

王二麻子整理

名词解释：

1. 八音 P60
2. 回旋曲式 P42
3. 复调音乐 P57
4. 艺术歌曲 P34
5. 调式 P11
6. 三和弦 P31
7. 清唱剧 P4
8. 交响曲 P87

简答：

1. 印象主义音乐产生的时代和特点 P82
2. 日本民歌的特点，及其调式和音阶 P15
3. 艺术歌曲的产生和特点 P34
4. 西洋乐器的种类及举例 P83
5. 单乐章交响音乐体裁的种类及特点 P86
6. 大小调式及其音阶 P12
7. 中国民歌的体裁？（劳动号子、山歌、小调）以及每种的特点 P7
8. 歌剧的体裁（正歌剧、喜歌剧、轻歌剧、……）歌剧音乐有哪些？（声乐：咏叹调、宣叙调、重唱、合唱等；器乐：序曲、间奏曲等……）**歌剧讲义 P9**
9. 西洋器乐有哪些体裁？（舞曲、套曲、单乐章交响音乐……等） p84
10. 套曲有哪几种类？（奏鸣曲、交响曲、协奏曲、组曲……）以及每种的特点 P86
1. 中国民乐的分类和特点 p7
2. 根据声部和声部状况进行分类
11. 古典乐派的时间特点代表人物 P79
12. 简述巴洛克乐派产生的年代、特点和代表人物。 P78

《在银色月光下》

塔塔尔族民歌。

译词：王洛宾

改编：黎英海

在那金色沙滩上，洒着银白的月光，
寻找往事踪影，往事踪影迷茫，
寻找往事踪影，往事踪影迷茫。
往事踪影迷茫，犹如幻梦一样，
你在何处躲藏，背弃我的姑娘？
你在何处躲藏，背弃我的姑娘。
我骑在马上，箭一样地飞翔，
飞呀飞呀我的马，朝着她去的方向，

飞呀飞呀我的马，朝着她去的方向。歌曲《在银色月光下》曲调优美，意境深远。歌曲着重表现了新疆年轻小伙子对爱情的纯洁向往和无限怅惘。歌曲通过大提琴，长笛，人声及各种乐器的交相辉映，诠释了爱情这一永恒主题。

《莫斯科郊外的晚上》

歌曲结合了俄罗斯民歌和俄罗斯城市浪漫曲的某些特点，但富有变化。虽然是短短的一首小歌，却处处显示出这位大师的匠心来：他灵活地运用了调式的变化——第一乐句是自然小调式，第二乐句是自然大调式，第三乐句旋律小调式的影子一闪，第四乐句又回到了自然小调式。作曲家还突破了乐句的方整性——第一乐句是四个小节，第二乐句比第一乐句少一个小节，第三乐句割成了两个分句，一处使用了切分音，对意义上的重音的强调恰到好处，第四乐句的节奏与第一、二乐句相近，但不从强拍起，而变为从弱拍起。四个乐句在章法上竟没有一处是和另一处完全相同的，歌曲旋律的转折令人意想不到却又自然得体，气息宽广，结构精巧，于素雅中显出生动的意趣，真是令人惊叹不已。难怪苏联音乐界盛赞索洛维约夫—谢多伊的歌曲作品“体裁灵活新颖，手法别致，风格多样化，很少有雷同的感觉。”

《跳蚤之歌》

歌词选自德国诗人约翰·歌德的诗剧《浮士德》第一部第五场。诗剧主角之一魔鬼梅菲斯托菲尔在酒店里当众咏唱，讥讽愚昧、昏庸的国王豢养跳蚤一宠臣的丑态。

歌德的这首《跳蚤之歌》曾有贝多芬、里拉、柏辽兹等作曲家为之谱曲，其中以俄罗斯作曲家穆索尔斯基谱写的《跳蚤之歌》最为出色。这首歌无论在思想上或艺术上都达到顶峰，成为世界上许多男中音、男低音歌唱家的保留曲目。

这首著名的讽刺歌曲共分三部分：第一部分是近于朗诵的叙述性的曲调，含有明显的讽刺意味。钢琴伴奏中的顿音则生动地刻画出跳蚤的形象；第二部分的音乐仿佛一支威严的颂歌，描写跳蚤当上大臣后耀武扬威、不可一世的神态，但随之而来的笑声揭穿了它狐假虎威的丑态。最后一段综合前两段的音乐素材加以发展，将歌曲推向高潮。全曲以掐死跳蚤的胜利者发出的爽朗笑声结束。除结尾外，全曲贯穿了嘲弄和轻蔑的笑声，大大增强了讽刺效果。在以后歌唱进行中，这三种材料作为背景始终伴随着歌声，起到了很好的烘托这首讽刺歌曲的作用。这首歌曲的另一个特点是衬词的使用，歌中多次用到“哈哈”的衬词，非常生动，有力的刻画了歌曲中人物的形象。这首歌曲也是属于叙事歌曲，结构比较自由，但在调性和声的设计上非常具有独创性。

《跳蚤之歌》一经问世，就赢得了广大听众的喜爱，这不仅是因为它具有切中时弊的内容，而且在音乐表现上也颇具特点：

1. 鲜明的民族风格。穆索尔斯基非常熟悉俄罗斯民间歌曲，他广泛地把它们应用在自己的创作中。《跳蚤之歌》中运用了俄罗斯民间歌曲常见的小调式，旋律具有典型的俄罗斯风格。作曲家在采用民间歌曲时，不是以原民歌做音乐主题，而是利用它所特有的表现方式来作为音乐语言的基础。这个朴实而有表现力的音乐主题，与俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》中从主音到属音四度跳进的音调有着极为相似的特点。这一特点贯穿全曲。这是《跳蚤之歌》具有浓厚的俄罗斯风格和生活气息的重要因素。

2. 词曲紧密结合，感情真挚动人。穆索尔斯基非常注重旋律和语言的结合，在《跳蚤之歌》中，他力求用丰富的音调来表达复杂的语言声调和真实的感情，因此，全曲旋律既风趣自然，又非常口语化。

3. 音乐形象生动、泼辣，具有强烈的感染力。从钢琴伴奏的引子里，可以听到讽刺的笑声和描绘跳蚤蹦跳的音型，使歌曲一开始就带有戏剧性。为了充分表现嘲弄的效果，作曲家把‘跳蚤’这个词和笑声的音乐写得非常形象生动，‘跳蚤’这个词的音调是短促念白式的，显得滑稽可笑；笑声则非常巧妙地运用音乐语言表现了日常生活中的嘲讽口气，根据歌曲情

绪的变化，笑声、‘跳蚤’多次出现，而每次重复，情态各异，极大地加强了歌曲的戏剧性，把愚昧、昏庸的国王，傲慢张狂的跳蚤和人民群众的不同性格特征，刻画得维妙维肖。

4.强烈的色彩对比。歌曲运用了两次远关系转调，即由**b**小调直接转入**#g**小调。由于调性的转换，产生了强烈的色彩对比，转调后，旋律长时间围绕全曲最高音进行，结合具有进行曲性质的节奏和小行板的速度，给人以明亮、新颖的感觉。第一次转调刻画出跳蚤的狂妄骄横；第二次转调表现了人民群众不畏强暴的坚强意志。

此外，曲式结构灵活严谨、钢琴伴奏的形象化和手法的简练……都是富有创造性的。

《少女的祈祷》

《少女的祈祷》为波兰女钢琴家巴达捷芙斯卡(Badarzewska,1838-1861)作于1856年，是举世皆知的钢琴小品。结构单纯，浅显淳朴，亲切感人，虽略带伤感，但又异常柔美，逼真地表现了一个纯洁少女的美好心愿。俄国作家契诃夫十分欣赏这首小品，在创作剧本《三姐妹》时，曾注明将此曲用于第四幕。

乐曲采用主题与变奏的曲式结构，降**E**大调，4/4拍子，行板。简短音阶下行接两个琶音引子后，便是由分解和弦的上行音调和轻捷的下行音调组成的主题。其波浪式的旋律线和上下行的音型，具有柔和的回旋感。表现了天真无邪的少女的遐思和幻想。这首钢琴曲结构简洁、亲切、温婉、充满了青春的活力。

八个小节的主题重复一遍后开始了三次变奏，仿佛预示着少女丰富的感情变化。其委婉的旋律发自内心的真诚，仿佛是少女对美好幻想的期盼，它令所有初学钢琴的学生都喜爱和着迷。

在乐曲结构上，它以抒情的方式描绘出音乐本身所代表的意境的美好。前四小节的降**E**大调音阶简短而明朗，宛如教堂的钟声响起，令人眼前一亮，勾画出一座高大庄严的教堂形象。紧接着的两个琶音为引子后便呈现出乐曲主题的五個变奏，温婉幽丽，色彩分明，时而欢快时而感伤，仿佛预示着少女在祈祷时内心丰富的感情变化。

乐曲的第一个主题变奏是以分解和弦的上行音调和轻捷的八度下行音调组成，其波浪式的旋律线和上下行的音型，具有柔和的回旋感。在第二个变奏中，右手的八度主旋律变成了三个八度的琶音，欢快、清丽，是主题的另一体现。这一段变奏中，琶音和颤音的出现是表现乐曲情感的细节，也是感情的细节，是体现少女内心深处思想的关键，也是整个曲子的演奏重点，在弹奏时一定要注意把握好音乐的节奏和音符与音符的连贯性、颗粒性。

乐曲的第三个变奏是左右手的交叉弹奏，其低沉的八度和弦声就像是少女心里发出的一声叹息，令人遐思而难忘，整首曲子的感情在这一段的变奏中由高昂的欢快转变成深切的低沉。反复两次变奏后便是乐曲的第四个变奏，第四个变奏在形式上较第二个变奏略有变动：三度的琶音变成了二度琶音，弹奏起来更加有力度感，而且在每次反复之间穿插了颤音做衔接，使得旋律反复时更加连贯紧凑，自然流畅。在这一段的变奏中，乐曲的情感由低沉再次回到了欢快上，但又不及先前的高昂。

乐曲的最后一个变奏是三连音进行的主旋律，饱含热情，激昂而热切，充满了少女青春的活力和对未来美好的憧憬。左右手的八度连音把乐曲的情感推向高潮，升华全曲的主题。

整首曲子听起来似乎是以一个同样的旋律在不断重复着，但细听后却发现又不是一成不变的音高。曲中跌宕起伏的音高带来了不同的感情色彩和不一样的意境体验。只有在反复聆听和不断揣摩中才能更好地理解这首曲子所表现出来的感情，并掌握领会弹奏的要点和作者所要表达的情感和它细致微妙的变化

《荒山之夜》

乐曲以快板速度为主题，表现了狂欢之夜的情绪，直到结尾处，表现破晓(竖琴的出现

是全曲的转折)之后的平静才把速度放缓，乐曲开始于 **d** 小调，结束在 **D** 大调上。

乐曲开始由第一、第二小提琴引领弦乐组以极低的音量演奏的急速三连音，起初声音微弱随后迅速提高，在弦乐飞速的行进后，木管、铜管乐器组先后加入，不协和的小二、增四、大七度以及复音程等多次出现，勾画出荒山之巅群魔乱舞的疯狂场景。群魔的出场是为黑暗之王“车尔诺包格”现身所做的铺垫，长号与大号在低音声部的齐奏演绎出威严而低沉的旋律。这是一个具有宣叙调一样悠长的旋律线条。在这一旋律出现后，马上出现乐队齐奏，并升高半音模仿前段旋律，增强了音乐的戏剧性。乐曲逐渐加强力度，并在原本快板的速度上又加快了一些，整首乐曲到达激烈的高潮，狂欢进入了癫狂的阶段，仿佛一个个幽灵在空中飞舞、骑着扫帚的女巫呼啸而过……

突然，远处传来微弱而清脆的钟声，天已渐渐破晓，牧歌一样的旋律预示着熟睡的农民已经苏醒，这段纯朴的旋律与前面戏剧性的音乐形成鲜明的对比，再也听不到狂欢的喧闹，群妖悄悄溜走，乐曲也在这样的平静安宁中结束。

《卡门》

《卡门序曲》管弦乐曲，是法国作曲家比才于 **1874** 年创作的歌剧《卡门》中的前奏曲。开始呈示的快板主题选自歌剧第四幕斗牛士上场时的音乐，生气勃勃、充满活力，表现了斗牛士英武潇洒的形象和斗牛场内兴奋活跃的气氛。

由于它带有进行曲特点，故又称《斗牛士进行曲》。它是埃斯卡米罗所歌唱的咏叹调，广为传唱。

接下来乐曲从 **A** 大调转为 **F** 大调，出现第二幕中《斗牛士之歌》的副歌音调，具有凯旋进行曲特点，坚定有力的节奏和威武雄壮的曲调表现了斗牛士的飒爽英姿。

反复时提高八度，使情绪显得更为高昂。

之后再现第一部分主题。

结束部分出现卡门的音乐动机，带有不祥的气氛，在弦乐有力的震音背景下，以大提琴为主的乐器奏曲悲剧性主题，暗示悲剧性的结局，最后在强烈的不协和音响中结束。歌剧《卡门》是在创作艺术上登峰造极的作品，是世界上上演率最高的剧目之一。《卡门》全剧共分四幕。歌剧的音乐始终紧密配合着舞台动作，全剧没有静止的音乐场景。剧中进行曲、咏叹调、舞曲等交替出现，所有这些音乐又都通过严谨的戏剧逻辑给合为一体，紧凑而简练。全剧以其独特的力量造成了强烈的戏剧性，表现了扣人心弦的真实生活，成为雅俗共赏、生命力持久的一部歌剧。

《卡门》的序曲，常被人们称为“斗牛士进行曲”。它一开始就由乐队用强音奏出一个辉煌的生气勃勃的进行曲式的主题，音乐立刻把我们带到壮观的斗牛场面之中，我们仿佛看到了英武的斗牛士，听到了群众的喝彩声。这个主题重复了几次之后，音乐从 **A** 大调转到 **F** 大调，乐队轻轻地奏出了歌剧第二场中将要出现的《斗牛士之歌》的副歌。序曲最后结束在一个强烈的不协和和弦——（减七和弦）上，更加强了这一段音乐带给我们的悲剧悬念，预示了卡门悲剧性的结局。

序曲的基本部分是歌剧第四幕斗牛场面的音乐的翻版（省去了声乐部分），其结构是一首回旋曲，通过多主题的对比并且展示出西班牙的典型环境，烘托了喜庆热烈欢腾的气氛。

《献给爱丽丝》

《献给爱丽丝》(for Elise)是贝多芬创作的一首其钢琴小品。贝多芬是集西方古典派之大成，开浪漫乐派之先河的伟大作曲家。人们都比较熟悉他的交响曲、协奏曲、室内乐和歌剧等大型作品，但是，他的为数不多的器乐小品，也同样给人留下了深刻的印象。钢琴小品《献给爱丽丝》就是其中比较著名的一首。但乐谱发现于 **1867** 年，因此贝多芬生前并未发表。

此曲形象单纯技巧浅显，显然是为了适合于初学者的弹奏程度（现为钢琴五级曲目）。发表以后，不胫而走，几乎成为初学者必弹的曲目之一。乐曲以回旋曲式写成，环绕基本主题，有两个对比性的插段，一开始出现的主题纯朴亲切，刻画出温柔美丽、单纯活泼的少女形象。这一主题先后重复三次，中间有两个对比性的插部。第一插部建立在新的调性上，色调明朗，表现了欢乐的情绪；第二插部在左手固定低音衬托下，色彩暗淡，节奏性强，音乐显得严肃而坚定。一连串上行的三连音及随后流畅活泼的半音阶下行音调，又自然地引出了主题的第三次再现。乐曲在欢乐明快的气氛中结束。

《二泉映月》

二泉映月是中国民间二胡音乐家华彦钧（阿炳）的代表作。这首乐曲自始至终流露的是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的思绪情感，作品展示了独特的民间演奏技巧与风格，以及无与伦比的深邃意境，显示了中国二胡艺术的独特魅力，它拓宽了二胡艺术的表现力，获“20世纪华人音乐经典作品奖”。

继长小的引子之后，旋律由商音上行至角，随后在徵、角音上稍作停留，以宫音作结，呈微波形的旋律线，恰似作者端坐泉边沉思往事（片段1）。第二乐句只有两个小节，在全曲中共出现六次。它从第一乐句尾音的高八度音上开始。围绕宫音上下回旋，打破了前面的沉静，开始昂扬起来，流露出作者无限感慨之情（片段2）。进入第三句时，旋律在低音区上流动，并出现了新的节奏因素，旋律柔中带刚，情绪更为激动。主题从开始时的平静深沉逐渐转为激动昂扬，深刻地揭示了作者内心的生活感受和顽强自傲的生活意志。他在演奏中倾注的经常运用，使音乐略带几分悲恻的情绪，这是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的感情流露。全曲将主题变奏五次，随着音乐的陈述、引伸和展开，所表达的情感得到更加充分的抒发。其变奏手法，主要是通过句幅的扩充和减缩，并结合旋律活动音区的上升和下降，以表现音乐的发展和迂回前进。它的多次变奏不是表现相对比的不同音乐情绪，而是为了深化主题，所以乐曲塑造的音乐形象是较单一集中的。全曲速度变化不大，但其力度变化幅度大，从pp至ff。每逢演奏长于四分音符的乐音时，用弓轻重有变，忽强忽弱，音乐时起时伏，扣人心弦。

曲子的作者名叫华彦钧，出生在江苏无锡。他对民间音乐有着强烈的兴趣，从小就学了击鼓，吹笛，拉二胡，弹琵琶。十五六岁时，已成为当地一名出色的乐师。而他三十四岁的时候，疾病使他双目失明了。贫病交加的他，流落在街头，生活极为艰苦。但他骨气刚毅，从不乞求别人的施舍，而是以卖艺为生。他就是我们所熟悉的——瞎子阿炳。阿炳长期生活于社会的底层，有着鲜明的爱憎，他曾编演过许多乐曲，其中最为人们所熟知的，就是《二泉映月》。由于他生活在国民党反动统治时期，他也曾编演过许多讽刺性的乐曲，向邪恶势力挑战，如《听松》《汉奸的下场》等曲目，表达了他对日寇及汉奸的极大的义愤，而他因此也成为了反动当局的眼中钉、肉中刺。1947年，阿炳遭国民党殴打成疾，被迫停止了卖艺生活。经历了半个多世纪的坎坷岁月，阿炳终于盼到了全国的解放，他的艺术生涯也进入到了一个新阶段。1950年夏，中央音乐学院采访了阿炳，并在匆忙中录下了他所弹奏的《二泉映月》《听松》《大浪淘沙》《昭君出塞》等六首乐曲。他还答应半年后继续录制二三百首二胡曲。可是，由于他长期遭受旧社会的折磨，竟于当年12月4日吐血去世了。阿炳之死以及他数百首乐曲的失传，不能不说是中国音乐史上永远无法弥补的一大损失。

《金蛇狂舞》

1934年聂耳根据民间乐曲《倒八板》整理改编，乐曲的旋律昂扬，热情洋溢，锣鼓铿锵有力。渲染了节日的欢腾气氛。

民族管弦乐曲，取材于民间器乐曲《倒八板》，1934年聂耳根据民间乐曲《倒八板》整理改

编，易名《金蛇狂舞》，并且亲自指挥灌制成唱片。乐曲采用循环体结构，旋律昂扬，热情洋溢，锣鼓铿锵有力。后被改编成琵琶独奏曲，殷飏改编为吉它曲。

《倒八板》是广泛流行于全国的民间器乐曲《老六板》的变体，它将后者的尾部变化发展，作为乐曲的开始，故俗称《倒八板》。

第二段又将原曲中的“工”（即 3）更换成“凡”（即 4），转入上四度宫调系统，情绪明朗热烈，故也称它为《凡忘工》或《绝工板》。

乐曲是三段体结构，旋律始终具有鲜明的节奏特点。

第一段。乐曲一开始，就以明亮上扬的音调不断地呈现出欢乐、昂扬、奔放的情绪，让人耳目一新。

第二段。由两小节打击乐器音响引出的更加热情昂扬而且流畅明快的旋律，令人感到充满生机而富有生命之活力。

第三段。作者巧妙地借鉴了民间锣鼓点中“螺丝结顶”的结构形式。上下句对答呼应，句幅逐层减缩，速度逐渐加快，加之锣、鼓、钹、木鱼等打击乐器的节奏烘托，使情绪逐层高涨，直至欢腾红火的顶点，生动地再现了民间喜庆时巨龙舞动、锣鼓喧天的欢乐场面，洋溢着鲜明的民族性格特色和生活气息。

全曲以激越的锣鼓伴奏，更渲染了热烈欢腾、昂扬激奋的气氛。

《瑶族舞曲》

管弦乐《瑶族舞曲》，刘铁山，茅沅曲。这是一首非常值得仔细聆听，反复回味的单乐章管弦乐曲。

作品创作于 20 世纪 50 年代。作曲家以民间舞曲《长鼓舞》为素材用管弦乐的手法，丰富、生动的展现了瑶族民众欢歌热舞的喜庆场面。乐曲用优美的旋律，表现了能歌善舞的瑶族人民的生活情貌。

据说，该曲先由刘铁山有感于粤北瑶族同胞载歌载舞欢庆节日场面，以当地传统歌舞鼓乐为素材创作了《瑶族长鼓舞歌》，后由茅沅将该曲的部分主题改编为管弦乐，最终完成了这首中国管弦乐作品中的奇葩——《瑶族舞曲》

《瑶族舞曲》突出了民族乐器的音色与性能，善用同组乐器的不同音色组合。作曲家周文中评价彭修文具有丰富的想像力，指其改编工作差不多是重新创作，是一首按照“西方化”的表现手法，由中国民族乐曲改编成的现代乐曲。它表明在接受了西方管弦乐队的影响的中国正在起着怎样的变化。

编辑本段结构管弦乐《瑶族舞曲》为单乐章复三段体结构（A→B→A）

引子（行板）D 小调，2/4 拍子

以低音乐器（中阮、大阮、大胡、低胡）拨奏出舞蹈性节奏，犹如姑娘们敲起了心爱的长鼓，歌舞即将开始。乐曲模仿优雅的长鼓节奏轻轻奏响，描绘月光下瑶寨的男女老少从各自家中纷纷进入寨中的旷地的情景。逐渐带起第一部分。张维乾

第一部分（A 段.行板）

由高胡奏出悠静委婉的主题，犹如一位窈窕少女翩翩起舞，然后管子、笙和低音喉管吹奏主旋律，姑娘们纷纷加入舞蹈的行列，情绪逐渐高涨。主要描写美丽的瑶族姑娘婀娜多姿的舞步。音乐非常柔美轻缓，人们仿佛看到节日之夜长鼓奏响歌声轻起时，身着盛装的瑶家儿女聚集在银色的月光之下。乐队的弦乐器奏出幽静委婉的主题宛如窈窕少女翩翩起舞，婀娜多姿，美轮美奂。随着主题的发展，越来越多的姑娘纷纷加入舞蹈行列。气氛逐渐热烈，管乐奏出活泼欢快的主题，恰似一群小伙子情不自禁地闯入姑娘们的行列，欢腾舞跃起来，尽情抒发了兴奋的心情。

第二部分(B 段.中板)

转为 D 大调，改用 3/4 拍子

悠扬的旋律由笛子和笙奏出，恰似一对恋人正在边歌边舞，相互表达爱慕之情，共同品味着爱情的甜蜜

，憧憬著美好的未来。旋律在安宁富有歌唱性中发展，时而又出现跳跃的节奏型。深情委婉又与瑶族特有的柔美舞姿结合起来，独具韵味。

第三部分（A 段再现.行板 - 热烈的快板）

再现部，浓缩第一段的内容，再现了第一段的主题，人们纷纷加入舞列。欢跳着，旋转着，舞之，蹈之，气氛热烈，感情奔放。酣畅地展示了瑶族男女热情奔放的精神面貌。乐曲在强烈的节奏中推向高潮，在快速欢畅的情绪中结束。

《十面埋伏》

《十面埋伏》全曲分十三个段落，都标题可归三部分：

第一部分：

（1）“列营”全曲序引，表现出征前的金鼓战号齐鸣，众人呐喊的激励场面。音乐由散渐快，调式的复合性及其交替转换，更使音乐增加不稳定性。

（2）“吹打”。

（3）“点将”主题呈式，用接连不断的长轮指手法（但轮一句轮一拂轮）和“扣、抹、弹、抹”组合指法，表现将士威武的气派。

（4）“排阵”。

（5）“走队”音乐与前有一定的对比，用“遮、分”和“遮、划”手法进一步展现军队勇武矫健的雄姿。

第二部分：

（6）“埋伏”表现决战前夕夜晚，汉军在垓下伏兵，气象宁静而又紧张，为下面两段作铺垫。

（7）“鸡鸣山小战”楚汉两军短兵相接，刀枪相击，气息急促，音乐初步展开。

（8）“九里山大战”描绘两军激战的生死搏杀场面。马蹄声、刀戈相击声、呐喊声交织起伏，震撼人心。先用“划、排、弹、排”交替弹法，后用拼双弦、推拉等技法，将音乐推向高潮。

第三部分：

（9）“项王败阵”

（10）“乌江自刎”先是节奏零落的同音反复和节奏紧密的马蹄声交替，表现了突围落荒而走的项王和汉军紧追不舍的场面；然后是一段悲壮的旋律，表现项羽自刎；最后四弦一“划”后急“伏”（又称“煞住”），音乐嘎然而止。

原曲还有：

（11）“众串凯”

（12）“诸将争功”

（13）“得胜回营”

《圣母颂》

《圣母颂》(Ave Maria)法国浪漫时期的著名音乐家古诺有一首广为流传的歌曲的《圣母颂》，其使用的伴奏是巴赫《平均律钢琴曲集》(Well-Tempered Clavier 1) 第一首《C 大调前奏曲与赋格》(BWV846) 的前奏曲部分。《圣母颂》作品始终充满着一种高雅圣洁的氛围，使我们如同置身于中世纪古朴而肃穆的教堂之中；而《C 大调前奏曲与赋格》的前奏曲部分则精美绝伦，集纯洁、宁静、明朗于一身，满怀美好的期盼，以这样一首乐曲作为《圣母颂》

的伴奏，确实是恰如其分。最难得的是，古诺竟将它与自己歌曲的旋律结合得天衣无缝，浑然一体，可谓巧夺天工。

歌曲开始的前奏，采用了六连音的分解和弦造成一种感情上的起伏，歌曲旋律优美、舒展、动人，感情委婉、真挚、感人至深，歌曲里的临时变化音、装饰音和三连音运用得特别巧妙，恰到好处，使歌曲新颖不俗，独具魅力。当歌曲唱到第八小节，出现了感情的高潮，然后逐渐平静下来，轻声呼唤圣母的名字。最后，全曲在宁静的气氛中结束。

《欢乐颂》

《欢乐颂》，又称《快乐颂》（德语为 *An die Freude*），是在 1785 年由德国诗人席勒所写的诗歌。贝多芬为之谱曲，成为他的第九交响曲第四乐章的主要部份，包含四独立声部、合唱、乐团。而这由贝多芬所谱曲的音乐（不包含文字）成为了现今欧洲联盟的盟歌。1=F 调，4/4 拍。这是一首庞大的变奏曲，充满了庄严的宗教色彩，气势辉煌，是人声与交响乐队合作的典范之作。主旋律进场是由大提琴和低音提琴演奏的，浑厚、低沉的声音在寂静中响起，给人一种深沉、平静的感觉；旋律演奏了一次之后，中提琴进场重复旋律，旋律行进到中音部，主题曲稍亮的音色给旋律带来一种明快的感觉，低音部则退到后面和木管一起伴奏；中提琴演奏完旋律之后也退到伴奏，接着小提琴加入了，小提琴如歌般的声音欢唱着，让旋律真的活起来了；小提琴声部简单重复了旋律后，旋律行进到乐队齐奏，这时铜管、木管吹奏主旋律，其他各声部伴奏，场面宏大，由前面的平静、深沉的快乐进入到了万众欢腾的场面，欢乐颂的主旋律贯穿始终。这便是这部伟大的曲子所要歌颂的主题——欢乐，一个简单却又优美的旋律将它表现得淋漓尽致。

《勃兰登堡协奏曲》

伟大的德国作曲家 J.S.巴赫（1685-1750）以精湛的对位技巧赋予复调音乐无限的魅力。勃兰登堡协奏曲，是他众多管弦乐作品中最为著名的一组。全曲共 6 首，每首的乐器组合各不相同。从这组乐曲中我们能体会到巴赫对艺术的感悟能力与杰出的作曲技能。这组乐曲被瓦格纳称为“一切音乐中最惊人的奇迹”。

1812 年序曲

柴可夫斯基在给梅克夫人的信中写到：“这首曲子将会非常嘈杂而且喧哗，我创作它时并无大热情，因此，此曲可能没有任何艺术价值。”

高尔基却盛赞道：“具有深刻的人民性，极其成功地描述了人民奋起保卫祖国的威力和伟大气魄”。

这部作品以俄罗斯人民在 1812 年反抗拿破仑侵略的历史性胜利为题材的乐曲，在作者本人眼里并不认为这是一首具备艺术性的作品，然而熟悉该曲的乐迷们一定不会忘记，《1812 序曲》于 1882 年 8 月 20 日在莫斯科著名的博览会广场首演，曲终时四周围大教堂的钟楼群钟齐鸣，广场上庆典礼炮声隆隆，胜利的节日气氛感人至深，蔚为壮观。

当我在中外名曲赏析的课堂上聆听了这首曲子，满腔热血从胸口喷薄欲发的时候，我觉得，自己无论如何要写下点什么东西表达自己的感情了。

乐曲赏析（769）

《1812 序曲》是柴可夫斯基为庆祝毁于 1812 年战争的莫斯科大教堂重新落成典礼而作，也是柴可夫斯基交响音乐作品中形象最鲜明、最受欢迎的作品之一。

《1812 序曲》具有鲜明的民族性和艺术性，它广泛吸收民间音调素材，时而欢乐、时而忧郁。它以英雄的爱国主义题材和音画般的通俗易懂的标题性，以及形象化的主体发展和灿烂的管弦乐音响色彩，取得了作者本人远远没有想到的被听众所欢迎的效果。

乐曲的引子是一段 bE 大调、3/4 拍子、庄严、深沉、辽阔的慢板，由弦乐器以室内乐风格奏出，旋律出自古老的赞美诗《主啊，拯救你的子民》（在讲义中又称为《众赞歌》）。这个主题肃穆虔诚，象征着俄罗斯人民的和平、安宁的生活。不安的情绪打碎了静谧的氛围，硝烟弥漫、狼烟四起，战争爆发了。在 4/4 拍、低音弦乐器庄严的号召声中，一支俄国的骑兵队伍英姿勃勃地出发奔赴疆场。

呈示部主部快如旋风的战斗主题和代表拿破仑军队的《马赛曲》交织在一起，描绘了激烈、残酷的战争场面。副部的抒情主题表达了俄罗斯人民对祖国的热爱，对家乡的思恋，对和平的渴望以及他们不畏强暴的必胜信念。副部中另一个舞蹈风格的民歌主题，从侧面生动地展示了俄罗斯人民的乐观向上的精神。

短小的展开部是主部材料的发展，你死我活的战争场面此起彼伏，惨烈有加。继而又象刀光剑影，人仰马翻，一幕幕惊心动魄的恶战风声鹤唳。

再现部主部、副部主题再现后，炮声中又一次响起了《马赛曲》，这时的侵略军已是回光返照，回天无术。一泻千里排山倒海般的乐音洪流描绘了战争的转折和敌军的溃逃。音乐形象鲜明而逼真。

乐曲的尾声中，引子的主题又一次响起。这时是由整个交响乐团和一支军乐团以雷霆万钧之势庄严地奏出，伴随着一片神圣的钟声和礼炮的轰鸣，俨然一首威武堂堂的颂歌，象征着战争的胜利。骑兵队伍凯旋，俄国国歌的旋律汇合成宏大的、欢庆的海洋，作品在万众欢腾的节日气氛中结束。

欣赏版本（324）

下了课堂后，学生忍不住搜索了各类演奏版本。

经过细细品味，我最喜欢的是奥曼蒂指挥美国费城交响乐团的版本。这个版本的效果极为灿烂和壮丽，曾被日本《唱片艺术》评为最佳名曲。

伯恩斯坦指挥纽约爱乐乐团的版本也很推荐。这个版本音效虽不强烈，但是在作品处理上层次丰富、细腻。尤其尾声中凯旋的处理，非常撼人心魄。

孔泽尔指挥辛辛那提交响乐团的版本由于是 Telarc 的录音，音效一向爆棚。这张唱片录进了真正的炮声，音响效果奇佳。

而我听到的最新的版本是阿什肯纳齐指挥圣彼得堡爱乐乐团、圣彼得堡室内乐台唱团、列宁格勒军乐团的版本。引子和副部舞蹈风主题加入了合唱，效果独出一格，感人至深，别有一番魅力。另外，真正的加农群炮的加入，创造了前所未有的火爆场面和巨大动态，过瘾至极。

内心感悟（332）

俄罗斯民族伟大的性格在于坚忍不拔，历史上的每一次外国入侵也无一不是面对这种几近无法战胜的坚韧而泥足深陷，最终祸及其身。《1812 序曲》特点在于前赴后继的去调动起你的情感，而且它也是正通过这样激烈却又不赤裸的调动，

去叙述了一幅苍凉与恢弘，细腻与磅礴的壮阔图景，使人们感受到了它的极大震撼，久久不去。

在反法西斯胜利 64 周年的日子里，让我们关注、重温这些音乐。充满硝烟的音乐缺乏和谐平静的美感；充满硝烟的音乐充满着正义的力量与对侵略者的憎恨；充满硝烟的音乐能够赋予战士以力量；充满硝烟的音乐能够让人民获得争取和平自由的信念；但充满硝烟的音乐更让令人心情沉重——面对当今世界降临的种种战争，我们究竟应该如何评价？唯一能够做的，就是祈祷那些无辜的人们能够保住自己的最可贵的生命！

梁祝

在我很小的时候，我就听说过了梁山伯与祝英台的故事，十分的喜欢他们的爱情，虽然经历了种种，生没能在一起，死后化蝶也完成了他们最后在一起心愿。

现在到了大学，选择了中外名曲赏析这门课，。李静老师再一次为我们上了一课，以前从没有听过一部完整的梁祝的曲子，有的只是它里面描写爱情的插曲，心里或多或少的受到了一些感触。（153）

《梁祝》选用了我国广人民群众熟悉的民间爱情传说为题材，以越剧唱腔为音乐素材，采用了协奏曲这种外来体裁，大量吸取了我国戏曲音乐中丰富的表现手法。

乐曲以奏鸣曲式的结构，采用 A、B、A 的布局——（序或引子）呈示部——展开部——再现部（尾声）：分别以戏剧情节中极具代表性的“草桥结拜”、“英台抗婚”、“坟前化蝶”三个章节为表现内容，深入刻画人物个性，突出表现戏剧情节、矛盾冲突和故事场景，充分表现这对青年男女的忠贞爱情和对封建礼俗的控诉、反抗精神。

浓郁的民族风格，鲜明的地方特色，优美的旋律，生动的音乐形象，使这部作品深深地扎根在人们心中，得到了世界乐坛的高度赞赏，以“蝴蝶的爱情”之称在世界各地广泛传颂。

作者用甜美悠扬、易演奏连音、顿音、断音、滑音、跳弓等技巧的小提琴来代表聪慧美丽的祝英台的形象；用饱满响亮、易演奏宽广抒情旋律的大提琴来代表淳朴善良的梁山伯的形象，用气势雄浑、易演奏庄严沉重音调的铜管来代表凶暴残酷的封建势力。（404）

在主部，通过大提琴和小提琴爱情主题的轮奏和交叉的演奏，让我们聆听到声音和谐之美的同时，音乐预示了我们讲述的是一个和谐动人的故事，在楼台会一幕，大小提琴时断时续、时分时合既是相互诉说相思又是相互的安慰，爱之切、情之深不言而喻。作者正是把握了乐器音色的特点，加之我们对乐器音色的理解，所以，人物形象栩栩如生、动人逼真；性格表现刚柔并济，张弛结合、合情合理。这种构思的美不仅是音响的表面美，关键还在于音乐表现的人物形象，性格的美。

不仅如此，作者的爱憎分明也在乐曲中表现的淋漓尽致。对封建势力的控诉不惜笔墨，对梁、祝的美好情感描述细腻逼真。特别是抗婚一幕，是英台和封建势力的对峙，一个弱女子的淡薄与凶暴残酷的势力交织进行。充分体现了作者对爱情的歌颂同时是对封建礼教制度的控诉和贬斥。（337）

（音乐刚出现，给我的感觉是风和日丽，一片宁静，充满了鸟语花香的味道，把我们带到了大自然当中去，也真的仿佛亲眼见到了梁山伯与祝英台相遇的画面。

音乐中让我最喜欢的部分还是同窗三载，同乐同玩，把我的心带入一个充满欢声笑语的意境中，仿佛也看见了他们一起玩的场景。

在一大串的音乐铺垫后，祝英台抑制不住内心的痛苦，进行了抗婚，表现了祝英台英勇

的反抗精神，向往破除封建宗法礼教，获得现实主义的心声，反衬了恶势力的凶狠残暴。紧接着一段凄美的音乐侵入我的耳朵，让我感受到了相爱而不能在一起的悲痛，梁山伯的死去，祝英台向苍天控诉，更是将音乐推向了又一个高潮。

最后以富梦幻色彩的竖琴，再现了开始的音乐，化出蝶，优美的旋律好象诉说事情的圆满结局，又似乎向人们展示了一副美丽的画面，优美音调似在说乌云已过，晴天到来，一片大好风光下已无哀怨情怀。让我看到了两只蝴蝶在天空中自由自在的飞翔。他们再也不用被封建所束缚。）（393）

正如乔纳森·爱德华兹所说：“音乐是人们相互表达心灵的美妙和谐的最佳、最美和最完善的方法。”（《梁祝》就是用音乐给我们展示了乐曲美妙的同时，让我们洞察到了作者内心的和谐、淳朴。真是美在其中、美在始终。

手起琴响，一段远古的爱情，漫过岁月，穿越时空，像风华绝代的女子，由远而进，姗姗飘来。默默地徘徊在窗前，让激动静于寂寥。不敢有太多的奢望，惟恐惊动了低诉情语的蝶儿。

蝶儿仿佛从西双版纳赶来，嬉戏在两弦上下，层层叠叠，密密麻麻。

书声蝶语，从弦上缓缓流出，天上宫阙，一时不知今昔何年。

一卷薄薄的爱情，翻来覆去地咀嚼，满口的苦涩，在唇齿之间游弋。

一声沉雷，将恩怨聚散击得遍体鳞伤。曾经的誓言，被阵阵狂风吹落，落于生与死长眠的时空。一座孤坟静寂独立，拉开一道长长的思念！

心碎，弦断，只有余音绕梁。

人醉了，梦也醉了，醉了多少人的魂，一醉就是千年的美丽。

多情的蝶儿哪肯离去，依然守候在记忆里，编织着恒古的缠绵和凄美。

是谁，在爱情的史册里留下了最经典的一页！（320）

《沃尔塔瓦河》

说到《沃尔塔瓦河》，我第一次听到还是在六年前，当时就被它那无比优美的旋律震慑住了。以后我聆听它的次数早已数不清了，但每次还感到震撼、着迷。听着它，就会想起革命导师列宁在谈到贝多芬的《热情奏鸣曲》时说过的一句话：“怎么人类可以创造出这样奇迹似的乐曲！”

斯美塔那自己说：“我决非敌视古老音乐的旧形式，但是我反对今天还去模仿它。我自己——未经任何人的指点——下了这样一个结论：此前存在的形式都是过时了的。”

这首在交响诗体裁的写作上与众不同、别具一格的世界名曲，留给了我们太多太多财富和展望的空间。

背景（300）

《沃尔塔瓦河》的曲作者斯美塔娜，是捷克民族乐派的奠基人。1874年，在他不幸染疾，双耳失聪后，仍以顽强的毅力写下了不朽的音乐作品交响套曲——《我的祖国》、《沃尔塔瓦河》即其中的第二乐章。《沃尔塔瓦河》是一首具有爱国主义思想，抒发了对祖国江河无限热爱，描写捷克人民世态风俗和富有诗意幻想的器乐作品，旋律质朴优美，带有浓郁的民族乡土味儿。

~~说是其中最通俗、演出次数最多又最受人们喜爱的一首。~~《沃尔塔瓦河》热情的歌颂了祖国的大好河山,生动地描绘了祖国的自然风光,充分地展现了沃尔塔瓦河的瑰丽与庄严,对于母亲河的依恋和赞美,表现的形象而生动,深刻地融入了捷克民族的情感和意志,成为了捷克民族的象征,这首作品所体现的交响音乐写作技法,民族艺术色彩和个人风格特征,为捷克音乐树立了一座里程碑,成为了脍炙人口的世界名曲。

内容 (782) 1、5、6、7 重要

1引子部分由两个主题交叉构成。两个动机由两种不同音色的木管乐器同时吹出。它们声部交错,像两条忽明忽暗、若隐若现的活泼溪流,蜿蜒流淌。尔后,逐渐靠拢,合二为一,直至推出沃尔塔瓦河主题。

2沃尔塔瓦河主题。在流水动机的背景下,第一小提琴与双簧管奏出抒情宽广的歌唱性主题。音乐主题像一支朴素的捷克民歌。抑扬格的动机给予主题强大的发展动力,象征着美丽宽广的沃尔塔瓦河水奔流不息、源远流长。

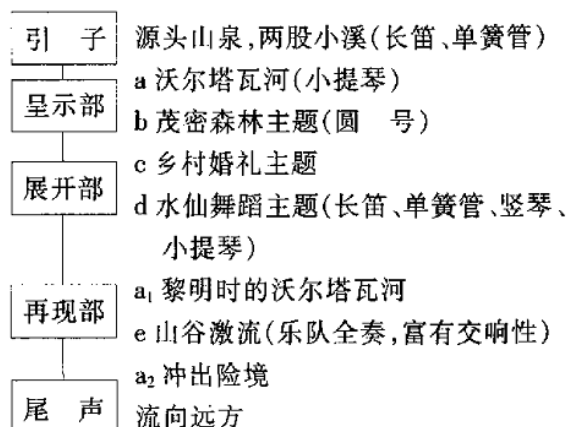
3森林狩猎主题。音乐的洪流向前奔腾,它们穿过回响着猎人号角声的森林,作曲家用分解和弦构成的旋律音型式主题,弦乐组以快速密集的流水音型以两小节为单位,形成连续不断的大波浪状的起伏。

4乡村婚礼主题。作曲家用小提琴细碎的弓法和木管乐器连断音的奏法来表现,使得该旋律动机具有灵活、活跃的特点;旋律为一个既连贯流畅又生动活泼具有鲜明舞曲风格的主题。它一动一静,一张一弛的节律使其不仅非常适合表现舞曲体裁风格,而且它的质朴就像捷克农民的淳朴一样朴素无华,既有浓郁的乡土气息,又有鲜明的民族特色。

5水神之舞主题。它是以二分音符为基本节奏单位,平稳、舒展的歌舞性主题。该主题在节奏与音高运动上的特点定下了宁静、柔美的基调,以此刻画微波荡漾的宁静意境,塑造月神水仙翩翩起舞的主题形象,是很贴切的。

6湍滩主题动机。它是一个建立在小调极不稳定的重属和声上的八度旋律,给主题定下动荡不安的基调。主题动机似乎是由一对相隔增四减五度的远关系调中的同一片断拼贴而成,极不稳定,给人以突兀、不协和之感。采用模仿、逆行等复调发展手法使主题具有展开的特点,音色低沉、阴森,整个主题性格鲜明,似蕴藏着无限凶机,标题意义强。

7结尾部维谢格拉德的主题动机。直接引用第一乐章主题,它节奏平稳舒展,柱式和弦的旋律层简单朴素,在明亮的大调色彩上,用全部管乐以巧的力度齐奏,辉煌明亮,它以颂歌般的手法表现了维谢格拉德的古朴、庄严与伟大。

整体构思 (172)

1.全曲是融合奏鸣原则、回旋原则以及并列原则而形成的边缘曲式。以沃尔塔瓦河从源至流,沿江而下为线索,描写两岸的自然风光与风俗人情,正因为这样的

标题性构思，也就形成了全曲独特的曲式结构。

2.流水动机贯穿全曲大部分，对全曲的统一有重要作用。而且它在各部分的功能也是不尽相同的，但大致可分为两大类：作为背景对概括性主题进行烘托；直接参与标题性主题的造型。

内心感受（760）

这个曲子就是捷克作曲家斯美塔纳的代表作——交响诗《我的祖国》里面的一段，在捷克家喻户晓。类似我国的《茉莉花》。我第一次听说这个曲子是在一本书里（美国人写的）。书名是《布拉格之春》。写的就是1968年前苏联入侵捷克的过程。当时苏联出兵的时候，在整个捷克都没有遇到抵抗。捷克历史上就是这样，谁来入侵也不抵抗，因为国力太差，捷克人不愿意白白送死，捷克人唯一和苏联发生枪战是在捷克的广播电台。当时苏联军队已经开进了布拉格。电台里正在播放的就是这个曲子。守卫电台的捷克士兵要求把曲子播完，再让俄国人进去。但俄国人不同意，可能是这个曲子让老毛子不舒服。电台大门口立即爆发了枪战。双方均有死伤……（288）

当我听到它的时候，仿佛看到士兵们冒死向前冲杀，倒下的倒下了，更多的人踏着他们的躯体义无反顾的前冲……激烈、怵目、惊心。仿佛看到农民在风雨来临之前抢收着麦子、稻谷，清理场院……急切、匆忙、忘我。仿佛看到静悄悄的月夜下有谁在河边洗衣，直起腰拧那衣服上的水，水哗、哗、哗……垂落在石阶上。夜凉，微风。那人却不急不慌的专注的做着。仿佛看到清晨薄雾，人们骑车或步行穿流着去上班或上学……，仿佛看到分离着的亲人互相写着家书……。仿佛看见一队队的大雁成行高飞……。仿佛看到一群群小小的蚂蚁急急忙忙的搬运着东西……。仿佛看到更微观的生命同样的蠕动着，大自然无尽的生机在不停的变化之中。啊，其实我的心是看到了整个自然生生不息的繁衍状态，物种的进化过程，自然的生存法则。从这曲子中感受到的正是浓缩的自然演化，它和一切万物所蕴涵的、所展现的天机是一般无二的。但是，它是斯美塔纳的觉灵创造出来的，是他的本性对人生的感悟，是提炼了、升华了的真实生命，因而是更鲜明、更立体的展现了我们的世界。这是斯美塔纳生命境界的体现。（439）

我一遍遍的听《伏尔塔瓦河》，心与自然融为一体。

捷克，斯美塔纳，伏尔塔瓦河……

为他人所借鉴（254）

前些年，我国台湾女歌星蔡依林唱红了一首名为《布拉格广场》的歌曲。其中从“我就站在布拉格黄昏的广场，在许愿池投下了希望”开始就用了《沃尔塔瓦河》的旋律。因为沃尔塔瓦河流经布拉格，而曲作者周杰伦从小学习钢琴，有很深厚的古典音乐造诣，为《布拉格广场》谱曲首选斯美塔那的旋律进行改编再自然不过了。当然，周董是聪明人，他并不简单地直接引用，而是先来一段带有周杰伦特色的那种类似rap的说唱音乐作为序曲，随后在伴奏乐器中掺入手风琴，使乐曲具有浓浓的斯拉夫色彩，直到进入主题部分，才引入《沃尔塔瓦河》的旋律，使乐曲达到了高潮。

总结（484）

全曲篇章宏伟、立意深刻、构思精巧，多主题的动机发展既给人以目不暇接

的音乐画面与迥然不同的意境，又相当精炼、统一，民族风格和表现形式在作品中表现突出。沃尔塔瓦河主题本就是一首民歌。而捷克民间波尔卡舞曲的节奏和音调在乡村婚礼主题中获得广阔的交响乐的发展。

聆听《沃尔塔瓦河》。在音乐的世界里。我们从沃尔塔瓦河涌动的源头，感受她的静谧从流经的村庄感受她的欢愉从流过的夜晚感受她的神秘从穿越的峡谷感受她的强大从冲过障碍继续奔流感受她的浩荡。作品在每个乐段都给欣赏者不同的体验。这些意趣情趣和谐趣相互交融与作曲家的志向情感以及创作机智一起让我们的内心充满难以言传的愉悦。

沃尔塔瓦河浩浩荡荡地远去。我们置身干这种奔流的愉悦。仿佛自己便是那河面激起的波澜是那河水奔流的动力是源源不断的、涌动的力量。这是该音乐作品带给欣赏者审美超越的体现，显现出人对生命力、对永恒精神的追求，而这正是审美经验的最高境界。感谢中外名曲赏析课程，让学生有机会靠近音乐神圣的殿堂。