第一图书网, tushu007.com

<<斯克里亚宾的微观宇宙-24首钢琴前>>

图书基本信息

书名：<<斯克里亚宾的微观宇宙-24首钢琴前奏曲解读>>

13位ISBN编号：9787505966468

10位ISBN编号：7505966464

出版时间：2010-4

出版时间：中国文联出版公司

作者：张忠平

页数：162

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

前言

俄罗斯作曲家斯克里亚宾一生的创作，大致可以分为前后两个阶段。
前期的作品，他遵循肖邦的浪漫主义传统，以大、小调的调性音乐语言写作，具有“常态”的浪漫主义风格；后期作品，则以他独创的“神秘和弦”的音高系统来写作，形成一种非常独特的“非常态”音乐语言风格，具有神秘主义的特征。
前后两个阶段的作品虽然具有明显的差异，但作曲家的艺术个性却是前后贯通。
因此要全面深刻理解斯克里亚宾的音乐，从他的前期作品人手，可以比较自然方便地通达他那些较难懂的后期作品。
作于1888——1896年间的《24首钢琴前奏曲》（0p.11），是斯克里亚宾前期作品中的代表作，属于浪漫主义“常态”语言的写作风格。
完成此作之时，作曲家年仅24岁，但其天才与功力已充分展现。
斯克里亚宾的这套作品与肖邦的《24首钢琴前奏曲》（op.28）堪称双璧，同为此类体裁的经典之作。
斯克里亚宾的这套乐曲显然禀承肖邦的格局，音乐或许没有肖邦的凝重与深刻，但其清新优雅却又自有它独特的迷人魅力：美妙的旋律，精致的和声，灵巧的织体，丰富的对比，严谨的结构，使这套乐曲不但成为钢琴家爱弹、爱乐者爱听的名曲。

内容概要

钢琴前奏曲是西方音乐中一个重要的器乐体裁。
它形式短小、内容精炼，其散文诗式的风格特点受到人们的喜爱。
前奏曲集则是将一系列的前奏曲目集中在一个有机的音乐整体上，形成完整独立的曲集。
斯克里亚宾是19世纪末、20世纪初俄罗斯著名的作曲家，《24首钢琴前奏曲》(Op.11)是他早期钢琴音乐的代表作，这部曲集以丰富的艺术想象，精湛简练的音乐语言创造出一个完美的音乐“微观宇宙”，因此被誉为钢琴前奏曲的典范之作。
本文将从音乐基本表现手段、曲式结构特征等方面对作品作较详尽的技术分析与归纳总结，并对斯克里亚宾早期创作风格与艺术特征作深层次的解读。
　本文分上下篇共七个章节，上篇“作品的理论研究”共有五章，主要对《24首钢琴前奏曲》中的技法特征加以概括研究。
下篇“作品的实例分析”共有两章，是《24首钢琴前奏曲》的文字与乐谱分析。
附录部分将介绍作曲家斯克里亚宾与《24首钢琴前奏曲》相关的资料。

作者简介

张忠平，中国音乐学院作曲系副教授，在读博士。
1968年出生于一个音乐世家，自幼随父亲张自强学习手风琴。
1987年考入中国音乐学院作曲系，先后师从著名作曲家金湘、高为杰先生学习作曲，1992年留校任教至今。
2003年考入本院研究生部攻读曲式与作品分析硕士学位，师从高佳佳教授，2009年攻读曲式与作品分析博士学位，师从张筠青教授。
现担任视唱练耳和曲式与作品分析的教学工作。

发表论文多篇，主要有：《试析视唱中的弹唱训练》、《西贝柳斯 主题材料分析》、斯克里亚宾创作技法分析》、《张筠青分析》、《高为杰分析》、《罗忠铬创作分析》等。
曾参加获北京市精品教材奖的《视唱练耳分级制教程》的分级编写工作。
合著《少年儿童学习视唱练耳》。
创作作品有：钢琴曲《主题与变奏》、《狂想曲》，小提琴曲《幻想曲》，歌曲《海望》等。

书籍目录

摘要(中英文)前言上篇 作品的理论研究 第一章 《24首钢琴前奏曲》的创作背景 第一节 斯克里亚宾早期艺术经历 第二节 前奏曲体裁的历史渊源 一、前奏曲的起源 二、前奏曲的体裁特征 三、前奏曲创作之演变轨迹 第三节 《24首钢琴前奏曲》的写作概述 第二章 和声技法研究 第一节 调性思维 一、总体的调性布局 二、作品的调性变化手段 第二节 和声手法 一、和弦结构的复杂化 二、和声功能进行的特殊化 三、和弦外音与持续音 第三章 旋律、节拍节奏、织体、力度速度 第一节 旋律语言 一、旋律的构成特点 二、旋律的发展手法 第二节 节拍与节奏 一、节奏的对置与并置 二、节奏重音的声部错位 三、节奏型的重组 四、变换拍子 第三节 织体形式 一、旋律加和声的织体形式 二、四部和声式织体形式 三、固定音型化的织体形式 四、复调织体形式 第四节 力度与速度 第四章 曲式结构研究 第一节 一部曲式 一、一部曲式的结构类型 二、一部曲式的结构特征 第二节 单二部曲式 一、单二部曲式的曲式类型 二、单二部曲式的A段 三、单二部曲式的B段 第三节 单三部曲式 一、单三部曲式的发展原则 二、单三部曲式的各个部分 第五章 《24首钢琴前奏曲》的艺术特征 一、十九世纪末期俄国社会与文化背景 二、斯克里亚宾早期创作风格透视 三、斯克里亚宾《24首钢琴前奏曲》的创作特征 四、斯克里亚宾《24首钢琴前奏曲》的结构特征下篇 作品的实例分析 第六章 《24首钢琴前奏曲》的文字分析 一、前奏曲第一首 二、前奏曲第二首 三、前奏曲第三首 四、前奏曲第四首 五、前奏曲第五首 六、前奏曲第六首 七、前奏曲第七首 八、前奏曲第八首 九、前奏曲第九首 十、前奏曲第十首 十一、前奏曲第十一首 十二、前奏曲第十二首 十三、前奏曲第十三首 十四、前奏曲第十四首 十五、前奏曲第十五首 十六、前奏曲第十六首 十七、前奏曲第十七首 十八、前奏曲第十八首 十九、前奏曲第十九首 二十、前奏曲第二十首 二十一、前奏曲第二十一首 二十二、前奏曲第二十二首 二十三、前奏曲第二十三首 二十四、前奏曲第二十四首 第七章 《24首钢琴前奏曲》的乐谱选析 一、前奏曲第一首 二、前奏曲第二首 三、前奏曲第四首 四、前奏曲第五首 五、前奏曲第十首 六、前奏曲第十三首 七、前奏曲第十七首 八、前奏曲第二十二首 九、前奏曲第二十三首 十、前奏曲第二十四首 附录1 《24首钢琴前奏曲》谱例索引 附录2 亚历山大·斯克里亚宾的生平(译文) 附录3 斯克里亚宾钢琴作品表主要参考文献后记

章节摘录

插图：2.肖邦《钢琴前奏曲》（0p.28）肖邦的《钢琴前奏曲》（op.28）完成于1836-1839年间，这套曲集由24首独立的钢琴小曲组成，被誉为“浪漫主义的音乐日记”…。
作品属于无标题的器乐体裁，因此它的音乐内容不是描绘性的标题音画，而是强烈表达浪漫主义特征的性格小品。
音乐中歌唱般的双音旋律、迷人的装饰音、层出不穷的变和弦构成作品丰富的音乐表现手法。
这部前奏曲对后人产生极其深远的影响，无论是浪漫派后期的拉赫玛尼诺夫、斯克里亚宾还是印象派的德彪西都从这套前奏曲中汲取了丰厚的养料。
3.20世纪以后的前奏曲进入20世纪以后，前奏曲体裁的创作进入了一个缤纷的时代，越来越多的作曲家钟情于这种体裁形式，并且将其作为技法运用的“试金石”。
因此从19世纪末期到20世纪中期产生大量风格迥异，更富个『生特征的现代风格前奏曲。
印象派作曲家德彪西（Debussy）在他的前奏曲中更注重钢琴内在音响的发掘，他利用色彩斑斓的和声与东方调式风格，将其印象主义的美学原则发挥得淋漓尽致。
他的每一首乐曲都是一幅油画或是一首诗，如描写自然景物的《帆》、《阿那卡普里山丘》等前奏曲。
可以说德彪西前奏曲集（上、下册），代表了他独树一帜的印象派风格。
拉赫玛尼诺夫（Rachmaninov）前奏曲集创作于1903年至1913年间，包括升c小调前奏曲（Op-3No.2）、十首前奏曲（Op.23）和十三首前奏曲（Op.32）。
拉氏的前奏曲篇幅较大，多采用单三或复三为曲式结构，他的音乐沿袭了以柴科夫斯基为代表的俄罗斯民族乐派风格，作品偏重于悲剧性、史诗性、抒情性，是充满诗意且极具个性的音乐篇章。
苏联近现代作曲家肖斯塔科维奇（slaostakovich）则创造着另一种作曲风格，即新古典主义，他的前奏曲主题多采用俄国民谣风格，在力度、织体上变化丰富，和声上使用20世纪的和声语言，并且削弱了调性的支撑。
另一位前苏联作曲家卡巴列夫斯基（Kabalevsky）的24首钢琴前奏曲（Op.38），采用平行大小调交替的顺序写成，音乐素材采用俄罗斯民歌和歌曲的音调，情绪活泼、热情，富有歌唱性。

后记

第一次接触到斯克里亚宾的《24首钢琴前奏曲》是我本科学习期间，在高为杰先生的作曲课上，从此斯克里亚宾的音乐给我留下了难以磨灭的印象。
十五年后，当我在硕士生导师高佳佳教授指导下，最终将硕士论文题目确定为斯克里亚宾的《24首钢琴前奏曲》时，从此开始了常达五年之久的斯克里亚宾音乐之旅。
这本专著《斯克里亚宾的“微观宇宙”——（24首钢琴前奏曲）解读》正是在硕士论文《斯克里亚宾（24首钢琴前奏曲）分析》的基础上作进一步修改使之逐步完善的。
正如高为杰先生所言，这并非一部“简单”的前奏曲集，这套钢琴作品虽然创作于十九世纪末期，但却有别于古典音乐传统，作品在和声语言、曲式结构方面表现出的复杂性、独特性与多义性，给音乐分析工作带来较大的挑战，有些结论是在多种方案中遴选出来最后确定的。
这不一定是作品的最理想的诠释，但却是我在无数次的聆听与解读之后内心的感悟，是在梦中与作曲家的一次对话……

编辑推荐

《斯克里亚宾的"微观宇宙":24首钢琴前奏曲解读》是由中国文联出版社出版的。

第一图书网, tushu007.com
<<斯克里亚宾的微观宇宙-24首钢琴前>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com