

Anthology for Musical Analysis

音乐分析谱例集

音乐院校理论课普修教材
音乐研究生考试必备谱例

谢福源 编 著

谱例丰富

海量曲库，精选音乐理论教学与音乐考研必备作品

适用广泛

曲式分析、和声分析、西方音乐史、钢琴演奏.....

科学实用

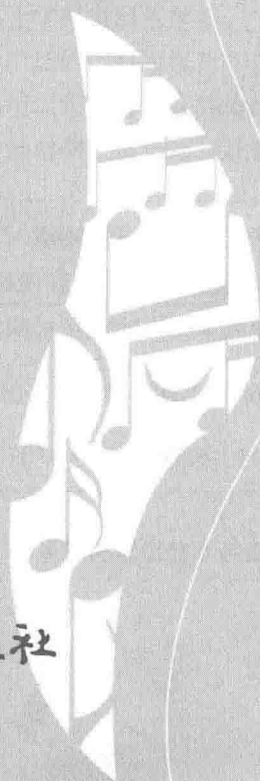
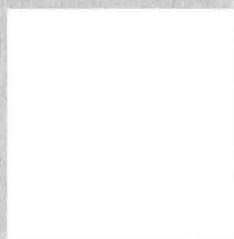
按历史时期与风格分类，每首均有创作背景、分析重点的文字提示

Anthology for Musical Analysis

音乐分析谱例集

谢福源 编 著

CBS 湖南文艺出版社
PUBLISHING & MEDIA

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐分析谱例集 / 谢福源编著. —长沙 : 湖南文艺出版社, 2014.5
ISBN 978-7-5404-6474-5

I. ①音… II. ①谢… III. ①乐谱—分析—师范大学—教材 IV. ①J613.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第266747号

音乐分析谱例集

编 著: 谢福源
参与编写: 张歆星 刘娜 周妍 周梦妍 刘幸幸 谭艳香 黄晶 李丽

出 版 人: 刘清华
责任编辑: 罗伟胜

封面设计: 康愉
内文排版: 九歌

湖南文艺出版社出版、发行
(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编: 410014)
湖南省新华书店经销
湖南长沙超峰印务有限公司印刷

2014年5月第1版第1次印刷
开 本: 880mm × 1230mm
印 张: 28
字 数: 530千字

书 号: ISBN 978-7-5404-6474-5
定 价: 58.00元

本社音乐部网址: <http://www.hnwy.net/>
邮购电话: (0731) 85983102 传真: (0731) 85983016
联系人: 李莉莉
打击盗版电话: (0731) 85983044/ (0731) 85983019

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系 (0731) 85983029

Preface

前言

英国音乐学家安·本特(Ian D. Bent)在新格罗夫音乐词典里谈到音乐分析对象的时候提到:“音乐不是如在化学分析中那种可感、可量的液体或固体。它或是乐谱文本本身,或(至少)是乐谱所投射的音响效果,或是表演家的演绎结果,或是听者对一次表演的体验。所有这些范畴均可能是分析的对象”。毫无疑问,乐谱是音乐分析中最为便捷、可靠与常见的研究对象。

当前,我国音乐院校有关音乐分析这门课程的名称是五花八门,各种教材也是层出不穷。然而,无论是课程进度还是教材的编写,各大院校基本上是以曲式类型的种类来划分的。把相同曲式的谱例放在一块教学,强调音乐分析过程中对于曲式结构的掌握能力,相对忽视了不同作品之间时代与风格的区别,而这种区别也许正是最值得研究的内容。因此本谱例集一改过去的曲目分类方式,按照音乐的历史时期与风格进行分类。一共分为五个大的部分:巴洛克晚期、古典主义时期、浪漫主义时期、二十世纪调性音乐与中国钢琴小品。

在曲目的选择上有以下几个特点:

1. 选择每个时期具有代表性的作曲家的作品,尽量多样化的体裁形式;

2. 所选择的曲目结构规模都不大;

3. 所有的谱例几乎都为钢琴谱例,方便弹奏。

在每一首作品前面,编者都配有一小段有关该乐曲的创作背景、分析重点的提示,有利于学习者自主学习。

本谱例集适用性是极为广泛的,既可以用作音乐分析(曲式与作品分析)课程的谱例,也可以用于报考音乐类研究生练习用的谱例,还可以当作西方音乐史的谱例,甚至可以让键盘专业的学生熟悉不同时代的音乐风格……

这本谱例集能得以出版,湖南文艺出版社的同志们为编辑、排版、制谱等工作付出了艰辛的劳动,在此谨致以诚挚的谢意!同时,也希望专家同行与广大读者对这本谱例集提出宝贵的意见!

谢福源

2014年5月

作者简介

谢福源,湖南耒阳人,1979年生。2001年毕业于湖南师范大学音乐学院。2003年至2009年就读于中央音乐学院,师从姚恒璐教授,先后获得音乐作品分析专业硕士、博士学位。现为湖南师范大学音乐学院教师,硕士研究生导师。主要研究领域为作曲技术理论、西方现代音乐与中国当代音乐等。

Contents

目 录

Part One 巴洛克晚期

巴赫 (J.S.Bach)

C大调前奏曲与赋格 (*Prelude and Fugue 1 C major*) [BWV846] 002

两首加沃特舞曲 (*Gavottes I and II*) [BWV808] 007

C大调创意曲第一首 (*Invention No.1 in C major*) [BWV772] 009

亨德尔 (G.F.Handel)

g小调帕萨卡利亚 (*Passacaille in G minor*) [HWV432] 011

恰空 (*Chaconne*) 015

斯卡拉蒂 (D.Scarlatti)

钢琴奏鸣曲第1首 (*Sonata No.1*) [K1, L366] 023

钢琴奏鸣曲第143首 (*Sonata No.143*) [K430, L463] 025

帕赫贝尔 (J.Pachelbel)

D大调卡农 (*Canon in D major*) 028

Part Two 古典主义时期

鲍凯利尼 (L.Boccherini)

A大调小步舞曲 (*Menuet in A major*) 032

海顿 (J.Haydn)

小夜曲 (*Serenade*) 034

吉普赛回旋曲 (*Gipsy Rondo*) 037

莫扎特 (W.A.Mozart)

小步舞曲 (*Menuet*) [K334] 043

第五钢琴奏鸣曲第一乐章 (*Piano Sonata No.5, Mvt.1*) [K.283/189h] 046

第六钢琴奏鸣曲第一乐章 (*Piano Sonata No.6, Mvt.1*) [K.284/205b] 051

第九钢琴奏鸣曲第一乐章 (*Piano Sonata No.9, Mvt.1*) [K.311/284c] 058

第十一钢琴奏鸣曲第三乐章 (*Piano Sonata No.11, Mvt.3*) [K.331/300i] 064

小星星变奏曲 (*12 Variations on 'Ah, vous dirai-je maman'*) [K265/300e] 069

贝多芬 (L.van.Beethoven)

献给爱丽丝 (*For Elise*) [WoO.59] 080

“月光”奏鸣曲第一乐章 (*Piano Sonata No.14, Mvt.1*) [Op.27, No.2] 083

埃科赛斯舞曲 (*Six Ecossaises*) [WoO.83] 087

奏鸣曲第一乐章 (*Sonata Mvt.1*) [Op.2, No.3] 092

第十九钢琴奏鸣曲第一乐章 (*Piano Sonata No.19, Mvt.1*) [Op.49, No.1] 104

第十二钢琴奏鸣曲第三乐章 (*Piano Sonata No.12, Mvt.3*) [Op.26] 108

第一钢琴奏鸣曲一、三、四乐章 (*Piano Sonata No.1, Mvt.1&3&4*) [Op.2, No.1] 113

第九钢琴奏鸣曲一、二乐章 (*Piano Sonata No.9, Mvt.1&2*) [Op.14, No.1] 129

第十七钢琴奏鸣曲一、三乐章 (*Piano Sonata No.17, Mvt.1&3*) [Op.31, No.2] 139

第十五钢琴奏鸣曲一、二、三乐章 (*Piano Sonata No.15, Mvt.1&2&3*) [Op.28] 159

舒曼 (Schumann, R.)

梦幻 (Reverie) [Op.15, No.7] 180

舒伯特 (Schubert, Fr.)

小夜曲 (Serenade) [D.957] 181

音乐瞬间第三首 (Moments musicaux, No.3) [D.780] 184

军队进行曲 (March Militaires) [Op.51, No.1] 186

C大调奏鸣曲第一乐章 (Sonata in C major) [D.279] 189

勃拉姆斯 (Brahms, J.)

第五号匈牙利舞曲 (Hungarian Dances) [WoO.1, No.5] 200

门德尔松 (Mendelssohn, F.)

威尼斯船歌 (Venetian Boat Song) [Op.30, No.6] 204

春之歌 (The Song of Spring) [Op.62, No.6] 206

婚礼进行曲 (Wedding March) [Op.61, No.9] 210

无词歌第八首 (Songs without words) [Op.30, No.2] 215

无词歌第十首 (Songs without words) [Op.30, No.4] 219

无词歌第十九首 (Songs without words) [Op.53, No.1] 224

无词歌第二十六首 (Songs without words) [Op.62, No.2] 228

肖邦 (Chopin, Fr.)

玛祖卡 (Mazurek) [Op.7, No.1] 232

降E大调夜曲 (Nocturne in $\flat E$ major) [Op.9, No.2] 234

升C小调夜曲 (Nocturne in $\sharp C$ minor) [Op.poth] 238

升F大调夜曲 (Nocturne in $\sharp F$ major) [Op.15, No.2] 241

升C小调圆舞曲 (Valse in $\sharp C$ minor) [Op.64, No.2] 246

第二钢琴奏鸣曲一、三乐章 (Piano Sonata No.2, Mvt.1&3) [Op.35] 252

李斯特 (Liszt, Fr.)

爱之梦 (Dream of Love) [S.541, No.3] 267

马斯卡尼 (Mascagni, P.)

间奏曲, 选自歌剧《乡村骑士》 (Intermezzo, from 'Cavalleria Rusticana') 273

加布里埃-马利 (Gabriel-Marie)

金婚曲 (Cinquantaine, la) 275

波尔蒂尼 (Poldini, E.)

洋娃娃的舞蹈 (Poupée Valsante) 278

博姆 (Bohm, C.)

茨冈舞曲 (Zingana, la) 282

喷泉 (Fontaine, la) 287

安·鲁宾斯坦 (Rubinstein, A)

F大调旋律 (Melody in F major) [Op.3, No.1] 291

格里格 (Grieg, Ed.)

奥萨之死, 选自《培尔·金特》 (Ase's Death, from 'Peer Gynt') 295

挪威舞曲 (Norwegian Dance) [Op.35, No.2] 297

安尼特拉舞曲, 选自《培尔·金特》 (Anitra's Dance, from 'Peer Gynt') 300

柴科夫斯基 (Tchaikowsky, P)

无词歌 (Chant Sans Paroles) [Op.2, No.3] 303

浪漫曲 (Romance) [Op.5] 307

夜曲 (Nocturne) [Op.19, No.4] 312

悲歌 (<i>Chanson Triste</i>) [Op.40, No.2]	315
六月船歌 (<i>June Barcarolle</i>) [Op.37, No.6]	317
八月收获 (<i>August</i>) [Op.37, No.8]	321
拉赫玛尼诺夫 (Rachmaninoff, S)	
升C小调前奏曲 (<i>Prelude in #C minor</i>) [Op.3, No.2]	328
G小调前奏曲 (<i>Prelude in G minor</i>) [Op.23, No.5]	333
德沃夏克 (Dvorák, A)	
幽默曲 (<i>Humoreske</i>) [Op.101, No.7]	340
优雅的圆舞曲 (<i>Valse Gracieuse</i>) [Op.54, No.1]	343
福列 (Faure, Gabriel)	
无词浪漫曲 (<i>Romance Sans Paroles</i>) [Op.17, No.3]	347
月光 (<i>Clair De Lune</i>)	350
阿连斯基 (Arensky, A.)	
固定低音 (<i>Basso Ostinato</i>) [Op.5, No.5]	353

Part Four 二十世纪调性音乐

德彪西 (Debussy, C.)	
冥想曲 (<i>Rêverie</i>)	358
月光, 贝加摩组曲第三首 (<i>Clair de Lune, Suite Bergamasque, No.3</i>)	363
帕斯比叶舞曲, 贝加摩组曲第四首 (<i>Passpied, Suite Bergamasque, No.4</i>)	368
拉威尔 (Ravel, M.)	
悼念公主的帕凡舞曲 (<i>Pavane pour une Infante Défunte</i>)	375
普罗科菲耶夫 (Prokofiev, S.)	
进行曲 (<i>March</i>) [Op.33-b, No.1]	379
加沃特舞曲 (<i>Gavotte</i>) [Op.12, No.2]	382
第二小奏鸣曲第一乐章 (<i>Sonatina Mvt.1</i>) [Op.54, No.2]	387
科普兰 (Copland, A.)	
谐谑幽默曲“猫和老鼠” (<i>The Cat and The Mouse-Scherzo Humoristique</i>)	392
皮亚佐拉 (Piazzolla, A.)	
自由探戈 (<i>Libertango</i>)	398
遗忘 (<i>Oblivion</i>)	402
圣母玛利亚 (<i>Ave Maria</i>)	406
巴伯 (Barber, S.)	
夜曲 (<i>Nocturne</i>)	411
莫里康内 (Morricone, E.)	
爱之演奏 (<i>Playing Love</i>)	416
莫顿 (Morton, J.)	
渴望 (<i>The Crave</i>)	418

Part Five 中国钢琴小品

彩云追月 (<i>Silver Clouds Chasing the Moon</i>) > 任光 曲、王建中 改编	422
水草舞 (<i>The Dance of water weeds</i>) > 杜鸣心	426
摇篮曲 (<i>Lullaby</i>) > 贺绿汀	429
蓝花花 (<i>Lan Huahua, the Beautiful Girl</i>) > 汪立三	432
二泉映月 (<i>The Second Spring Bathed in Moonlight</i>) > 华彦钧 曲 储望华 改编	436

Part One

巴洛克晚期

巴洛克音乐指欧洲文艺复兴之后开始兴起，大约在1600年到1750年之间的150年所流行的音乐类型。巴洛克晚期出现了如巴赫、亨德尔、维瓦尔第、斯卡拉蒂等音乐大师，形成了巴洛克音乐的最高峰。这一时期，复调织体占主要地位，其写作技术也达到了顶峰，与文艺复兴时期的复调不同之处在于它是在功能和声基础之上的对位。巴赫将“赋格”这一复调音乐形式发展到了难以逾越的高度，他的大多数作品是主调与复调织体的完美结合。大小调体系已取代了过去的“教会调式”，占据了主导地位。巴洛克晚期器乐音乐得到了极大的发展，早期出现的奏鸣曲、独奏协奏和大协奏曲在巴洛克晚期得到了提升。

帕萨卡利亚与恰空这两种分别建立在固定旋律与固定和声进行的基础上的变奏曲也发展至高峰。巴洛克晚期的奏鸣曲和管弦乐组曲中大多采用了二部曲式的结构（奏鸣曲式的前身），在咏叹调中出现了返始咏叹调（再现三部性结构），在大协奏曲中出现了回归曲式。

C大调前奏曲与赋格

Prelude and Fugue 1 C major (BWV846)

巴赫 (J. S. Bach)

巴赫的《平均律钢琴曲集》是第一次将24个大小调纳入同一个曲集的典范。它不但代表了高超的复调技术，还具有了丰富的表情性，被称为西方音乐的“旧约全书”。这首C大调前奏曲与赋格是其中的第一首。前奏曲的原谱中是没有旋律声部的，一百年后的法国作曲家古诺根据这个前奏曲的和声序进，重新谱写了一段圣洁的旋律，称为《圣母颂》。

Andante cantabile

3

melody marcato

pp

6

9

cresc.

p

cresc.

12

p *cresc.* *dim.*

15

p *cresc.* *mf* *dim.* *p*

18

cresc. *dim.* *p*

21

cresc. *f* *dim.* *p*

24

cresc. molto *cresc. et accel.*

27

f *rit.* *dim.* *p* *a tempo*

30 *cresc. molto* *f*

33 *più f* *ff*

36 *molto maestoso* *ff*

38 *dim.* *r.h.* *più dim. et rit.* *pp*

赋格

4

19

Measures 19 and 20 of a piano piece. Measure 19 features a treble staff with eighth-note runs and a bass staff with a steady eighth-note accompaniment. Measure 20 continues the treble staff's melodic line with a half-note rest and a final eighth-note flourish, while the bass staff provides a sustained harmonic base.

21

Measures 21 and 22. Measure 21 shows a more complex treble staff with sixteenth-note patterns and a bass staff with a consistent eighth-note accompaniment. Measure 22 features a treble staff with a half-note rest and a final eighth-note flourish, with the bass staff continuing its accompaniment.

23

Measures 23 and 24. Measure 23 has a treble staff with a half-note rest and a final eighth-note flourish, and a bass staff with a steady eighth-note accompaniment. Measure 24 continues the treble staff's melodic line with a half-note rest and a final eighth-note flourish, while the bass staff provides a sustained harmonic base.

26

Measures 26 and 27. Measure 26 features a treble staff with a half-note rest and a final eighth-note flourish, and a bass staff with a steady eighth-note accompaniment. Measure 27 continues the treble staff's melodic line with a half-note rest and a final eighth-note flourish, while the bass staff provides a sustained harmonic base.

两首加沃特舞曲

Gavottes I and II (BWV808)

巴赫 (J. S. Bach)

加沃特舞曲是一种法国古代的民间舞曲，后流行于宫廷和贵族社会，是一种器乐体裁。通常为2/4或4/4拍子，以弱拍子开始，小快板的速度。这两首加沃特舞曲虽然采用的是两声部的对位技术，但是分解和弦的旋律使其具有了主调风格特征。尤其是第一首最后的终止式与第二首的主持续音的运用，使得主调风格更加明显。

Gavottes I

6

11

16

20

25

29

33

Gavottes II (ou la Musette)

6

12

C大调创意曲第一首

Invention No.1 in C major (BWV772)

巴赫 (J. S. Bach)

创意曲是巴洛克时期形成的一种复调钢琴小曲，根据某一动机即兴发展而成，类似小赋格曲。这首简短的创意曲采用了模仿复调写作技术。分析时应找出它的原始动机，并且分析它是如何发展的？中间转到什么调？呈现何种调性布局关系？

