

题目一-必答表格题：

作品	普罗科菲耶夫 《罗密欧与朱丽叶》之《骑士舞曲》														
一级结构	[A]				连接			[B]				[A]’			
二级结构	A				I		II	B		C		B’		A’	
三级结构	a	a1	a2	a	连接主题	转调模进		b	b1	c	c1	b	b1	a	a1
调性	e小调				降A大调	降B大调	转调频繁，最后结束在e小调	e小调		C大调		e小调		e小调	
旋律	主题旋律	主题旋律发展	主题旋律进一步发展	主题旋律再现	新的连接主题		采用A段主题旋律	B段旋律		对比乐思		B段旋律再现		主题旋律两次	
音色	单簧管、小提琴领奏	逐渐转向圆号领奏	弦乐领奏转向长号与大号领奏，最后转向小号领奏	单簧管、小提琴领奏	短号领奏	单簧管、萨克斯领奏	单簧管、小提琴领奏	长笛领奏		双簧管领奏		长笛领奏		萨克斯领奏	乐团全奏
节拍	使用了较为动感的4/4拍，较为欢快				转为4/3拍，更为柔和优美		转为主题旋律的4/4拍	由4/4拍转为4/3拍，较为抒情		再转回4/4拍，律动感较强		再次转为4/3拍		回归4/4拍，富有动感	
速度	稳定为主，微弱变化，服从舞曲功能要求														
体量	稳保持	稳渐强	变强弱	稳保持	稳弱小	稳弱小	稳渐强	稳弱小	稳弱小	稳弱小	稳弱小	稳渐强	稳巨大		
时间计秒	21’’	26’’	30’’	22’’	22’’	22’’	26’’	34’’	32’’	35’’	23’’	18’’			
观察分析	乐曲开头，低音大管、低音提琴等低音乐器与圆号共奏四音，引入主题旋律。此时的前景旋律由单簧管和小提琴共同演奏。值得注意的是，在刚进入旋律时，单簧管在中音区的音色略逊于小提琴，但在旋律向上进入单簧管的高音区后，单簧管嘹亮纯净的音色便得以显现出来，并为乐曲增加了一抹亮色。结合芭蕾舞剧分析，这样的设计更加强调了舞中骑士的自信高傲、步态庄重。	再次演奏主旋律，单簧管先行退出，由演奏主旋律转向背景伴奏，小提琴与大提琴共同演奏主题旋律并退至音乐中景。圆号和双簧管共同演奏的旋律音量增大，并转为音乐前景。	圆号退后，在插入小提琴演奏的主题旋律后，长号、大号奏出的旋律转为音乐前景，随后，小号紧接着奏出的旋律变为音乐前景。圆号、长号大号与小号的先后进入使乐曲音色变得丰富多彩，并与主题旋律的音色（即单簧管＋小提琴）交相辉映，并也因此更加凸显了舞会的恢宏绮丽。	比较有趣且值得关注的是，在a2段末已形成完全终止式之后，又再现了A段开头的主题旋律，并作为结束部分的存在以一个乐句的规模（即8个小节）对A段进行了补充。	短号的音色圆滑柔和，与A段象征着骑士威风凛凛的旋律形成较为鲜明的对比。结合芭蕾舞剧分析，本段代表着着高贵典雅的贵族妇女加入舞会。	单簧管在 高音区与萨克斯在低音区奏出的的旋律相得益彰，此时弦乐的伴奏部分也给人以温柔荡漾的感觉。	结合芭蕾舞剧分析，本段象征着着舞会中的骑士纷纷邀请女士跳舞的桥段，也连接了由舞会群像描写（即威严自信的骑士与高贵优雅的贵妇们）转向朱丽叶与贵族青年帕里斯双人舞的细致刻画。对于这里的主题旋律再现，笔者对此处的分段犹疑甚久，但在看过芭蕾舞剧后有所启发，在赞叹作者的巧思后，笔者尝试断定这一大部分不应作为B主题来划分，而是作为一个连接部分存在。	长笛的音色柔美清澈，本段中在 高音区的琶音独奏更显灵动明朗。结合芭蕾舞剧分析，本段旋律象征的是朱丽叶与帕里斯优美的双人舞，使用长笛作为领奏再合适不过。	在第一遍聆听这首曲子时，这段双簧管的独奏就给笔者留下了深刻印象，这是与双簧管高音区明朗强烈、极富表现力的的音色密不可分的。结合芭蕾舞剧分析，本段仍象征着朱丽叶和帕里斯的双人舞，但更为聚焦于朱丽叶。同时，本段又转为4/4拍，也突出了朱丽叶舞姿的灵巧活力。	整个[B]部分呈现出再现单三部曲式，在使乐曲结构与比例更完整恰当的同时，再度突显了朱丽叶与帕里斯双人舞的轻柔优美，与[A]部分所展现的骑士威严的形象形成了鲜明对比。结合芭蕾舞剧分析，本段结尾处象征的是帕里斯向朱丽叶求爱，但朱丽叶拒绝了他并转向罗密欧，这段旋律的再现也为后面三人间的交互部分搭起一座桥梁。	本段是主题旋律的再一次呈现，为避免重复与疲劳，普罗科菲耶夫与之前几次主题旋律采用了不同的音色处理，首次启用了萨克斯演奏主题旋律，旋律在萨克斯低音区的呈现由此显得别有特色，也为后一部分乐团全奏的冲刺做好了铺垫。结合芭蕾舞剧分析，本段代表的是罗密欧与朱丽叶在盛大舞会的喧闹人群前深情凝望，这种萨克斯的独奏赋予了他们二人处于人群中但又似乎超脱于人群的牵连宿命感。	主题旋律重新回到正常音区，作为全区的最高潮部分，采用了乐团全奏，在音响和音色上都与前一部分形成了鲜明而独特的对比。结合芭蕾舞剧分析，画面最后定格在朱丽叶、帕里斯与罗密欧三人犹疑僵持的状态下，主题旋律的再现强化了这种紧张的氛围，也为故事接下来的发展作了恰如其分的铺垫。			

注：

1. 笔者水平有限，分析或有不当之处，敬请海涵。

2. 在经过再三考量后，笔者将本首曲子划分为三级结构，而不是按照课上示例中的划为两级，主要是为使较为复杂的[B]部分结构拆分得更为清晰。

3. 作为一首标题音乐，本首曲子在芭蕾舞剧中情节的发展上起到了重要作用，故笔者将在部分观察分析中结合舞剧本身，以观察配乐的角度出发作出一定赏析。

4. 参考总谱版本为： Collected Works（С о б р а н и е с о ч и н е н и й），Vol.8(A－B) Moscow: Muzgiz, 1961. Plate M. 28323 Г .