 1-161 小节(《谱例集》之 37)

分析 13.3 帕特《歌》(《谱例集》之 38)

第 14 章 进入二十一世纪

分析 14.1 托马斯《春之歌》(《谱例集》之 39)

分析 14.2 阿代《阿塞拉》第二乐章(《谱例集》之 40)

分析 14.3 萨利雅赫《爱丽儿的欢呼》(《谱例集》之 41)

由此可以看出,《谱例集》是根据教科书的组织结构安排的,而教科书大致遵循

的是时间的顺序,同时也关照了基本的主题。这种单元化的结构方式符合两种同时存在的认知标准:20世纪音乐不仅应该从技术层面去理解,也应该从历史的背景中去理解,因为风格和创作的发展是不可能在历史的真空中发生的。

第1章和第2章的基本主题是音高中心性,涉及德彪西、早期的斯特拉文斯基和巴托克的音乐。第3章和第4章的主题是无调性音乐。第3章系统地学习了音级集合,并为第4章分析威伯恩和勋伯格的无调性作品奠定了基础。第5章和第6章讨论了两种看上去相互对立,但实质上高度互补的风格倾向:以斯特拉文斯基和欣德米特为代表的新古典主义,和以艾夫斯与克劳福德为代表的超现代主义。第7章和第8章关注“经典”十二音音乐的研究,主要涉及达拉皮科拉、勋伯格、贝尔格和威伯恩的作品。第9章是关于“二战”后序列音乐的实践,涉及斯特拉文斯基、布列兹和巴比特的音乐。

第9章成为“二战”前后音乐之间的链接。后“二战”的音乐涵盖后六章(第9-14章)的内容。在序列主义之后,这些章节的基本主题包括时间性(第10章,包括对梅西安、卡特和施托克豪森音乐的分析),偶然音乐、音响集群及其他后序列技术(第11章,涉及凯奇、卢托斯拉夫斯基和利盖蒂的作品),引用与拼贴(第12章,聚焦于对里奇、安德里森和帕特音乐的分析),以及对最近一些作曲潮流的评述,包括托马斯、阿代和萨利雅赫的作品(第14章)。

米盖尔·A. 罗伊格-弗朗科利

辛辛那提大学音乐学院

目 录

前言·····	(1)
1. 克劳德·德彪西(1862-1918 年)《沉没的教堂》,选自《前奏曲》第一册, 第 10 首(1910 年)·····	(1)
2. 克劳德·德彪西《古壶》,选自《前奏曲》第二册,第 10 首(1910-1913 年)·····	(6)
3. 克劳德·德彪西《萨拉班德》,选自《为钢琴而作》(1894-1901 年)·····	(8)
4. 伊戈尔·斯特拉文斯基(1882-1971 年)《春之祭》,第一部分引子(1913 年) ·····	(12)
5. 贝拉·巴托克(1881-1945 年)《丰收之歌》,选自《44 首小提琴二重奏》,第 33 首(1931 年)·····	(23)
6. 贝拉·巴托克《全音音阶》,选自《小宇宙》第五卷,第 136 首(1932-1939 年) ·····	(24)
7. 贝拉·巴托克《减五度》,选自《小宇宙》第四卷,第 101 首(1932-1939 年) ·····	(27)
8. 贝拉·巴托克《自巴厘岛》,选自《小宇宙》第四卷,第 109 首(1932-1939 年) ·····	(28)
9. 安东·威伯恩(1883-1945 年)《五乐章弦乐四重奏》,op. 5,第二乐章(1909 年) ·····	(30)
10. 安东·威伯恩《五乐章弦乐四重奏》,op. 5,第三乐章(1909 年)·····	(31)
11. 阿诺德·勋伯格(1874-1951 年)《痛苦与期望》,选自《空中花园》,op. 15,第 7 首(1909 年)·····	(33)
12. 阿班·贝尔格(1885-1935 年)《我在睡梦中降生》,选自《四首歌曲》,op. 2,第 2 首(1908-1909 年)·····	(35)

13. 伊戈尔·斯特拉文斯基(1882-1971 年)《羔羊经》,选自《弥撒》(1944-1948 年)
.....(36)
14. 保罗·欣德米特(1895-1963 年)《G 调间奏曲》,选自《调性游戏》(1942 年)
.....(39)
15. 保罗·欣德米特《玛丽之死 I》,选自《玛丽的一生》(1923 年)(40)
16. 查尔斯·艾夫斯(1874-1954 年)《我们的父辈所爱》,选自《114 首歌曲》
(约 1917 年).....(46)
17. 查尔斯·艾夫斯《笼子》,选自《114 首歌曲》(1906 年)(48)
18. 露丝·克劳福德·西格(1901-1953 年)《迪阿风组曲》之 4,第三乐章(1930 年)
.....(49)
19. 路易吉·达拉皮科拉(1904-1975 年)《对位练习之二》,选自《安娜莉贝拉的音乐札记》,第 5 首(1952-1953 年)(53)
20. 路易吉·达拉皮科拉《四行诗》,选自《安娜莉贝拉的音乐札记》,第 11 首
(1952-1953 年)(54)
21. 安东·威伯恩(1883-1945 年)《多么高兴》,选自《三首歌曲》,op. 25,第 1 首
(1935 年)(55)
22. 安东·威伯恩《钢琴变奏曲》,op.27,第二乐章(1935-1936 年).....(57)
23. 阿诺德·勋伯格(1874-1951 年)《钢琴曲》,op. 33a(1929 年)(58)
24. 伊戈尔·斯特拉文斯基(1882-1971 年)《哀悼》,选自《安魂圣歌》(1966 年)
.....(62)
25. 皮埃尔·布列兹(生于 1925 年)《结构 Ia》第 1-39 小节(1952 年)(69)
26. 米尔顿·巴比特(生于 1916 年)《为十二件乐器而作》第 1-26 小节(1948 年)
.....(75)
27. 奥利维埃·梅西安(1908-1992 年)《图朗加里拉交响曲》,引子,排练号 12-22
(1946-1948 年)(81)
28. 埃利奥特·卡特(生于 1908 年)《第二弦乐四重奏》第一乐章,第 35-134 小节
(1959 年)(100)
29. 卡尔海因茨·施托克豪森(生于 1928 年)《音准》(共三页:“结构图表”、“模式”
样本一页、“魔力名称”样本一页)(1968 年)(110)
30. 约翰·凯奇(1912-1992 年)《冬天的音乐》(一页)(1957 年)(113)

31. 维尔托德·卢托斯拉夫斯基(1913-1994 年)《威尼斯运动会》第一乐章
(1960-1961 年)(114)
32. 捷尔吉·利盖蒂(1923-2006 年)《分歧》,第 1-44 小节(1968-1969 年)(118)
33. 乔治·罗奇伯格(1918-2005 年)《魔幻剧场音乐》,排练号 1-17(1965 年)(142)
34. 卢契亚诺·贝里奥(1925-2003 年)《交响曲》第三乐章(“平和流动的运动”),
第 1-120 小节(到排练号 F)(1968 年)(160)
35. 乔治·克拉姆(生于 1923 年)《梦的印象(爱之死)》,选自《大宇宙》第一卷第 11
首(1972-1973 年)(174)
36. 史蒂夫·里奇(生于 1936 年)《小提琴相位》(1967 年)(176)
37. 路易斯·安德里森(生于 1939 年)《德施塔特》,第 1-161 小节(1972-1976 年)
.....(184)
38. 阿沃·帕特(生于 1935 年)《歌》(1977 年)(196)
39. 奥古斯塔·里德·托马斯(生于 1964 年)《春之歌》,第 1-41 小节(1995 年)
.....(205)
40. 托马斯·阿代(生于 1971 年)《阿塞拉》第二乐章,第 1-43 小节(1997 年)
.....(207)
41. 凯佳·萨利雅赫(生于 1952 年)《爱丽儿的欢呼》(2000 年)(213)

1. 克劳德·德彪西(1862-1918 年)

《沉没的教堂》，选自《前奏曲》第一册，第 10 首(1910 年)

Profondément calme *(Dans une brume doucement sonore)*

pp

Doux et fluide

4

8

12

13

pp *(sans nuances)*

«Peu à peu sortant de la brume»

16 *sempre pp* *p marqué* *(pp)*

18 *(pp)* *p marqué* *p*

Augmentez progressivement *(Sans presser)*

20

22 *ga* *più f*

Sonore sans dureté

26 *ff* *ff* *ga bassa*

31

(8a bassa) (8a bassa)

36

(8a bassa) (8a bassa) (8a bassa) (8a bassa)

41

8a 8a 8a 8a

p più p pp più pp

46

Un peu moins lent *(Dans une expression allant grandissant)*

pp expressif et concentré

51

pp pp

56

p *f* 8a 4

60

molto *dim.* 8a 4

64

p 4

70

au Mouvt

pp *pp* Comme un écho de la phrase entendue précédemment 1 2 1 1 2

gabassa . . . 5
< Flottant et sourd >

73

pp 4

gabassa . . .

76

8^a bassa

This system shows measures 76, 77, and 78. The right hand (treble clef) features a series of chords, mostly triads and dyads, with some accidentals. The left hand (bass clef) plays a continuous eighth-note accompaniment. A bracket labeled "8^a bassa" spans the bottom of the system.

79

8^a bassa

This system shows measures 79, 80, and 81. The right hand continues with chords, including some with flats. The left hand maintains the eighth-note accompaniment. A bracket labeled "8^a bassa" spans the bottom of the system.

82

Dans la sonorité du début

più pp *pp*

8^a bassa

This system shows measures 82, 83, and 84. Measure 82 has a dynamic marking of *più pp*. Measure 83 has a dynamic marking of *pp*. The right hand has a melodic line starting in measure 83. The left hand continues the eighth-note accompaniment. A bracket labeled "8^a bassa" spans the bottom of the system.

85

8^a bassa

This system shows measures 85, 86, and 87. The right hand has a melodic line with some accidentals. The left hand continues the eighth-note accompaniment. A bracket labeled "8^a bassa" spans the bottom of the system.

<...La Cathédrale engloutie>

2. 克劳德·德彪西

《古壶》，选自《前奏曲》第二册，第 10 首（1910-1913 年）

Très calme et doucement triste

Cédez - - // Mouvement

pp *p* *più p* *pp*

6 *m.g. m.d.* *p* *pp* *p* *pp*

10 *p* *p* *pp*

14 *p* *p* *p* *p* *pp*

Animez un peu

18

? mi b

p marqué

pp

p marqué

pp

22

p marqué

pp

25

1er Mouvement

p

pp

pp

p

29

retenu - // Plus lent

très doux et très expressif

più p

pp

Très lent

encore plus doux

più pp