

世界著名音乐小品欣赏

黎孟德 著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

世界著名音乐小品欣赏

黎孟德 著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目(CIP)数据

世界著名音乐小品欣赏/黎孟德编.—上海:上海
科学技术文献出版社,2015.12
(中外音乐欣赏丛书)
ISBN 978-7-5439-6867-7

I.①世… II.①黎… III.①音乐欣赏—世界
IV.①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 244689 号

责任编辑:张 树

世界著名音乐小品欣赏

SHIJIE ZHUMING YINYUE XIAOPIN XINSHANG

黎孟德 著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销

四川省南方印务有限公司印刷

*

开本 700 × 1000 1/16 印张 16.5 字数 330 000
2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5439-6867-7

定价:35.00 元

<http://www.sstlp.com>

版权所有,翻印必究。

目 录

- G 弦上的咏叹调〔德〕巴 赫 / 1
- 夏空舞曲〔德〕巴 赫 / 4
- 皇家焰火音乐〔德〕亨德尔 / 7
- 小夜曲〔奥〕海 顿 / 12
- 加伏特舞曲〔比利时〕戈塞克 / 15
- G 大调弦乐小夜曲〔奥〕莫扎特 / 17
- 《费加罗的婚礼》序曲〔德〕莫扎特 / 22
- 小步舞曲〔奥〕莫扎特 / 24
- 土耳其进行曲〔奥〕莫扎特 / 26
- 小夜曲〔意〕托塞里 / 29
- G 大调小步舞曲〔德〕贝多芬 / 31
- 哀格蒙特序曲〔德〕贝多芬 / 34
- 致爱丽丝〔德〕贝多芬 / 37
- D 大调军队进行曲〔奥〕舒伯特 / 40
- 音乐瞬间〔奥〕舒伯特 / 43
- 小夜曲〔奥〕舒伯特 / 45
- 邀 舞〔德〕韦 伯 / 48
- 引子与回旋随想曲〔法〕圣-桑 / 51
- 天 鹅〔法〕圣-桑 / 55
- 流浪者之歌〔西〕萨拉萨蒂 / 58
- 魔鬼的颤音〔意〕塔尔蒂尼 / 62
- 梦幻曲〔德〕舒 曼 / 66
- 《曼弗雷德》序曲〔德〕舒 曼 / 69

- 钟〔匈〕李斯特 / 71
- ^bE 大调华丽圆舞曲〔波〕肖 邦 / 74
- 匈牙利舞曲第五号〔德〕勃拉姆斯 / 79
- 摇篮曲〔德〕勃拉姆斯 / 82
- 芬格尔山洞序曲〔德〕门德尔松 / 84
- 婚礼进行曲〔德〕门德尔松 / 88
- 仲夏夜之梦序曲〔德〕门德尔松 / 90
- 婚礼进行曲〔德〕瓦格纳 / 93
- 森林中的铁匠〔德〕米夏埃利斯 / 96
- 土耳其巡逻兵〔德〕米夏埃利斯 / 99
- 伏尔塔瓦河〔捷〕斯美塔那 / 101
- 巡逻兵进行曲〔美〕米查姆 / 105
- 音 诗〔法〕肖 松 / 107
- 卡门序曲〔法〕比 才 / 109
- 哈巴涅拉舞曲〔法〕比 才 / 112
- 轻骑兵序曲〔奥〕苏 佩 / 113
- 森林中的水车〔德〕艾伦贝格 / 117
- 钟表店〔德〕奥尔特 / 119
- 玩具兵进行曲〔德〕耶塞尔 / 122
- 幽默曲〔捷〕德沃夏克 / 124
- 叙事曲〔罗〕波隆贝斯库 / 127
- 拉德茨基进行曲
〔奥〕老约翰·施特劳斯 / 130
- 闲聊波尔卡〔奥〕小约翰·施特劳斯 / 133
- 蓝色多瑙河〔奥〕小约翰·施特劳斯 / 136
- 维也纳森林的故事
〔奥〕小约翰·施特劳斯 / 140
- 雷鸣电闪波尔卡
〔奥〕小约翰·施特劳斯 / 145
- 《蝙蝠》序曲〔奥〕小约翰·施特劳斯 / 148

拨弦波尔卡

〔奥〕小约翰·施特劳斯 / 151

溜冰圆舞曲〔法〕瓦尔德退费尔 / 153

月光〔法〕德彪西 / 157

夜曲〔法〕德彪西 / 161

大进行曲〔意〕威尔第 / 165

马德里之夜〔俄〕格林卡 / 167

野蜂飞舞〔俄〕里姆斯基-科萨科夫 / 171

如歌的行板〔俄〕柴可夫斯基 / 174

1812年序曲〔俄〕柴可夫斯基 / 177

圆舞曲〔俄〕柴可夫斯基 / 180

西班牙舞曲〔俄〕柴可夫斯基 / 182

小天鹅舞曲〔俄〕柴可夫斯基 / 184

《培尔·金特》第一组曲

〔挪〕格里格 / 186

在中亚细亚草原上〔俄〕鲍罗廷 / 191

荒山之夜〔俄〕穆索尔斯基 / 194

霍拉舞曲〔罗〕迪尼库 / 198

波莱罗舞曲〔法〕拉威尔 / 200

杜鹃圆舞曲〔挪〕约纳森 / 204

中国花鼓〔奥〕克莱斯勒 / 206

恰尔达什舞曲〔意〕蒙蒂 / 209

威仪堂堂进行曲〔英〕埃尔加 / 212

多瑙河之波圆舞曲

〔罗〕杨·伊万诺维奇 / 214

波斯市场〔英〕凯特尔比 / 218

一个美国人在巴黎〔美〕格什温 / 221

蓝色狂想曲〔美〕格什温 / 225

火鸟第二组曲〔俄〕斯特拉文斯基 / 228

马刀舞曲〔苏〕哈恰图良 / 232

- 节日序曲〔前苏〕肖斯塔科维奇 / 235
- 芬兰颂〔芬〕西贝柳斯 / 239
- 图翁内拉河上的天鹅〔芬〕西贝柳斯 / 242
- 风流寡妇圆舞曲〔匈〕莱哈尔 / 244
- 星条旗永不落〔美〕苏 萨 / 246
- 口哨与小狗〔美〕普赖尔 / 248
- 蓝色的探戈〔美〕安德森 / 250
- 单簧管波尔卡〔波〕普罗修斯卡 / 252
- 小伙子比利组曲〔美〕科普兰 / 254

G 弦上的咏叹调

[德] 巴 赫

(((创作背景)))

据说在一次宫廷舞会上，巴赫的大提琴被人做了手脚，除了G弦（小提琴四根弦中最粗的一根弦）之外，其余的弦都断了。演出开始，毫不知情的巴赫坐下来准备演奏时，才发现大提琴的四根弦只剩下G弦还是完好的。巴赫非常镇静地开始演奏，他用仅有的一根G弦，即兴演奏了一首咏叹调。乐曲非常优美抒情，演出获得很大的成功。这首曲子就是流传至今、深受大家喜爱的《G弦上的咏叹调》。

这当然只是一个传说。其实，此曲为巴赫《第三号管弦乐组曲》第二乐章的主题。原曲创作于1727年至1736年之间，但因为《第三号管弦乐组曲》流传并不广，所以差不多一百年来，这个主题旋律鲜为人知。

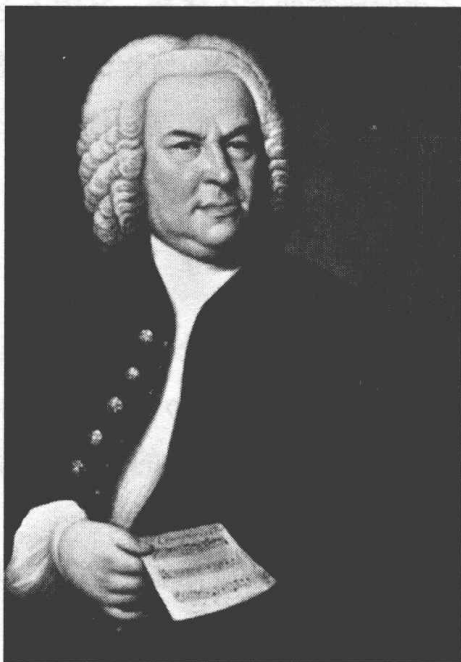
到了19世纪，德国著名的小提琴家威廉密将这段主题改编为钢琴伴奏的小提琴独奏曲，由于主奏小提琴必须在G弦上演奏全部旋律，故此得名。

巴赫的原曲为D大调，为了使乐曲能够在小提琴的G弦上完整演奏，改编者将原曲移为C大调。

(((作者风采)))

高尔基曾经说：“如果像山峦般地罗列伟大作曲家的名字的话，那么位于其顶峰的无疑就是巴赫。”

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685—1750），德国作曲家，出生于德国图林根州的音乐之都——爱森那赫市的一个音乐之家。

巴 赫

1703年，巴赫在阿恩施塔特的教会担任风琴师，同时也为宫廷作曲。从那时起，他创作了许多著名作品。

1708年，巴赫曾在魏玛宫廷任风琴师。那时，虽然他的身份很低微，但是作为一个风琴师，他的地位和名声却逐渐提高。

1717年，巴赫担任奎登宫廷乐长。巴赫在奎登宫廷服务了六年，他的重要器乐创作都是在这个时期完成的，比如他献给勃兰登堡侯爵的《勃兰登堡协奏曲》，富于生活气息，也具有骄傲、华丽的贵族气质。此外，他还写了《半音阶幻想曲与赋格》，为小提琴独奏用的三首奏鸣曲、三首“帕蒂塔”，管弦乐组曲、法国组曲。1722年写了《平均律钢琴曲集》上集。这一时期的创作，被认为具有广阔和大胆的思想和技术手法。

1723年，巴赫到了莱比锡这个繁荣的商业城市，也是自由的都市。在那里他演奏了一首自创的教会康塔塔，使该市的议员们听了非常钦佩，因而获得了圣·汤姆士教会的乐长工作。此外，他还成为其他三个教会的音乐指导。这期间，他为教堂写了许多优秀的音乐作品，如有名的《约翰受难曲》《马太受难曲》等。

1750年7月28日，巴赫在莱比锡去世。

巴赫的一生非常勤奋，创作了一千零七十一件作品，这些作品，几乎包括了当时所有的音乐体裁，其中不乏流传千古的经典名作。但他的贡献还远不在此，更重要的，是他所作的试图将音乐从宗教的桎梏中解放出来的努力和对新的音乐创作技法的探索，他是当之无愧的“新音乐的探索者、开拓者”。

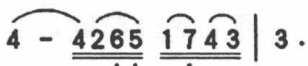
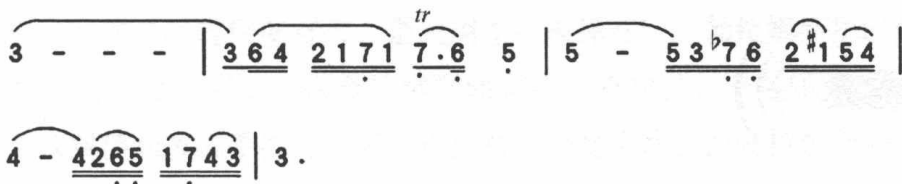
(((作品欣赏))))

巴赫的原谱上没有标明速度记号和表情用语，威廉密改编后标明为“慢，且富于表情”（Lento e molto espressivo）。

乐曲分为两个大的段落，两个段落都要反复一遍，但有时候第二乐段也不反复。

乐曲开头的旋律非常徐缓，优美抒情。

例

1=C $\frac{4}{4}$

这一段旋律犹如巴洛克时期的夜曲，极富歌唱性。

据说 1830 年，当门德尔松在钢琴上把《G 弦上的咏叹调》演奏给歌德听时，歌德说：“开头是这样的华丽庄严，使人可以想象到一大群显要人物沿着长长的楼梯鱼贯而下。”也许歌德最清楚：“《G 弦上的咏叹调》就如永恒的和谐自身的对话，就如同上帝创造世界之前，思想在心中的流动。就好像没有了耳，更没有了眼，没有了其他感官，而且我不需要用它们，因为我的内心有一股律动，源源而出。”

第二段情绪起伏较第一段大，旋律更为舒展，乐曲在长长的主音上结束，令人回味无穷。

夏空舞曲

〔德〕巴 赫

(((创作背景)))

这是一首形式非常独特，在音乐史尤其是小提琴演奏上有重大意义的作品。

夏空（法文 Chaconne 的音译）原为西班牙的一种古老舞曲，常为三拍子节奏，情绪比较庄重。后来传遍欧洲各国，又被作曲家写成独立的器乐体裁。它的特点之一是采用低音部简短而又不断反复、不断变化的衬托。作品的结构由简短的主题及变奏构成。

巴赫写过一些无伴奏的小提琴和大提琴曲，其中有六首小提琴曲，包括三首奏鸣曲和三首帕蒂塔。帕蒂塔是意大利文 Partita 的音译，意思是组曲形式的室内奏鸣曲。《第二帕蒂塔》就是巴赫三首帕蒂塔中最著名的一首。乐曲由阿勒曼德、库朗、萨拉班德、基格和夏空组成五个乐章，乐曲规模大，演奏难度也大。第五乐章《夏空》经常用作单独演奏，是许多小提琴家的保留曲目。

1952 年诺贝尔奖获得者、巴赫研究家施威策尔（Albert Schweizer，1875—1956）曾用一句话概括了巴赫的《夏空舞曲》：“巴赫用一个简单的主题呼唤出了一个世界。”

这首乐曲后来被两位大音乐家加工改编。

第一位是门德尔松。巴赫的《夏空舞曲》本是无伴奏小提琴独奏曲，门德尔松为它配了钢琴伴奏。门德尔松对巴赫的作品理解非常深，巴赫在沉寂了近一百年以后，就是因为门德尔松的发现和排演才再次为世人所知的。他为《夏空舞曲》配的钢琴伴奏，前八小节并不加入，让小提琴充分表现双音构成的立体效果。

第二位是勃拉姆斯。勃拉姆斯对《夏空舞曲》非常欣赏，他在给克拉拉（舒曼的妻子，著名钢琴家）的信中说：“在我看来，《夏空舞曲》是极其奇妙而又难以理解的音乐作品之一。巴赫仅用为小型乐曲写作的技巧，就表现

出深刻的思想和情感。我想，如果是我自己创作，甚至只是在构思这样一部作品，我就会兴奋、激动得不能自己。”但认为，“可是，不管是用管弦乐队还是用钢琴来演奏这部作品，我都会感到兴味索然。不冲淡这部作品的兴味的唯一办法，尽管程度有限，是只用左手来弹奏”。勃拉姆斯把巴赫的《夏空舞曲》改编为只用左手弹奏的钢琴曲寄给了克拉拉。有趣的是，在给克拉拉寄去这封信和改编手稿的时候，克拉拉右手受了伤，而勃拉姆斯并不知情。

(((作品欣赏))))

乐曲只有一个主题，但作了三十二个变奏。

乐曲主题为 d 小调， $\frac{3}{4}$ 拍节奏：

例 1

1=F $\frac{3}{4}$

f 3. 3 | 7 7. 7 | i 6. 5 | 4 3 2 1 7 1 | 2 7 1 6

这个主题共八个小节，每小节第二拍使用附点四分音符，使之具有切分音的效果。

这个主题是在同一小提琴奏出的低音构成的复调下进行的，低音部分的旋律：

例 2

1=F $\frac{3}{4}$

||: 6 - | 6 #5 - | 6 4 - | 2 3 #5 | 6 :|| 2 3 - | 6

这一部分主题的演奏有两种形式，一种是用双音演奏复调音乐，一种是省略低音部分。不过一般仍然采用保留低音的形式演奏。这种形式使小提琴在没有伴奏的情况下，奏出丰满的音响效果和宏大的音量。

在八小节主题以后，巴赫写了六十二个变奏。这六十二个变奏又分为各三十一一个变奏的两组。

前三十一个变奏是d小调，开始是以第一拍都出现附点音符为特色。然后向高音区继续。

后三十一个变奏则有十九个大调和十二个小调。其大调变奏是1=F $\frac{3}{4}$ 拍：

例3

1=F $\frac{3}{4}$

$\underline{7\ 6}\ \overset{\frown}{\sharp 5\ 6} \mid \overset{\frown}{\underline{2\ 3\ 4}}\ \overset{\frown}{\sharp 5\ 4}\ \underline{3\ 2} \mid \overset{\frown}{\underline{1\ 2\ 3}}\ \overset{\frown}{\underline{4\ 6}}\ \overset{\frown}{\underline{2\ 6\ \sharp 5}} \mid \overset{\frown}{\underline{6\ 3}}$

然后再转入d小调，完整地再现主题，结束全曲。

皇家焰火音乐

〔德〕亨德尔

(((创作背景)))

1740年10月20日，奥地利皇帝查理六世去世，由于他没有儿子，就由长女玛利亚·特蕾西亚继承王位。为了争夺奥属领地，欧洲两大联盟在奥地利王位继承权问题上引发了争论。普鲁士、法国、巴伐利亚、萨克森、西班牙、皮埃蒙特、撒丁、那不勒斯王国拒绝承认玛利亚·特蕾西亚的继承权，而奥地利、英国、捷克、匈牙利、荷兰、西里西亚、俄国从其各自的既得利益出发，则全力支持玛利亚·特蕾西亚的继承权。由此爆发了长达八年之久的由两次西里西亚战争所构成的奥地利王位继承战争。

1749年，交战双方签订了《爱克斯·拉·夏贝尔和约》，战争结束。为庆祝这场战争结束，4月27日英国在伦敦格林公园举行了盛大的焰火晚会，这首《皇家焰火音乐》，就是亨德尔专门为晚会创作的。

由于创作前英王要求在这部作品中不要出现提琴，所以我们可以作品总谱上看到铜管乐器和木管乐器的数量极其惊人。为了体现出音乐的非凡气势，亨德尔为这部作品编配了二十四个双簧管、九个圆号、九个小号、三个定音鼓以及十二个大管。后来修订时，亨德尔还执意加入了弦乐器。这种大编制乐队的配器在当时是非常罕见的，据说首演当天动用了有一个百人乐团进行演出，这在当时是史无前例的。

(((作者风采)))

贝多芬说：“亨德尔是曾经活着的最伟大的作曲家。我愿意跪拜在他的墓前。”

钢琴琴王李斯特说：“亨德尔像世界一样伟大。”

乔治·弗里德里希·亨德尔（Georg Friedrich Hndel，1685—1759），18世纪初与巴赫齐名的欧洲最伟大的音乐家。亨德尔从小就非常喜欢音乐，而且很

亨德尔

早就显示出非凡的音乐才能。他不顾父亲的反对，偷偷地学习古钢琴的演奏。十七岁的时候，他就到哈雷大教堂任职，担任管风琴演奏和音乐指导。他同时又在哈雷大学学习法律，算是告慰已逝父亲的在天之灵。

1703 年，十八岁的亨德尔正式开始了自己的职业音乐生涯，他去了汉堡，在歌剧院当了一名小提琴演奏者。

1706 年，亨德尔启程去了当时音乐远较德国发达的意大利，经过刻苦努力，终于成为一

流的作曲家和古钢琴、管风琴演奏大师。

在意大利，亨德尔创作了大量的作品，尤其是歌剧《阿尔米拉》获得了巨大的成功。

回到德国以后，亨德尔在汉诺威任选帝侯的宫廷乐长。1712 年，他去了英国伦敦。他的到来给沉闷的英国歌剧界带来了一股清新之风，他的歌剧《里纳尔多》大获成功，他的才华受到安妮女王的赏识。

在此后的十余年时间里，亨德尔创作了大量的声乐和器乐作品，尤其是歌剧，为他在全欧洲赢得了声誉。

18 世纪 20 年代以后，意大利歌剧在英国开始式微，亨德尔的创作和地位都受到很大的打击。但亨德尔并没有倒下，他把精力转到清唱剧的创作上。

1742 年，他用了二十四天的时间，完成了清唱剧《弥赛亚》的创作，这部作品一炮打响，为亨德尔重新赢得了世界声誉。

《弥赛亚》在伦敦演出的时候，英王乔治二世亲临剧院。当最后一个乐章《哈里路亚》奏响的时候，全场观众都站了起来，乔治二世也站着听完了全曲。从此，站着听《哈里路亚》就成为一条不成文的规定，一直延续至今。英王还下旨，《弥赛亚》只在春天演出一次，而且只有亨德尔本人才有资格担任指挥。

晚年的亨德尔视力衰退，最后完全失明。1759 年春，已经七十四岁高龄的亨德尔照例指挥演出，但在暴风雨般的掌声中，老人倒下了。几天以后，这位杰出的音乐大师逝世了。他被安葬在威斯敏斯特教堂。

亨德尔一生创作了《奥兰多》《阿格里皮那》等四十六部歌剧，《弥赛亚》《以色列人在埃及》等三十二部清唱剧和《水上音乐》《皇家焰火音乐》等大量管弦乐曲，对欧洲的古典音乐产生巨大的影响。

(((作品欣赏))))

《皇家焰火音乐》由五个乐章组成，整体风格辉煌壮丽。

第一乐章《序曲》篇幅较长，大约有八分钟左右，分为两个部分，分别为慢板和快板。

乐曲一开始就给听众一种华美富丽的感觉，气势恢宏。这是一个进行曲风格的主题，节奏从容，定音鼓平稳的节奏，更增加了庄严雄伟的气势：

例 1

1=D $\frac{4}{4}$

5. 5 | 1. 1 2. 2 2 3 4 | 3 2 1 5. 5 | 5 3 1 4. 4 |
4 - 3. 4 | 2 1. 2 ^{tr} 2. 1 | 1 -

《皇家焰火音乐》CD 封套

第二主题则是一个快板，兼有进行曲和舞曲的风格：

例 2

$$1=D \quad \frac{3}{4}$$

0 5 5 5 5 5 5 | 1̇ 5 5^v 5̇. 6̇ | 4̇. 5̇ 4̇. 5̇ 3̇. 4̇ | 2̇. 3̇ 2̇. 3̇ 4̇. 5̇ | 3̇

这个主题带有明显的号角性特征。紧随其后的呈示部是跳跃的附点音符节奏，描写的是人们在火树银花的焰火晚会上尽情地歌舞，烘托出一种节日的气氛。在一个慢板乐段后，又进入兴高采烈的快板。

第二乐章是《布列舞曲》。布列舞曲，也译作“布雷舞曲”，是一种二拍子的法国舞曲，弱起，其特点是轻快活泼；和第一乐章有着鲜明对比，可以说是一首脍炙人口的小品。它的第一主题轻快质朴：

例 3

$$1=F \quad \frac{2}{2}$$

3̇ | 4̇ 2̇ 3̇ 1̇ | 2̇ 1̇ 7̇ 2̇ 1̇ 3̇ | 4̇ 5̇ 6̇ 5̇ 4̇ 3̇ | 2 - -

第二主题更为欢快：

例 4

$$1=F \quad \frac{2}{2}$$

3 2 | 1 4 3 2 5 4 | 3 6 5 6 7 | 1̇ 7̇ 6 7 1̇ | 7 - -

它不断向高音区推进，使乐曲越来越欢乐。

第三乐章《和平》。“和平”是后人加上的标题，原曲的副标题是“西西里风格的广板”。它的主题是 $\frac{12}{8}$ 拍节奏的广板：

例 5

$$1=D \quad \frac{12}{8}$$

1̇. 2̇ 1̇ 1̇ 3̇ 5̇ 3̇. 2̇. | 2̇. 3̇ 2̇ 2̇ 4̇ 6̇ 4̇. 3̇. |

旋律安宁和谐、柔和温存，充满一种宁静的和平气氛，这大概也就是后人称它为“和平”的原因。