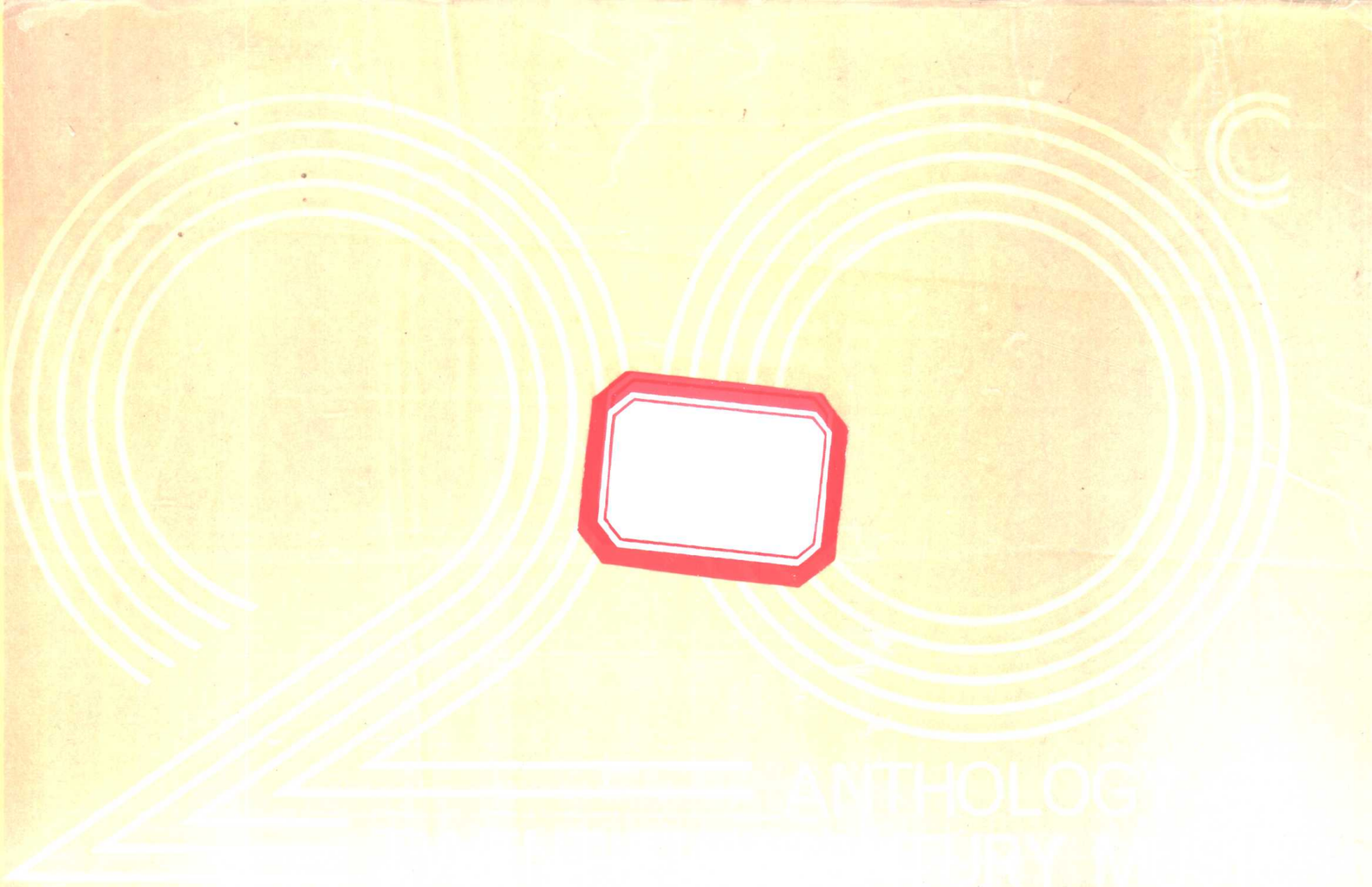


二十世纪音乐精萃

玛丽·赫·温奈斯特朗著

人民音乐出版社

二十世纪音乐精萃

二十世纪音乐精萃

●〔美〕玛丽·赫·温奈斯特朗著　　蔡松琦译●

人民音乐出版社

Mary H. Wennerstrom
Anthology of
Twentieth-Century Music

根据美国 Prentice-Hall, Inc., 新泽西1969年版译出

二十世纪音乐精萃
——二十世纪音乐理论译丛
〔美〕玛丽·赫·温奈斯特朗著
蔡松琦译
*
人民音乐出版社出版
（北京翠微路2号）
新华书店北京发行所发行
北京丰台洛平印刷厂印刷
635×927毫米 8开本 242面乐谱 4插页 32印张
1989年8月北京第1版 1989年8月北京第1次印刷
印数：0,001—1,985册
ISBN 7-103-00272-x/J·273 定价：16.25元

序

二十世纪三分之二以上的时光已经流逝，然而人们通常认为这个世纪的音乐过于艰深而难以理解或演奏。虽然许多音乐中传统的要素只不过被“镀”上一层新的音响或技术，但二十世纪的音乐往往因其令人时感困惑的多样化风格而确实需要一种新的分析和演奏方法。编写这本选集，目的是介绍二十世纪有限的一部分作品，供学生和教师上理论课、写作课或自学之用。鉴于目前尚未有一本专门介绍二十世纪音乐的通用选集，希望本书能满足对有参考价值的现代材料的部分需求。

本书材料的选用根据几方面的标准。首先，只选用完整的乐曲、乐章或长的节录。只有当孤立的材料（和弦、旋律等）置于上下文之间才能对二十世纪音乐的结构和形式获得正确的理解。其次，只选用已有录音音响的作品，因为对那些不可能演奏所有这些乐曲的人来说，能听见音乐的音响对他们才更有帮助。最后，所选的作曲家都是二十世纪音乐的代表性人物，其作品应能体现二十世纪风格令人感兴趣的各个方面。

选择作品时，本选集显然不可能将二十世纪所有学派和风格兼收并蓄。作为核心我们选择了几位举足轻重的作曲家（勋伯格、贝尔格、威伯恩、斯特拉文斯基、巴托克和兴德米特）；其次，我们也选择了几位五光十色流派的美国作曲家（卡特、科普兰、加布洛、艾夫斯、帕西切提、鲍威尔和舒勒）。这个名单难免挂一漏万，希望读者通过对所有国家其他许多二十世纪作曲家的研究而加以增补。不管怎样，所选美国作曲家代表了从1908年的艾夫斯到1967年的加布洛这一时期的美国音乐（在很多方面是欧洲音乐）。现在，美国在音乐上也许处于这样的一种地位：与其说是跟随毋宁说是领导。确实，美国舞台上复杂的序列作品、机遇音乐、与其它激源相结合的音响、电子音乐和计算机音乐等方面的流行思潮十分引人注目，按照前面提出的选用标准，这些思潮中的一些作品在本书中有所反映。

本书的使用可由学生和教师自行掌握。它适用于作品分析课、写作课和音乐史课，也适用于其它个别项目。每一首作品都附有一篇短文，简单介绍作曲家的生平和有关乐曲的历史资料。问题的设计旨在引导学生把注意力集中到作品关键的要素上去；应把它们看作是透彻分析和研讨的跳板。还鼓励学生将选集中各种作品进行比较，研究作品完整的总谱和类似性质的其它作品。期望对选集中各种作品的研究将导致对二十世纪音乐更全面的正确评价，使读者获得技巧去探讨和理解更广泛范围的音乐。

声乐作品必要时备有译文。较复杂的总谱附有钢琴缩编谱，目的是便于作品的分析和总谱的弹奏。某些曲例不打算提供缩编谱，这是由于原作的音响看来无法在钢琴上“复制”出来。在其它地方，繁复的作品需要两架钢琴或一架钢琴四手联弹的缩编谱。这些缩编谱仅作帮助学习和理解音乐之用，不宜作为演奏用谱。

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com

本书后面附有按年代和演奏媒介编成的作品一览表，还包含作品时下录音音响选集。

耽误这本二十世纪音乐选集出版的主要原因之一是版权问题。一些作曲家较长的作品选段完全不能给予转载。当着手这项计划时我已意识到这个难题，为克服这些困难花费了九牛二虎之力。不管怎么说，和我打交道的出版商总地说来还是乐于助人和通情达理的。我谨向应允这些作品转载的版权所有者致以衷心的谢忱。

我还感激对这本书作出贡献的许多人，尤其是印第安纳大学理论系的学生和同事们。我还要特别感谢替我出主意并给我鼓励的R．P．德隆博士和威农·克利威博士，感谢协助整理手稿的彼得·阿历山大先生，感谢为我排难解纷的《阿普尔顿——世纪——克罗夫茨》的音乐编辑罗伯特·斯潘塞先生。期望这本选集有助于对二十世纪音乐的研究和了解。

玛丽·赫·温奈斯特朗

目　　录

贝拉·巴托克（Béla Bartók）…… 1

《小宇宙》，No. 46，“渐强和渐弱”…… 2

No. 126，“拍子的变换”…… 4

No. 148，“用保加利亚节奏写成的六首舞曲”，No. 1 …… 6

《四十四首小提琴二重奏》，No. 33，“收获之歌”…… 11

《第六弦乐四重奏》，第一乐章…… 13

阿尔班·贝尔格（Alban Berg）…… 29

《四首歌曲》，Op. 2，No. 3 …… 30

No. 4 …… 32

《沃切克》，“玛丽的摇篮曲”…… 35

埃利奥特·卡特（Elliott Carter）…… 44

《为木管四重奏而写的八首练习曲和一首幻想曲》，“第七练习曲”…… 45

“幻想曲”（选段）…… 47

艾伦·科普兰（Aaron Copland）…… 55

《阿帕拉契山之春》（选段）…… 56

肯尼迪·加布洛（Kenneth Gaburo）…… 75

《对唱赞美诗第四号》…… 80

保罗·兴德米特（Paul Hindemith）…… 93

《弦乐四重奏》，Op. 22，第二乐章（选段）…… 94

《调性游戏》，“间奏曲”…… 103

“A调赋格”…… 104

查尔斯·艾夫斯（Charles Ives）…… 109

《小提琴和钢琴第二奏鸣曲》，第三乐章，“苏醒”…… 111

文森特·帕西切提（Vincent Persichetti）…… 116

《管乐嬉游曲》，第六乐章，“进行曲”…… 117

梅尔·鲍威尔（Mel Powell）…… 127
《为弦乐四重奏所作精美的安排》（选段）…… 129

阿诺德·勋伯格（Arnold Schoenberg）…… 138
《钢琴小曲六首》，Op. 19，No. 2 …… 139
《钢琴组曲》，Op. 25，“加伏特舞曲”…… 141
“缪塞特舞曲”…… 144
《管弦乐变奏曲》，Op. 31，“引子”…… 148
“主题”…… 154
“变奏一” …… 156

岗瑟·舒勒（Gunther Schuller）…… 162
《根据保罗·克利的画题写成的七首练习曲》，第三首，“小蓝魔”…… 163

伊戈尔·斯特拉文斯基（Igor Stravinsky）…… 178
《彼特罗什卡》，“俄罗斯舞曲” …… 179
《大兵的故事》，“大兵进行曲” …… 201
“大圣咏”…… 210
“魔鬼凯旋进行曲” …… 213
《悼念迪伦·托马斯》，“悼歌——卡农”（序曲） …… 222
《圣咏》，第二首，“北风啊，苏醒”…… 225

安东·威伯恩（Anton Webern）…… 228
《六首管弦乐曲》，Op. 6，No. 1 …… 229
《康塔塔》，Op. 29，第一乐章 …… 234

附 录
作品编年表…… 244
作品演出媒介表…… 245
作曲家生卒年月…… 246
录音音响选表…… 247

巴托克·贝拉

1881年生于匈牙利纳吉森特密克洛什
1945年卒于美国纽约

巴托克是一位匈牙利音乐家，在布达佩斯接受训练。他对本民族民间音乐具有浓厚的兴趣。与佐尔丹·柯达伊合作，对斯洛伐克人种的音乐进行了大量的学术性研究。他还是一位天才的钢琴家和多产作曲家。

巴托克在音乐教育文集中以系统的方式推出现代的材料和技术。他的许多作品具有严谨的结构和扣人心弦、令人折服的旋律和节奏发展。这些作品使巴托克跻身于二十世纪前半叶伟大作曲家的行列。

《小宇宙》，1926—1937

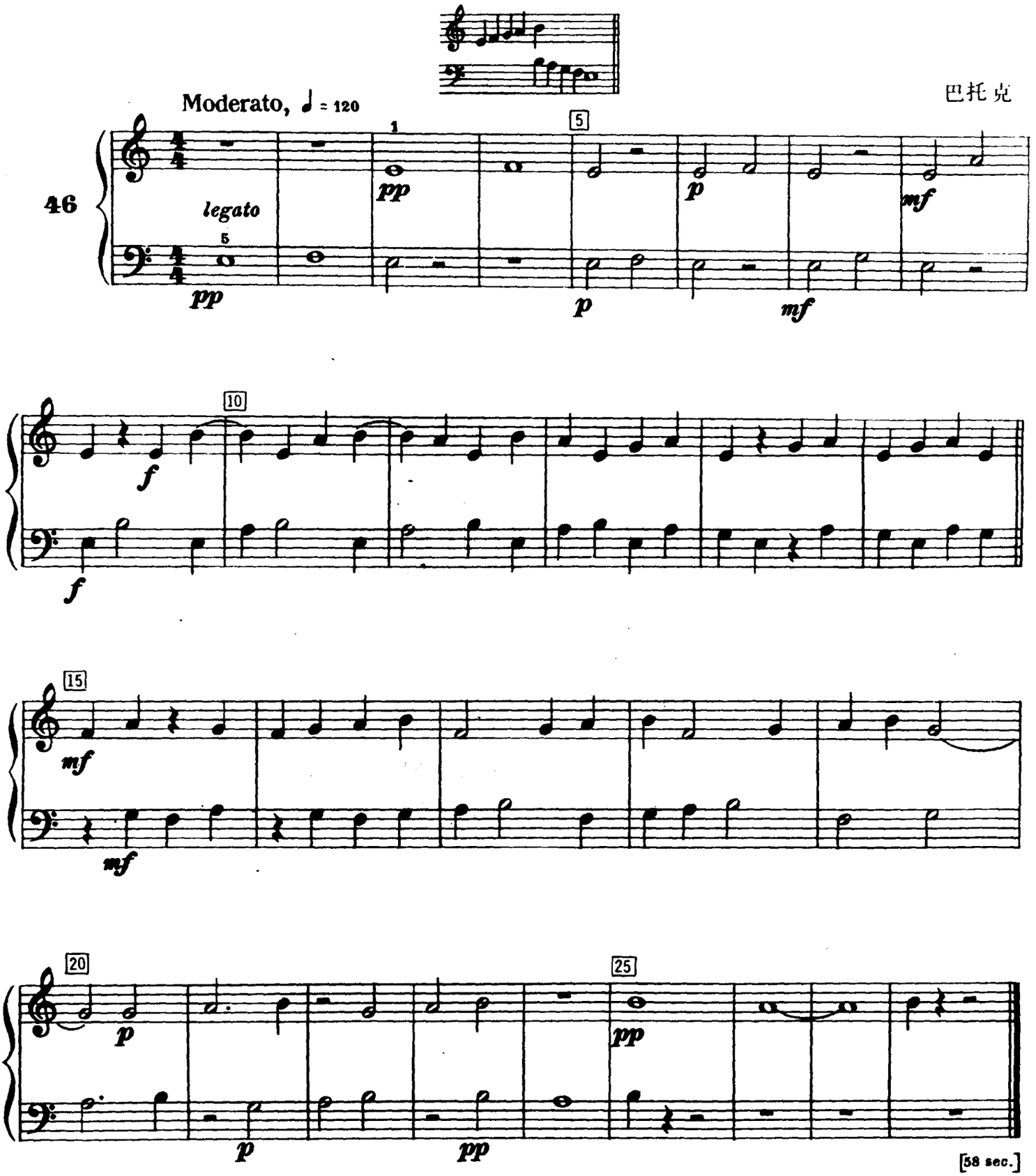
《小宇宙》是一套包含153首乐曲的钢琴进阶曲集，共分六卷。除作为教授钢琴技术的教材外，这些乐曲本身是二十世纪作曲材料和结构完备、浓缩的展览，并形成音乐统一体。大多数乐曲采用了一个基本素材，并在标题中体现出来。这里选载其中三首，按由简至繁的原则依次编排。

卷二，NO．46，“渐强和渐弱”

1.列举造成渐强和渐弱的全部要素。它们对曲式的构成起什么作用？
2.详述这首乐曲的音高材料（音阶基础、调性中心）。

小 宇 宙

NO. 46，渐强和渐弱



卷五，No．126，“拍子的变换”

1.这首乐曲根据什么进行分句？

2.律动的单位是什么？这些律动如何组合成节拍型？

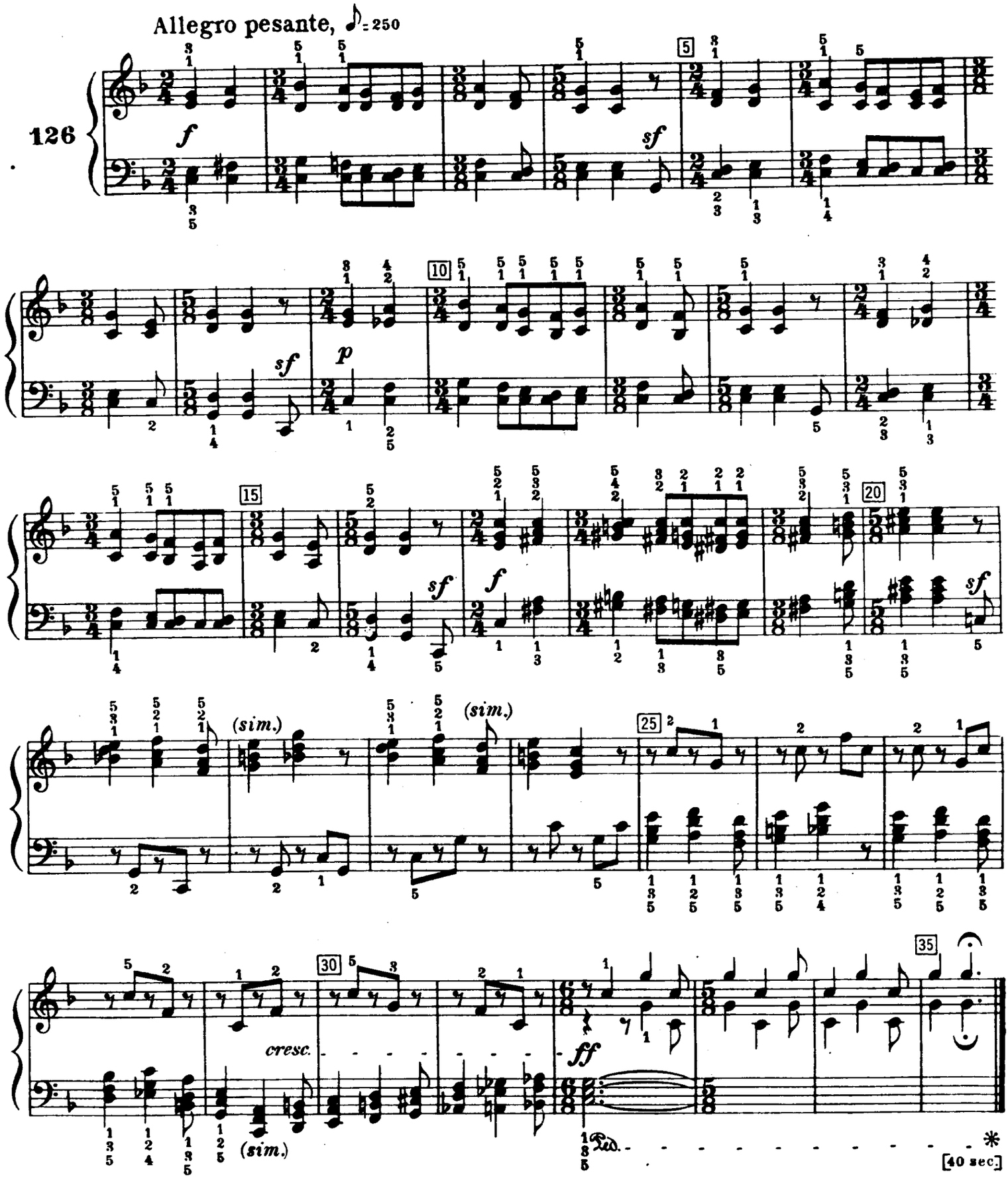
3.将这里的节奏和拍子与本选集所载斯特拉文斯基《大兵的故事》中的“魔鬼凯旋进行曲”进行比较。

4.乐曲运用何种音响？比较同一旋律单位重复时的不同和声配置。

5.调性如何建立起来？将旋律的音高中心与和声进行的音高中心进行比较。

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com

NO. 126，拍子的变换



卷六，NO．148，“用保加利亚节奏写成的六首舞曲”，NO．1

1.为什么拍子记号不标记为$\frac{9}{8}$？列举作品的基本节奏型。

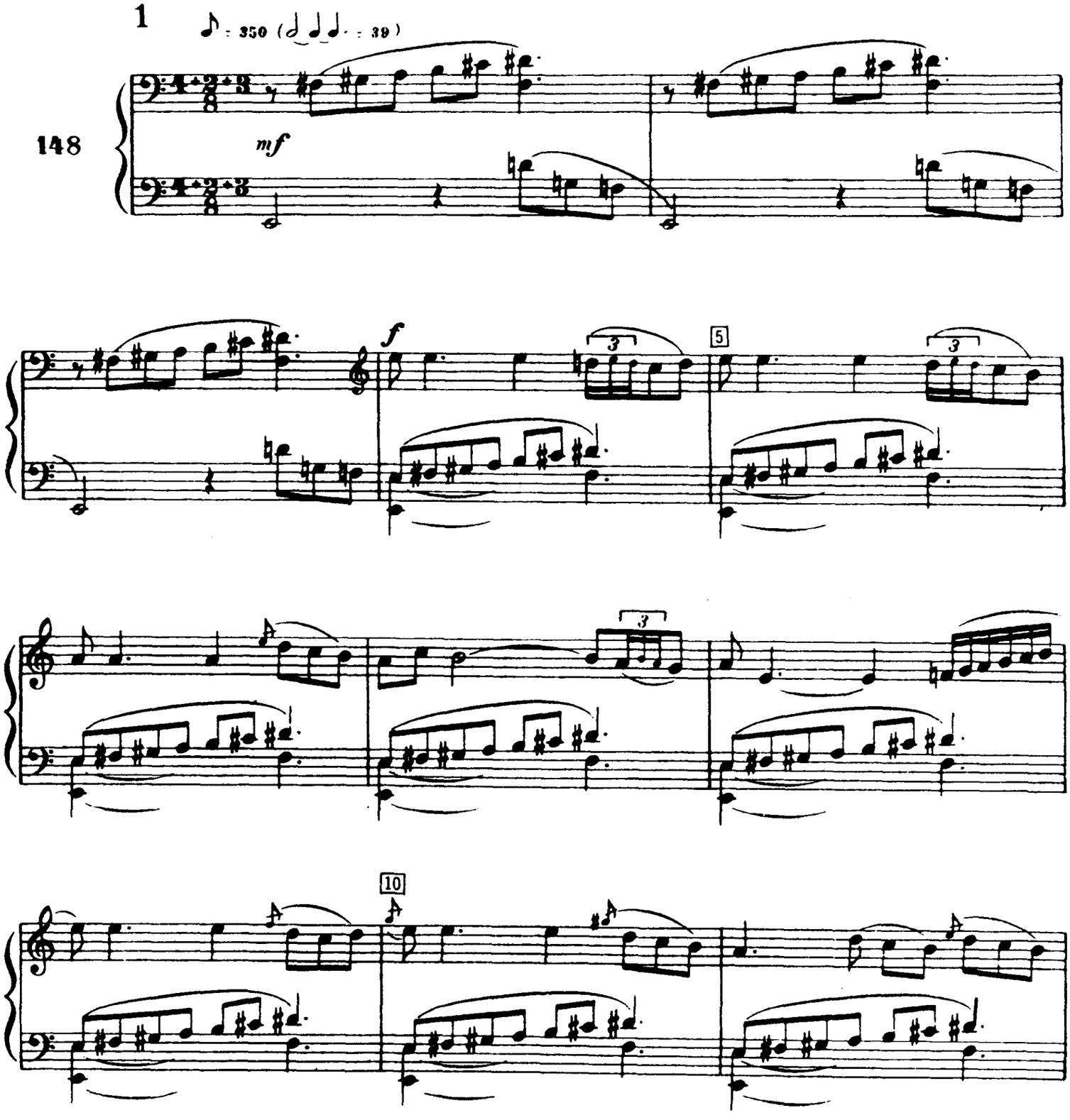
2.调性中心是什么？它是如何建立的？使用了何种音阶？

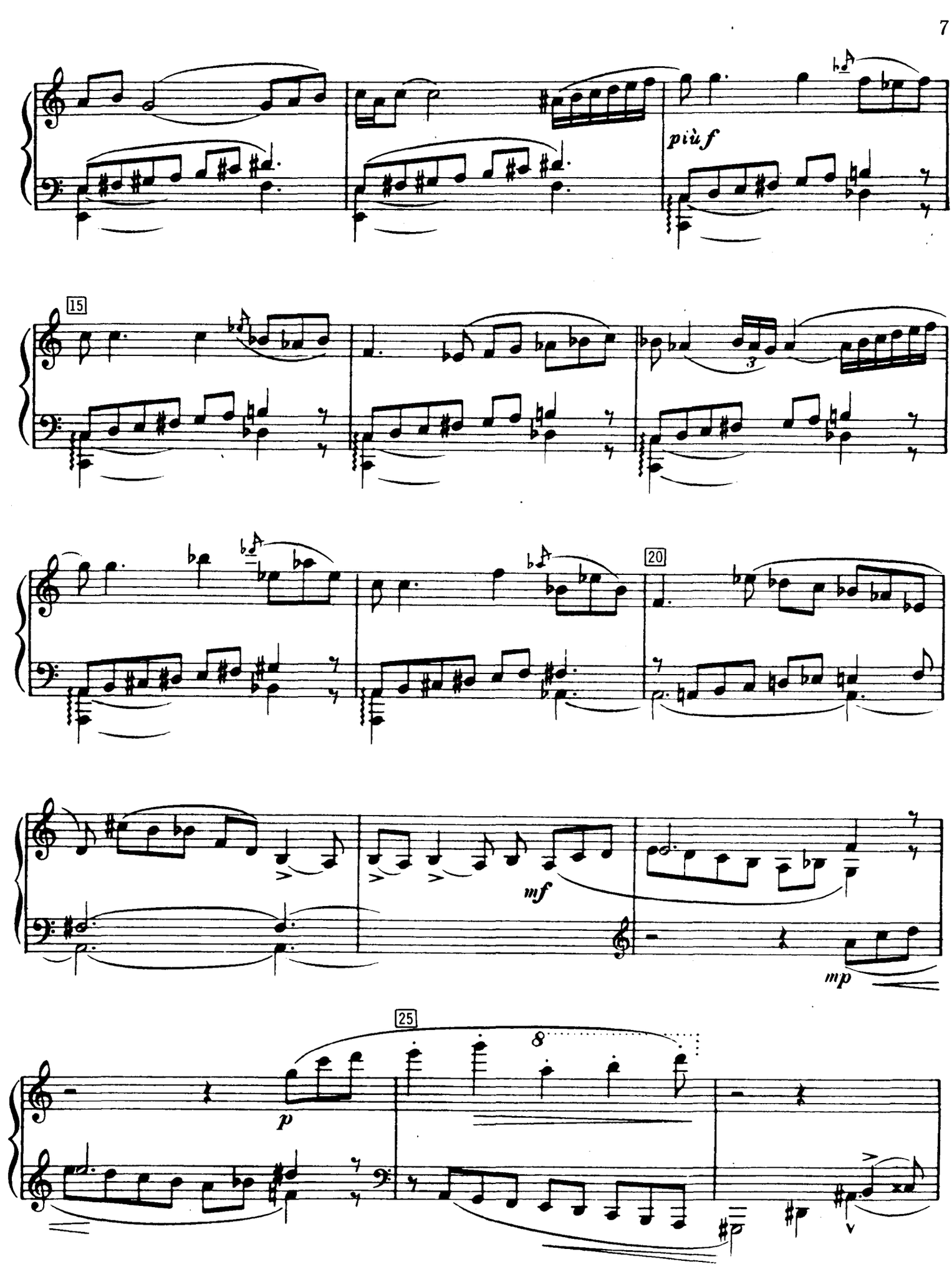
3.巴托克怎样处理原始的旋律乐思（4—8小节）？由于这种处理构成何种曲式？

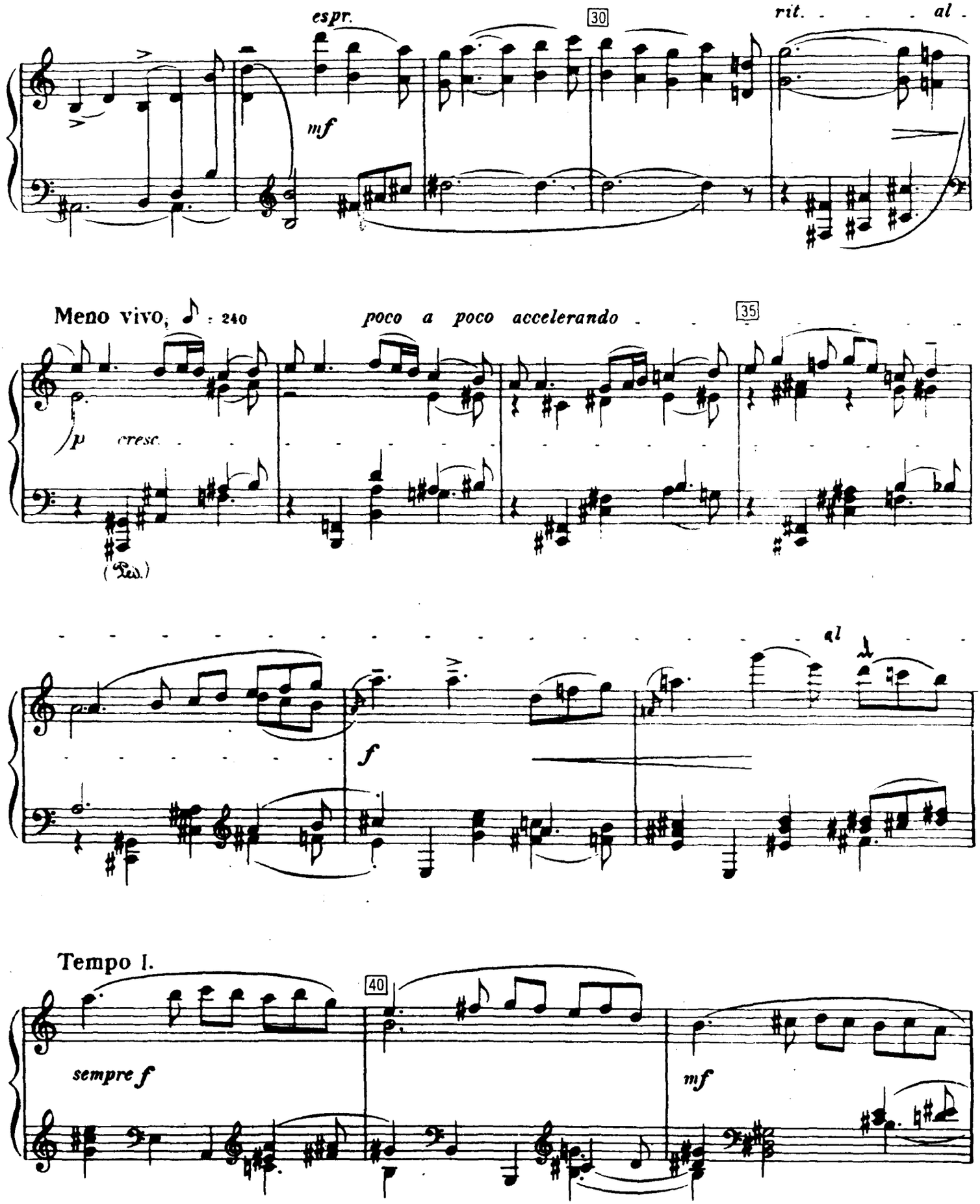
4.将本曲的旋律声部与斯特拉文斯基《彼特罗什卡》中的“俄罗斯舞曲”进行比较。就这两首舞曲的曲式结构、节奏、民族特点与舞曲特性进行比较。

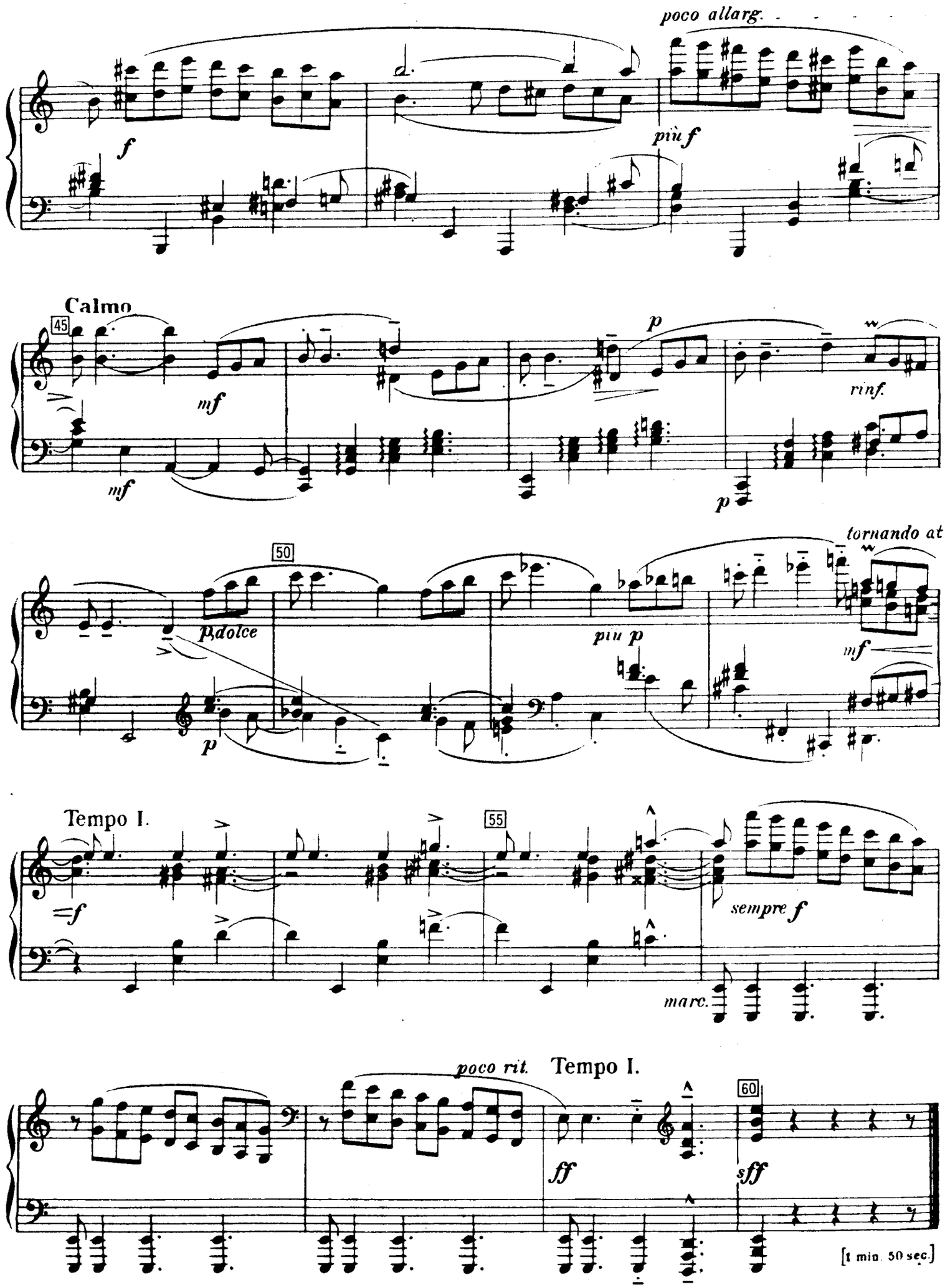
NO. 148，用保加利亚节奏写成的六首舞曲

NO. 1




più f
15
3
20
mf
mp
25
8
p


espr.
30
rit. . . . al .
mf
Meno vivo, ♪ : 240
poco a poco accelerando . .
35
p cresc. . . . . .
(Ped.)
al
f
Tempo I.
40
sempre f
mf



试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com