

听觉文化与世界文明期末考试

陈启钰

2024 年 7 月 20 日

1 必答表格题

作品	Angelica Negron <i>Marejada</i> (2020)												
一级结构	引子	A				B		C (A')			连接	尾声	
二级结构	/	a1	a2	a3	a4	b	c1	c2	c3	c4	/	/	
调性	/	C#小调											
旋律	/	旋律一	旋律二	主题旋律	主题旋律发展	间奏	旋律一变奏	旋律三	主题旋律再现	旋律四	/	尾奏	
音色	自然声音	弦乐四重奏										自然声音	自然声音和打击乐器
		拨奏	拨奏	大提琴拨奏、其余拉奏	拉奏	拉奏	拨奏	拨奏	大提琴拨奏、其余拉奏	拉奏			
节拍	无明显节拍律动												
速度	/	行板、轻快地、变化微小										/	慢板、缓慢地
体量	稳弱小	变强弱	稳保持	变强弱、以强为主	变强弱、以强为主	变强弱	变强弱	稳保持	变强弱、以强为主	稳保持	稳弱小	稳弱小	
时间计秒	8''	27''	27''	53''	36''	27''	44''	16''	20''	36''	15''	2'23''	
观察分析	以一段自然海水声作为开始，建立起本曲的氛围，并与曲名海浪相呼应	通过提琴的拨奏技巧，建立起乐曲的基调，在自然海声的基础上更进一步。同时，拨弦所具有的波动性也让听者仿佛置身沙滩海岸，聆听波涛的声音。	提琴演奏从拨奏变为拉奏。声音强度达到极大，是情感表达的高潮。主题旋律中声音的反复起伏和声音强度的反复起伏就像海浪一样。	这段旋律采取四把提琴进行交替演奏（四重奏），此起彼伏，相互呼应，如同海浪般汹涌。	海浪汹涌后是一段连接旋律。引出下一部分。	此段旋律与旋律一及其类似，笔者认为这是旋律一的变奏，在旋律一的基础上进一步深化，展示了技术的复杂性。	此段旋律显得比较安静，是主题旋律再现前的酝酿和铺垫，以便更好地表现主题情感。	主题旋律再现，并给以更加热烈的表达。同时允许演奏者“go on your journey”、即兴演奏，显得更加自由广表，开放包容。	热烈的主题表现后是一段悠扬的声音，音乐逐渐回归宁静。	一段自然的海水声让乐曲回归宁静，再加上四种家常物件用作打击乐器，将家常物件和海水声融合起来。结尾处待打击声音逐渐消散，只剩下海水声，与开头相呼应。表达了一种身在远方的孤独和思乡之情。			

注：
①笔者水平有限，分析或有不当之处，敬请海涵。
②笔者还有一种想法为这首作品只有一级结构，即ABCDE…但经过仔细考量还是认为存在二级结构。
③在笔者看来，这首曲子是现代主义音乐，并不是按照传统曲目结构创作的，而是更加自由的创作，所以在结构分析上显得比较困难。

2 必答辨析题

2.1 《贝七二乐章》和《葬礼进行曲》比较

作品方案：《贝七二乐章》和《葬礼进行曲》都是葬礼进行曲，两者都表达了对阵亡将士的缅怀和对受伤士兵的抚慰。两者的不同之处在于，《贝七二乐章》虽然忧郁，但哀而不伤，不仅有送葬的忧思之情，还有着一丝乐观、朝气蓬勃的力量；《葬礼进行曲》相比则更加悲壮宏伟。

声音方案：两首乐曲中，中提琴和大提琴组成的低声部都营造了安静的氛围。同时，两首乐曲都重复多次各自的主旋律。不同之处在于，《贝七二乐章》速度稍快，且具有节奏感，

旋律更加优美，整体听觉更加柔和，单簧管、长笛、小提琴等乐器为乐曲增添了明朗的色彩；《葬礼进行曲》速度稍慢，节奏感不明显，旋律要凄凉一些，铜管乐器的更多应用为乐曲增添悲壮色彩和宏伟的感受。

2.2 《乘风破浪》、《蓝色多瑙河》与《皇帝》

《乘风破浪》风格更接近《蓝色多瑙河》。

三首乐曲都是圆舞曲，均以稳定为主，服从舞曲功能要求。不同的是，《乘风破浪》和《蓝色多瑙河》更加优美流畅、舒缓愉快，而《皇帝》的旋律更加庄重雄伟，有皇家气质。音色方面，《乘风破浪》和《蓝色多瑙河》以温和的弦乐和木管居多，而《皇帝》中有更多雄壮恢弘的铜管乐器。节奏方面，《皇帝》进行曲和圆舞曲律动感并置，而《乘风破浪》和《蓝色多瑙河》无进行曲的律动感。结构方面，《乘风破浪》和《蓝色多瑙河》由多个独立的圆舞曲段落构成，最后合并成一个整体，而《皇帝》在圆舞曲连缀基础上安置了一个进行曲作为开头，在三拍子舞蹈律动中融入了进行曲，将进行曲仪式感和圆舞曲娱乐干混融。

2.3 对《海浪》的个人体验

初听《海浪》时，笔者因为乐曲缺乏优美的主旋律而十分困惑，乐曲高潮部分的“嘈杂混乱”尤甚，很难称之“好听”。多次聆听《海浪》后，笔者才明白这首曲子并不是传统音乐，所以不具有传统的音乐结构等。传统音乐具有核心聆听方向，即伴奏声部和核心声部明显（或声部合并），使得听者能够轻易把控。《海浪》应属于现代主义音乐范畴，不再拘泥于传统，它的节奏更加自由，没有固定拍子，乐器表达更加自由。同时，现代主义音乐的聆听方向是分散的，导致听觉导向缺失。笔者明白这一点后，又反复听了多次，逐渐理解创作者的手法，领会创作者想表达的情感。这说明，是否喜欢一首音乐不是个人的原因，而是作曲家和听者共谋的结果，即我们应该折中聆听。