

精品中的精品

BEST OF BEST

世界50大 World 50 大 音乐

作者:[韩]金善姬 绘图:安德烈 艾卡才列娜 翻译:赵爱兰

九州出版社
JIUZHOU PRESS

精品中的精品

世界50大音乐

作者：[韩]金善姬

绘图：安德烈 艾卡才列娜

翻译：赵爱兰

九州出版社
JIUZHOU PRESS

著作权合同登记号:图字01-2009-7832

本书由韩国知耕社授权,独家出版中文简体字版

베스트오브베스트(Best of Best 系列第7本~8本:世界50大音乐:

세계의 음악 50 선)

Text Copyright©2007 by Sun-hee Kim/ Illustration Copyright©2007 by Andreva Ekaterina
All rights reserved.

Original Korean edition was published by JIGYUNGSA Ltd., Publishers

Simplified Chinese Translation Copyright©<2009> by

Beijing Jiuzhou Culture & Art Co.,Ltd

Chinese translation rights arranged with JIGYUNGSA Ltd., Publishers through

AnyCraft-HUB corp., Seoul, Korea & Beijing International Rights Agency.

图书在版编目(CIP)数据

世界50大音乐/(韩)金善姬著;()安德烈,()艾卡才列娜绘;

赵爱兰译.-北京:九州出版社,2010.1

(精品中的精品)

ISBN 978-7-5108-0293-5

I. ①世… II. ①金… ②安… ③艾… ④赵… III. ①音乐欣赏-

世界-青少年读物 IV. ①J605.1-49

·中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第240198号

世界50大音乐

作 者 (韩)金善姬 著 安德烈 艾卡才列娜 绘 赵爱兰 译

出版发行 九州出版社

出 版 人 徐尚定

地 址 北京市西城区阜外大街甲35号(100037)

发行电话 (010)68992190/2/3/5/6

网 址 www.jiuzhoupress.com

电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com

印 刷 北京兰星球彩色印刷有限公司

开 本 720毫米×1000毫米 16开

印 张 13.5

字 数 130千字

版 次 2010年1月第1版

印 次 2010年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5108-0293-5

定 价 25.00元

★ 版权所有 侵权必究 ★

追随音乐的脚步

你知道音乐是从哪个年代开始出现的吗？

其实，音乐很久很久以前就跟人类的生活紧紧联系在一起了，其出现的时间比我们想象得早多了。

当然，音乐出现的时间比语言和文字也早很多。人类的生活中还没出现语言的时候，原始人已经会用歌声表达自己的心情了。比如，献给神的歌，干活的时候唱的歌，对爱人告白的歌。就是种种此类歌曲经过漫长的岁月，最终发展成现在的音乐。

从早晨起床到夜晚入睡之前，我们会有意无意地接触很多种音乐。假如世界上少了音乐的存在，我们的生活将会变成什么样？不难想象出我们的生活将变得索然无味，甚至会是一件很可怕的事情。

但是，现在大部分的人喜欢音乐都仅仅对流行音乐感兴趣，好像很少有人喜欢古典音乐。可能是觉得流行音乐比古典音乐更好听，更朗朗上口吧！而古典音乐有很多要背诵的要素，接触起来复杂艰涩，甚至让人觉得枯燥乏味。其实，真正了

解了古典音乐,你就会发现,古典音乐越听越能感受到其中的奥妙,逐渐感动并润滑我

们的心灵。当你真正进入到古典音乐的世界里,就会感叹道:“啊!怪不得古典音乐被称为艺术呢。”

本书精选了我们必看的世界50大音乐和这些音乐的作曲家、音乐家,以及他们一生中一些鲜为人知的故事。

要是第一次接触这些音乐的话,最好先熟悉一下本书里面的作曲家、音乐家。当然,一边阅读本书,一边听对应的音乐,这样就更好不过了。

阅读完这本书,再听完音乐,不知不觉的你就会陶醉在音乐的魅力中。

作者: [韩]金善姬

目录

管弦乐

2 匈牙利狂想曲

钢琴巨匠 李斯特

6 大学庆典序曲

德国音乐的守望者 勃拉姆斯

10 动物狂欢节

法国的自尊心 圣·桑

14 威风堂堂进行曲

英国音乐的先驱者 埃尔加

18 芬兰颂

爱国主义作曲家 西贝柳斯

22 波莱罗

特立独行的作曲家 拉威尔

26 天鹅湖

胸怀俄罗斯民族精神的音乐家

柴可夫斯基

30 彼得与狼

喜欢儿童的作曲家 普罗科菲耶夫

34 展览会之画

"强力5人组" 穆索尔斯基

38 蓝色多瑙河

圆舞曲之王 约翰·施特劳斯二世

42 舍赫拉查德

俄国的人民学派 里姆斯基-科萨科夫

46 我的祖国

捷克人民音乐之父 斯美塔那

50 吉赛尔

近代芭蕾音乐的开创者 亚当

54 仲夏夜之梦

古典主义浪漫派 门德尔松

58 培尔·金特

乡土味浓厚的音乐家 格里格

62 牧神午后（序曲）

开启现代音乐之门的作曲家 德彪西

66 火鸟

"变色龙" 音乐家 斯特拉文斯基

70 升华之夜

"十二音体系" 作曲家 勋伯格

74 蓝色狂想曲

音乐新旗手 格什温

78 查拉图斯特拉如是说

德国杰出的音乐家

理查·施特劳斯

交响曲

82 惊愕交响曲

交响曲之父 海顿

86 新世界交响曲

捷克人民的作曲家 德沃夏克

90 朱庇特交响曲

音乐神童 莫扎特

94 命运交响曲

古典音乐的圣人 贝多芬

98 幻想交响曲

标题音乐的创造者 柏辽兹

102 大地之歌

彻头彻尾的音乐家 马勒

协奏曲

106 四季

伟大的小提琴音乐家 维瓦尔第

110 勃兰登堡

欧洲音乐之父 巴赫

114 流浪者之歌

小提琴神童 萨拉萨蒂

118 第二钢琴协奏曲

世界一流的钢琴家 拉赫玛尼诺夫

122 阿兰胡埃斯

盲人作曲家 罗德里戈

126 阿尔罕布拉宫的回忆

吉他音乐之父 塔雷嘉

130 爱之欢乐、爱之忧伤

最杰出的小提琴手 克莱斯勒

134 二十四首随想曲

天才小提琴手 帕格尼尼

138 童年情景

有着很高修养的音乐家 舒曼

142 雨滴前奏曲

钢琴音乐的天才 肖邦

146 少女的祈祷

永恒的祈祷 巴达尔切弗斯卡

150 F大调旋律

国际钢琴家 鲁宾斯坦

154 遗忘

探戈音乐第一人 皮亚佐拉

158 少年裸舞

新古典主义先驱者 萨蒂

162 弥赛亚

音乐界巨大的太阳 亨德尔

166 冬日的旅行

歌剧之王 舒伯特

170 金发珍妮、萨旺尼河

美国民谣之王 福斯特

174 魔弹射手

人民歌剧的先驱者 韦伯

178 卡门

富有激情的歌剧音乐创始人 比才

182 蝴蝶夫人

最杰出的歌剧作曲家 普契尼

186 汤豪塞

歌剧的创始人 瓦格纳

190 茶花女

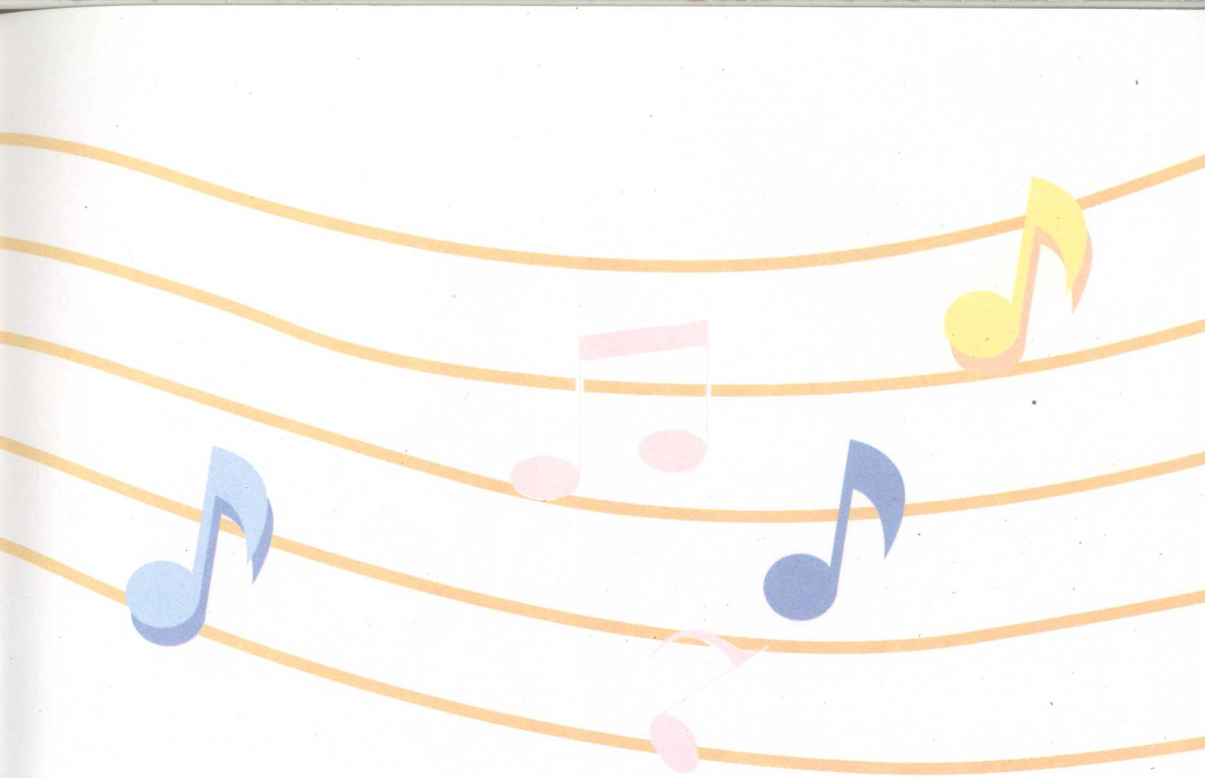
伟大的歌剧作曲家 威尔第

194 塞维利亚的理发师

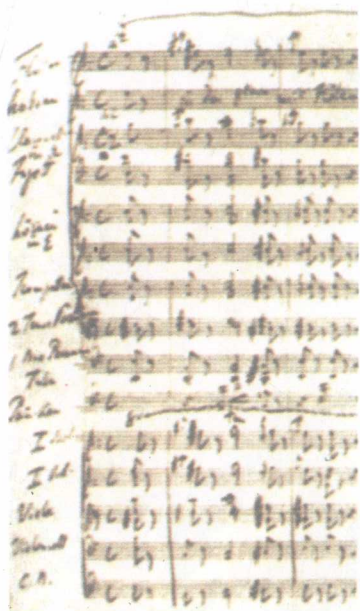
音乐界的“拿破仑” 罗西尼

198 霍夫曼的故事

法国戏剧的创始人 奥芬巴赫

匈牙利狂想曲

① 《匈牙利狂想曲》乐谱手稿的一部分

“钢琴王子回来啦。”匈牙利的民众高呼着,热烈欢迎李斯特的归国。

李斯特12岁离开家乡,经历了10年才又重新回到祖国匈牙利。此时,李斯特已经以“钢琴王子”的称号驰名全欧洲。匈牙利的民众以最热烈的方式迎接李斯特的归来。连议会都停止了所有的活动,参加李斯特的演奏会。

回到匈牙利的李斯特开始在全国各地旅行。他所到的每个地方都响彻着匈牙利的传统民谣,人们用热情的吉卜赛歌舞迎接“钢琴王子”的到来。

“这些音乐是匈牙利独有的美丽音乐,除了匈牙利,到哪儿都听不到这么美丽的音乐啊。”李斯特激动地说,于是开始收集匈牙利民谣和吉卜赛音乐。

匈牙利民谣和吉卜赛歌舞的最大特征是“由匈牙利的

民间舞蹈”形式组成。而匈牙利的民间舞蹈是由冷清感觉的“拉绍”舞蹈和节奏很快的“弗里斯”舞蹈组成的。

李斯特收集并整理了大量的匈牙利民间旋律,并把两种舞蹈曲调相结合,把其中的19首曲子编为具有自由、梦幻色彩的钢琴曲,起名叫《匈牙利狂想曲》(狂想曲:产生于19世纪的自由形式的器乐曲)。

后来,李斯特的弟子把19首曲目当中的6首改编为管弦乐。19首《匈牙利狂想曲》中,最有名的作品是第2号。也正是因为这著名的第2号,我们才能将李斯特和他的作品放在了管弦乐的部分。李斯特在创作中采用了匈牙利民间舞蹈音乐“查尔达斯”的形式,音乐包括鲜明对比的两大部分,节奏缓慢,情绪庄重的“拉绍”和节奏轻快,气氛热烈的“弗里斯”。具有鲜明的匈牙利民族风格。

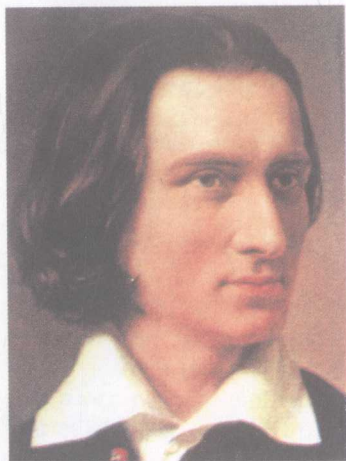
乐曲的引子和“拉绍”部分,低沉有力,悲伤沧桑,仿佛展开一页沉重的画卷,中间虽插入了轻快活泼的舞曲性片段和疾飞的华彩,好似即将明朗豁然,但旋即又回归到低沉的主题之中,伤感沉重依旧。进入“弗里斯”后,经过同音重复的过渡和发展,情绪愈加欢快,而进入豪放有力的主题,激情热烈、宏大急速的舞蹈场面,一系列高难度技巧的运用,音乐如旋风般纷飞炽热,被推向高潮。其后乐曲又经短暂的从强到弱的静缓后,再次力度加强,在狂欢的气氛中结束。此乐曲美妙而气派地描绘了宽阔的匈牙利平原和住在那里的人们纯朴的生活。

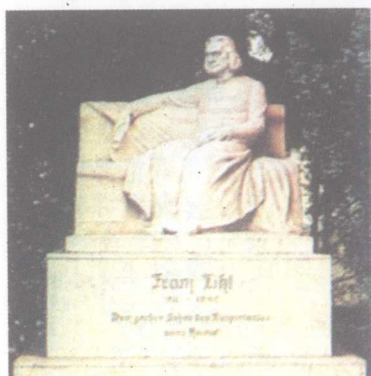
钢琴巨匠

李斯特

李斯特从小就有音乐天赋。他6岁开始跟父亲学钢琴。8岁时,他第一次在公爵府邸演奏,技惊四座;9岁时登台演奏贝多芬门徒费迪南的协奏曲,大受好评。为了孩子的前程,李斯特的父亲举家迁往当时的艺术之都——维也纳。到了维也纳,李斯特跟贝多芬的学生车尔尼学习钢琴。受到名师点拨后,李斯特的弹奏技艺突飞猛进。

李斯特(1811-1886,匈牙利)

李斯特纪念像

1823年,李斯特来到巴黎,并于同年举办了一场音乐会,一举成名。此后,李斯特相继结识了肖邦、柏辽兹、帕格尼尼等音乐天才。

1838年起,李斯特开始了为期10年的旅行演奏生活,足迹遍布欧洲各地。尤其是在瑞士和意大利,李斯特的人气冲天。

李斯特的代表作有《匈牙利狂想曲》、

《浮士德》等,还有很多钢琴曲、协奏曲和宗教曲。

钢琴曲《匈牙利狂想曲》是和李斯特的名字分不开的,正如圆舞曲和施特劳斯、交响曲和贝多芬的名字分不开一样。李斯特的作品多姿多彩、极富想象力,充分挖掘了钢琴的音响功能,对演奏者的技巧提出了很高的要求。作为那个时代最杰出的钢琴家,他对键盘音乐的发展作出了重大的贡献,在他的后期作品中最早使用了20世纪才普遍采用了和声语言。它的钢琴曲已列入世界古典钢琴曲的文献宝库。

1886年,为探望女儿并出席女婿瓦格纳的音乐会,李斯特前往德国,途中因受风寒感染肺炎,于7月31日夜离世,享年75岁。

音乐家鲜为人知的故事

李斯特平时最讨厌别人对自己说很富有魅力。

一天,李斯特去一位公爵家里演奏。演奏结束之后,公爵对李斯特说:

“今天,您的演奏很富有魅力。”

听完之后,李斯特感到十分生气,但是低着头并没有表现出来。

这时候,公爵问李斯特:“您觉得这里怎么样?”

于是,李斯特迫不及待地:

“真是无可挑剔的地方,公爵您把这里治理得很富有魅力呀。”

大学庆典序曲

1878年,英国剑桥大学给勃拉姆斯发出了邀请函。

“授予您我们大学的名誉博士学位,希望您能到英国来一趟。”

但是,勃拉姆斯一口拒绝了这个邀请。首先,勃拉姆斯不喜欢英国;其次,他讨厌在众人面前故作斯文。

两年过去后,1880年,德国布雷斯劳大学(当时归属于德国)提议授予勃拉姆斯名誉哲学博士学位。这次,勃拉姆斯高兴地答应了。因为这是自己的祖国给自己的学位,勃拉姆斯感到非常自豪。为了报答布雷斯劳大学,勃拉姆斯亲自创作了《大学庆典序曲》。

序曲本来是歌剧、舞剧、神剧、芭蕾舞剧等开幕前演奏的短曲,也叫“开场音乐”,由管弦乐队演奏。其使命在于概括地叙述全剧发展的关键场面,它仿佛是剧情的缩影。到了19世纪,浪漫派作曲家把序曲发展为一种独立的标题性管弦乐