

每一首世界超级名曲的后面都
每一首世界超级名曲都有一个解
到解读密码，你就不可能真正地听

隐藏着一个鲜为人知的故事。
读密码。不知道这些故事，找不
懂那些世界超级名曲。

世界名曲密码

真正听懂世界超级名曲

SHIJIE MINGQU MIMA

ZHENZHENG TINGDONG SHIJIE CHAOJI MINGQU

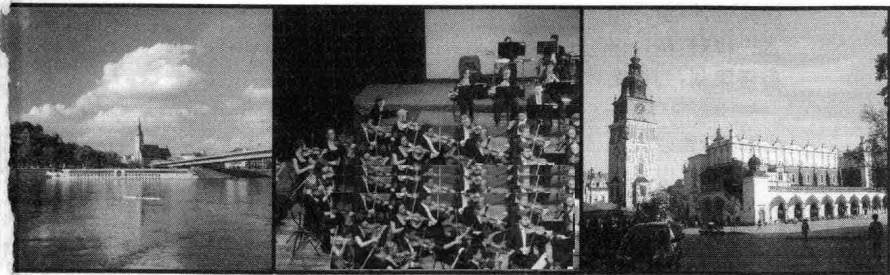
主编/颜海强 执笔/姜易晨 李敏 李静 林原平
艺术顾问/张庆华 资料提供/徐一鸣 李凯

 大连出版社
DALIAN PUBLISHING HOUSE

世界名曲密码

真正听懂世界超级**名曲**

大连出版社

DALIAN PUBLISHING HOUSE

© 颜海强 2010

图书在版编目(CIP)数据

真正听懂世界超级名曲:世界名曲密码 / 颜海强主编;姜易晨等执笔. —大连:大连出版社,2010.6

ISBN 978-7-80684-946-0

I. 真… II. ①颜… ②姜… III. ①音乐欣赏—世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 109221 号

出版人:刘明辉
责任编辑:李 鹏
封面设计:林 洋
版式设计:英 伦
责任校对:杨 琳
责任印制:刘振奎

出版发行者:大连出版社

地址:大连市西岗区长白街 12 号

邮编:116011

电话:0411-83621171/83620941

传真:0411-83610391

<http://www.dl-press.com>

E-mail:cbs@dl.gov.cn

印刷者:大连美跃彩色印刷有限公司

经销者:各地新华书店

幅面尺寸:130mm × 185mm

印 张:8

字 数:180 千字

印 数:1 ~ 5000 册

出版时间:2010 年 7 月第 1 版

印刷时间:2010 年 7 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-80684-946-0

定 价:16.00 元

每一首世界超级名曲的后面都隐藏着一个鲜为人知的故事。

每一首世界超级名曲都有一个解读密码。

不知道这些故事，找不到解读密码，你就不可能真正听懂那些世界超级名曲。

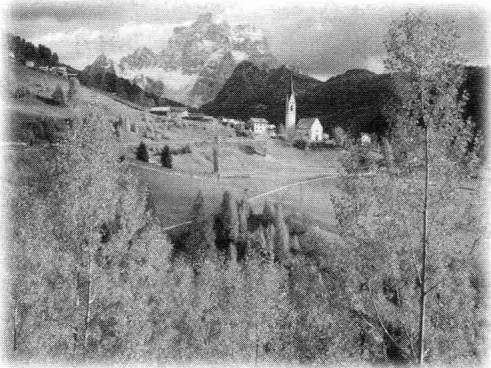
名曲密码

- 1.《四季》 /1
- 2.《勃兰登堡协奏曲》 /7
- 3.《马太受难曲》 /13
- 4.《第四十五交响曲》 /20
- 5.《惊愕交响曲》 /24
- 6.《C大调小步舞曲》 /28
- 7.《土耳其进行曲》 /31

8.《d小调第二十钢琴协奏曲》	/35
9.《G大调弦乐小夜曲》	/40
10.《g小调第四十交响曲》	/45
11.《安魂曲》	/51
12.《月光曲》	/57
13.《英雄交响曲》	/62
14.《命运交响曲》	/66
15.《热情奏鸣曲》	/71
16.《第九交响曲》	/77
17.《邀舞》	/84
18.《威廉·退尔》序曲	/88
19.《c小调练习曲》	/92
20.《A大调波兰舞曲》	/96
21.《G大调夜曲》	/102
22.《送葬进行曲》	/107
23.《e小调小提琴协奏曲》	/111
24.《春之歌》	/117
25.《狂欢节》	/121
26.《第一交响曲》	/127

27.《D 大调小提琴协奏曲》	/132
28.《c 小调钢琴四重奏》	/138
29.《拉德斯基进行曲》	/144
30.《蓝色的多瑙河》	/148
31.《维也纳森林的故事》	/154
32.《春之声圆舞曲》	/158
33.《皇帝圆舞曲》	/162
34.《降 b 小调钢琴协奏曲》	/165
35.《第四交响曲》	/170
36.《悲怆交响曲》	/176
37.《天鹅湖组曲》	/182
38.《新大陆交响曲》	/188
39.《b 小调大提琴协奏曲》	/193
40.《月光曲》	/199
41.《棕发少女》	/202
42.《水上音乐》	/205
43.《未完成交响曲》	/210
44.《军队进行曲》	/215
45.《匈牙利狂想曲》	/218

46.《塔索——哀愁和胜利》	/223
47.《幻想交响曲》	/228
48.《哈罗尔德在意大利》	/235
49.《婚礼进行曲》	/241
50.《蓝色狂想曲》	/245

《四季》是一首小提琴协奏曲，大约作于 1725 年。意大利著名作曲家维瓦尔第大约 50 岁时发表并献给波西米亚伯爵冯·莫尔津一套大型作品《和声与创意的尝试》，共有 12 部协奏曲，其中的第一部到第四部合称《四季》。

世界名曲密码 No.1

《四季》

安东尼奥·维瓦尔第是意大利著名的作曲家、小提琴家。他自幼学习小提琴与作曲,1714年起任威尼斯贫女音乐学校教师及乐长。维瓦尔第对于小提琴这种乐器有着独特而非凡的理解,他的作品中有大量由一把小提琴及乐队伴奏的小提琴协奏曲,还有不少用两至四把小提琴或木管乐器来演奏的协奏曲。《四季》这四部协奏曲是维瓦尔第最为著名的作品,其中的很多旋律至今仍长盛不衰。

《四季》属于标题音乐,由四首独立性的协奏曲组成,每首协奏曲中又各自包含三个乐章,分别描绘了春、夏、秋、冬四个季节的自然风光和生活景象。维瓦尔第在每一首协奏曲的总谱扉页上都附有一首十四行诗,用来解释音乐的含义,说明音乐的特性,他还把这些诗行分散地写在各个乐段或乐句上,使音乐和文字联系起来。在维瓦尔第之前,还没有人以标题音乐的方式谱写过协奏曲。其实,没有这些文字的辅佐,听众从维瓦尔第那细致入微的刻画中也完全可以想象到他的音乐所描绘的内容;有了这些文字,就等于给听众搭起了一座桥梁,更便于对音乐的理解,对于初听古典音乐的人还可以起到入门向导的作用。

《四季》的第一部标题为《春》(E大调),它是一首充满无限温馨与鸟语花香的美妙乐章,为人们描绘出了一幅春天的美丽图画。《春》的第一乐章用活泼的快板写成。这一乐章是整部《四季》中最为著名的

乐段。维瓦尔第在这一乐章乐谱的标题处这样写道：“春天来了，鸟儿歌唱，无限欣喜，迎接春光。泉水淙淙，微风习习，好似喃喃细语。天空乌云笼罩，电闪雷鸣来把春报，转瞬间风停雨止，鸟儿重又歌唱。”

《春》的第二乐章描写的是静谧而悠闲的田园风光，小提琴声部以很弱的音量奏出附点节奏音型，中提琴奏出的切分音型仿佛牧羊狗的吠叫，独奏小提琴优美而恬静的旋律如牧歌在唱响。维瓦尔第在这一乐章乐谱的标题处这样写道：“牧羊人躺在草地上，忠实的牧羊狗在他身旁。百花盛开，景色宜人，树木轻轻摇晃。”

《春》的第三乐章是一首情绪欢快的舞曲，基本主题来自一首当时颇为流行的西西里舞曲，用低音弦乐器奏出的和弦节奏和管风琴浑厚的音响，着重渲染出舞曲的欢快情绪，描写了明媚的阳光下乡间的欢乐景象。维瓦尔第在这一乐章乐谱的标题处这样写道：“春光普照大地，乡村笛声悦耳，迷人的小树丛中，女神与牧童在翩翩起舞。”

《四季》的第二部标题为《夏》(g小调)，它是一首充溢着抑郁与不安氛围的乐章，作曲家笔下的夏天景物给人以一种烦闷疲惫的感觉。《夏》的第一乐章用不太快的快板写成，描写的是一个闷热的酷夏午后，人和牲畜都打不起精神来，鸟儿的叫声让人心烦。忽然吹过一阵凉风，带来乌云满天，一场夏雨即

将来临。维瓦尔第在这一乐章乐谱的标题处这样写道：“盛夏骄阳似火，人畜口干舌燥，杜鹃啾啼，斑鸠与金翅雀也都在不停地吱吱叫。”

《夏》的第二乐章是一首慢板与快板相交替的乐曲。隆隆的闷雷惊醒了牧童的白日好梦，蚊虫嗡嗡飞舞，扰得他烦躁不安，再也无法安睡。维瓦尔第在这一乐章乐谱的标题处这样写道：“苍蝇与一群发怒的土蜂因害怕惊雷而狂飞不停。”

《夏》的第三乐章是一个急板乐段。暴风雨终于来临，狂风怒吼，电闪雷鸣，将夏日的烦闷一扫而光，给人以酣畅淋漓的感觉。维瓦尔第在这一乐章乐谱的标题处这样写道：“天空电闪雷鸣，冰雹打落了玉米和谷子，毁坏了庄稼。”

《四季》的第三部标题为《秋》(F大调)，它描述了一幅广阔的田野乡村的景象，人们沉浸在收获的喜悦中，饮酒作乐，庆祝丰收，传达出一种难以言喻的美好心情。《秋》的第一乐章用快板写成，生动地表现出人们庆贺丰收的欢腾气氛。维瓦尔第在这一乐章乐谱的标题处这样写道：“农夫们载歌载舞，喜庆丰收，痛饮美酒，纵情欢乐。”

《秋》的第二乐章转换成非常怡然的慢板，可以看成是一个醉汉沉睡的幽默特写。维瓦尔第在这一乐章乐谱的标题处这样写道：“大地充满了欢乐，秋高气爽，诱人入眠。”

《秋》的第三乐章用极为热烈的快板写成，画出了一幅秋季森林狩猎图。维瓦尔第在这一乐章乐谱的标题处这样写道：“晨曦初露，猎人们披挂号角与猎枪，手牵猎狗出家门。猎枪鸣响，猎狗狂吠，惊恐的野兽纷纷逃遁。”

《四季》的第四部标题为《冬》(f小调)，它用音乐形象地描摹出冬天的寒冷与萧瑟。然而，维瓦尔第笔下的冬景并非一味的冷酷无情，其中蕴含着一种对春天的渴望与期盼。正像维瓦尔第在这首协奏曲的总谱上特别注明的那样：“这就是冬天，虽然它给人们带来了寒冷，然而它也给人们带来了极大的快乐。”《冬》的第一乐章用不太快的快板写成，维瓦尔第用极其形象的音乐语汇为我们描绘出了一幅严冬里北风刺骨的寒冷景象。维瓦尔第在这一乐章乐谱的标题处这样写道：“北风凛凛，白雪皑皑，冰天雪地，战栗不止，顿足奔跑路途艰，牙齿格格直打颤。”

《冬》的第二乐章是一首广板，与第一乐章相比，这一乐章富有温暖的气息与恬静的氛围。屋外冰天雪地，屋内人们围坐在火炉边，品尝热酒，回味一年来的辛劳，感受着此时此刻的温暖和安宁，怎能不令人陶醉。维瓦尔第在这一乐章乐谱的标题处这样写道：“壁炉旁度日，舒适又满足。”这一乐章非常出名，曾被改编为轻音乐而广为流传。

《冬》的第三乐章用快板写成，着重刻画了滑冰的

场面，充满了生活的谐趣。维瓦尔第在这一乐章乐谱的标题处这样写道：“冰上溜，慢慢行，谨防滑倒要小心，忽然急转而摔倒，爬起身来又急跑，不料滑到冰窟边。”

维瓦尔第一生共写过523首协奏曲，其中最伟大也是最著名的就是这部《四季》，不仅旋律优美，曲意清新，而且四首协奏曲主题鲜明，各异其趣，听起来却是一气呵成，各乐章间的起承转合丝丝入扣，令人叹服。这部作品写景、写人、写情，都有神来之笔，或挥洒泼墨，或工笔细描，生动地再现出一幅幅大自然的优美画卷。正因为它具有很强烈的形象感，几个世纪以来久演不衰，成为百听不厌的经典之作。

世界名曲密码

协奏曲

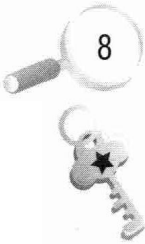
协奏曲(Concerto)的原意是“竞赛”。16世纪时，协奏曲指的是意大利一种有乐器伴奏的声乐曲，以别于无伴奏合唱。从17世纪后半叶起，协奏曲指的是由几件或一件独奏乐器，与一个小型弦乐队互相竞奏的器乐套曲。巴洛克时期形成的由几件独奏乐器组成一组与乐队竞奏的协奏曲称为“大协奏曲”。古典乐派时期形成的由小提琴、钢琴、大提琴等一件乐器与乐队竞奏的控协奏曲称为“独奏协奏曲”。还有由两件相同或不同乐器与乐队竞奏的“复协奏曲”(也叫“双重协奏曲”)、三件相同或不同乐器与乐队竞奏的“三重协奏曲”、单乐章的“小协奏曲”等。协奏曲多用三乐章的套曲曲式构成：第一乐章为奏鸣曲式的快板，第二乐章为慢板，第三乐章为快板。

《勃兰登堡协奏曲》是巴赫于 1721 年应勃兰登堡选帝侯之约而写的一组套曲，原名《为几种乐器而写的协奏曲》。巴赫去世后，第一个为他作传的德国音乐学家斯彼诺给这六首协奏曲加上“勃兰登堡”的题称，就此一直沿用至今。

世界名曲密码 No.2

《勃兰登堡协奏曲》

被后世尊称为西方“音乐之父”的德国作曲家巴赫,出生在一个受人尊敬的音乐世家里。这个家族从16世纪中叶开始到19世纪末,300多年中一共出现了52位音乐家。在德国的图林根州,巴赫的姓氏成了音乐家的同义语。巴赫本人的家庭更是一个音乐之家,人人都有音乐方面的特长,用巴赫的话来说:“我的一家常常可以组成一个出色的家族乐团。”描绘巴赫一家合唱情景的绘画,至今还珍藏在柏林美术馆中。

然而,在巴赫生活的时代,音乐家根本没有社会地位。尽管他几经奋斗成为魏玛公爵府上的风琴手,仍不过是公爵的侍从而已,他的名字和马夫、厨娘写在同一个花名册上。公爵做礼拜时,风琴师坐在特设的一间小屋子里弹奏;公爵做祈祷时,这间小屋就要紧闭房门,以免打扰公爵。

有一次,一个提琴手病了,不能参加演出,恰好这时宫廷中有贵客来访,公爵顿时大发雷霆:“病了?告诉他,爬也得给我爬起来演出!”演奏结束后,巴赫发现那位乐师的后背全湿透了,脸色蜡黄,便扶着他回到住所。

这件事情对巴赫触动非常大,他鼓起勇气向公爵提交了辞呈,要求离开魏玛宫廷乐团。一个奴仆竟敢如此忤逆犯上,使得公爵勃然大怒,把巴赫的辞呈丢到一边,不予理会。巴赫一连请求了好几次,都没有获

得批准。

当时有个小城邦的领主奎登公爵嗜乐如命,他听说巴赫是个难得的音乐奇才,竟动了“偷”的念头。一天深夜,他派人赶着马车偷偷地去接巴赫。事有不巧,奎登公爵的计划暴露了,魏玛公爵迁怒于巴赫,下令将他抓了起来,关了将近一个月。

1717年末,巴赫终于离开了魏玛,来到了奎登公爵的领地,平生第一次担任了宫廷乐长。奎登公爵待巴赫为上宾,使他过上了一段安稳的日子。这里的宫廷乐队中还有一班出色的音乐家,对音乐的共同爱好激发了巴赫的创作热情,他的重要器乐作品都是在这个时期完成的,《勃兰登堡协奏曲》就是其中的代表作之一,从中可以看出巴赫饱满的情绪和自然奔涌的艺术灵感。

1719年,巴赫陪同奎登公爵前往柏林提取新完工的钢琴,在那里拜见了勃兰登堡选帝侯。选帝侯听了巴赫的精彩演奏后,不由得对他的技艺大为叹服,便请巴赫为自己写些乐曲。回来后,巴赫迟迟没有执行选帝侯殿下“无比仁慈的吩咐”,直到过了两年半的光景,他才把六首分别为不同的乐器写的协奏曲凑在一起,称为《为几种乐器而写的协奏曲》,呈献给勃兰登堡选帝侯。此外还附有一篇用法文写的献词,字里行间极尽卑微与谄媚,与巴赫的性格判若两人,这也许是个时期的文风所致。经后人考订,这六首协奏曲

里至少有五首是巴赫的旧作，曾经为奎登公爵演奏过。这批乐谱送交勃兰登堡选帝侯手里后便被束之高阁，从来没有被排练演奏过。13年后，选帝侯去世，为了公平地分割遗产，所有物品都被估价，巴赫的这六首协奏曲被划入不重要的作曲家的作品，估价只有40个芬尼，相当于一堆废纸的价钱。19世纪时，德国音乐学家斯彼诺发现了巴赫这批手稿，给它加上《勃兰登堡协奏曲》的总名，沿用至今。

在巴赫生活的时代，流行一种“大协奏曲”，它与后来的协奏曲不同，独奏乐器不是单一的乐器，而是一小组独奏乐器与整个乐队协同竞奏。《勃兰登堡协奏曲》中的三首协奏曲（第一首、第二首和第五首）就是用这种形式写作的，第四首是由弦乐队和两支长笛伴奏的小提琴协奏曲，第三首和第六首是为弦乐队写的协奏曲。

《勃兰登堡协奏曲》的音乐风格是德国式和意大利式兼而有之，融合了意大利协奏曲的热情欢快和德国音乐的冷静均衡，整体表现出一种理性与欢乐向上的人文主义精神。每部协奏曲都由三个乐章构成，其中有三首完全采用了维瓦尔第的“快-慢-快”的顺序排列，在形式上与后来的协奏曲十分接近。各首中的独奏乐器组全不相同，有两首完全没有标出独奏乐器，可见巴赫并不注重挖掘各种乐器在乐队中担任独奏的潜力，而是注重于交响性作品的主题表现力。

世界名曲密码