music.md 2018/5/15

听音识曲

维瓦尔第小提琴协奏曲——四季 春的第一乐章

古典时期 / 一句强一句弱 小提琴模仿小鸟叫

莫扎特 g小调第四十交响曲第一乐章

古典时期 哒哒哒 哒哒哒/ 副部主题 焦虑,内心的思考

贝多芬 第五命运交响曲 第一乐章

古典时期 辉煌/ 副部主题 偶尔的温柔

贝多芬 第六田园交响曲第一乐章

古典时期 标题音乐/ 嘀嗒嗒嗒滴嗒嗒 听前面5分钟

舒伯特 未完成交响曲第二乐章

浪漫时期/慢,舒缓/浪漫时期奠基人

李斯特 交响诗前奏曲

浪漫时期 开始 两声敲门声 / 主导动机 标题音乐 辉煌

柴可夫斯基 第六悲怆交响曲

浪漫时期 煽情

鲍罗丁 交响音画在中亚西亚草原

开始 悠扬的笛声 (猜测)/浪漫时期民族乐派/驼队的脚步声 化学家

斯美塔那 交响诗组曲《我的祖国》第二首伏尔塔瓦河

捷克/浪漫时期民族乐派/节奏快

斯特拉文斯基 春之祭

20世纪/现代时期 恐怖,诡异

文字部分

巴洛克时期音乐特征

(照片有)(巴赫,亨德尔)

古典时期

(照片有)(莫扎特,海顿,贝多芬)

music.md 2018/5/15

海顿 交响乐之父

贝多芬 歌颂英雄

近代协奏曲

打乱,不规整

浪漫时期

先驱:舒伯特,韦伯,贝多芬

标题下的音乐会序曲的创始者门德尔松

新型标题音乐的创始者 柏辽兹, 李斯特, 舒曼

柏辽兹:固定乐思 标题音乐

李斯特:主导动机,交响诗

维也纳圆舞曲代表人物 施特劳斯家族

柴可夫斯基将舞剧音乐提升到等同于交响音乐的地位

近代组曲和古组曲异同 古协奏曲和现代(华彩乐章)

赏析命运交响曲

第一乐章:这是一个充满活力的快板,第一主题开门见山地推出主题—命运的叩门,命运动机支配着整个乐章的发展,声音冷峻威严,顽强甚至凶险,它环绕在四周不时降临,强调悲剧性因素,鲜明的力度对比,紧张的和声,活跃的进行造成一种惊慌不安的情绪,扣人心弦。第二主题一支歌唱性的抒情旋律温和舒缓的出来,命运动机在低音部顽强出现,它不断的重复,调性不断的转换,力度不断增长,形成一种巨大的张力,与第一主题展开激烈抗争,它的乐段全奏的方式,减少和弦的和声,音响力度最强音和"命运动机"的反复,形成了这一乐段的高潮,但是命运的黑暗势力相当大,英雄要取得斗争胜利的道路很漫长而艰巨,必须要有坚强的毅力和顽强的意志。

听后感言:"我要扼住命运的咽喉,它不能使我完全屈服",这是贝多芬一生向命运抗争的宣言,也是命运交响曲的音乐主题,一首英雄战胜宿命的壮美赞歌,一次历经黑暗达到光明的凯旋。恩格斯曾如此评价贝多芬的第五交响曲:"如果你还没有听过这首壮丽的作品,那你一生可以说是什么都没有听过。"之所以用如此夸张的严辞来形容,是因为人类心灵深处隐藏很深的某种东西出来了,成为人主宰自己命运的人格力量。

舒伯特 未完成交响曲第二乐章

为了满足E调铜管乐器的要求,该乐章特意采用E大调。整个乐章行如流水,布局和发展都舒缓自然。这一乐章的主题十分出名,是一个旋律优美的典雅主题,圆号、单簧管奏出和弦后,第一主题最初由第一小提琴呈现,把听众带入了一个宁静而充满幻想的意境。第一主题的中间部分是由木管乐器奏出的,加上了庄严的圆号和颇有分量的小号和定音鼓做伴奏,体现了作者对美好生活的向往。第二主题用升c小调,听上去没有第一乐章的忧伤气氛,但弦乐的断奏依然是贯穿第二主题的不稳定因素。根据乐器逻辑顺序,作者省略了发展部,直接返回第一主题。再现部的调性布局与第一乐章类似(第一主题用原调;第二主题先用a小调,之后用e小调)。乐章的尾声出现了新的和弦,弦乐用很弱的力度奏出长音,似乎要进行到降A大调的时候,却返回了E大调,使人感到新奇。

music.md 2018/5/15

赏析《第六(悲怆)交响曲》

《第六(悲怆)交响曲》一共四个乐章。第一乐章是奏鸣曲式,慢板,转不很快的快板。它以一个犹如叹息般的忧郁的引子开始。引子由大管奏出,大管低音区的阴暗音色预示交响曲的悲剧结局。主部的第一主题快速而富节奏感地奏出。它是短促、焦虑的。从主部到副部,音乐是连续发展的,中间没有明显的连接部。副部亲切、宽广,极富歌唱性。最后由一支单簧管独奏,突然,一个由全樂队奏出的和弦把音乐推入展开部。展开部仿若个人内心的狂风暴雨。最后,音乐平静了下来,长号奏出"平静的安息",第一乐章结束。

第二乐章是温柔的快板,三段体结构。它的第一大段首先出现了柴可夫斯基作品中常见的圆舞曲形式。优美、 恬适的旋律表达了柴可夫斯基对幸福生活的渴望。在第二乐章的中间部分,舞蹈形象突然消失,取而代之的是 以二度下行为特征的凄凉音调。它呼应着第一乐章主部的悲剧性音调。之后,圆舞曲再现,在结尾时又由明朗 转向阴郁。

第三乐章是活泼的快板,是谐谑曲与进行曲的结合。它描绘了显示世界的图景,人们为了生活四处奔忙,表现了人与生活道路上的障碍进行的斗争。主部主题由活泼的音型组成,并不断演进。副部主题是被柴可夫斯基称为"凯旋、欢腾的进行曲"的英雄性主题。乐章在进行曲主题的片段堆积的形式下强烈地结束。 第四乐章是哀伤的慢板。主部的主题悲戚、哀伤,让人想起第一乐章引子中沉重的主题。与之相比较之下,副部主题显得比较明朗,它仍然浸透着悲哀但又充满对生命的眷恋,它的内涵是与主部主题不一样的。死亡时无情的,音乐越来越低沉,最后在大提琴的低音区深处,完全寂静下来。

《第六(悲怆)交响曲》的四个乐章里,第一乐章和第四乐章是全曲的中心。第一乐章着重反映内心巨大的痛苦,第四乐章则总结了一个厌世者一生的结局,中间的两个乐章,一个是幻想的幸福世界,另一个则是对生活的最后一次渴求。虽然是按传统的交响曲形式分为四个乐章,但是柴可夫斯基改变了两个中间乐章,特别是第四乐章的结构。交响曲的第四乐章通常是热烈欢腾的快板,但是在《第六(悲怆)交响曲》中,柴可夫斯基将快板乐章放在第三乐章,以慢乐章作为结束。第四乐章悠长的慢板,好似一首哀歌。《第六(悲怆)交响曲》是一部杰出的艺术作品,它以巨大的悲剧力量,震撼着人们的心灵,引导人们深入地认识时代,认识生活,认识历史赋予自己的伟大使命。

赏析巴赫B小调弥撒曲

巴赫把这部弥撒分为5部分24段,这种分法完全是他自己的决定,绝无先例。他把"使徒信经"分为8段也完全没 有任何先例,而这第8段(总第19段)又明显地可以再分为两段,这就使"使徒信经"成了9段,这9段中是以"被 钉于十字架"(第5,总第16段)为中心,前后各有四段,巴赫作为基督徒,其信仰的中心就是"耶稣被钉于十字 架",这也就是耶稣所以降生于世上的目的,从而我们可以证明巴赫的这部作品是以深刻的神学思考为背景的, 如果我们回过头来再看这部弥撒的第一部分"恳求主赐怜悯"就更会体会巴赫此曲的深远神学意义。这一部分共 分为三段:1.合唱,2.二重唱, 3.合唱。这一部分的中心是二重唱,其词为"圣子赐怜悯予我们"(或"基督赐怜 悯予我们") 因为作为基督徒的巴赫非常崇敬主耶稣基督,所以这第2的二重唱写得非常亲切和富有乞求的气 氛,当然"使徒信经"那一部分也是如此,其重点在"由圣灵感孕并由童贞女玛丽亚生成为人"这一段,写得非常简 洁,感人肺腑,两部的中心都在"主耶稣基督",表明巴赫对主耶稣的偏爱。巴赫的许多有表示性的手法都有其 神学上的意义的,一般人写"圣灵感孕"是基于圣灵从天而降,但巴赫所用的手法远不止如此。在调性方面,这 段"圣灵感孕"是结尾在B大调和弦上,而下一段,第16段"在本丢·彼拉多手下遇难"是由E小调开始。因此,15段 的"圣灵感孕"的结尾正是下一段e小调"遇难"的开始,而且紧密的与"遇难"结合在一起,这就完成了基督教信仰! 圣灵感孕生了耶稣,是为了遇难受死拯救人类,巴赫就是用此种手法表示了基督教信仰和神学。此外,"受 难"这个词的曲调是以卡农形式而重复出现的。第16段的低音都是"低音型",每四小节为一组的带有半音的"低音 型",一共重复了12次,直到曲终。这就加重了在小调乐句中对"受难"的沉痛,悲伤的气氛,然而却结尾在G大 调的和弦上,这G大调和弦又为下一段(第17段)"第三日复活"作了准备,虽这G大调和弦的词是"被埋葬"但大 调和弦却暗示从被埋葬中我们看到了复活的亮光。巴赫的这种神学思想在我们了解巴赫的作品时,是需要记在 心中的。