

从零学音乐入门丛书
CONG LING XUE YIN YUE RU MEN CONG SHU

从零起步

学音乐欣赏

QI BU
JUE XIN SHANG

轻松入门

吴琼 编著

上海音乐学院出版社

从零学音乐入门丛书

CONG LING XUE YIN YUE RU MEN CONG SHU

从零起步

CONG LING QI BU
XUE YIN YUE XIN SHANG

学音乐欣赏

轻松入门

吴琼 编著

上海音乐学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从零起步学音乐欣赏 / 吴琼编著. -- 上海 : 上海音乐学院出版社, 2015. 9

(从零起步学音乐)

ISBN 978-7-5566-0076-2

I. ①从… II. ①吴… III. ①音乐欣赏—通俗读物
IV. ①J605-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 197405 号

书 名: 从零起步学音乐欣赏

作 者: 吴 琼

责任编辑: 陈 欣

封面设计: 王月裕

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 北京柯蓝博泰印务有限公司

开 本: 850×1168 1/16

印 张: 10

字 数: 谱文 150 面

版 次: 2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5566-0076-2/J. 1047

定 价: 38.00 元 (含 CD)

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://www.musicology.cn> 购买

更多关于音乐图书、教材、乐谱、视频等相关信息请登陆以下官网:

bjrdgjh.1688.com

ruidongts.tmall.com

ruidong.jd.com

目 录

写在前面

第一章 音乐	1
第二章 音乐欣赏	4
第三章 歌 曲	7
一、叙事歌曲	7
1. 瞿希贤与《听妈妈讲那过去的事情》	7
2. “歌曲之王”舒伯特与《魔王》	9
二、颂歌	12
王世光与《长江之歌》	13
三、抒情歌曲	14
1. 赵元任与《教我如何不想她》	14
2. 施光南与《吐鲁番的葡萄熟了》	15
第四章 进行曲	17
一、苏萨的《星条旗进行曲》	18
二、匈牙利的《拉科齐进行曲》	18
三、瓦格纳与《婚礼进行曲》	20
第五章 圆舞曲	22
一、韦伯的《邀舞》	23
二、钢琴诗人——肖邦	26
三、肖邦的《华丽大圆舞曲》	28
三、约翰·施特劳斯与《蓝色的多瑙河》圆舞曲	30
第六章 特性乐曲	34
一、小夜曲	34
1. 交响乐之父——海顿	34
2. 海顿的《小夜曲》	36
二、夜曲	38
肖邦的《夜曲》Op. 9 ~2	38

三、无词歌	39
1. 幸福的音乐家——门德尔松	40
2. 门德尔松的《纺织歌》Op. 67 ~ 4	41
3. 门德尔松的《春之歌》Op. 62 ~ 6	42
四、摇篮曲与船歌	42
1. 德国古典乐派最后的作曲家——勃拉姆斯	43
2. 勃拉姆斯的《摇篮曲》	44
3. 门德尔松《威尼斯船歌》Op. 30 ~ 6	45
第七章 序曲	47
一、俄罗斯音乐之父——格林卡	47
二、格林卡的《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	48
三、法国作曲家——比才	49
四、比才的《卡门》序曲	50
第八章 协奏曲	53
一、中国作曲家何占豪、陈钢	53
二、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	54
三、悲怆的音乐家——柴科夫斯基	57
四、柴科夫斯基的《第一钢琴协奏曲》Op. 23	59
第九章 组曲	64
一、挪威民族乐派奠基者——格里格	64
二、格里格的《培尔·金特》第一组曲和第二组曲	65
三、伟大的俄罗斯作曲家——里姆斯基—科萨科夫	68
四、里姆斯基—科萨科夫的交响组曲《舍赫拉查达》	70
五、多才多艺的作曲家——圣-桑	74
六、圣-桑的管弦乐组曲《动物狂欢节》	75
七、柴科夫斯基舞剧《天鹅湖》组曲	79
第十章 交响诗	84
一、钢琴之王——李斯特	84
二、李斯特的交响诗——《前奏曲》	87
三、“星期日作曲家”——鲍罗汀	89
四、鲍罗汀的交响音画《在中亚细亚草原上》	91
五、捷克音乐之父——斯美塔那	92
六、斯美塔那的交响诗《伏尔塔瓦河》	93

七、罗马幻想家——雷斯庇基	95
八、雷斯庇基的交响诗《罗马的节日》	96
第十一章 奏鸣曲	100
一、古典乐派的先驱——斯卡拉蒂·多梅尼科	101
二、斯卡拉蒂奏鸣曲	102
三、斯卡拉蒂《g小调奏鸣曲》K30	103
四、乐圣——贝多芬	104
五、贝多芬《f小调第23钢琴奏鸣曲》【热情】Op. 57	108
六、大胆的革新者——舒曼	110
七、舒曼《升f小调第1钢琴奏鸣曲》Op. 11	112
第十二章 交响曲	115
一、贝多芬第六交响曲——《田园》Op. 68	116
二、音乐神童——莫扎特	120
三、莫扎特的《第四十一交响曲》【朱庇特】K551	123
四、柴科夫斯基《第六交响曲》（悲怆）	125
五、交响诗人——柏辽兹	129
六、柏辽兹的《幻想》交响曲	130
第十三章 音乐知识	134
一、现代音乐简介	134
1. 表现主义音乐	134
2. 新原始主义音乐	134
3. 新古典主义音乐	134
4. 偶然音乐	134
5. 十二音体系	135
6. 序列音乐	135
7. 电子音乐	135
二、交响乐队常用乐器简介	135
1. 弦乐器	135
2. 木管乐器	136
3. 铜管乐器	136
4. 打击乐器	137
附录一 乐器中英对照表	138
附录二 常用音乐术语	140

第一章 音乐

音乐是用有组织的声音构成的艺术形象来塑造人的情感艺术。音乐虽不能像文学那样通过词语概念在想象中呈现具体的、确切的画面，但音乐在刻画人的思想感情，甚至于细致的情绪方面，是任何其他艺术都无法比拟的。

马克思说：“音乐是人类的第二语言。”

宗教改革家、音乐课的创始人之一马丁·路德（1483—1546）说：“音乐一半是纪律，一半是教育大师，它使人变得更柔和、更温良、更端庄和更理性。”

贝多芬说：“音乐应当使人类的精神爆发出火花。”

冼星海说：“音乐，是人生最大的快乐；音乐，是生活的一股清泉；音乐，是陶醉性情的熔炉。”

瓦格纳说：“音乐是理想的纽带，把人类结合在一起。”

爱因斯坦说：“我的科学成就很多是由音乐启发而来的。”

早在17世纪就有一位著名的作家这样写道：“音乐能够启迪所有年龄的人，并适合所有的国家，既适于悲恋，又适于欢愉，无论对最庄严的行为还是当人们无所事事的时候，它都会使人活得体面。”

音乐是从作曲、表演到欣赏三度创作的艺术。只完成音乐创作，或者只完成创作和表演不等于完成，只有听众欣赏了音乐作品，才算完成了创作的全过程。

由于每个人的经历不同，对作品的理解自然也不尽相同。欣赏者还需要有自己的理解与想象。匈牙利作曲家李斯特说：“一般说来，纯交响乐的作者往往把人们引入一个理想的境界，并让人们发挥自己的幻想”。只有借助联想和幻想，才能把人们带入音乐作品刻画特定的情绪里。

音乐欣赏是以音乐作品为审美对象的一种审美的精神活动；欣赏者从接触音乐作品的外在形式把握作品的艺术形象、具体地了解形象所反映的社会生活，从而获得愉悦和理智的满足，这是由接触到音乐作品而引起的特殊的思维活动。

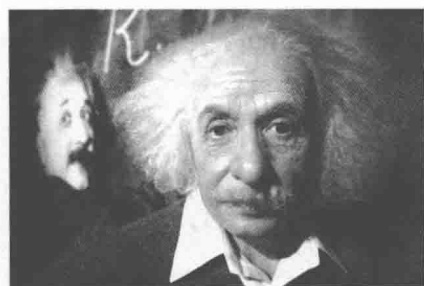
真正的音乐欣赏要求欣赏者对音乐作品中的形象有具体的感受，并能领会它所表达的情感，要求听者自己的感情被音乐所触动，并得到情感上的满足和审美的享受。音乐欣赏实质上是音乐美的欣赏，是一种美感活动，音乐欣赏是音乐创作在另一种形式下的继续，没有音乐创作就没有音乐欣赏，没有音乐欣赏，音乐创作也失去了意义。

人们在紧张的工作、学习之余，听听自己所喜欢的音乐，可以得到很好的休息。

奥地利作曲家海顿 1802 年曾在一封信中这样写道：“在这个世界上，快乐而满足的真是寥寥无几。人们到处为痛苦和忧虑所逼迫，也许你的作品有时可能成为一股源泉，而是那些满怀忧虑和百事劳心的人能从中得到一小时的安宁和休息。”这种休息可以使人的精神生活更加丰富。音乐还有培养人们高尚情操的功能。

德国（后入英国籍）作曲家亨德尔说：“假如我的音乐只能使人愉快，那我很遗憾，我的目的是使人们高尚起来。”

音乐对人们的精神感染往往是潜移默化的，但有时也会是直接和强烈的。历史上，有很多著名的科学家在音乐的启迪下走向成功之路，我们仅举几例：

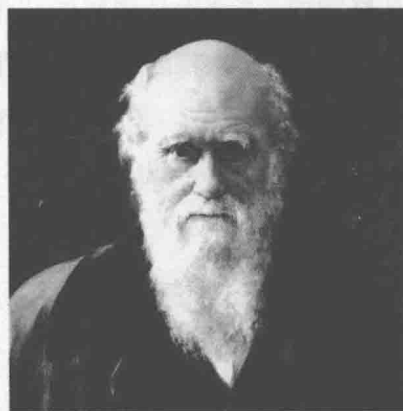

爱因斯坦（Albert Einstein, 1879—1955），是举世闻名的德裔美国科学家，现代物理学的开创者和奠基人。

他说，“每当我遇到难题时，为了使头脑清醒，我就拿起小提琴，如果没有我早年受的音乐教育，无论在哪一方面我都将一事无成”。

达尔文（Charles Robert Darwin, 1809. 2. 12—1882. 4. 19）是英国的博物学家，生物学家，进化论的奠基人。

在他的《物种起源》一书中写到：“失去对音乐的爱好的，无疑就会失去一部分幸福，甚至还会影响智力，如果我再活一辈子，我要多听音乐，使我脑子中已经衰竭的部分保持生命力。”

钱学森（1911. 12. 11—2009. 10. 31）是世界著名科学家，空气动力学家，中国载人航天奠基人，“中国科技之父”和“火箭之王”，由于钱学森回国效力，中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少 20 年。

钱学森是吴越王钱镠第 33 世孙，生于上海，祖籍浙江省杭州市临安。1934 年，钱学森毕业于交通大学机械与动力工程学院，曾任美国麻省理工学院和加州理工学院教授。1955 年，在毛泽东主席和周恩来总理的争取下回到中国。1959 年加入中国共产党，先后担任了中国科学技术大学近代力学系主任、中国科学院力学研究所所长、第七机械工业部副部长、国防科工委副主任、中国科技协会名誉主席、

中国人民政治协商会议第六、七、八届全国委员会副主席、中国科学院数理化学部委员、中国宇航学会名誉理事长、中国人民解放军总装备部科技委高级顾问等重要职务，他还兼任中国自动化学会第一、二届理事长。1995年，经中宣部批准及钱学森本人同意，母校西安交通大学将图书馆命名为钱学森图书馆，时任中共中央总书记、国家主席、中央军委主席江泽民同志亲笔题写了馆名。2009年10月31日北京时间上午8时6分，钱学森在北京逝世，享年98岁。

钱学森先生曾多次号召“学科学技术的要学点音乐”。他非常感谢夫人蒋英教授对他的帮助：“她是女高音歌唱家，而且专门唱最深刻德国古典艺术歌曲，正是她给我介绍了这些音乐艺术，这些艺术里所包含的诗情画意和对于艺术人生的深刻的理解，使得我丰富了对世界的认识，学会了艺术的广阔思维方法。或者说，正因为我受到这些艺术方面的熏陶，所以我才能避免死心眼，避免机械唯物论，想问题能够更宽一点，活一点。”

鲍罗汀 (Alexander Borodin, 1833 ~ 1887) 俄国作曲家，化学家。

他是一位获得过博士学位，在科学上有重要发明的化学教授，由于他对音乐的强烈爱好，每逢课余或工作之余都研究音乐，36岁后主要从事作曲，成为“俄罗斯强力集团”的著名音乐家。

第二章 音乐欣赏

音乐工作者们认为欣赏音乐有三个档次：一是美感阶段；二是感情阶段；三是理智阶段。

美感阶段：有人把它译为功能的欣赏。这是一种最简单、最容易的欣赏方法。而且是任何人都能办得到的。这一欣赏方法主要表现是满足于“好听”，使你愉快轻松、得到休息。边干事情（劳动、用餐、看报、聊天）边听音乐，可以心不在焉地沉浸在音乐之中。音乐的感染力可以把你带入一个富有魅力的音乐美感之中。美国作曲家科普兰说：“不思考不考虑，给你一种美妙的境界”。

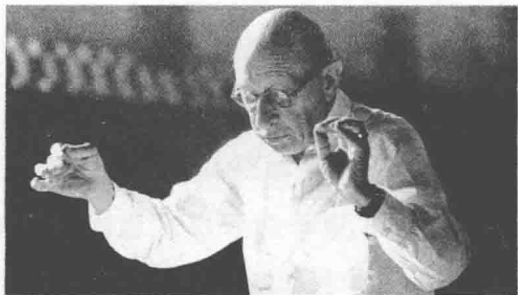
感情阶段：这个阶段人们认为是感情的欣赏，就是要求欣赏者在这个阶段必须投入感情。这是指在精神上以更高的音乐审美为目的，要求听者动情、想象、思辩。比如当人们听到快乐的乐曲时，随着乐曲的情绪而得到愉快；当听到悲哀的乐曲时，可以催人泪下。科普兰说：“在表现方面只能领会，但用语言回答是困难的。”

理智阶段：这一阶段欣赏的主要目的是对音乐表现的内容和形式、结构等去进行深刻的分析、研究。这是从事音乐专业与音乐爱好者所必须采用的方法。这种最高档次的欣赏，要求欣赏者主动地、自觉地去欣赏。欣赏时既要主观、又要客观，既要进入、又要出来。就是说音乐欣赏者既要置身于音乐之中，又要置身于音乐之外。意思是既要动感情去欣赏音乐，又要理智的去分析音乐，主观、客观结合起来去欣赏音乐。只有这样，才能对音乐有真正的理解，才能得到乐曲奥妙之所在。

对于音乐作品内容，许多作曲大师不同意作解释，甚至回避讨论这一问题。有人说：“艺术可悟不可言。”就是这个意思。

斯特拉文斯基（Igor Fedorovitch Stravinsky, 1882—1971）是美籍俄国作曲家、指挥家和钢琴家。

他自己认为他的作品是有它本身的生命“物体”、“东西”，而且除了它本身的纯音乐存在之外，没有任何其他意义了。

门德尔松 (Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809—1847) 是德国犹太裔作曲家。

他曾说：“人们时常埋怨音乐是这样的模糊，听音乐时，简直不知如何去想才好。但每个人对文学总是能理解的。不过，对我来说，一首我喜爱的乐曲所传给我的思想和意义是不能用语言来表达的。这不是因为音乐不够具体，而是因为它太具体了。”

但有些作曲家则认为音乐是可以解释的。

科普兰 (Aaron Copland, 1900—1990) 是美国作曲家。他说：“我自己认为，所有的音乐都有表达能力，有的强一些，有的弱一些，所有的音符后面都具有某种涵义，而这种涵义毕竟构成了作品的内容。”他认为不同意对音乐作品作解释的真正意思是说：“找不到恰当的言词来表达音乐的涵义，并且即使能够找到，也没有必要去找。”

当西欧音乐发展到浪漫主义时期，有许多作曲家为了便于人们对音乐作品的理解，便创作出标题音乐。

德国作曲家贝多芬 (Ludwig van Beethoven 1770—1827) 对他的第六交响曲《田园》的每一个乐章都加上了标题。

如：

第一乐章《到达乡村时的快乐的感受》；

第二乐章《在溪边》；

第三乐章《乡民欢乐的集会》。

柏辽兹 (Hector Louis Berlioz, 1803—1869) 是法国作曲家、指挥家、评论家、浪漫乐派代表人物。

柏辽兹在他的代表作《幻想交响曲》的第一乐章中，不仅加上了标题，而且在每一乐章的开头，都写上了很长的文字说明。

柴科夫斯基 (Peter · Ilyich · Tchaikovsky, 1840—1893) 是俄罗斯伟大的浪漫乐派作曲家。

柴科夫斯基创作他的唯一一部小提琴协奏曲的第三乐章, 在给梅克夫人的信中解释说: “走向人民吧, 看他们怎样善于寻求乐趣, 使自己投入愉快的心情中。这是一幅人民节日欢乐的图画。”

谈音乐问题的关键, 在于欣赏者不要受文字说明的局限, 在听音乐的过程中要发挥自己的才能, 去思索一些和音乐作品有关的问题, 在思索的过程中理解音乐形象所包括的更深刻的意义。这也说明欣赏者不经过自己的思考活动就不能真正领会作品的内容。

为了追随作曲家的思路, 欣赏者还必须懂得一些音乐曲式的原理, 音乐的诸要素 (节奏、旋律、和声、音色等)。

另外, 欣赏音乐作品离不开想象和联想。

想象, 是人所特有的一种心理现象。人在思考问题、听音乐时, 往往产生想象的表象, 这是人类的一种带有创造性的心理活动。想象产生的同时, 总是伴随着情绪的。当人们听到中国民间乐曲《江河水》时, 大都会想起旧社会妇女和劳动人民所受的苦难, 这正是由于想象引起的。想象不仅在人的认识、情感、意志过程中十分重要, 它在艺术创作活动中也是不可缺少的, 只有通过想象才能够完成音乐的创作。

欣赏音乐是三度创作, 所以它也离不开想象。欣赏音乐作品是靠想象使你进入作品之中的。如当你听到柴科夫斯基的《一八一二序曲》中拿破仑败北那一段音乐时, 会使你好像“看到了”拿破仑军队逃跑时的狼狈景象。这就是闻其声如见其人, 是想象活动得到的。人们在听音乐时可以在优美的乐曲中尽情的神游, 通过听, 使人们“看到”其实没有看到的东西, 从而得到自我满足。所以, 没有想象就没有音乐欣赏。

联想, 是指由某一事物想到与其相关的另一事物的心理活动, 它属于再现已有形象的心理活动。

人们在欣赏音乐时, 一方面是对原作的体验和领会, 另一方面, 它又是带有创作性的想象和联想。通过想象和联想, 欣赏者不仅在自己的头脑中再现出原来的艺术形象, 而且还会以自己的生活体验和艺术修养去丰富和补充原作的艺术形象。也正因为如此, 想象和联想在音乐欣赏中都是一种不可缺少的心理要素。另外, 音乐毕竟是一种声音形象, 只有通过欣赏者的想象和联想, 才能把它转化为客观世界的形象和意境。所以, 想象和联想有助于欣赏者更具体、更形象地感受和理解音乐作品, 通过在音乐欣赏过程中的想象和联想, 在一定程度上会丰富和提高欣赏者对生活的感受、认识和美的享受。但每个人的自身经历、性格、性别、学识、艺术素质以至年龄等等都存在差异, 对同一首音乐作品的欣赏所产生的想象与联想会不尽相同。

第三章 歌曲

歌曲是音乐与诗歌相结合的综合艺术，其表现因素是由旋律和歌词两方面构成的。词曲相结合，共同表达特定的思想内容和塑造统一的艺术形象，这是歌曲艺术的基本特征。

正像多数的鸟类一样，歌曲是人类天生以音乐表现自我的手段。

歌曲是音乐艺术中最具有群众性的一种体裁，这一体裁早在原始社会时期就已形成。随着社会的发展，人们不断创作并流传下来许多歌曲，这种歌曲人们称之为民歌或民谣。民谣是在民间流行的，歌词通俗易懂，旋律优美流畅，词曲作者多不知姓名。而19世纪以来产生的流行艺术歌曲的词曲作者多为名家。

歌曲中又分各类体裁：颂歌、劳动歌曲、摇篮曲、叙事歌曲、抒情歌曲、船歌、小夜曲、进行曲、讽刺歌曲、诙谐歌曲等等。这些体裁各自有着不同的功能。

在歌曲的演唱形式上又可分为：合唱、齐唱、小合唱、二重唱、三重唱、四重唱、五重唱等；男高音独唱、男中音独唱、男低音独唱；女高音独唱、女中音独唱、女低音独唱；童声独唱等等。

在演唱的发声方法上，又分为流行唱法、民族唱法、美声唱法……近年来，我国又将唱法发展至更加多的分类。

歌曲的基本结构单位是乐段。它可以完整地塑造一个单一的音乐形象，表达一个完整的乐思。常用的曲式有：一段体（乐段）、二段体、三段体、多段体、变奏曲和回旋曲等。

一、叙事歌曲

叙事歌曲的特点是歌词具有很强的叙事诗或故事诗的性质。歌词往往用分节形式，词曲结合更要求口语化，叙事方式以叙述为主，演唱者经常以第三人称来唱，有时也用第一人称来代替故事中的人物说话，经常将叙事与代言结合起来。叙事歌曲分为民歌风格的叙事歌曲和说唱风格或朗诵性质的叙事歌曲。

1. 瞿希贤与《听妈妈讲那过去的事情》

瞿希贤（1919—2008），作曲家，上海人，中国音协第四届副主席、中国电影音乐学会顾问、中国音协儿童音乐学会名誉会长。自幼爱好音乐，1944年毕业于上海圣约翰大学英文系，1948年毕业于上海国立音专作曲系，毕业后曾任北平艺专音乐理论系讲师，曾从师于弗兰克尔（德籍教授）、谭小麟教授等。解放后，长期在中央音乐学院音工团和中央乐团创作

组工作，勤奋多产，他的作品题材广泛，风格多样，音乐语言清新生动，刚柔兼备，具有鲜明的民族特色和艺术独创性。主要在声乐领域，包括合唱、独唱，有群众歌曲和儿童歌曲等。他还作有无伴奏合唱《牧歌》、《红军根据地大合唱》。其歌曲《全世界人民一条心》获第三届世界青年联欢节歌曲比赛一等奖；合唱曲《全世界无产者联合起来》获1964年全国群众歌曲一等奖；儿童歌曲《听妈妈讲那过去的事情》获全国第二次少年儿童文艺创作评奖音乐作品一等奖；歌曲《新的长征，新的战斗》于1980年被评为优秀群众歌曲。影响广泛的合唱作品还有：《飞来的花瓣》、《乌苏里船歌》等。电影音乐有《青春之歌》、《红旗谱》、《为了和平》、《元帅之死》、《骆驼祥子》等。

《听妈妈讲那过去的事情》

歌曲《听妈妈讲那过去的事情》创作于50年代末，曾获1980年全国第二次少年儿童文艺创作音乐作品一等奖。这是一首儿童叙事歌曲，旋律优美、动听，节奏舒展，情感真挚，富于口语化，多年来，深受少年儿童的喜爱。

歌曲开始以弱起缓慢的音乐将人们带进那宁静安逸的农村环境，我们好像看见月光下一群天真可爱的孩子围坐在丰收后的谷堆旁边，听妈妈讲那过去事情的情景。这部分感情比较平静，旋律起伏不大，显得非常亲切。末句两次重复，给人留下深刻的印象。

例1 《听妈妈讲那过去的事情》

瞿希贤 曲

中段是妈妈对旧社会痛苦生活的回忆，曲调深沉、凄凉，浸透了妈妈悲痛和心酸，旋律多在低音区进行，以级进和跳进相结合的方法，表现了妈妈悲伤的感情。从“冬天的风雪狼一样的嚎叫，妈妈却穿着破烂的单衣裳”开始，旋律三次重复，感情一次比一次微弱，既加深了我们对旧社会的憎恶、痛恨，又增强了我们对妈妈的理解、同情。

第三段是完整的再现段，相同乐段不再重复，乐曲又回到原来的感情，曲尽意不尽，给人留下非常深刻的印象。

2. “歌曲之王”舒伯特与《魔王》

弗朗茨·彼得·舒伯特 (Franz Peter, Schubert, 1797—1828), 奥地利作曲家, 1797 年生于维也纳, 1828 年卒于维也纳。

在音乐史上, 舒伯特被誉为使艺术歌曲达到完美境界的第一人, 世人尊称他为“歌曲之王”, 同时他也是近代浪漫乐派的领袖之一。舒伯特一生全在贫穷的生活中度过, 在 31 年短暂的生涯中, 他为我们留下了大量的音乐作品, 而且这些作品都有着永恒的旋律, 成为世界音乐文化宝库中的瑰宝。

舒伯特的父亲是一个贫穷的小学校长, 非常爱好音乐, 他是舒伯特的第一位老师。舒伯特 8 岁时开始随父亲学小提琴。1808 年被帝国小教堂唱诗班录取为儿童高音歌手, 住进神学院宿舍。他在学校管弦乐队任小提琴手, 并为这个乐队写了他的第一交响曲。1812 年随宫廷乐长萨列里学习音乐理论, 1813 年由于变声离开神学院, 在他父亲的学校担任助理, 同时大量创作。因他 11 岁就戴上了眼镜, 个子又小, 所以被免除兵役。在这段时间里, 舒伯特创作了大量的作品, 仅 1815 年 18 岁时就写了 144 首歌曲, 其中包括著名的《魔王》、《野玫瑰》、《流浪者之歌》等不朽的作品。

1816 年春天, 舒伯特为了改善生活状况, 申请担任卢布尔亚那音乐学校校长, 但未被接受, 只得再留在父亲的学校, 在那里继续搞他的创作。1818—1824 年间, 作为兼职音乐教师, 不时去埃斯特哈齐家族的乡下领地, 得以领略一下维也纳以外的生活。许多朋友也乐于给予帮助。他和著名的男中音歌唱家约翰·福格尔一起外出徒步旅行, 福格尔也是最早看出舒伯特的歌曲创作天才的人, 这个时期创作出著名的《鳟鱼》五重奏。在维也纳市内, 诗人肖伯在家里腾出一个房间给舒伯特, 他十分欣赏这些诗人和作家、艺术家、音乐家们过的波希米亚式的生活。1819 年舒伯特离开肖伯, 与诗人马亚霍法住在一间阁楼里, 这段日子持续到 1821 年。1821 年, 舒伯特完成了他的《E 大调第七交响曲》的初稿, 但未配器。翌年创作《b 小调第八交响曲》, 只写了 2 个完整的乐章和 130 小节的谐谑曲, 然而这部“未完成”交响曲现在已是一部完整的艺术作品。

舒伯特短短的一生中, 大部分时间靠偶然赚点稿费和朋友们的帮助过日子。作为维也纳的一名自由作曲家, 他没有莫扎特出名, 但是他也似乎不在乎名利。舒伯特的歌曲集《冬之旅》中近乎病态的孤独感反映了他当时的寂寞心情。虽然他不乏女朋友, 但他始终没有结婚。他那种落拓不羁的生活逐渐不能支持, 不仅缺钱, 身体也越来越弱。当我们听到舒伯特的那些美丽的名曲, 绝对不会想到他是那样的贫穷。舒伯特作曲的突发和神速, 是难以让人相信的, 他几分钟就可以作一曲, 所以人们都说他的歌曲不是写出来的, 而是从脑海里流出

来的，他的头脑好比是美丽歌曲的泉源。他常常在作曲时，遇到无钱买纸的困难，所以他经常自叹：“倘若有钱买纸，我可以每天作曲了。”

舒伯特与贝多芬生于同一个时代，同在30年中吸着同一都市维也纳的空气。但只是在贝多芬临终时，才获得了第一次也是最后一次相见。舒伯特从小就非常崇拜贝多芬，然而无从求见，加上舒伯特的秉性孤洁，不愿登门拜访当时已成为伟大人物的贝多芬。直到后来在一位出版商的劝请下，舒伯特才随这位出版商带了一册自己的作品《歌曲60首》拜访贝多芬。结果机缘不巧，贝多芬恰好不在家，于是舒伯特只得把带来的作品稿子放在桌子上离去。后来贝多芬生病躺在床上从此不起，他的友人想安慰他的寂寞，拿桌子上的一册书给他放在枕边，让他翻阅消遣，这册书就是舒伯特带去的作品，当贝多芬看了以后，猛然喊道：“这里有神圣的闪光，是谁作的？”舒伯特得知这一消息，立刻奔到贝多芬的床前，可这时贝多芬的病已十分沉重，得知舒伯特的来到勉强振作，握着他的手叫一声：“我的灵魂是弗朗茨所有的。”不久，贝多芬闭目长逝，他心中充满了与舒伯特相知太晚之恨而去。

在贝多芬的葬礼上，舒伯特亲自拿着火炬送葬。舒伯特丧了知音后心中闷闷不乐，加上他的身体素来羸弱，在贝多芬死后的18个月，他就离开了人世，追随贝多芬而去，当时，舒伯特只有31岁。人们遵照他的遗嘱，把他安葬在离贝多芬不到三墓的地方。后来，两位作曲大师被人们重新安葬在维也纳中央公墓。

我们最为珍视的舒伯特的很多作品，直到他逝世好多年以后才得以演出。作为一位歌曲作曲家，无人可与他旋律创造之丰富媲美。他的作品无不具有天使般优美纯洁的旋律，以致人们一度倾向于认为他是一位不注意曲式的作曲家。但是只要研究一下舒伯特伟大的室内乐作品和后期的钢琴奏鸣曲，就会认识到这是多么错误的见解！除歌剧和协奏曲外，舒伯特在所有形式的音乐创作中都跻身于最伟大的作曲家行列。舒伯特用这样的话来解释他自己的作品：“我的音乐是我的天才与苦难的产物。”

舒伯特对钢琴音乐的主要贡献是：22首钢琴奏鸣曲、钢琴五重奏《鳟鱼》、钢琴曲《流浪者幻想曲》、《音乐的瞬间》、《降E大调即兴曲》、《A大调奏鸣曲》。这些曲子都为世人所熟知，他也完善了“音乐瞬间”这种曲式，使这种钢琴小品的体裁发扬光大，其中以《F小调音乐瞬间》最为出名。他的钢琴五重奏《鳟鱼》，也让后人见到了钢琴重奏的魅力。舒伯特的钢琴音乐中，不论是作曲手法还是音乐构思来讲，都已经带有浓浓的浪漫主义风格，那种舒伯特特有的灵感火花的迸发已在他的曲子中流露出来。舒伯特作为一个浪漫主义钢琴音乐的完善者，后世对他给予了极高的评价。

舒伯特生于困窘、死于贫穷，但他留下丰富的作品，已成为人类的瑰宝，并且将流传千古。

《魔王》

《魔王》是舒伯特用德国诗人歌德（1749—1842）的同名叙事诗为歌词而创作的。叙事

歌曲这一体裁由舒伯特首创。《魔王》被世人誉为千古不朽的名歌。

舒伯特谱写这首歌是在1815年冬天，当时他只有18岁。谁也不会想到，这样年轻的孩子会创作出如此伟大的作品。后来《魔王》这首歌曲，很快地就变为世界极有名的歌曲了，浪漫派大作曲家李斯特曾经把它改编为钢琴曲及管弦乐曲。

歌德诗里的“魔王”是描写一个住在黑暗森林中或老树的洞穴中可怕的矮小的幽灵，是与西方传说中的水精、地精、山精等一类的妖怪。

1781年4月的一天，歌德来到德国东部图林根库尼茨村附近。在一家旅馆里听到了这样一件伤心事：一个农民抱着病重的孩子，骑马赶往耶拿，向一位名医求治，但医生对这病却束手无策。归途中，可怜的孩子死在马背上。歌德想起了魔王在黑夜里抢夺孩子的民间传说，他把听到的真人真事和传说联系起来，就在这家旅馆里写下了著名的叙事诗《魔王》。此后，好多音乐家为《魔王》谱了曲，但最著名的，流传至今的只有舒伯特的《魔王》。

关于舒伯特写作这首名曲的情形，他的友人曾在笔记中有这样的记载：1815年冬天的一个下午，我到舒伯特的老家，看见舒伯特手里捧着一本书，在房间里踱来踱去，大声朗读着歌德的叙事诗《魔王》，忽然坐下来奋笔疾书，很快就写出了一首出色的叙事歌曲。

当时舒伯特的家里没有钢琴，不能试奏。当天晚上，舒伯特带着手稿和朋友们一起，到孔维克特学校去，由他的朋友霍尔查营斐尔试唱，由于这首歌曲的戏剧性很强，表现手法非常新颖，就连他年轻的朋友们也不太能够接受。

试唱之后，舒伯特恭恭敬敬抄了一份谱子寄给歌德，歌德却漫不经心，连信也没有回。直到歌德的晚年，在一次音乐会上听到女高音歌唱家德夫里昂夫人演唱这首歌曲时，他热烈地鼓掌，极为感动，眼泪不禁夺眶而出。但当时舒伯特已经离开人间两年了。歌德对舒伯特为他的诗歌谱曲的一片情意，已经报答得太迟了。

《魔王》采取一气呵成的手法，表现了宏大的气势。曲中通过不同旋律，分别体现了叙述者、父亲、孩子和魔王四个不同角色，展示出戏剧性的情节，父亲抱着发高烧的孩子骑马穿过黑夜的森林，儿子的惊恐、惧怕、急躁的喊叫声，魔王在引诱时的轻柔甜言和恐吓时的严声厉色及变化多端的相貌，这一切都在音乐上有独到的塑造，达到了艺术上的高峰。

钢琴织体部分自始至终贯穿着三连音的节奏。形象地刻划了奔驰中的马蹄声，并在低音区中时而出现描写风声的乐句，在魔王的轻柔引诱的歌声中，三连音变为左右手分奏或分解和弦，使伴奏既保持了马蹄声的继续，又加强了魔王甜言蜜语的形象。

最后，马蹄声歇，奔驰停止，孩子已在父亲的怀抱中死去。宣叙性的旋律和两个特强的弦击打，表现了精疲力竭的父亲悲痛欲绝的心情。

这首叙事歌曲表现了居心叵测的人常常用甜言蜜语来达到不可告人的目的，善良的人们要善于识破这种包着糖衣的邪恶。