

CLASSICAL

古典音乐400年

1

巴洛克乐曲赏析

蒙泰威尔第 / 维瓦尔第
巴赫 / 亨德尔

河北教育出版社

—— 古典音乐400年 ——

巴洛克的音乐赏析

策 划：王亚民

主 编：许钟荣

音乐编审：骆 岭

责任编辑：孟保青 柳刚永

封面设计：张志伟 牛亚勋

版面设计：彭范先

出 版 者：河北教育出版社

地 址：石家庄友谊北大街 330 号 050061

制版印刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

版 次：2004 年 1 月第一版 第一次印刷

此书为《巴洛克的巨匠》的副册

CLASSICAL

J605.1
9
:2

古典音乐400年

巴洛克乐曲赏析

蒙泰威尔第 / 维瓦尔第
巴赫 / 亨德尔

邵义强 著

河北教育出版社

作者序

自幼我对美的事物，一直都很敏感，遇到美好的图画、音乐或诗篇，都会深深着迷，爱不释手。台湾光复后的前几年，艺术类中文图书无比贫乏，像音乐解说书，除非有特别管道，才有可能买到大陆版丰子恺的《世界大音乐家与名曲》，可是从此书所能得到的资讯，实在少之又少。一九五二年我开始教书时，教师待遇微薄，想买些唱片和书，还得缩衣节食才行。为了多增进一些音乐知识，我千方百计寻购日本人留下来的音乐旧书；而为了多赚一点外快买唱片，毛遂自荐为唱片公司写短评、写乐曲解说。于是文稿就这样渐渐累积多了，再经过补充，也就开始出版一系列名曲浅释的书。

一九七三年香港《音乐生活》聘我担任台湾执行编辑兼主笔，次年也担任张继高创办的《音乐与音响》杂志主笔，自此除了在学校任教之外，也忙于笔耕的工作。此后的二十多年间，前后为六种杂志担任过相似的职务，写过有关音乐教育、名曲欣赏、唱片评介等专栏无数，也由大陆书店、天同出版社和普洛出版社等陆续发行一〇八册的音乐著作。

一九九四年，受聘担任台北锦绣文化企业推出的二十四册《音乐巨匠》的审订者和导听手册的执笔者。北上和董事长兼发行人许钟荣先生见面时，我曾提及编写《世界

名曲大全集》的愿望，也期盼能在大陆地区和海外华人世界同时发行，以提供完整、周全的名曲解说与导听的书籍给所有的中国人。

近年来因视力与体力的衰退，原本已决定不再写书，没想到去年（一九九八年）许董事长却专程南下，邀我为计划新推出的《古典音乐四百年》撰写八巨册经典名曲的解说与导听。起初我虽然担心工程过于浩大而无法负荷，最后还是答应下来。而为了专心投入，除了成大的课程和图书馆的定期音乐欣赏会仍然保留外，所有音乐讲座和零星演讲，全部暂时婉拒。

我时常告诉学生们，聆赏名曲绝不仅是消遣或娱乐而已，更重要的是如何从大作曲家呕心沥血的创作过程中得到启示，并思考生命的意义。在享受这些作曲家伟大的音乐遗产时，我们每一个人都应该怀着感恩的心去珍惜，且进一步领会名曲的内涵，对作曲家的生平、思想和奋斗过程多加关注，并借着专家的名曲赏析，了解乐曲巧妙的结构，掌握主题的发展，才能深入音乐之美。盼望《古典音乐四百年》的问世，能确实地使所有爱乐者在接触名曲时获得助益。

邵義強

一九九九年五月十五日于台南

目 录

蒙泰威尔第

前言

蒙泰威尔第的牧歌

《波浪的絮语》 12

《阿里阿德涅的悲歌》 13

《坦克雷迪和克罗林达之战》 14

蒙泰威尔第的宗教音乐

黄昏祷告 17

蒙泰威尔第的歌剧

歌剧《奥尔菲奥》 27

歌剧《波佩亚的加冕》 32

维瓦尔第

前言

维瓦尔第的协奏曲

协奏曲集《和谐的灵感》Op.3 41

协奏曲集《四季》Op.8-1、2、3、4 43

三首小提琴协奏曲 Op.51 53

六首长笛协奏曲集 Op.10 56

C 大调双小号协奏曲 Op.46-1 62

D 大调琉特琴(吉他)协奏曲 RV.93 63

维瓦尔第的宗教音乐

荣耀经 RV.589 64

圣母悼歌 RV.621 67

巴赫

前言

巴赫的管弦乐组曲(序曲)

C 大调第一号管弦乐组曲 BWV1066	71
B 小调第二号管弦乐组曲 BWV1067	72
D 大调第三号管弦乐组曲 BWV1068	76
D 大调第四号管弦乐组曲 BWV1069	78

巴赫的协奏曲

F 大调第一号勃兰登堡协奏曲 BWV1046	81
F 大调第二号勃兰登堡协奏曲 BWV1047	83
G 大调第三号勃兰登堡协奏曲 BWV1048	85
G 大调第四号勃兰登堡协奏曲 BWV1049	86
D 大调第五号勃兰登堡协奏曲 BWV1050	88
降 B 大调第六号勃兰登堡协奏曲 BWV1051	90
E 大调第二号小提琴协奏曲 BWV1042	92
D 小调双小提琴协奏曲 BWV1043	93
巴赫的大键琴协奏曲	95
D 小调第一号大键琴协奏曲 BWV1052	96
C 小调双大键琴协奏曲 BWV1060	98
D 小调三大键琴协奏曲 BWV1063	99
A 小调四大键琴协奏曲 BWV1065	101

巴赫的室内乐

无伴奏小提琴奏鸣曲和组曲 BWV1001 ~ 1006	103
无伴奏大提琴组曲 BWV1007 ~ 1012	116
巴赫的长笛奏鸣曲	127
三首长笛大键琴奏鸣曲 BWV1030 ~ 1032	128
三首长笛通奏低音奏鸣曲 BWV1033 ~ 1035	132

巴赫的风琴曲 136

巴赫的风琴曲创作特色	137
D 小调托卡塔曲与赋格曲 BWV565	137
G 小调赋格曲(小赋格曲)BWV578	140
G 小调幻想曲(前奏曲)与赋格曲 BWV542	143
圣咏曲《醒来吧》BWV645	145

巴赫的大键琴曲 146

平均律键盘(钢琴)曲集第一卷 BWV846 ~ 869	147
创意曲 BWV772 ~ 801	156
英国组曲 BWV806 ~ 811	159
法国组曲 BWV812 ~ 817	167
半音阶幻想曲与赋格曲 BWV903	175
F 大调意大利协奏曲 BWV971	176
G 大调戈德堡变奏曲 BWV988	178

巴赫的宗教音乐 183

巴赫的康塔塔创作特色	183
第一号康塔塔《明亮的晨星多么美丽》BWV1	186
第四号康塔塔《基督被死亡之绳捆绑》BWV4	189
第五十一号康塔塔《欢呼上帝》 BWV51	193
第五十六号康塔塔《欢喜地承担十字架》BWV56	195
第八十号康塔塔《我们的上帝是坚固的堡垒》BWV80	197
第八十二号康塔塔《我厌倦了》BWV82	201
第一〇六号康塔塔《神的时辰是美好时辰》BWV106	204
第一四〇号康塔塔《醒来吧》 BWV140	207
第一四七号康塔塔《心与口》 BWV147	209

第二一一号康塔塔《安静，别说话》 (咖啡康塔塔)BWV211	212
第二一二号康塔塔《我们的新领导》 (农民康塔塔)BWV212	214
B 小调弥撒曲 BWV232	218
马太受难曲 BWV244	231

亨德尔

前言

亨德尔的管弦乐	260
---------	-----

水上音乐	260
皇家焰火音乐	264

亨德尔的协奏曲	267
---------	-----

六首风琴协奏曲 Op.4	267
十二首大协奏曲 Op.6	271

亨德尔的大键琴曲	277
----------	-----

愉快的铁匠	277
-------	-----

亨德尔的宗教音乐	280
----------	-----

神剧《弥赛亚》	280
英雄今日得胜归	295

亨德尔的歌剧	297
--------	-----

歌剧《朱利叶斯·凯撒》	298
怀念的树阴(广板)	309

作者简介

邵义强

- 现职：国立成功大学通识教育讲师
- 曾任小学音乐美术教师 13 年
中学音乐教师 8 年半
高中音乐美术教师 6 年半
台湾省音乐教育人员研习会讲师兼辅导组长 7 年半退休
兼任台南神学院音乐系讲师近 20 年
- 曾担任台南市亚洲唱片公司、台北市声美唱片公司、
高雄市松竹唱片公司等之顾问与解说作者
- 曾任香港《音乐生活》杂志台湾执行编辑及主笔
台北市《音乐与音响》杂志主笔
台北市《音乐文摘》、《乐典》、《高传真视听》主笔
台南市中华日报专栏作者
台南市中国广播电台节目主持人
台南市立图书馆定期欣赏会讲师
- 著作：已出版《乐林啄木鸟》、《璀璨的音乐世界》、
《名曲欣赏指引》等 108 本

蒙泰威尔第

1567 ~ 1643

一般西洋音乐史上，都把西元一六〇〇年称作歌剧与神剧的诞生之年。这时由佩里、卡奇尼等人所写的《达芙妮》和《欧里迪切》等音乐剧，就成为现代西洋歌剧的滥觞，像这样由佛罗伦萨孕育出的歌剧，很快在意大利不少城市引起回响，然后最早盛行歌剧的是北部的威尼斯，而最大的功臣就是蒙泰威尔第。

蒙泰威尔第之得以在巴洛克早期成为一位出类拔萃的伟大音乐家，端赖他丰富敏锐的想像力、对自己理想的执着，以及在追求理想过程中所显示的坚定意志力。当时的乐坛，由于他不断地创造出新艺术样式，突然从不毛之地绽开出璀璨的花朵，变得欣欣向荣。

此外，蒙泰威尔第也是十六世纪牧歌的最伟大创造者，虽然起初他采用复调的方式写作，但忠实地反应歌词的内容，并自由地驱使表情式和声与不协和，不久之后就快速地大步跃向十七世纪的新样式，于是谱出充满音乐创意，极为大胆的和声式牧歌作品。而他充满激情的丰富乐思，终于在歌剧的世界中发现了最佳的表现舞台，在曼图亚发表的《奥尔菲奥》，由于优异的独创性和大规模乐团编制，立即引人瞩目，此剧的生命并超越时空、延续到今日。他一生共谱写四十出歌剧，现在依然上演的还有《波佩亚的加冕》和《尤利西斯还乡记》等多出。

蒙泰威尔第的牧歌

“牧歌”的英语是“madrigal”，意语是“madrigale”。这类声乐曲有两种不同的样式，一为十四世纪，一为十六世纪，全都在意大利孕育并兴盛，但是两者间几乎没有什么关连。这个名称的起源，据说是称作“matricale”的意大利诗，或是有牧歌之意的“mandriale”，而此字则源自有（羊）群之意的“mandora”。

十四世纪的牧歌，并不是音乐样式，而是指诗的结构，这是由各有三行的三个诗节、或是只有两个诗节，再加两行副歌（ritornello）构成，也就是 $3 + 3 + (3) + 2$ 。诗的内容通常是田园的、冥想的、歌颂恋爱的，以及抒情的。如果把它配成音乐时，前三节以同一旋律反复，副歌则变成不同节奏的另一旋律。而旋律则加入较多的装饰手法，是多声部的歌曲。

至于十六世纪的牧歌，却和十四世纪牧歌毫无关连，而是以各种角度逐渐发展起来，受到在此之前的意大利世俗音乐、法国香颂及教会音乐的影响，当然也和当时文学的潮流和社会状况的变化有所关连。在文学方面，当时有一批教养渊博的人士，试图重新拾回但丁（Dante）或彼特拉克（Petrarca）时代的光辉，写作不少意大利文的散文对话和诗篇，而这样的运动也刺激了音乐家的创作。

牧歌作曲家们所选用的诗篇，内容大都是感伤或情爱的，时常出现田园景色或意象，而结尾的诗句则常见隽语丽句。这类歌曲都用“通奏歌”（through-composed song，又直译作“通作歌”）的方式写作，和十四世纪的“分节歌”（strophic song）形成对比。这里所谓的“通奏歌”，是一种完全顺应歌词的涵义，从头到尾用不同的曲调谱成的歌曲。十六世纪的这类牧歌，有些用多旋律的对位方式，有些则是和声式或是两者并用。

到了十六世纪后半，牧歌由四声扩大到六声（但通常是五

声)，并频用模仿手法，驱使紧密的复调，于是演变成近似同时代的“经文歌”(motet)。从十六世纪末到十七世纪初叶进入后期牧歌时代后，作曲法更加提高，大胆地取入半音阶法或音画法，试图作出戏剧性表现，并倾向夸张或主观性。这样的变化，在蒙泰威尔第的作品中特别地显著。

蒙泰威尔第生前出版过八册《牧歌集》，死后的一六五一年又有第九册的遗作集《二、三声牧歌与坎佐纳集》出版，如果和题作“诙谐音乐”的两册坎佐纳集和他最早的世俗歌曲集《三声坎佐纳集》合起来，他的世俗歌曲作品总数达二四七首之多。

第一册到第四册的《牧歌集》分别出版于一五八七年、一五九〇年、一五九二年和一六〇三年，共八十二曲都是五声无伴奏作品。第一册就显示鲜活的感受性，到第二册时则琢磨得更美，对位法的精美处理、诗与旋律的紧密结合，是最明显的特色。第二册中的杰作是《波浪的絮语》。

第三册是蒙泰威尔第到曼图亚宫廷任职后不久出版的，某些曲子的歌词，是取用塔索所写中世纪浪漫史和冒险英雄叙事诗《被解放的耶路撒冷》，以及瓜利尼的田园诗《忠实的牧羊人》里的诗篇。根据枢机主教邦波的十二行诗谱成的《哦，夜莺》，是展现蒙泰威尔第多样音乐表现语法的杰作。

第四册出版于第三册的十一年之后，表面上虽然遵循传统的牧歌样式，但其表现则充满戏剧性要素，展现新的“第二作曲法”。第四册最后一曲《他哭泣，悲叹》，感情丰富，感人心肺。

第五册到第八册的后半出版于一六〇五年、一六一四年、一六一九年和一六三八年。在第五册的序文中，作曲家表明“这里存在着和既存常识相异的概念，大家必须加以注意”，并说“近代音乐家必须构筑在真理基础上”。此册的第一曲就是取用《忠实的牧羊人》之诗的《薄情的阿玛莉莉》。曲中出现了不协和，和出自同一诗集的《我的回忆》，同样是失恋者的告白，颇为有名。

第六册出版于担任圣马可教堂乐长的次年，根据歌剧《阿里阿德涅》所作的牧歌编曲和《在爱人墓前流下的情人眼泪》，是点缀此册开头的两大杰作。此外，根据彼特拉克的十四行诗谱成的《西风又回来》，是用花腔和半音作成的感人歌曲。题作“协奏曲”的第七册，则排除了此前的五声牧歌写法，变成“包括一、四至六声等其他样式的牧歌集”，其中《爱的信简》只由女高音和通奏低音演奏，

是把诗的意境自由地叙述出来的珠玉之作。

第八册出版于他七十一岁时，虽然收录部分旧作，但他充满朝气的创作力依然惊人。这曲集题作“战争与爱的牧歌”，第一部是《战争之歌》，第二部是《爱之歌》。像《战争之歌》中的《坦克雷迪和克洛林达之争》和为费尔迪南多三世加冕大典所写的《导入音乐与巴罗舞曲》，以及《爱之歌》中的《不懂爱情的女人们的巴罗舞曲》等，虽然都以舞曲之名发表，但其规模和表现样式，都不再留存古典牧歌的容貌，而呈现出后来的歌剧中宣叙调和咏叹调的形态。

波浪的絮语

Ecco mormorar l'onde

〔出版年〕1590 年威尼斯

〔演奏时间〕约 4 分

〔编制〕五声

〔诗〕T. 塔索(意语)

【解说】

这是包含在第二册牧歌集中的早期杰作，用传统的五声部牧歌作成，尽量让语言的内容织入复调中，并取用塔索的诗谱成。歌词充分叙述出壮丽的景观和观看时的心境，而蒙泰威尔第的音乐则是把这样的意境发挥到极限。

“波浪在絮语(谱例①)，草丛因晨风在沙沙作响。在树梢上小鸟愉快地啼鸣。而今黎明已来访，开始照亮海洋和天空。露珠像珍珠般闪闪发光，群山被染成金黄色。美丽庄严的黎明和微风，使我燃烧的心得以平静。”

①

(Alt.)

Ec - co mor - mo-rar l'on - de E tre-mo-lar le

Ec - co mor - mo-rar l'an - de E tre-mo-lar le fron - de E

(Ten.)

(Bas.)

Ec - co mor - mo-rar l'on - de

阿里阿德涅的悲歌

Lamento d'Arianna

〔出版年〕1614年威尼斯

〔演奏时间〕约13分

〔编制〕五声

〔诗〕O. 里奴奇尼(意语)

【解说】

这是把歌剧《阿里阿德涅》中的一部分独唱曲，由作曲家亲自编曲成牧歌的，仍由五声部构成。

此曲的形成相当的特别，是把新形式的歌剧乐曲，倒过来套入古老牧歌的铸型中。虽然有人批评改作后，原来独唱曲的美感被破坏了，可是依然是第一流的牧歌作品，因为曲中那哀切又丰富的表情相当精彩。

由里奴奇尼所写的歌词，在叙述被泰塞奥遗弃在阿里阿德涅在纳克索斯的故事。

歌词为“让我死吧（谱例①）。谁会来安慰处在这种厄运与痛苦中的我。过度迷恋别人，过度信赖别人的人，都会变得这般凄惨。”

坦克雷迪和克洛林达之争

Il Combattimento di Tancredi e Clorinda

〔出版年〕1638 年威尼斯

〔演奏时间〕约 30 分

〔编制〕女高音、男高音 2，古中提琴 4、通奏低音

〔诗〕T. 塔索（意语）

【概说】

此曲尽管收录在《牧歌集》中出版，但更像是一部迷你歌剧，演奏时间长达三十分钟。因此时常有人穿上戏装，在舞台上作出表演。一六二四年蒙泰威尔第受威尼斯贵族莫杰尼哥委托作曲后，可能曾在贵族府邸中上演过。

此曲的台词，是取用塔索的叙事诗《被解放的耶路撒冷》。这部叙事诗根据第一次十字军东征的史实写成，共有二十篇，蒙泰威尔第只取用其中的一小部分，就是十字军战士坦克雷迪和敌对异教徒女战士克洛林达（女扮男装）交战的故事。

【解说】

十字军勇士坦克雷迪爱上回教徒女战士克洛林达，但克洛林达却和撒拉逊战士亚康特一起放火烧掉十字军的城堡。毫不知情的坦克雷迪追杀着他们，追上之后，他要克洛林达与他一决生死。这场在黑夜中燃烧着复仇怒火的激烈交战，持续到东方发白的时刻，两个不曾报上姓名的战士，这时都已筋疲力竭，结果很快揭晓，当坦克雷迪的利剑刺进克洛林达的胸膛时，克洛林达以痛苦的微弱声音，请求坦克雷迪为她受洗。

当坦克雷迪从小溪提来泉水，取下她的头盔并为她擦拭脸部时，才惊讶地发现对方就是他所钟爱的克洛林达！坦克雷迪尽管惊愕又伤心，依然用自己的手为濒死的爱人以泉水洗礼，祈求神赐与她新的生命。这时对坦克雷迪而言，惟一的安慰是克洛林达在他臂弯中断气前所露出的微笑，以及看着她平静地被神召回天国。克洛林达最后唱出的是“天国之门开了，我平安地前往”（谱例①）。

①

如同歌剧那样，蒙泰威尔第不仅为登场人物安排对白，还使用了说白者的台词。使用的乐器虽然很有限，但对颤音或拨奏等的表现方法，则作了详细的指示，于是对于猛烈的交战和灵魂的亢奋，也有精彩的刻画与表现。作曲家的创作力在这密度颇高的作品中，发挥得淋漓尽致。