

文化经典评荐书系
Wenhua Jingdian Pingjian Shuxi

理想中的学者，既能博大，又能精深。精深的方面，是他的专门学问，博大的方面，是他的旁搜博览。博大要几乎无所不知，精深要几乎惟他独尊，无人所有。

——胡适

傅雷评荐的

世界经典名曲

WENHUA JINGDIAN PINGJIAN

张弘 杨超 ○ 编著

理想中的学者，既能博大，又能精深。精深的方面，是他的专门学问，博大的方面，是他的旁搜博览。博大要几乎无所不知，精深要几乎惟他独尊，无人所有。

远方出版社

文化经典评荐书系

傅雷评荐的世界经典名曲

张 弘 杨 超 编著

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

傅雷评荐的世界经典名曲/张弘等编. - 呼和浩特: 远方出版社,
2005.11

(文化经典评荐书系/张弘主编)

ISBN 7-80723-084-3

I. 傅... II. 张... III. 音乐欣赏-世界 IV. J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 128514 号

文化经典评荐书系

主 编 张弘 等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 唐山新苑印务有限公司
开 本 850×1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 160
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-084-3/G·54

定 价 510.00 元(全十七册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

亨德尔	(1)
《水上音乐》	(5)
《弥赛亚》	(6)
巴赫	(11)
《夏空》	(13)
《勃兰登堡协奏曲》	(14)
《马太受难曲》	(16)
《平均律钢琴曲集》	(19)
《音乐的奉献》	(20)
斯卡拉蒂	(24)
海顿	(25)
《告别交响曲》	(30)
《惊愕交响曲》	(32)
《降 E 大调小号协奏曲》	(34)
《军队交响曲》	(36)
莫扎特	(39)
大调小提琴协奏曲	(45)
土耳其进行曲	(48)
g 小调交响曲	(51)
朱庇特交响曲	(53)
《A 大调单簧管协奏曲》	(58)

《C 大调奏鸣曲》	(60)
《降 E 大调交响协奏曲》	(63)
《安魂曲》	(66)
贝多芬	(70)
贝多芬的交响曲	(81)
《命运交响曲》	(83)
《克勒采奏鸣曲》	(86)
《献给爱丽丝》	(89)
最后的弦乐四重奏	(91)
《月光奏鸣曲》	(94)
《田园交响曲》	(97)
《D 大调小提琴协奏曲》	(100)
《第九交响曲》	(102)
舒伯特	(107)
《魔王》	(109)
《鳟鱼五重奏》	(112)
《第八交响曲》	(114)
《美丽的磨坊姑娘》	(116)
《圣母颂》	(118)
《冬之旅》	(120)
《小夜曲》	(122)
格林卡	(124)
《我记得那美妙的瞬间》	(126)
萧邦	(131)
《降 D 大调前奏曲》	(134)
《升 C 小调圆舞曲》	(136)

降 A 大调叙事曲	(138)
《降 A 大调波洛奈兹》	(140)
舒曼	(143)
《狂欢节》	(146)
李斯特	(150)
《彼特拉克的第 104 首十四行诗》	(155)
降 E 大调《第一钢琴协奏曲》	(158)
瓦格纳	(161)
《齐格弗里德牧歌》	(164)
《漂泊的荷兰人》序曲	(167)
弗朗克	(170)
斯美塔那	(171)
《沃尔塔瓦》	(173)
《我的生活》	(175)
勃拉姆斯	(179)
《第一交响曲》	(182)
《b 小调单簧管五重奏》	(184)
圣 - 桑	(186)
动物狂欢节	(187)
《引子与回旋随想曲》	(190)
《天鹅》	(192)
穆索尔斯基	(195)
《图画展览会》	(196)
《跳蚤之歌》	(199)
德沃夏克	(202)
《斯拉夫舞曲》	(204)

《自新世界》	(207)
德彪西	(211)
前奏曲《牧神的午后》	(215)
《大海》	(218)
管弦乐夜曲三首	(220)
理查德·施特劳斯	(224)
《查拉图斯特拉如是说》	(225)
亨德密特	(229)
哈恰图良	(231)

亨德尔

星期一(十五日)晚上到音乐院去听苏联钢琴专家
(目前在上海教课)的个人演奏。节目如下:

I

①Handel(亨德尔): Suite in G Min. (《G 小调组曲》)

②Beethoven(贝多芬): Rondo, Op. 51 (《回旋曲》, 作品第 51 号)

③Beethoven(贝多芬): Sonata, Op. 111 (《奏鸣曲》, 作品第 111 号)

II

④Chopin(萧邦): Polonaise in C Min. (《C 小调波洛奈兹》)

⑤——Mazurka in E Min. (《E 小调玛祖卡》)

Mazurka in E[#] Min. (《升 C 小调玛祖卡》)

⑥Ballad No. 4 (《第四叙事曲》)

⑦Nocturne in D^b Maj. (《降 D 大调夜曲》)

⑧Scherzo No. 3 (《第三诙谐曲》)

Encore(加奏)3 支

①Mazurka(《玛祖卡》)

②Etude(《练习曲》)

③Berceuse(《摇篮曲》)

——《傅雷家书》(1954 年 11 月 17 日午)

[生平简介]

亨德尔（1685—1759）意大利著名音乐大师。与巴赫的诞生地相距不超过 100 公里，他们生于同一年（1685 年）。但是，他们两人从未见过面。有一次，1719 年，巴赫考虑自己也许要在歌剧上有所发展，遂决定前去拜访亨德尔，咨询意见。万分不巧的是，巴赫抵达的时候，亨德尔前一天刚刚离开。

亨德尔家庭比较富裕，他的父亲是哈雷的理发师（只为贵族理发）兼外科医生。父亲反对他从事音乐，因此，直到父亲去世之后，亨德尔才正式开始音乐生涯。

亨德尔虽然才华盖世，他同样是一个异常勤奋的人。他练习羽管键琴非常刻苦，据说琴键都被他的手指磨出洞来。

亨德尔 19 岁的时候，有机会成为当时德国最有名的管风琴师布克斯特胡德的接班人。当时巴赫也被推荐了这一职位。但是布克斯特胡德提出一个条件：继任者必须和他的女儿结婚。据说他的女儿体态比较臃肿，年龄又大了一比这两位整整大 9 岁。两人都谢绝了这门亲事。

20 岁的时候，亨德尔的第一部歌剧《阿尔米拉》即引起轰动。这个年轻人有着长远的眼光，他知道，要想在歌剧上有所成就，就必须到意大利去学习。22 岁的时候，他来到罗马。与权贵交往似乎是亨德尔的天赋之一，这一项能力的高超，是他后来成就如此巨大的不可忽视的原因。在意大利他与爱好音乐的王公、红衣主教来往密切，甚至由他们写作歌剧脚本。

回到德国，25 岁的亨德尔被汉诺威选帝侯任命为指挥，年薪相当丰厚，把巴赫当时在魏玛的收入只有亨德尔 1/18！

1710 年，即亨德尔出任汉诺威宫廷乐团指挥的第一年秋天，他访问了伦敦。对这城市的繁华以及英国人对音乐的渴求，他一定是留下了深刻的印象。当然，他也发现自己的歌剧音乐在伦敦还是很受欢迎的。

一年之后，亨德尔又请假来到伦敦。这一次，他流连忘返，干脆就定居下来。安妮女王还赐给他一笔 200 英镑的年金。

可好景不长。1714 年，安妮女王驾崩，她没有子嗣，根据英国王位继承法，汉诺威选帝侯成为英国国王，这就是乔治一世。亨德尔背叛的旧主人现在成了他的新主人。

有两位大臣出面来调停此事，他们知道乔治一世爱音乐胜过爱礼仪。他们说服国王举办一次水上展览会。在秘密情况下，让亨德尔创作一部乐曲，届时由他亲自指挥演奏。1715 年 8 月 22 日，游船上的乔治一世听到音乐——就是著名的《水上音乐》——惊喜不已，迫不及待地想要知道作者是谁。于是，亨德尔被引出来，有人告诉国王说，亨德尔深知自己错误严重，不敢为自己申辩。新国王立即就原谅了亨德尔，很快。还把他的年金提高到 600 英镑。亨德尔后来还为他创作了《皇家焰火音乐》。

亨德尔的《皇家焰火音乐》动用了 3 架定音鼓、6 支小号、9 支圆号、12 支大管，还有至少 24 支双簧管。1749 年 4 月 21 日，公开彩排的时候，有 12000 人赶到现场去观看，每人要买价值半克郎银币的门票。据当时一份杂志报道，伦敦桥上挤得水泄不通，马车排成了长龙，需要花费 3 小时才能过去。27 日的演出还算是成功，焰火却没有成功。本来这次英国还特意请了意大利最著名的焰火设计家塞尤多尼来主持，他设计了许多壮观的奇景，但是需要点火的时候，很多导火线却点不着。到最后，为放焰火而特别设计、搭建的高大的脚手架却起火燃烧。据说，塞万多尼立即被捕，第二天他道歉之后才获释。

1720 年，英国皇家音乐院成立，国王支持在英国上演意

大利歌剧，亨德尔被任命为指挥之一。虽然有宫廷内外的敌人反对，亨德尔仍然保有了自己的地位。有一次，亨德尔指挥的时候，女高音库佐尼（当时最杰出的歌唱家之一）拒绝演唱一首咏叹调，亨德尔大怒，抓住这个女高音的腰，威胁她说，如果不唱就把她从窗户上扔出去。过了一会儿，库佐尼又和另一位歌唱家鲍多妮争吵起来，两个女人在舞台上揪着头发打起来，很快，整个剧院的人大打出手，把布景都断得粉碎。

就在这样的环境里，亨德尔 30 年中创作了 40 部歌剧。但是，铺张浪费、管理不善、派系斗争使得歌剧院一大天在走下坡路。52 岁的时候，他的身体垮了，脑溢血导致半身不遂而卧床不起。他经营的剧院负债 12000 英镑，后来破产了。他的敌人幸灾乐祸：“这下巨人完蛋了！”就是他的朋友也深感失去了希望。

但是，人们低估了亨德尔。经过在德国疗养，他恢复了健康。回到英国之后，他继续在歌剧上奋斗，但一次又一次，仍然是失败，5 次这样的失败之后，亨德尔终于认识到，正歌剧在当时的英国没有前途。就在命运要淹没他的时候，他站了起来。就在快要毁灭的时候，他开始了流芳百世的事业——他转而对清唱剧的创作。《扫罗》、《以色列人在埃及》、《弥赛亚》、《参孙》，一系列的伟大作品，这些作品的成功使得亨德尔成了英国人心中的偶像。

亨德尔生命的最后 7 年，是在黑暗中度过的，他失明了。一个英国庸医约翰·泰勒也给亨德尔做了手术，手术让亨德尔最终送了命。这个医生后来又给写作《罗马帝国衰亡史》的吉朋做了眼科手术，同样，手术失败。

亨德尔在伦敦获得的成功，一方面是音乐上的，一方面是经济上的。与同时代的巴赫相比，他简直就是个富翁。一位同

时代人回忆：“他经常在晚上带着足以把他压垮、却又让他亢奋的金币和银币上马车。”亨德尔去世的时候，留下 17500 英镑的遗产。还给英国音乐家协会捐赠了 1000 英镑，用以救助贫穷音乐家的家属。以出版亨德尔作品为主要利润来源的出版商沃尔什父子，遗产要比亨德尔多好几倍。老沃尔什遗产有 20000 英镑，小沃尔什则有 40000 英镑的遗产。有一次，亨德尔对老沃尔什说：“下一次您来写一部歌剧，而我将出售这部作品。”

[名曲赏析]

《水上音乐》

《水上音乐》是亨德尔 1715 年到 1717 年之间写成的。通常人们谈到《水上音乐》时，称它是一部器乐组曲，这是一个含混的说法。从配器来看，亨德尔使用了小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴，管乐器有长笛、短笛、双簧管、大管、圆号、小号，这里虽然使用了弦乐器，但是从音乐配制讲，管乐器担当了主要部分，所以，亨德尔这部作品还是为管乐器所写的。《水上音乐》全曲共分为 21 段，所以人们认为这是一部组曲，但是有的音乐评论家根据音乐的情调、内容、演奏方式等各方面特点把它划入小夜曲，这是很有卓见的。18 世纪的欧洲世俗生活中音乐已经占有很重要的地位，音乐是市民娱乐不可少的方式，许多城市都定期举办露天演奏会，以满足大家的需要。素喜田园情调的英国人更是经常在郊外花园或公园演奏音乐，这形成了一个文化传统。露天演奏的音乐以器乐曲为主，器乐小夜曲是这些演奏会上的主要内容之一。这类音乐大

多质朴不加矫饰，内容多表现世态风俗。

亨德尔有许多管弦作品是专为这些花园音乐会写的，后来，人们在常举行这样的音乐会的瓦克斯霍尔花园立了亨德尔的塑像，以纪念他在这方面的贡献。他的《水上音乐》就属于这种生活嬉游音乐。《水上音乐》的内容取材于民间风格，包括布列舞曲、小步舞曲、号角舞等，音乐节奏轻巧，旋律优美，轻松的气氛反映出 18 世纪欧洲城市生活风俗，其中一些段落具有古典大协奏曲特性，音乐却是根据世俗主题写成的。亨德尔当初定居英国为英国带去的是意大利风格的歌剧，但是，他对世俗体裁的民间艺术也很悉心观察并从中吸取营养。在亨德尔的声乐作品中可以找出直接来自于街巷民俗的痕迹，甚至包括街市叫卖喧闹之声，亨德尔说自己最好的歌曲是从这些声音中获得灵感的。

《弥赛亚》

清唱剧《弥赛亚》是亨德尔一生中最伟大的作品，反映出早期启蒙运动的人道主义精神，借助《圣经》中耶稣拯救人类的故事启动人们崇高的精神力量。直到今天，每年的圣诞节世界各地都演唱《弥赛亚》。亨德尔生前曾说过：“假如我的音乐只能使人们愉快，那我很遗憾。我的目的是使人们高尚起来。”《弥赛亚》正是一部这样的作品。

亨德尔毕生艺术的结晶是清唱剧《弥赛亚》。

亨德尔在歌剧创作上获得了很大成功，他陆续写出 30 多部歌剧。1720 年建立了由亨德尔领导的歌剧院——“皇家音乐学会”。亨德尔早年的理想快要实现了，但是这件事对于他的艺术生涯却是个灾难。“皇家音乐学会”上演的意大利歌剧

适应的是宫廷和贵族的趣味，亨德尔受到贵族的关照正是因为他是一位意大利风格的作曲家。意大利歌剧从剧情到音乐都充满程式化的东西，通常由两个情敌之间的相互妒忌和明争暗斗展开情节，忠贞的爱情经过苦难的考验，最终出现造作的大团圆结局。这些模式化的异国他乡情调只能适应少数贵族的口味，在一般观众眼里只不过是空洞泛味，毫无电气的表演。就是在这样的“皇家音乐学会”剧院舞台上，在不到 10 年时间里，亨德尔领导上演了 500 部歌剧，这使他疲惫不堪。更为糟糕的是，当时宫廷里贵族的朋党之争也牵连到亨德尔所领导的歌剧院，亨德尔这样一位大艺术家也被迫卷入这场争斗，迫于两派贵族的压力，他写了一部歌剧《亚历山大》，安排两位明星女高音扮演亚力山大的两个情妇。歌剧上演时双方都出钱雇佣了喝彩起哄的流氓，结果酿成了丑闻。在这起事件里亨德尔悲剧性地成了牺牲品，伦敦的一家滑稽剧院不久就上演了描写亨德尔和两位女歌唱家的滑稽剧。

《乞丐歌剧》的上演给亨德尔苦心经营的意大利歌剧院以沉重一击。在当时的伦敦，各种类型的舞台演出纷繁杂陈，各有各的阵地。

《乞丐歌剧》是一部政治讽刺剧，由诗人约翰·盖伊与作曲家佩普施共同完成。描写的是伦敦下层社会的生活，剧中男主角麦克希德是一位强盗，剧作者通过这个人物暗讽当时的内阁大臣罗伯特·乌尔保尔和他的阁僚们。贵族们喜欢的意大利歌剧也是嘲讽的对象。全剧由几十首歌曲串联而成，歌词采用下层社会俚俗语言，语意双关，机锋暗藏，充满机智和欢乐。剧中歌曲的曲调大多采自市井坊间的流行歌曲，倚声填词。盖伊的歌词极尽调侃讽刺之能事，亨德尔自然也没有幸免。《乞丐歌剧》上演后受到普遍地欢迎，仅在 1728 年的冬季就演了 62

场。亨德尔领导的“皇家音乐学会”剧院遭到冷落，1729年亨德尔所领导的歌剧院不得不关张大吉。性格顽强的亨德尔与人共同接手歌剧院，亲自经营，但是观众的兴趣早已不在意意大利歌剧上，惨淡经营的剧院很快破产。

1734年亨德尔第三次组建歌剧院。这一次与亨德尔作对的是来自宫廷的贵族，贵族们从意大利聘请了著名作曲家尼科洛·波波拉和一些著名歌唱家，组建了“贵族歌剧院”与亨德尔分庭抗礼，目的是反对英王对亨德尔的庇护。两家歌剧院的明争暗斗，使本来就不景气的意大利正歌剧更加萧条，3年后两家剧院都宣布破产。亨德尔付出多年的辛勤劳动和艰苦努力，最后面临的是倒闭的剧院、巨额债务和街头散布流行着反对他的小册子和讽刺诗。亨德尔疲惫不堪，加上这些打击，他一下子病倒，突发脑溢血导致半身不遂。

亨德尔在病床上的样子使人们相信他不可能再从事任何音乐活动。他不但不能起床，甚至连说话的能力都没有，只有往日的朋友们在他身边演奏音乐时他的眼睛才会放射出一丝光彩。医生对他的病也无计可施，除了为他放放血以外，只有建议他去试试洗温泉。在温泉疗养地亚琛，亨德尔以极大的毅力战胜了疾病，几个月以后回到伦敦时，他不仅行走自如，甚能够弹奏风琴。

康复的亨德尔立即投入工作，只用3个月的时间就写出了两部新歌剧，同时他把创作的注意力转向清唱剧，写出了《扫罗》和《以色列人在埃及》。这两部清唱剧揭开了亨德尔艺术生涯上新的一页。清唱剧是由乐队、独唱、合唱紧密结合的大型声乐作品，内容取材于《圣经》故事，有情节，但不做舞台表演，完全用音乐来表现戏剧性内容，描写英雄性格和心理。亨德尔从《圣经》里选取素材创作清唱剧并不是出于宗教信

仰，而是因为《圣经》里的故事在欧洲家喻户晓，根据这些英雄故事编成的清唱剧很容易为广大民众所接受。

此时，贵族们并没有放过大病初愈的亨德尔，他们继续为难他，诬陷他，亨德的人生极度灰黯。

就在亨德尔一生中最困难的时候，又出现了新的转机，激起了又一个新的创作高潮。

1741年8月21日，亨德尔收到一个邮包，拆开邮包，是一部清唱剧剧词手稿，作者是詹宁士。他在信中表示希望这部新的剧本能借亨德尔之手焕发出美丽的音乐光芒。清唱剧的标题是《弥赛亚》。被种种失败情绪折磨得近乎麻木不仁的亨德尔此时根本没有心思接受新剧本，不过他还是随便翻开瞟了一眼。然而，剧词的第一句话就牢牢抓住了他，“鼓起你的勇气！”亨德尔心头一震，被失败情绪笼罩的他，正是需要鼓起勇气有所作为的时刻。“鼓起你的勇气！”这句话犹如亨德尔心头的一股甘泉，使他精神顿然振作起来，似乎是刚刚注射了一剂强心针。亨德尔接着读下去，觉得剧中的歌词都是向他而发的，他感到自己心灵中某种被压抑了很久的力量，正在被唤醒。他读到“他曾遭到鄙夷”，读到弥赛亚被害，还没有死去就被埋葬，还遭到尽情的嘲笑，却得不到任何同情与安慰。亨德尔联想到自己几年来的遭遇，没有人帮助他，没有人安慰他，但是一种神奇的力量支撑着他。歌词这样写着：“昂起你的头！”“不要把你的灵魂留在地狱”。当读到赞美诗《哈利路亚》时，亨德尔确信自己已经获得新的灵感。

亨德尔不敢有片刻的耽搁，立即抓起笔，把这些音乐的灵感记录下来。一种无形的力量催促着他、挤压着他，使他无法停下。夜已经深了，在黑夜遮盖下的这间小屋却充满了光明。亨德尔也整整3个星期没有离开房间，他已经完全如醉如痴。

他不时站起来在房间里走动，一边高声歌唱一边打着拍子，眼睛放出异样的光彩。债主登门讨债、歌唱家来找他试唱、皇帝的使者来请他到宫里去，都被仆人挡在门外。亨德尔完全被从心灵深处涌出的激流裹挟着奔腾而去，他觉得自己还从来没有过如此旺盛的创作欲，也从没有为一部作品这样呕心沥血。

1741年创作的《弥赛亚》是在24天之内完成的。据他的仆人说，写完《哈利路亚》合唱之后，亨德尔泪如泉涌，口中喃喃道：“我看见了坐在宝座上的伟大上帝和随从他的所有天使！”

1742年2月13日，《弥赛亚》在都柏林首演，买票的人非常多，以至于剧院规定：女士们不许穿有撑箍的裙子，男士不许带佩剑入场。这样以便腾出更多的空间容纳更多的观众。

1743年，《弥赛亚》在伦敦上演。表演进行到《哈利路亚》合唱时，乔治国王站了起来，其他观众跟着他也站了起来。正是因为乔治国王的这一举动，使之成为一个传统，以后凡是演唱这一段，所有的观众都要站着听。但实际上，在伦敦的首演并不成功，1750年以后，这部清唱剧才逐渐流行起来。最令人奇怪的是，此剧的词作者对亨德尔的音乐并不满意，他曾在1745年3月31日写给朋友的一封信中说，弥赛亚的音乐配不上他的歌词！

在《弥赛亚》的某次演出之后，有一位勋爵高度赞扬了作品的娱乐性，亨德尔说：“我的勋爵，如果只能使人们娱乐，我感到遗憾。我希望能把他们变得更好一些。”