

组曲《古拉格群岛》赏析

- 一. “古拉格”及组曲《古拉格群岛》的历史背景
- 二. 组曲《古拉格群岛》作品分析
- 三. 全曲技术特点
- 四. 组曲《古拉格群岛》的文学性

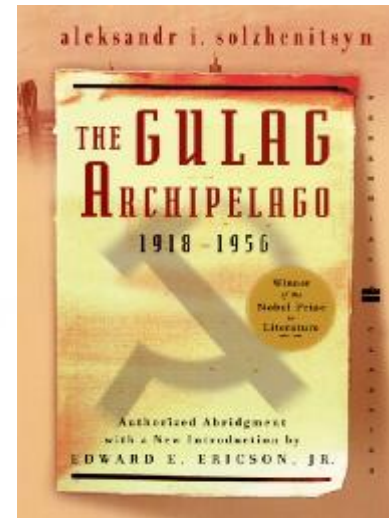

一、“古拉格”及组曲《古拉格群岛》的历史背景

1. “古拉格”的历史背景

亚历山大·伊萨耶维奇·索尔仁尼琴和他的文学巨著《古拉格群岛》

《古拉格群岛》由作者的个人经历，上百人的回忆、报告、书信，以及苏联官方和西方的资料组成，分七大部分叙述1918~1956年，特别是斯大林执政期间，苏联各地关押迫害数百万人的集中营的情况

- 所谓“古拉格”，即“劳动改造营管理总局”，原是前苏联劳改制度的象征。作者将其比喻为“群岛”，意在指出这种制度已经渗透到苏联政治生活的每个领域。

2. 组曲《古拉格群岛》的历史背景

- 乌克兰著名作曲家伏拉索夫·维克多·彼得洛维奇

- 手风琴组曲《古拉格群岛》是依据索尔仁尼琴的小说《古拉格群岛》以及沙拉莫夫和阿拉斯贡的自述式回忆创作而成

- 索尔仁尼琴的《古拉格群岛》表现的是极其苦难的“古拉格现象”和敢于抗争“古拉格”的精神。

- 伏拉索夫的组曲《古拉格群岛》是对“古拉格群岛”这种现象，和它背后所反映的这种人类精神的一种音乐化的艺术表达。

二、组曲《古拉格群岛》 作品分析

- 第一乐章 《A ZONE》（《监狱》）
- 第二乐章 《A STAGE》（《押解途中》）
- 第三乐章 《HIEVES》（《普通囚犯》）
- 第四乐章 《WOOD CUTTING AREA》（《伐木》）
- 第五乐章 《CRIMINAL AUTHORITY CREEP》
（《监狱长与小人物》）

- 视频《古拉格群岛》第一乐章
(现场版)

第一乐章《A ZONE》 (《监狱》)

- 总的来看，第一乐章是有引子和结尾的3段式结构。

引子

- 乐曲的引子在长达30秒的气声所模拟的风声中开始。在30秒风声之后，右手在的 \ominus 音色下，以3个小2度叠加的音簇奏出与开头30秒相对应的5个渐强渐弱，由PPP开始到P结束。

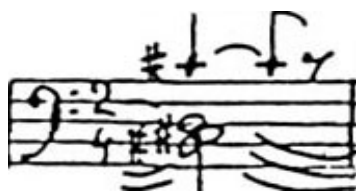
Handwritten musical notation for the introduction of a piece. The notation is on two staves. The top staff is in bass clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 3/8. It contains five dynamic markings with hairpins: PPP, P, pp, mp, p, mf, mp. Above the staff, there is a circled minus sign and the text "25''-30''". The bottom staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and contains three dynamic markings with hairpins: f, mp, mf, p.

(1乐章风声之后的和弦)

- 前两句大概55-60秒。之后的音乐更是在加强渐入感上大做文章：速度从前两句的只规定总体时间到这里的要求用行板（Andante每分钟55拍）的速度进行，音型也由最初的风声到一个单和弦的渐变再到这里8小节一拍半的单音*和18个小节音符**的逐渐累加。

• *

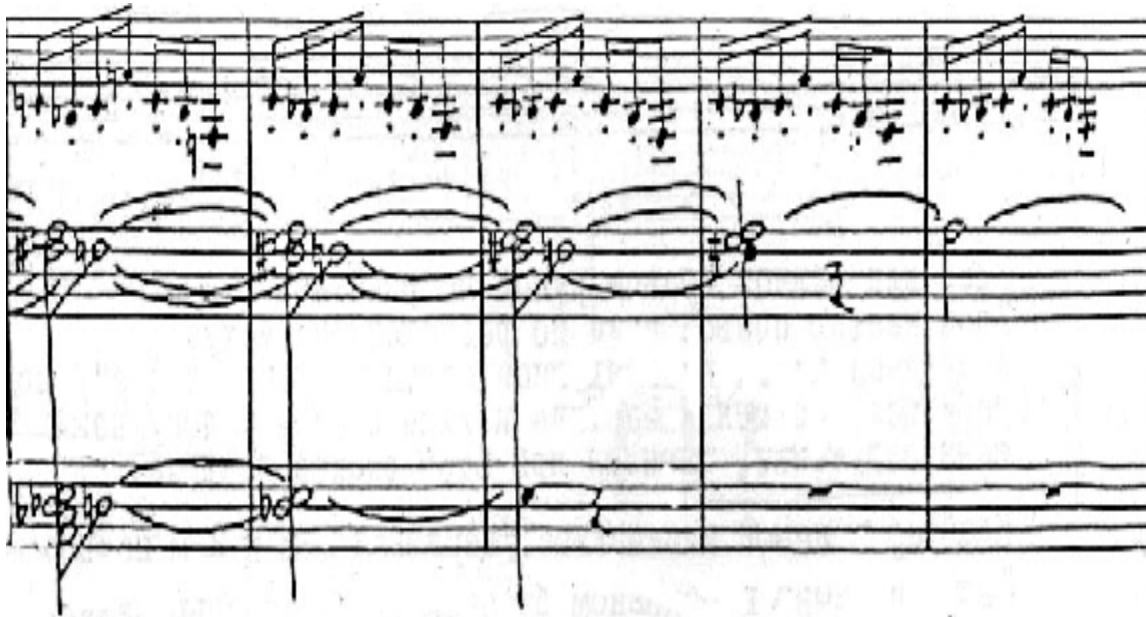

• **

中段

中段激烈的情绪在长时间持续的延留音中逐渐缓和。又经过反复重复乐汇，即在本章的第67小节到第71小节彻底化解中段的情绪，从而回到最初的迷离和小翼翼的音乐氛围里

(67-71小节)

尾声

- 和引子类似，本乐章最后在气声模仿的风声中结束。

三、全曲技术特点

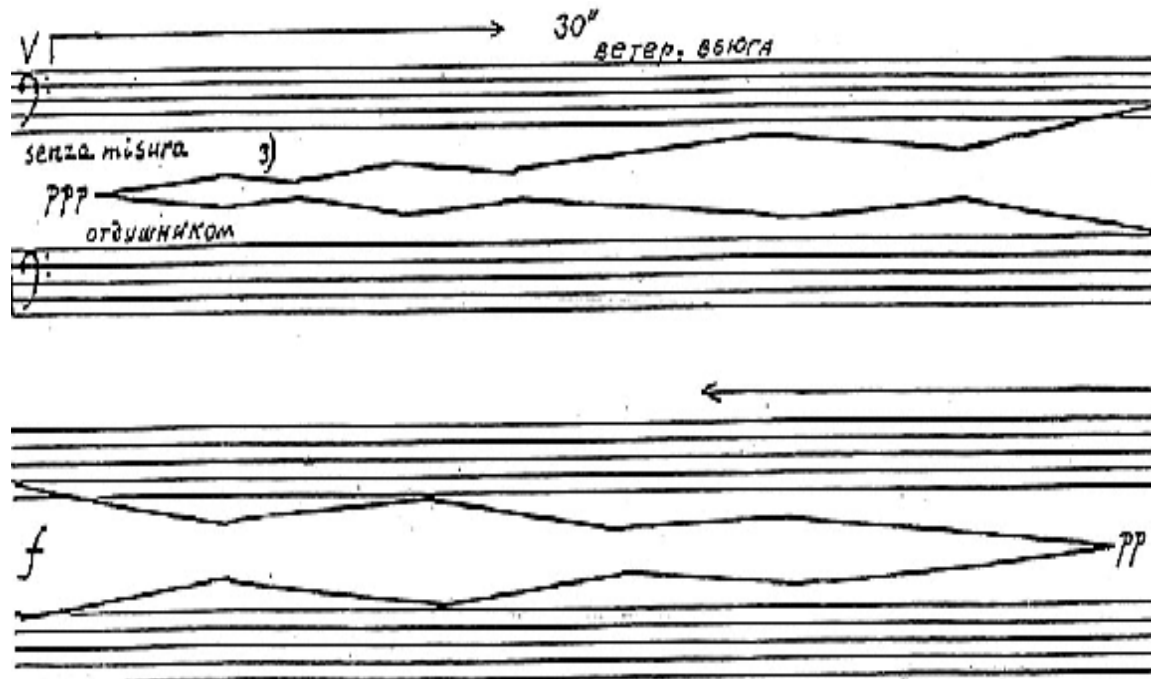
(第一乐章)

- 1、风箱运用
- 2、特殊音色

1、风箱运用

- 推拉风箱手臂控制

(第一乐章开头)

- 抖风箱 (2抖)

(1—31-33)

2、特殊音色

- 敲打琴体：击打声往往带有警醒的效果

A handwritten musical score for piano, consisting of two systems of three staves each. The first system includes a tempo marking of $\text{♩} = 80$ and a dynamic marking of *mp*. Above the first staff, there is a series of rhythmic notations: v r v r v r v r . The score features various musical notations including notes, rests, and dynamic markings such as *f* and *mp*.

(1—31-46)

四、组曲《古拉格群岛》的文学性

- 取材于文学作品，但构思线索并不是按照文学原作的情节或思想发展过程，而是根据音乐艺术的特征，以音乐发展的需要与可能性为出发点，从文学原作中提取必要的过程和冲突作为音乐构思的基本线索，或从文学原作中提炼它的精神实质作为音乐构思的基础。

- 组曲《古拉格群岛》用音乐的语言展现了文学作品《古拉格群岛》里那种“当一个时代，一个国家，一个民族遭受到最大极限的污辱和蹂躏的时候，这些独立不羁的人们就成为拒绝同流合污的象征人格、独立的风标”的精神。是不可多得的取材于文学作品的优秀标题音乐。

