

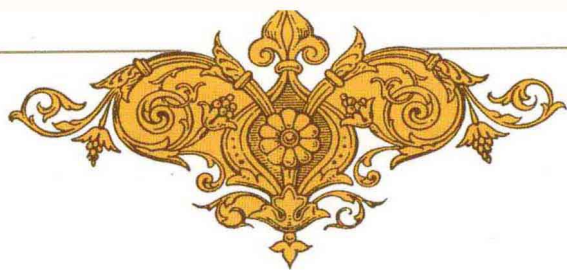
THE WORLD OF CLASSICALS

世界音乐圣典

黑龙江人民出版社

【第2卷】

世界音乐圣典

SHI JIE YIN YUE SHENG DIAN

主编 苗 彭

第二册

黑龙江人民出版社

目 录

奥 地 利

布鲁克纳	01
约翰·施特劳斯	08
马 勒	19

法 国

柏辽兹	26
古 诺	34
弗兰克	39
圣 桑	43
比 才	48
马斯内	54
德彪西	57
拉威尔	63

俄 罗 斯

格林卡	69
鲍罗丁	75
穆索尔斯基	80
柴科夫斯基	90
拉赫玛尼诺夫	101

布鲁克纳

Anton Bruckner

1824~1896

时代天穹

安东·布鲁克纳是19世纪下半叶奥地利伟大作曲家、当代音乐艺术的典型代表之一。

布鲁克纳1824年9月4日出生在奥地利靠近林茨的小村镇安斯费尔登。父亲是一名贫苦的乡村教师，在当地教堂义务弹奏管风琴兼任合唱指导。布鲁克纳从小就爱好音乐，在他父亲和表哥的教育之下，他学会弹奏管风琴、钢琴和小提琴，通过和声、对位等课程熟知帕列斯特里那和莫扎特及其作品。10岁时他已经担任管风琴手，并写出他的第一首作品——《管风琴前奏曲》。13岁时父亲去世，他便开始独立生活，他当过圣弗罗里安修道院的歌手和乡村教师的助手，同时像他父亲生前那样在教堂弹奏管风琴并兼做许多杂务。

布鲁克纳在童年担负着如此繁重的工作，在他的性格和观点上都留下了烙印：他变成一个幼稚的宗教信徒，内向、忧郁而闭塞。1855年以前他在圣弗罗里安创作的早期作品，大都是一些宗教内容的颂诗、大合唱和庄严弥撒等，便是一个证明。不过在此期间，他也不断地发奋学习，特别是在假期中，他每天都要用十几个钟头的时间研究罗马、尼德兰和威尼斯乐派等复调大师的作品，以及巴赫和维也纳古典乐派及其后辈作曲家的创作，积累了必要的技术知识。另外，乡村的生活也有助于他直接接触民间音乐，无论是乡村婚礼或节日，他不但可以听到许多农村歌曲和舞曲，而且还仿照民间的风格用小提琴参加即兴演奏，民间音乐的音调就此成为他音乐语言的有机组成部分，在他后来的交响曲创作中，特别是在诙谐曲乐章中都有相当鲜明的反映。

这期间，布鲁克纳为实现他自己所怀有的宏伟构思，他一直希望能离开林茨，但是，偏巧这时却灾难临头：他

布鲁克纳在10岁时就已担任管风琴手了。这是画家马奈笔下的“吹笛少年”。

长期经历着艰苦的生活，担负着繁重的工作，以致婚事告吹，惟一的亲人母亲去世，前途又是如此渺茫——所有这些，都使布鲁克纳感到神经极度紧张，意志十分消沉，到1867年间已经现出精神病患的征兆。只是对音乐的热爱才帮助这位濒于绝境的作曲家度过这一难关，不过他的病情接连不断，使他完全变成一个孤僻的人。1891年，67岁的布鲁克纳开始得水肿病，但有时还是继续他的管风琴演奏；1896年10月11日当他去世时，手中的笔才最后放在他的《第九交响曲》未完成的终曲乐章上。

炼狱赋格

1856年，在林茨举行管风琴演奏比赛时，布鲁克纳以指定的多声部赋格和合唱主题的即席演奏，取得了胜利，并获得林茨大教堂管风琴师的职位。但是他的目标在于创作，他认为要从事独立创作，条件依然还不具备，因此他尽一切可能每年几次到维也纳向当地的名师学习。1861年，他还考进维也纳音乐学院继续学习管风琴演奏和其他音乐理论课程。

1868年经过多方考虑，布鲁克纳决定移居维也纳，并担任维也纳音乐学院和维也纳大学的教职，并于1871年获得教授的称号。他定居维也纳后，除了主要担任教课工作外，假期还以管风琴家的身份到法国、英国等地旅行演出，获得很大的成功。

汤玛斯·韦伯斯特的油画《乡间唱诗班》。乡村的音乐和生活给布鲁克纳的童年留下了深深的烙印。

辉煌重奏

布鲁克纳早年在物质生活方面的匮乏，如果同他在创作上所遭到的攻击和挫折相比较，是很微不足道的。他的作品完成后总要经历漫长的岁月才有可能同听众见面。他的《第一交响曲》就等待过25个年头，《第五交响曲》一等就是23年，《第六交响曲》有18年，至于他的《第三交响曲》在1877年的第一次演出终场时只剩下包括他的学生马勒在内的十来个听众，像这样惨败的演出，在音乐史上也是罕见的。

名曲花园

交响乐作品：

《c小调第一交响曲“林茨”》；《d小调第三交响曲》；《降E大调第四交响曲“浪漫”》；《E大调第七交响曲》；《c小调第八交响曲》；《d小调第九交响曲》。

室内乐作品：

《F大调中提琴五重奏》。

声乐作品：

宗教音乐：

《感恩赞》。

弥撒曲：

《d小调第一号》；《e小调第二号》；《f小调第三号》；经文歌／歌曲。

乐海拾贝

圆舞曲： 圆舞曲音译华尔兹，起源于奥地利北部的一种慢三拍子农民舞曲“连德勒”。18世纪～19世纪，海顿、莫扎特、贝多芬等人的交响曲作品中出现了这种舞曲，随着古典音乐的发展，它的速度不断加快，和声色彩进一步丰富。19世纪初，圆舞曲还难登大雅之堂，由于奥地利首相梅特涅的偏爱与推崇，得以同高雅的小步舞曲分庭抗礼，进而赢得大众欢迎。进入浪漫音乐时期以后，著名作曲家竞相创作圆舞曲，推动了圆舞曲的发展。韦伯的《邀舞》是第一部技巧细腻的圆舞曲，于1848年首次作为芭蕾音乐使用；舒伯特创作的钢琴圆舞曲蕴含“高贵”、“悲伤”、“多愁善感”等情调，为圆舞曲体裁注入了新的表现内容；约翰·施特劳斯父子创作了由序奏、尾声加数首小圆舞曲联缀而成的圆舞曲套曲结构，完善了这种体裁的形式结构和表现内涵，标志着圆舞曲达到雅俗共赏的最高水平。

近代圆舞曲可分为维也纳式和法国式两种主要类型。前者通过三拍子中第二拍稍早出现的处理，突出韵律动感；后者则由三拍子（3/8或3/4拍）转为六拍子（6/8拍），并伴以不断加快的演奏速度，把音乐推向高潮。圆舞曲的用途和表现内容都比较广泛。可用于交际场合伴舞（多为维也纳式），也可用于歌剧、舞剧音乐，还常常以独立的器乐和声乐圆舞曲形式演奏或演唱。

金碟指津

《c小调第八交响曲》

布鲁克纳在1885年开始构思《第八交响曲》，由于第七交响曲的胜利，在这次创作过程中，他的心中充满着从未有过的乐观与自信。《第八交响曲》的初稿于1886年到1887年间完成，经过1889至1890年的再次修改，1892年终于在奥地利的音乐名都维也纳进行了首演，并获得了巨大的成功。

《第八交响曲》构思宏伟、气势磅礴，被后人称为“十九世纪音乐之冠”。它是布鲁克纳作品中篇幅最长的，演奏这首交响曲需要整个晚会的时间。

《第八交响曲》

同他的其他作品一样，基本上是没有文学情节的，如果要谈内容，也只能是一些总的特征，如严肃的哲学意味，富于心理描写等。这部作品的宏伟而深刻的构思，要求相应地扩大一些表现手法，在乐队编配方面采用了三管编制，同时还补充了四个法国号、四个次中音大号（轮流使用）、钹、三角铁和三个竖琴——像竖琴

这样的色彩性乐器，布鲁克纳只使用过这么一次。

第一乐章一开始就把听者带进严肃而意味深长的气氛中来——在小提琴轻微的颤音和法国号宛如从远处传来的嗡嗡响声中，从低音弦乐器的深处滋生出乐章的基本主题来。

主题带有阴暗和不安的色彩，它的和声不稳定，情绪含糊难辨，好像是恼人的问句。但是，它在反复陈述中却一直在积蓄力量，最后由全乐队奏出时，效果富丽堂皇，充满戏剧性激情。这里塑造的是一个巨人的形象，或者说宇宙的主宰、史诗的人物、民间传说的勇士，音乐所表达的宏伟力量，都是由此而来的。不过，这强大的热情还未及完全吐露，孤独心灵的叹息音调已经接踵而来，它说明作品的主人公，同时也具有浪漫主义者所固有的那种不

勃鲁盖尔的作品
《农民的舞会》。

满和怀疑的性格特点，他确实就是19世纪的一个典型人物，即作者同时代人的写照。

乐章的第二主题同前一主题形成对比，这是小提琴富于表情的宽广咏唱，随后由木管乐器和铜管乐器接奏。

发展部特别简短。这里先是深刻集中的凝思——次中音大号的庄严而有力的合唱，木管乐器在高音区闪现的光辉乐句，中提琴和大提琴在当中拨弦的铿锵音响，综合组成了关于宇宙的宏伟而鲜艳的景象。但是哲学式深刻静观的这一刻，只是在即将来临的事件前的一个短暂休息。一股强大的力量又以史诗般的规模很快在不断聚积着，铜管乐器号声汇合成为一个统一的整体，它怀着胜利的激情，宽广而昂扬地奏出乐章的基本主题，这是乐章总高潮，是确定人的力量、意志和理性的胜利时刻。从结构上看，正是发展部和它几乎不留痕迹地转入再现部之间的一次顶峰。在长号和小号辉煌的合奏之后，突然又出现了转折——长笛的叹息音调孤独无援地悬挂在半空中，从远处还可以听到定音鼓柔弱的隆隆声，好像疾驰风暴的回响。在弦乐器的低声部，主题的片断悲伤而无可奈何地垂下。

再现部是乐章中最具戏剧性的一段，尖锐的斗争一刻也没有停止过，这一史诗的紧张情节从一个高潮推向另一个高潮，作品的主人公自始至终保持着他那严峻而刚勇的形貌，只是到最后一刻，才在执拗的命运面前变成完全无能为力——这里斗争的结局暂时是悲剧性的。

第二乐章和第三乐章的习惯次序，在这部交响曲中是颠倒的，这在布鲁克纳的交响曲中也不常见。这里的第二乐章——诙谐曲，把听众从第一乐章的戏剧性冲突中引开，使人们在哲学般深刻的慢板乐章前有一刻歇息的机会。同第一乐章的悲剧概念相适应，诙谐曲的特点也有所变更，作者赋予这一乐章一种新的色彩——其中虚构的幻想形象同民间有点粗野的幽默奇妙地结合在一起。小提琴轻柔的颤音，像勉强才感觉得到的微风吹拂那样，轻盈地在浮游飘荡，它那奇幻的色彩，把人们引到日耳曼神话中关于大自然的小精灵欢舞的神幻世界，或者说引到梦

古朴典雅的圣方济教堂。奥地利的许多艺术家都曾在这里演出过。

幻般的世界中去。但是随着这个幻想的形象，同时存在着完全是现实生活中的沸腾的鲜明景象：有些笨拙、呆板但十分激动的跺脚声，令人想起了作者所说的那个“德国的米歇尔”的形象，这个强壮结实的农民具有超群的力量，又是那样乐观和自信。

这里的第三乐章变成了布鲁克纳的慢板乐章，在他的交响曲中，特别是他的最后3部交响曲中，往往起着很大的作用，成为作品的中心，其内容像哲学般深刻、集中而热忱，在贝多芬之后，很少有可以同它相比拟的。《第八交响曲》的慢板乐章，其篇幅长达300多小节，大大超过它的第一乐章，这在他的作品中却是常可遇到的。在这卓越的乐章中，揭示的又是另一个世界——巨大的热情、人道主义、对智慧与善的渴望和追求。乐章开始时，弦乐器组奏出的庄严、静谧的和弦，在矫健的节奏中摆动，好像生动的呼吸一般。而在这一背景上，第一小提琴奏出的基本主题自由自在、从容不迫地进行着，好像民间叙事诗人慢条斯理地讲述他的故事似的。这个主题灵活、柔顺，酷似人的语言，它那凝神集中的形貌，使这一乐章具有比其他各乐章更为突出的史诗基调。

第二主题由大提琴奏出，这是乐章情绪内容的更直接、更鲜明的表达，它充分揭示了作品主人公的精神世界的崇高。

这部交响曲的乐观思想只是在最后乐章才得到最终肯定。终曲开始时，立即呈现出紧张的斗争状态。弦乐器明快的节奏，像跳跃一样急促的速度，铜管乐器宽广的英雄性进行曲，主题的精炼、决然而鲜明的音调——第一主题的所有这些特点，都显示出威武的力量和准备斗争的决心。

这支旋律的进行很像战斗前的“阅兵式”，它连续掀起了3次强大的巨流，然后便退避一旁。第二主题同前一主题形成出奇的对比——这是法国号和弦乐器舒缓流畅地奏出的一支旋律，具有圣咏的气质，它不时为一些意味深长的休止符分隔开来。但是，行进的行列步步走近，这是单簧管、大管同弦乐器组一齐奏出的结尾段主题，像一支严峻的禁欲派歌曲，它那严整的步调，简朴而生硬的音调，再现了勇敢倔强地投入战

乐海拾贝

管弦乐队： orchestra 乐队的一种组织形式。由弦乐器、管乐器和打击乐器组成的大型器乐合奏乐队。其中，在音乐会舞台上演奏交响音乐作品的大型管弦乐队称交响乐队；用以演奏室内乐作品、编制较小的称室内管弦乐队；专门演奏轻音乐作品的称轻音乐乐队等。

管弦乐队可分为双管、三管、四管编制，约5~110多人。为庆典活动等特殊需要，可临时扩大为400~1000人。

具有哥特式风格建筑的教堂在布鲁克纳的故乡随处可见。

斗的形象。

这结尾段主题的揭示是多方面的，战斗的行军歌曲时而转换为庄严的颂歌，时而是铜管乐器欢乐进行曲的胜利欢呼。音乐的进行不间断地直接转入发展部。整个发展部都是激烈的斗争和积蓄力量的间歇的交替。只是在再现部才形成决定性的高潮——所有的主题全都变样，改用概括性的粗犷笔法来陈述，刚毅的英勇精神、贝多芬式强有力的节奏、急速的进行，在其中起主导作用。不过，整部交响曲的结论还在尾声中。这里，在最后一次高涨的浪潮前，有一小段时间重又陷入悲剧性的沉思，但这却更好地衬托出尾声明朗、乐观的特性。整部交响曲所有四个乐章的主要主题，以其庞大的规模在辉煌的结局中响彻四方。大调的耀眼光辉使这庄严的时刻显得更加辉煌有力，在战胜恶的阴暗力量之后，狂热而欢乐地赞颂着人的英勇精神的胜利。

华托的作品《甜美的生活》。这幅画以纯熟的手法将大自然与音乐做了完美的结合，说明音乐向我们提供了生活和梦想之间的一条道路。

版本收藏

交响曲

- ★ 交响曲全集 (NOS.1-9)，卡拉扬指挥柏林爱乐乐团，DG, 429 648-2 (9张)。
- ★ 第四交响曲，阿巴多指挥维也纳爱乐乐团，DG, 431 719-2。
- ★ 第七交响曲，卡拉扬指挥维也纳爱乐乐团，DG, 439 037-2 (金版)。
- ★ 第八交响曲，卡拉扬指挥维也纳爱乐乐团，DG, 427 611-2 (2张)。
- ★ 第九交响曲，瓦尔特指挥哥伦比亚交响乐团，Sony, SMK 64483。

宗教音乐

- ★ 1-3号弥撒，感恩赞，经文歌诗篇150，约夫姆指挥巴伐利亚广播合唱团、乐团，柏林国家歌剧院合唱团、柏林爱乐乐团 (Mathis, Stader, Schimi, Hellmann, Wagner, Ochman, Haefliger, Holm 演唱)，DG, 423 127-2 (4张)。

约翰·施特劳斯

Johann Strauss

1825 ~ 1899

时代天穹

约翰·施特劳斯和他的妻子。

约翰·施特劳斯，奥地利作曲家、小提琴家、指挥家，1825年10月25日出生在维也纳一个音乐之家。父亲老约翰·施特劳斯是维也纳舞蹈音乐作曲家之一，他自己组织乐队，在国内外宫廷舞会、公园演奏，颇负盛名。他的夫人生了6个子女，其中包括1825年出生的小施特劳斯，另与情妇生育了5个孩子。他在自己真正的家庭上几乎分文未花，而把钱都花在情妇身上。他强烈反对11个孩子中的任何一个从事音乐训练，并且他最终抛弃了第一个家庭而选择了第二个家庭。

在他人的帮助下，小施特劳斯设法偷偷去听课，过了一段时间，他的音乐素养远远超出于父亲之上。老约翰原想培养自己的儿子当银行职员，但小约翰却违背了父亲的意愿，跟父亲的乐队队长学小提琴，又跟一位捷克作曲家学作曲，立志像他父亲那样以音乐为职业。

约翰·施特劳斯的一生完全在创作和演出中度过，他的指挥和演奏，能使听众为之心旷神怡，他的作品赢得了许多作曲家如柏辽兹、李斯特、勃拉姆斯、封·彪罗和瓦格纳的高度评价。1899年6月3日，约翰·施特劳斯因患肺炎在维也纳逝世，享年74岁。他的葬礼极为盛大，10万名维也纳市民自发地加入了送葬的行列。他的遗体被安置在中央公墓，位于勃拉姆斯墓的旁边，舒伯特墓的对面。出于敬仰，人们在他的墓前建造了庞大的雕像。

炼狱赋格

1844年, 19岁的约翰·施特劳斯已经带着一支由15个人组成的乐队, 当众表演他自己的作品, 同他父亲的乐队分庭抗礼了。1849年, 老约翰去世后, 小约翰便负责领导他父亲的乐队, 自此, 他不断地创作乐曲, 拉小提琴并指挥自己的乐队, 接受国内外无数次的定期邀请到处巡回演出。1855年至1872年间, 约翰·施特劳斯曾多次定期带领乐队到俄罗斯举行夏季音乐会演出。1867年, 巴黎举办万国博览会时, 他曾受到当时在巴黎的一些著名文学艺术家, 包括福楼拜、戈蒂叶、小仲马和屠格涅夫等人的欢迎。但是他演出活动的最高潮, 却是1872年到美国的访问, 据说他在波士顿指挥14场音乐会演出, 音乐会在特地建造的大厦举行, 可以容纳10万名听众, 而演奏者竟有2万人之多, 为此, 安排了100名指挥给他当助手, 可谓盛况空前。

维也纳圣诞节时的广场。

辉煌重奏

约翰·施特劳斯的作品总共有500首左右, 主要是一些生活舞蹈性音乐, 包括圆舞曲、波尔卡舞曲、进行曲以及一些轻歌剧等。他创作的核心是圆舞曲, 被誉为“圆舞曲之王”。施特劳斯的优秀圆舞曲以民间舞曲的节奏和其他表现手法为依据, 具有深刻的民间色彩, 它的形象鲜明朴实、旋律丰富, 音乐语言真挚而自然, 所有这些特点使他的作品得以在最广泛的听众中普遍流传。他具有代表性的圆舞曲, 包括《蓝色多瑙河》、《艺术家的生涯》、《维也纳森林的故事》、《醇酒、女人与歌》、《春之声》和《皇帝》等, 都是在他婚后创作上的成熟和鼎盛时期写出的。

约翰·施特劳斯的音乐引人撇开生活的苦难, 使人忘怀一切, 这并不符合时代的潮流。然而, 他毕竟是一位出色的旋律作家, 他的音乐保存了奥地利民间音乐的朝气和魅力, 同时又兼备维也纳城市音乐的强烈感情, 真实地反映出奥地利自然景色的美, 他的优秀圆舞曲旋律家喻户晓, 在世界音乐舞台占有重要的一席之地。直到现在, 一年一度的维也纳新年音乐会便是最好的见证。

名曲花园

管弦乐作品：

圆舞曲：

《蓝色多瑙河》；《南方的玫瑰》；《维也纳森林的故事》；《维也纳气质》；《醇酒、女人与歌》；《艺术家的生涯》；《皇帝》。

序曲：

《蝙蝠》；《吉普赛男爵》；《威尼斯之夜》。

芭蕾：

《灰姑娘》。

波尔卡舞曲：

《拨奏》；《狩猎》；《爆炸》；《闲聊》；《雷鸣电闪》。

进行曲：

《埃及人》。

声乐作品：

轻歌剧：

《蝙蝠》；《吉普赛男爵》；《威尼斯之夜》。

约翰·施特劳斯在城市公园演奏小提琴。如今他的铜像已变成金色。

金碟指津

《蓝色多瑙河》圆舞曲, Op.

314

约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》原名为《在美丽的蓝色多瑙河畔》。这部巨作是在一个戏剧性过程中诞生的。

约翰·施特劳斯的优秀圆舞曲，可以称为舞蹈的诗篇。他也像那些创作舞蹈音乐的先辈那样，不大关心自己作品的标题，他大部分的舞曲都很难找出作品的标题与音乐内容之间的联系。

《蓝色多瑙河》圆舞曲，是他应维也纳一个男声合唱团的邀请而写的。由于当时维也纳这个合唱团的演出曲目都很简陋和单调，几乎全是一些民歌和最简单的歌曲改编曲，因此合唱团新来的指挥赫贝克，为了活跃和丰富合唱团的演出曲目，特地邀请约翰·施特劳斯为他们创作一首圆舞曲，让他们去填词并演出。由于他还没有创作合唱曲的经验，只是在赫贝克的坚持要求之下才允诺下来。

这首作品的第一支旋律，据说是在作者偶然想到的关于多瑙河一些古老诗句的启发之下写出的，接着，其他的旋律也就从他笔下产生了。可是赫贝克的一位朋友为这首作品配上的歌词实在太粗俗和简陋，而且，1866年奥地利在普奥战争中打败仗的时刻，这首作品的歌词却呼唤人们寻欢作乐，显得十分不合时宜，因此，这首作品第一次演出时，听众的反应十分冷淡。但是第二年，在巴黎万国博览会上，《蓝色多瑙河》圆舞曲再次演出，当其中的第一段旋律刚刚奏完，音乐便被听众热烈的掌声所淹没了。第二天，法国诗人巴比叶又用法文为这首圆

舞曲填写新的歌词——显然比以前要完美得多。自此,《蓝色多瑙河》像长了翅膀一样到处风行。时至今日,这首乐曲依然是音乐会的常演曲目。

约翰·施特劳斯的圆舞曲创作,沿用奥地利舞蹈音乐作曲家兰纳和老约翰·施特劳斯所创立的形式,它的结构一般是先有一段引子,然后顺序出现五首在一定程度上构成对比的圆舞曲,其中第五首基本上是第一首的变化和扩展再现,最后用一段相当扩展的尾声作为结束。《蓝色多瑙河》的音乐形象鲜明,而其造型因素在引子中尤为突出。这是一个“水波荡漾”的背景,小提琴的颤音效果仿佛描绘河畔的晨曦和大自然从睡梦中苏醒似的,缓慢流动的河水则形成了乐曲的基本旋律。

在这一段具有冥想气质的引子后,连续出现5首圆舞曲,它的进行正如多瑙河的河水一样,从宁静到飞溅着浪花。这些圆舞曲各有其特点,好像在描绘多瑙河流经地区两岸的美丽景色,有时可以看到峭壁上的雄伟古城;有时则出现了阿尔卑斯山麓农村姑娘的优美舞姿;这些舞曲时而如河上黎明那样绮丽清秀;时而又如怒涛击岸那般激越有力;时而像爱情的絮语那样优柔妩媚;时而又似疾飞舞步那样轻盈飘逸。

在这首作品的结构宏伟的尾声中,约翰·施特劳斯大胆地引进了一些新的主题素材,而且还让前面各段圆舞曲中的旋律以新的面貌出现。这段尾声,最能令人感到它是出自一位有经验的管弦乐作曲家的手笔,无怪乎当这首作品在第一次演出遭到冷遇的情况下,他还兴致勃勃地对他的弟弟说,他对这首作品虽然并不抱有奢望,但尾声是成功的。

坐落在维也纳环城大道一侧的艺术史博物馆。这里珍藏着文艺复兴时期、巴洛克时期许多艺术大师的作品和许多珍贵的雕塑。

《维也纳森林的故事》圆舞曲，OP.325

1868年约翰·施特劳斯在创作《蓝色多瑙河》的同一时期，完成了他的另一首名曲《维也纳森林的故事》。

《维也纳森林的故事》结构中有一段极为优美的描写性的长引子，它那规模宏大的尾声以及其中相继呈示的5首圆舞曲，使整个乐曲宛如一首充满柔情而又具有蓬勃朝气的交响诗篇。乐曲描绘着维也纳郊外美丽如画的景色，

带有浓郁的奥地利乡村民间音乐特点，奥地利民间舞蹈连德勒的音乐风格和奥地利民间乐器齐特琴的音响，组成了一首生动的标题性和风俗性交响诗。

乐曲开始时，法国号的五度持续音显然是在模仿民间乐器——风笛，而单簧管的流畅旋律又好像牧笛的吹奏，这样寥寥数笔就已把作品的背景——维也纳的大森林描绘出来。随后全乐队不断重复一种舞蹈的节奏型，即后面第五首圆舞曲的基本节奏的先现，逐渐掀起一阵音乐的浪潮，接着大提琴便带出南奥地利的一个民间旋律片段，人们已经成双结对在树荫底下摆出了美酒，准备宴饮欢舞了。之后，刚才在大提琴上出现的一段旋律，现在由一种叫做齐特的奥地利提罗尔山区的民间多弦乐器独奏奏出。

齐特琴的外形同现在的吉他有点近似，但它的琴弦要多得多，使用这种特殊的音色，的确可以加强音乐的民间色彩和再现农村的生活场面，但由于这种古老的民间乐器不易找到，现在演奏这首乐曲时多半都把这一声部删掉。

乐曲中的五支圆舞曲，可以说一个比一个更迷人，到处充满着温柔的抒

1873年建造的奥地利议会大厦。它仿照古希腊神庙设计，是典型的古典主义建筑。

情诗和蓬勃的朝气。

乐曲的尾声也相当扩展，前面的第四、第一和第二首圆舞曲都在这里变化或部分再现，一同构成乐曲的高潮，最后再以齐特的一段独奏作为全曲的结束。《维也纳森林的故事》中的音乐，像春日的阳光那样明媚和温暖，是对青春和爱情的热情赞颂，它的魅力几乎是经久不衰的。

《春之声》圆舞曲，Op. 410

约翰·施特劳斯在年近60岁时，所创作的乐曲依然充满青春活力。钢琴曲《春之声》是他在1883年完成，献给钢琴家阿尔弗雷德·格林费尔德的礼物。后由德国指挥家、脚本作家、作曲家里查·格涅填词，成为声乐曲。它于1883年2月在宫廷歌剧院首演，同年3月1日在维也纳剧场公演。

《春之声》与施特劳斯完成的其他维也纳圆舞曲不同，它并不是一首单纯的舞蹈伴奏曲，而是带有较纯粹的音乐表演性质。整首曲子乐谱中的每个段落也没有像其他那些圆舞曲那样，标着小圆舞曲的顺序号。全曲结构为：序奏+ABC+CD+EF+结尾（A）。其中主题A的反复出现使乐曲具有回旋曲式特点，而其中自成三段体的ABC和自成二段体的CD、EF，又分别构成了三个各自独立的小圆舞曲，使乐曲又具有若干小圆舞曲相联而成的维也纳圆舞曲的特点。

已有300年历史的维也纳国家歌剧院，与米兰斯卡拉、纽约大都会歌剧院并称为“世界三大歌剧院”。

乐曲在8小节精力充沛的引子后呈现出贯穿全曲的主要主题。

这一华丽而敏捷的旋律犹如柔和的春风扑面而来，洋溢着生气勃勃的青春活力。随后出现的倚音式的旋法，把前半句向上旋转的音调和逐步稳定下来的后半句的半音进行音调糅合成整体。

在主题A之后出现的几个主题也同样充满青春的气息和娓娓动人的特点。主题B柔和委婉，主题C轻松明快，主题D清澈流畅，主题E之一华丽欢欣，主题E之二温存亲切，主题F柔美舒展。

最后，乐曲在尾声中再现主题A，在充满动力的欢乐气氛中结束。

《皇帝》圆舞曲，Op. 437

《皇帝》圆舞曲是约翰·施特劳斯在1887年创作完成的管弦乐曲，在这一年的10月，他亲自在柏林王宫花园舞蹈大厅指挥了这部作品的首演。

乐曲采用维也纳圆舞曲形式，由序奏、四首小圆舞曲和结尾组成。序奏部分为带结尾的三部曲式，规模较大，有独立的音乐形象。乐曲开始先呈现出具有典礼进行曲特点的段落，庄重从容，使人联想到辉煌大厅中庄严行进的队列。简短的中间部采用第一小圆舞曲主题A的音调，大跳的音程组成了浪涌般起伏的旋律，徐缓而舒展，具有浓厚的典礼色彩。开头段落再现之后，出现了带有宣叙调特点的大提琴独奏的旋律，使人联想到舞会邀舞的场面。

第一小圆舞曲为c大调，由对比性的二部曲式组成。这首小圆舞曲的两个主题，充分地体现了整首圆舞曲的基本情绪。主题A的主要音调在序奏部已出现过。

随后由整个乐队奏出活跃而华丽的主题B。这一主题使乐曲情绪渐渐生动，仿佛参加舞会的宾客们已进入舞池

罗塞蒂的作品《草地上的音乐》。

热情奔放的
吉普赛舞蹈。

