

上

张璟 编著

全国艺术院校音乐理论教学系列教程

音乐

作品分析

实用教程

yinyue zuopin fenxi

Shiyong Jiaocheng

长江文艺出版社

上

张璟 编著

全国艺术院校音乐理论教学系列教程

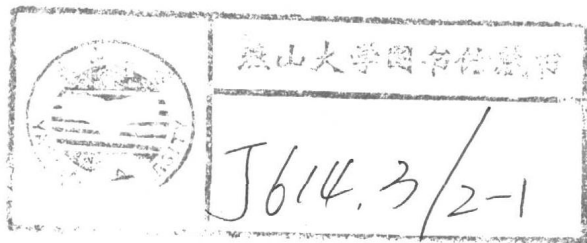
音乐

作品分析

实用教程

yinyue zuopin fenxi

Shiyong Jiaocheng

05
10
93

0777316

-20

长江文艺出版社

(鄂)新登字 05 号

图书在版编目(CIP)数据

音乐作品分析实用教程/张璟 著

武汉:长江文艺出版社,2003.9

ISBN 7 - 5354 - 2596 - 8

I . 音…

II . 张…

III . 曲式学 - 教材

IV . J614.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 073188 号

责任编辑:乔 吟

责任校对:干 芮

封面设计:千奕传播

责任印制:周铁衡

出版:长江文艺出版社(电话:87679307 传真:87679300 邮编:430070)

(武汉市雄楚大街 268 号·湖北出版文化城主楼 B 座 10 楼)

发行:长江文艺出版社(电话:87679362 87679361)

<http://www.cjlap.com>

E-mail: cjlap@public.wh.hb.cn

印刷:嘉亨印务(武汉)有限公司

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:39.5 插页:2

版次:2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—6000 套

定价:86.00 元(上、下)

版权所有,盗版必究(举报电话:85443721 85443843)

本社常年法律顾问:中国版权保护中心法律部

前 言

这本教程，是为配合高等院校音乐专业的必修课程——《曲式与作品分析》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，也都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。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，以供课堂学习和课余巩固。

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综合成最为概要的分析结果，抽象成结构图式，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“作者出生年代及作品号”编排。

第二、出于节约版面的考虑，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，本教程乐谱可能出现一些错误、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

目 录

上册

前言

分析曲目

乐段	(1)
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《四季》(op.37b) 第2首——《二月·狂欢节》呈示段	(7)
11、柴科夫斯基《四季》(op.37b) 第9首——《九月·行猎》呈示段	(8)
12、柴科夫斯基《四季》(op.37b) 第10首——《十月·秋之歌》呈示段	(9)
13、柴科夫斯基《胡桃夹子》组曲 (op.71) 选曲——《小进行曲》主题	(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《快乐的节日》(儿童钢琴组曲) 第一首——《郊外去》呈示段	(11)

一段曲式..... (12)

- 1、菲尔德《^bB 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《^bA 大调前奏曲》(op.11,no.17)..... (26)
- 9、巴托克《小宇宙》第 70 首——《旋律对双音符》..... (27)
- 10、巴托克《小宇宙》第 72 首——《龙舞》..... (28)
- 11、巴托克《小宇宙》第 113 首——《保加利亚节奏》..... (29)
- 12、科达伊《钢琴曲 9 首》(op.3) 第 1 首——《悼歌》..... (30)
- 13、普罗科菲耶夫《瞬间幻像》(op.22) 第 1 首..... (31)
- 14、桑桐《东蒙民歌主题钢琴小曲 7 首》第 6 首——《哀思》..... (32)

二段曲式..... (33)

- 1、舒伯特《死神与少女》(D.531)..... (33)
- 2、舒伯特《天鹅之歌》(D.957) 第 4 首——《小夜曲》..... (35)
- 3、门德尔松《无词歌》第 37 首 (op.85,no.1)..... (40)
- 4、肖邦《[#]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《吉普赛女郎之歌》(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《苏尔维格之歌》(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)..... (68)
- 11、普罗科菲耶夫《瞬间幻像》(op.22) 第 3 首..... (70)
- 12、普罗科菲耶夫《瞬间幻像》(op.22) 第 18 首..... (72)
- 13、黄自《思乡》..... (74)

- 14、瞿希贤《蝶恋花·答李淑一》…………… (76)
- 15、吴祖强、杜鸣心《二十四个鱼美人舞》(舞剧《鱼美人》选曲)…………… (79)

三段曲式…………… (85)

- 1、贝多芬《第二钢琴奏鸣曲》(op.2,no.2)第三乐章呈示部…………… (85)
- 2、门德尔松《无词歌》第30首——《春之歌》(op.62,no.6)…………… (87)
- 3、肖邦《^bE大调夜曲》(op.9,no.2)…………… (92)
- 4、舒曼《幻想曲集》(op.12)第3首——《为什么》…………… (95)
- 5、勃拉姆斯《^bE大调间奏曲》(op.117,no.1)…………… (97)
- 6、圣-桑《动物狂欢节》第13首——《天鹅》…………… (100)
- 7、穆索尔斯基《图画展览会》第6首——《两个犹太人》…………… (103)
- 8、柴科夫斯基《连斯基的咏叹调》(歌剧《叶甫根尼·奥涅金》选曲)…………… (105)
- 9、格里格《阿尼特拉舞曲》(op.46,no.3)…………… (112)
- 10、普契尼《晴朗的一天》(歌剧《蝴蝶夫人》选曲)…………… (116)
- 11、德彪西《前奏曲集》第一集第8首——《亚麻色头发的少女》…………… (122)
- 12、德彪西《曼多林》…………… (124)
- 13、拉赫玛尼诺夫《[#]c小调前奏曲》(op.3,no.2)…………… (128)
- 14、拉赫玛尼诺夫《别唱吧,美人》(op.4,no.4)…………… (133)
- 15、巴托克《小宇宙》第142首——《苍蝇日记》…………… (137)
- 16、普罗科菲耶夫《瞬间幻像》(op.22)第2首…………… (141)
- 17、中国民间乐曲《金蛇狂舞》…………… (143)
- 18、瞿维《花鼓》…………… (144)

三部曲式…………… (149)

- 1、博凯里尼《A大调小步舞曲》…………… (149)
- 2、贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》(op.2,no.1)第三乐章…………… (151)
- 3、贝多芬《第四钢琴奏鸣曲》(op.7)第二乐章…………… (154)
- 4、肖邦《^bb小调钢琴奏鸣曲》(op.35)第三乐章——《葬礼进行曲》…………… (158)
- 5、肖邦《c小调夜曲》(op.48,no.1)…………… (162)
- 6、舒曼《幻想曲集》(op.12)第7首——《奇幻的梦境》…………… (168)

7、穆索尔斯基《图画展览会》第1首——《侏儒》	(174)
8、柴科夫斯基《第一弦乐四重奏》(op.11)第二乐章——《如歌的行板》	(177)
9、柴科夫斯基《四季》(op.37b)第6首——《六月·船歌》	(183)
10、拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》(op.18)第二乐章	(188)
11、拉威尔《古风小步舞曲》	(214)

二部曲式 (223)

1、舒伯特《美丽的磨坊姑娘》(D.795)第6首——《疑虑》	(223)
2、李斯特《第二号匈牙利狂想曲》(S.359)	(226)
3、格里格《奥塞之死》(op.46,no.2)	(244)
4、萨拉萨蒂《流浪者之歌》(op.20)	(246)
5、冼星海《黄河大合唱》第二乐章——《黄河颂》	(258)

下册

分析曲目(续)

变奏曲式	(1)
1、巴赫《c小调帕萨卡里亚》(BWV 582)	(1)
2、巴赫《无伴奏小提琴组曲》第二首(BWV 1004)末乐章——《恰空》	(14)
3、莫扎特《A大调钢琴奏鸣曲》(K.331)第一乐章	(31)
4、贝多芬《第十二钢琴奏鸣曲》(op.26)第一乐章	(43)
5、贝多芬《第三交响曲》(op.55)第四乐章	(52)
6、贝多芬《第五交响曲》(op.67)第二乐章	(66)
7、贝多芬《c小调32变奏曲》(WoO 80)	(75)
8、格林卡《波斯合唱》(歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》第三幕选曲)	(96)
9、陈培勋《双飞蝴蝶主题变奏曲》	(103)
10、刘庄《变奏曲》	(111)

回旋曲式	(125)
1、维瓦尔蒂《四季·春》第一乐章	(125)
2、拉莫《铃鼓舞曲》	(133)
3、库普兰《蒙尼卡姐妹》	(135)
4、巴赫《加沃特舞曲》	(139)
5、莫扎特《你再不要去做情郎》(歌剧《费加罗的婚礼》[K.492]选曲)	(141)
6、贝多芬《第二钢琴奏鸣曲》(op.2,no.2)第二乐章	(150)
7、贝多芬《第八钢琴奏鸣曲》(op.13)第二乐章	(154)
8、贝多芬《第二十钢琴奏鸣曲》(op.49,no.2)第二乐章	(158)
9、贝多芬《第二十一钢琴奏鸣曲》(op.53)第三乐章	(162)
10、肖邦《 ^b A大调前奏曲》(op.28,no.17)	(177)
11、肖邦《 [#] c小调圆舞曲》(op.64,no.2)	(181)
12、拉威尔《帕凡舞曲——为夭亡的公主而作》	(188)
13、中国古代琴歌《阳关三叠》	(193)
14、吴祖强、杜鸣心《婚礼场面群舞》(舞剧《鱼美人》选曲)	(198)

奏鸣曲式	(201)
1、克列门蒂《C大调小奏鸣曲》(Op.36,No.1)第一乐章	(201)
2、莫扎特《C大调弦乐四重奏》(K.157)第三乐章	(203)
3、贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》(op.2,no.1)第一乐章	(209)
4、贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》(op.2,no.1)第四乐章	(216)
5、贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》(op.10,no.1)第二乐章	(227)
6、贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》(op.10,no.1)第三乐章	(233)
7、门德尔松《e小调小提琴协奏曲》(op.64)第一乐章	(240)
8、舒曼《幻想曲》(op.17)第一乐章	(262)
9、勃拉姆斯《第一交响曲》(op.68)第一乐章	(275)
10、拉威尔《 [#] f小调小奏鸣曲》第一乐章	(294)
11、刘敦南《 ^b B大调钢琴协奏曲(山林)》第一乐章——《山林的春天》	(299)

作品结构简要分析

乐段结构图式·····	(319)
一段曲式结构图式·····	(322)
二段曲式结构图式·····	(325)
三段曲式结构图式·····	(328)
三部曲式结构图式·····	(332)
二部曲式结构图式·····	(335)
变奏曲式结构图式·····	(336)
回旋曲式结构图式·····	(339)
奏鸣曲式结构图式·····	(343)
[附录 1]结构图式说明·····	(347)
[附录 2]主要参考书目·····	(350)

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

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

23

Allegretto

贝多芬《第六钢琴奏鸣曲》(op.10,no.2) 第二乐章呈示部主题

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

6

12

贝多芬《第十八钢琴奏鸣曲》(op.32, no.3) 第一乐章主部主题

Allegro

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 espressiot

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

Musical score for measures 1-3. The piece is in 2/4 time with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The first staff (treble clef) begins with a piano (*p*) dynamic. The second staff (bass clef) begins with a pianissimo (*pp*) dynamic. The music features a somber, funeral march character with a mix of eighth and sixteenth notes.

Musical score for measures 4-7. The first staff continues the melodic line with a mezzo-forte (*f*) dynamic. The second staff features a triplet of eighth notes in the bass line. The music maintains its somber and rhythmic character.

Musical score for measures 8-11. The first staff has a piano (*p*) dynamic. The second staff features a triplet of eighth notes in the bass line. The music continues with a somber and rhythmic character.

Musical score for measures 12-15. The first staff has a mezzo-forte (*f*) dynamic. The second staff features a triplet of eighth notes in the bass line. The music continues with a somber and rhythmic character.

Musical score for measures 16-17. The first staff has a piano (*p*) dynamic. The second staff features a triplet of eighth notes in the bass line. The music continues with a somber and rhythmic character.

Allegro maestoso

贝多芬《第五交响曲》(op.67) 第四乐章主部主题

6

3ma

10 (8)

14

18

ff

z

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

Musical score for the first system, measures 1-5. It features a piano introduction with a treble and bass clef. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 2/4. The music is marked with a forte (*f*) dynamic and includes various rhythmic patterns and articulations.

Musical score for the second system, measures 6-10. Measure 6 is marked with a forte (*ff*) dynamic. Measures 7-10 show a dynamic shift to piano (*p*) with a "cresc. poco a poco" instruction, indicating a gradual increase in volume.

Musical score for the third system, measures 11-15. This system continues the piano accompaniment with various rhythmic figures and articulations.

Musical score for the fourth system, measures 16-21. Measures 17 and 19 are marked with *sf* (sforzando), and measure 20 is marked with *f* (forte).

Musical score for the fifth system, measures 22-26. Measures 22 and 23 are marked with *sf* (sforzando) and *ff* (fortissimo) respectively. The system concludes with a double bar line.