《西方音乐欣赏》期末答卷

1800011828 王宇哲 化学与分子工程学院

题目1-表格题

所选题目	柏辽兹《罗马狂欢节》				
段落划分	前奏段	第一段			
		第一部分	第二部分	第三部分	
段落时间	0:00-0:23	0:23-1:26	1:26-2:26	2:26-3:50	
体量	变强弱;先渐强, 随后迅速减弱,至 极弱小,呈现出品 字形结构	稳定,中等	稳定,稍强	稳定,较强,随后 变强弱,减弱	
速度	先变快,随后迅速 变慢至极慢	较慢	稍快	明显加快,随后变 快慢,最后渐慢	
节拍	定音鼓固定节奏, 变化节拍	节拍稳定,弦乐拨奏 作为固定节奏	节拍稳定	节拍稳定,打击组 明显节奏	
音色	前半部分弦乐作为 主奏乐器,间以管 乐和打击乐,后半 部分以管乐为独奏 乐器	英国管为主奏乐器, 同时有弦乐拨奏;结 尾加入短笛	中提琴为主奏乐 器,后半部分木管 呼应中提琴	小提琴、中提琴为 主奏乐器,打击组 开始加入,木管遥 相呼应	
旋律	连续线状旋律	三个部分有相同的旋律线条,连续线状旋律,乐音悠长;第二部 分弦乐、管乐的两条旋律线条交织			
结构	作为序曲的前奏 段,暗含着贯穿全 曲的固定乐思,为 下面的展开渲染情 感	换用三种不同的音色,对同一段旋律进行了三次演奏,进行乐曲 的展开;每一个部分都由三个乐句组合而成,乐句的形状是基本 相同的,而音色发生了很大变化,层层递进,增强情绪			
感情	由开始的较明亮到 极暗淡	由开始的暗淡逐渐明亮,结尾又变暗淡			

(续表)

所选题目	柏辽兹《罗马狂欢节》				
段落划分	间奏段	第二段			
权借划力	四类权	第一部分	第二部分		
段落时间	3:50-4:32	4:32-5:45	5:45-6:22		
体量	变强弱;突然变强大,一段时间后 减弱,随后渐强,直至较强	稳定,巨大到变强弱	稳定,巨大到变强弱		
速度	突然变快,保持较快速度	突然变快,保持较快速度 快速到变快慢			
节拍	节拍不断变化,大提琴、低音提琴 弦乐拨奏作为固定节奏	打击乐组显示节拍变化			
音色	从长笛快速吹奏到以弦乐(小提琴)为上方乐器,最后小号辨识度 极高的吹奏	由全乐器合奏到铜管吹奏为主、弦乐为辅,两部分 不断交替			
旋律	旋律相同的乐句反复出现,不断叠加,前后两部分的旋律形成鲜明对比,连续线状旋律	每个部分由一强一弱两个分旋律组成,形成鲜明对 比;旋律线条相同的乐句不断重复,一次比一次明 亮,在旋律上有细微的变化			
结构	作为间奏段,进行过渡	全曲的第一个高潮			
感情	从明亮到略暗淡,最后小号吹奏使 感情逐渐明亮	感情保持明亮			

(续表)

所选题目	柏辽兹《罗马狂欢节》				
段落划分	间奏段		第三段		
	第一部分	第二部分	第一部分	第二部分	
段落时间	6:22-6:43	6:43-7:13	7:13-7:52	7:52-8:27	
体量	稳定,较弱	渐强,直至巨大	变强弱,总体上渐强	稳定,极巨大	
速度	由较慢逐渐加快	速度逐渐加快至稳定	不断加快	极快	
节拍	节奏稳定	节奏变化,打击乐组 显示节奏变化	节奏变化	节奏有所变化,通 过打击乐组明显反 映	
音色	铜管作为上方乐器	开始时巴松管独奏, 随后英国号等铜管作 为上方乐器,弦乐渐 强	弦乐、管乐交替充当 上方乐器,逐渐走向 全乐器合奏	全乐器齐奏	
旋律	出现了乐曲第一段出现过的固定乐思,旋律 产生强变形,后半部分英国号吹奏呐喊点状 旋律		前半部分出现了乐曲第二段出现过的固定 乐思,旋律产生强烈变形		
结构	总高潮前的间奏段,进行段落过渡,逐渐增 强情绪		全曲总高潮,情感最剧烈的部分,达到表 现力顶峰		
感情	由暗淡逐渐变明亮		全曲最明亮,保持到全曲结束		

题目 2-问答题

答:选择柏辽兹的《罗马狂欢节》,有以下几个原因:其一,柏辽兹在这首序曲中极为丰富的配器、五彩斑斓如万花筒般的音色和才华横溢的管弦乐编排令人倾倒。序曲第一段,柏辽兹分别以英国管、中提琴、小提琴主奏,辅以木管、铜管和打击乐器,对于几乎相同的旋律线条进行音色迥异的演绎,运用丰富的配器,造就了富有柏辽兹特色和法国音乐特色的五光十色的音色库。并且,这首序曲虽然配器繁多,但在柏辽兹笔下安排得井然有序,虽然各种音色纷至沓来,但是并没有凌乱感,而是相得益彰,不同音色层次间形成鲜明强烈的对比,这得益于柏辽兹天才的编排,令人叹为观止。其二,柏辽兹的这首序曲有着很强的画面感,题目的引导使人理解序曲的背景,固定乐思的重复出现使得这首序曲有着很强的叙事性,以上两者使这首序曲变得易于解读,令人感到亲近,易于进行分析。其三,柏辽兹作为法国音乐反抗德奥音响传统、确立独特音响风格的重要人物,我希望能从这首序曲中了解法国音乐独有的特色,从而更加深入地了解认识法国音乐。相比李斯特《前奏曲》与肖斯塔科维奇《第十弦乐四重奏》,柏辽兹《罗马狂欢节》给了我最大的吸引力。综上,我选择了《罗马狂欢节》作为聆听对象。

题目 3-问答题

答:我认为器乐曲不需要标题或文字说明,文字说明对音乐是一种多余的干扰。音乐绝不是文字的附庸,音乐具有其内在的逻辑,而文字说明对于音乐的独立性深有损害。好的作曲家完全可以利用乐音本身的表现力,完成对跌宕情节和复杂情感的呈示,未必需要文字作为辅助。以标题或文字说明对音乐本身进行解释,不啻用两种大相径庭的语言夹杂着来完成同一部文学作品,终归使听者无法全身心地体悟音乐的内在逻辑和旨趣,而常常因为读懂了文字而沾沾自喜,听东西流于表面,忽视了对于音乐本身的深入聆听,这是对音乐家工作成果的强暴和亵渎。依我个人经验,我在听瓦格纳的歌剧比如《尼伯龙根指环》时,很大一部分精力都会放在回想故事线、试图把旋律与故事相匹配上,乐音本身便被完全忽略,完全变成了"听故事",想必这也是瓦格纳不愿看到的。不自主地关注故事情节的发展向音乐中加入文字说明,从某种意义上说,是作曲家向大众低头、屈于流俗的体现,文字注解虽然能使大众更轻易地把握乐曲的内容,但音乐本身的完整严密却在一定程度上受到了损害。因此,我认为器乐曲不需要标题或文字说明。

题目 4-问答题

答:我不同意音响高于情感和思想。其一,音乐是有叙事的,有叙事则必有情感和思想,音乐不能脱离情感和思想而独立存在。没有音乐家的情感和思想作为内在骨架,这样的音响是杂乱无章的。虽然音响本身是一种物理实在,乐音的和谐与否依托坚实的物理与数学规律,但音乐背后的情感和思想却如山之隐脉、水之潜流,是音乐作品能否浑然一体的关键。没有情感和思想,单纯追求音响效果的创新,这样的音乐很多时候是没有生命力的。其二,情感和思想在很大程度上是音乐作品能否传世、能否影响后人的最重要因素。自巴赫以降,如何使乐曲好听的秘诀已被发掘出来,快速创作一首好听的曲子对音乐家来说相对简单;而如何把深刻的思想、宏大的情感表现在和谐的乐音中,很多时候是音乐家奋力追求的。音响本身千变万化,如何依思想与情感裁剪材料,则是作曲家的重大课题。综上,我不同意音响高于情感和思想。