

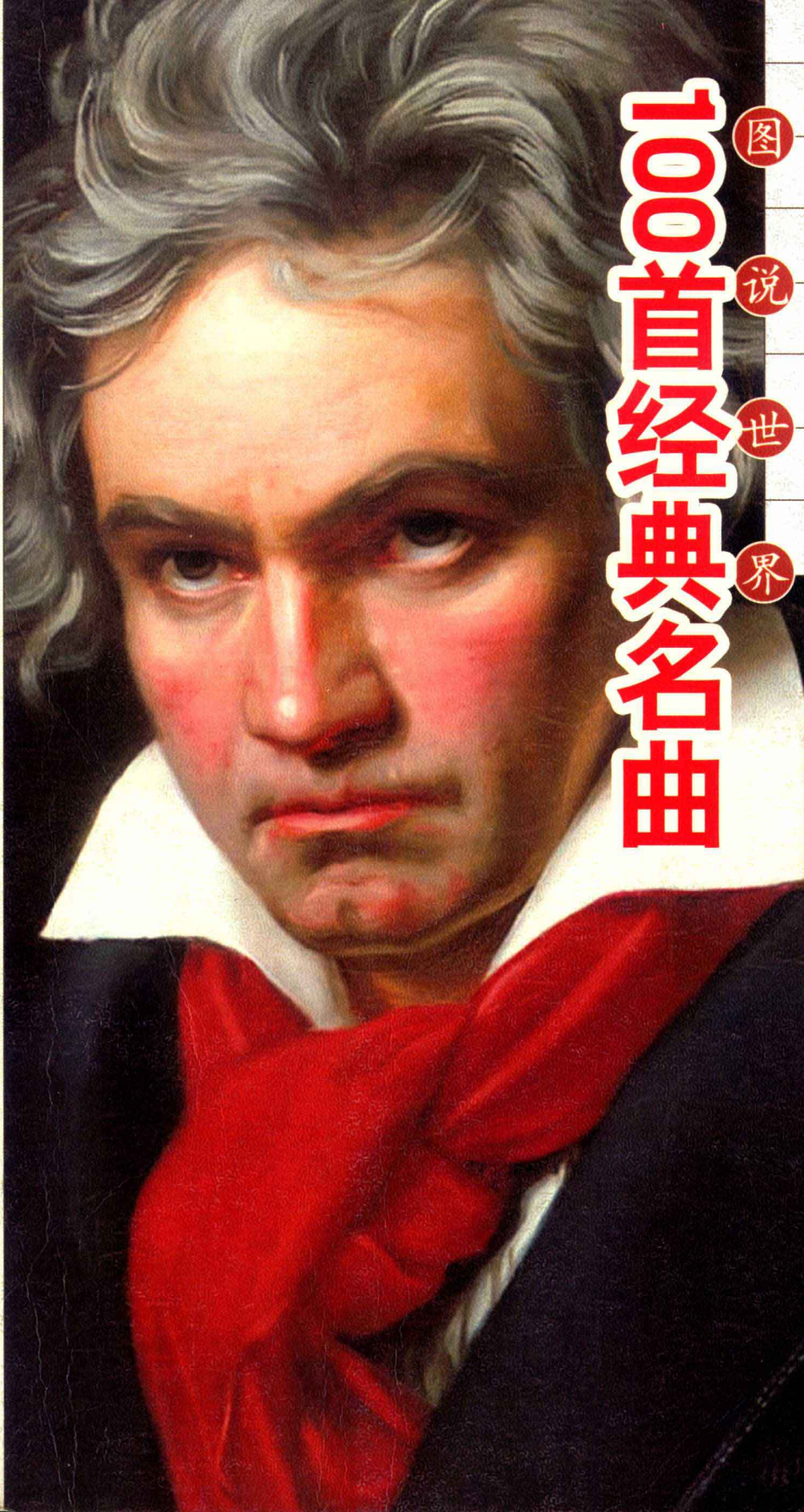
图
说
世
界
文
化
系
列

卜飞宇◎编著
吉林出版集团
时代文艺出版社

TUSHUO SHIJIE WENHUA XILIE

图
说
世
界

100首经典名曲

人类文明史是一部用智慧、追求、创造和勤奋书写的历史。经过各民族、地区的交流和上千年的沉淀，给我们留下了极为丰富的文明瑰宝。有凝结它们结先人智慧的艺术品，有展现现代科技的两个方面，一面是它凝聚了人类对美的追求和对工业产品，它们的存在见证了人类发展的步伐，更证明了人类生活的热爱，书法、绘画甚至建筑、器具，都闪耀着美感；一面是它象征着人类的生机，科技与艺术的结合，智慧和传统的融汇，各民族地区的互补，预示了人类文明的辉煌。人类文明史是一部用智慧、追求、创造和勤奋书写的历史。经过各民族、地区的交流和上千年的沉淀。

卜飞宇◎编著

TUSHUO SHIJIA
WENHUA XILIE

图 说 世 界 文 化 系 列

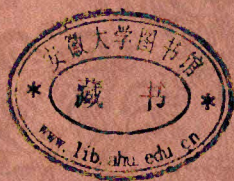
图

说

世

界

100首经典名曲

图书在版编目(CIP)数据

图说世界100首经典名曲 / 卜飞宇 编著. —长春: 时代文艺出版社, 2011.4
(图说世界文化系列)

ISBN 978-7-5387-3559-8

I. ①图... II. ①卜... III. 音乐欣赏—世界—通俗读物 IV. ①J605.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第054575号

出品人 陈琛

选题策划 苗欣宇

责任编辑 苗欣宇

装帧设计 孙 俪

排版制作 陈 萍

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护

本书所有文字、图片和示意图等专用使用权为时代文艺出版社所有

未事先获得时代文艺出版社许可

本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段
进行复制和转载, 违者必究

图说世界100首经典名曲

卜飞宇 编著

出版发行 / 吉林出版集团 时代文艺出版社

地址 / 长春市泰来街1825号 吉林出版集团 时代文艺出版社 邮编 / 130011

总编办 / 0431-86012927 发行科 / 0431-86012939

网址 / www.shidaichina.com

印刷 / 北京画中画印刷有限公司

开本 / 710 × 1000毫米 1 / 16 字数 / 340千字 印张 / 19

版次 / 2012年1月第1版 印次 / 2012年1月第1次印刷 定价 / 38.00元

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

【图说世界100首经典名曲】

目录

contents

第一章	巴洛克音乐.....	001
第一节	巴赫.....	002
	音乐奇迹：《勃兰登堡协奏曲》.....	003
	宗教音乐顶峰之作：《马太受难曲》.....	005
	键盘音乐杰作：《平均律钢琴曲集》.....	008
	西方音乐史的巅峰之作：《音乐的奉献》.....	010
第二节	亨德尔.....	013
	“天国国歌”：《弥赛亚》.....	013
	亨德尔管弦乐杰作：《水上音乐》.....	016
第二章	西方古典主义音乐.....	021
第一节	海顿.....	022
	不是告别：《告别交响曲》.....	023
	拨动心弦的乐曲：《军队交响曲》.....	026
	音乐中的黑色幽默：《惊愕交响曲》.....	028
	海顿最美的曲子：《第99交响曲》.....	030
	世界上最伟大的音乐：《C大调小步舞曲》.....	033
	海顿的爱国心：《神佑吾王弗兰兹》.....	035
第二节	莫扎特.....	038
	完美如上帝之曲：《朱庇特交响曲》.....	039
	天才加冕之音《降E大调交响协奏曲》.....	041
	悲痛中的倔强欢扬：《土耳其进行曲》.....	044

001 »

目录

灵魂的静音：《安魂曲》	046
第三节 贝多芬	049
音乐中的音乐：贝多芬的交响曲	050
命运的敲门声：《命运交响曲》	053
乐器与思想的决斗：《克勒策奏鸣曲》	055
爱意的流露：《献给爱丽丝》	059
非同寻常的“月光”：《月光奏鸣曲》	061
王者的风范：《D大调小提琴协奏曲》	064
聆听自然的音符：《田园交响曲》	066
和平之声，欢乐之歌：《第九交响曲》	068
最后的乐章：《最后的弦乐四重奏》	071
第三章 西方浪漫主义音乐	075
第一节 舒伯特	076
一个凄美的童话：《美丽的磨坊姑娘》	076
舒伯特的天才歌曲：《魔王》	079
纯美的旋律：《圣母颂》	080
室内音乐经典：《鳟鱼五重奏》	082
令人战栗的套曲：《冬之旅》	086
舒伯特绝笔：《小夜曲》	088
第二节 柏辽兹	090
幻想的旋律：《幻想交响曲》	091
第三节 门德尔松	093
甜蜜的幸福之歌：《仲夏夜之梦》序曲	093
文学与音乐的联姻：《芬格尔山洞》序曲	096
情迷意大利：《意大利交响曲》	099
友谊的旋律：《e小调小提琴协奏曲》	101
先知的颂赞：《以利亚》	104
一生的起落：《诗人之恋》	105
第四节 舒曼	107
浪漫主义的狂欢：《狂欢节》	108
第五节 肖邦	110
意外的灵感：《雨滴》	111
十一月的肖邦：《升C小调圆舞曲》	113
凋谢的玫瑰：《告别圆舞曲》	117

轰鸣的史诗：《降A大调英雄波兰舞曲》	119
第六节 居塞比·威尔第	121
不朽的歌剧：《茶花女》	122
第七节 柴科夫斯基	124
不一样的“命运”：《f小调第四交响曲》	125
曾被遗忘的经典：《D大调小提琴协奏曲》	127
足尖上的音符：《天鹅湖》	130
最后的悲歌：《第六交响曲》	133
生命的颂歌：《第一钢琴协奏曲》	135
欧洲的“梁祝”：《里米尼的弗兰西斯卡》	137
胜利之声：《1812年庄严序曲》	140
第八节 李斯特	143
苦恋真情不悔：《彼特拉克十四行诗》	144
与宿命的抗争：《前奏曲》	146
第九节 瓦格纳	148
爱恨交织的曲子：《齐格弗里德牧歌》	149
流浪者的坚强之声：《漂泊的荷兰人》	151
第十节 马勒	153
最五花八门的交响曲：《巨人交响曲》	153
命运的解析图：《复活交响曲》	156
世界上演奏规模最大的交响曲：《千人交响曲》 ...	158
与中国有不解之缘的西方交响曲：《大地之歌》 ...	161
第十一节 理查德·施特劳斯	164
最富“哲理”的交响诗：《查拉图斯特拉如是说》 .	165
第十二节 拉赫玛尼诺夫	167
困境中的华丽转身：《第二钢琴协奏曲》	167
炫技绝响：《帕格尼尼主题狂想曲》	169
第十三节 勃拉姆斯	171
“贝多芬第十交响曲”：《第一交响曲》	172
爱的挽歌：《C小调钢琴四重奏》	174
第四章 西方印象主义音乐	177
第一节 德彪西	178
印象主义杰作：《夜曲三首》	179
臻于完美之境：《牧神的午后》	181

“法国人写的最好的交响乐”：《大海》	184
第二节 杜卡	187
管弦乐谐谑曲：《魔法师的徒弟》	187
第三节 雷斯庇基	191
交响诗杰作：《罗马的喷泉》	191
第五章 西方其他音乐家	195
第一节 蒙特威尔第	196
第一部真正的歌剧：《奥菲欧》	196
第二节 科莱利	199
协奏曲中的典范：《圣诞协奏曲》	200
第三节 斯卡拉蒂	203
歌剧与阉伶：《皮罗和黛梅特廖》	204
第四节 维瓦尔第	207
《杰出的小提琴协奏曲：四季》	207
第五节 格林卡	210
两大伟人的美妙瞬间：《我记得那美妙的瞬间》 ...	211
第六节 弗朗克	214
恋人的蜜语：《A大调小提琴奏鸣曲》	215
第七节 斯美塔那	218
最具爱国情怀的交响曲：《沃尔塔瓦河》	218
第八节 圣桑	221
动物也疯狂：《动物狂欢节》	222
西班牙风情：《引子与回旋随想曲》	225
地狱里的音乐：《骷髅之舞》	228
第九节 比才	230
天才的绝唱：《卡门》序曲	230
第十节 穆索尔斯基	233
现实主义寓言：《跳蚤之歌》	234
音乐漫步：《图画展览会》	237
第十一节 德沃夏克	239
来自新大陆的华章：《自新大陆》	240
隐形的爱：《b小调大提琴协奏曲》	244
音乐无国界的另一种诠释：《斯拉夫舞曲》	246

生命的力量：《狂欢节序曲》	250
第十二节 格里格	252
彩虹之声：《培尔·金特》	253
第十三节 西贝柳斯	256
“芬兰民族之魂”的杰作：《芬兰颂》	257
第十四节 勋伯格	260
无调性音乐的崛起：《月迷皮埃罗》	260
未完成的十二音杰作：《摩西与亚伦》	262
第十五节 拉威尔	267
拉威尔最后的舞曲：《波莱罗》	267
第十六节 斯特拉文斯基	270
俄罗斯风情：《春之祭》	271
第十七节 亨德密特	274
伟大的歌剧：《画家马蒂斯》	275
第十八节 哈恰图良	278
出征之前的舞曲：《马刀舞曲》	279
第六章 中国部分	283
一曲觅知音：《高山流水》	284
壮士亦悲歌：《广陵散》	286
家国两难全：《胡笳十八拍》	288
雅俗共赏：《阳春白雪》	290
悠然自得之：《渔樵问答》	293

第一章

巴洛克
音乐

第一节 巴赫

巴赫

巴赫（1685—1750年），德国作曲家。生于爱森那赫市一个音乐世家。早年即精通管风琴演奏技术。1703—1708年在阿恩斯塔德、缪尔蒙逊任教堂管风琴师，1708—1723年在魏玛、寇顿任宫廷乐长，1723年起在莱比锡圣多马斯教堂及其附属歌唱学校任乐长和教师，直至逝世。

巴赫是德国最伟大的古典作曲家之一，一生笃信基督教，同时又深受资产阶级启蒙思想影响，毕生刻苦勤奋。其创作在德国民族音乐的基础，广泛吸取16世纪的东尼德兰、意大利、法国等国音乐成就，对欧洲近代音乐发展产生深远影响。作品多采用复调手法，构思严密，感情内在，富于哲理性和逻辑性，反映出30年战争后德国市民阶级在封建割据、穷困落后局面下的思想矛盾。作品包括除歌剧外的各种体裁，声乐作品多以宗教内容为主，器乐则以世俗作品为主。主要代表作品有200多部康塔塔、《受难曲》、《b小调弥撒曲》、《平均律钢琴曲集》、《创意曲集》、

《古钢琴组曲》、《勃兰登堡协奏曲》6首和大量管风琴曲等。晚年著有《赋格的艺术一书》。

音乐奇迹：《勃兰登堡协奏曲》

《勃兰登堡协奏曲》是德国著名作曲家、管风琴家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫所创作的最著名的一首管弦乐作品，也是他音乐艺术达到自由之境时创作出的典范之作。巴赫是音乐艺术上的第一位集大成者，他融汇了当时德、法、意大利等国传统音乐中的精粹部分。巴赫一生创作了大量优秀的音乐作品，并开创出全新的音乐风格和音乐表现形式。他无疑是音乐史上最伟大的奇才，对后世的音乐家如海顿、莫扎特、贝多芬等都有着深远的影响。由于对整个西方音乐史所做的巨大贡献，巴赫被称为“西方音乐之父”。

这部《勃兰登堡协奏曲》共有6首组成，创作于1718年到1719年。有一种说法认为，此组协奏曲是作曲家为当时的勃兰登堡侯爵克里斯蒂安·路德维希所创作的。不过还有人认为，它是作曲家专门为当时居住在克滕的青年王子利奥波德所创作。这位青年王子对音乐非常痴迷，会演奏很多种乐器。抱有第二种观点的人认为，巴赫只是后来在为勃兰登堡侯爵演出时，从他以前所创作完成的作品中精心挑选出这6首协奏曲，作为对侯爵的献礼。由于这6首协奏曲原本并不是一套，且每一首均需要各自不同的乐器来演奏，所以这组曲子的标题被巴赫定为《6首不同乐器的协奏曲》。

此组协奏曲正是巴赫在他音乐创作的顶峰时期完成的。在这一时期，他创作完成了不少足以流传后世的经典作品。这组协奏曲纯粹是为了制造欢乐而创作的，除此之外再也没有别的意图。然而，巴赫在其中还是充分发挥了他超人的音乐才能，以对艺术精益求精的认真态度和鬼斧神工、炉火纯青的表现技巧，再加上巧妙至极的乐思运用，于是就有了《勃兰登堡协奏曲》的诞生。

这6首协奏曲除了在乐器组合上的不同之外，还有它的协奏方式也很不相同，所以这就造成了风格上的不同。不过这似乎并没有影响到全组乐曲的整体性，反而是这种巨大的相异性，更使得乐曲具有别样的魅力。此组乐曲中的第一乐章都是以轻松活泼明快的气氛作为开始的。因为此乐曲是专为贵族创作的，它也经常应用在各类仪式、宴会、庆典等重大场面，所以其中还透露出一种尊贵高雅、甚至是“趾高气扬”的味道。

著名的勃兰登堡门

另外，整个乐章的主题是单一的，它并不像后世的协奏曲，运用对比衬托的音乐形象，以期产生二元对立的戏剧性效果。巴赫不是这样的，所以他的音乐初听上去似乎平淡无奇，其中没有太多的变化，然而就是这单一的主题，巴赫尽情展现自己的才华，遵循着古老的原则用音乐把它推向极致。

乐曲的第二乐章使用的都是极具抒情性的慢板。慢板这种音乐形式能使人放松自己的身心，慢慢地静下来，沉浸在一种充满诗情画意的境界之中，享受着如同小溪缓缓流淌一样的音乐时光。或许你在音乐中并没有得到什么，但是这并不重要，重要的是随着音乐一起体会一种美妙的感觉。

在乐曲的第三乐章中，巴赫又通过他那高超的音乐技巧，重新唤醒人们心中潜藏的热情。音乐中的主题在乐队的各个声部之间变化反复，往来不止，就如

勃兰登堡门顶部的装饰

同是连绵起伏的群山一样，这就使得乐队中的每个声部都被积极地调动起来。最后，乐曲在一片民间舞蹈热烈欢愉的气氛中结束，给人留下纯美的回味。

正如这部作品一样，巴赫的很多作品都具有巴洛克音乐的华丽典雅的风格。巴赫对当时几乎所有的音乐形式都谙熟于心，并加以灵活运用，所以他创造出了让人惊叹的音乐经典。这部《勃兰登堡协奏曲》便是巴赫所创作的众多协奏曲中最具代表性的一部，此乐曲被德国作曲家瓦格纳称赞为“一切音乐中最惊人的奇迹”。

宗教音乐顶峰之作：《马太受难曲》

《马太受难曲》是巴赫所创作的最著名的一首宗教音乐作品，其中的内容取自《圣经·新约全书》中的《马太福音》。《马太福音》相传为耶稣十二门徒之一的马太所著，书中主要讲述了耶稣的家谱、耶稣的降临和童年、耶稣的受洗和受试探、耶稣宣讲教义、耶稣的受难以及复活的全过程。而取材于此书的《马太受难曲》描述的就是耶稣受难的整个过程。这部具有史诗性质的大型宗教音乐，被后世称为“现存宗教音乐的顶峰”。

此乐曲创作于1729年巴赫44岁的时候。整部作品分为两个部分，共78首分曲。第一部分有分曲35首，讲述了耶稣被他的门徒犹大出卖而最终被捕的过程；第二部分有分曲43首，讲述的是耶稣受审，之后被钉上十字架，然后又被埋葬的过程。另外根据当时巴赫本人设计的公演情况来看，在这两个部分中间还有一段由牧师宣讲的布道章。乐曲的演奏时间为大约三个小时，再加上约半个小时的布道章，共约三个半小时。

整部乐曲气势雄伟、结构宏大。乐曲中的第1个分曲展现的是耶稣被捕受难，随后就被拉到街上游行的场景，奠定了整部乐曲的悲剧精神和忧伤格调。后来等到耶稣被钉上十字架，悲剧气氛更加浓烈。当耶稣死去的时候，音乐把这种悲痛气氛烘托到了最高潮，因为这是让人最为痛心的宗教悲剧。在乐曲的第78个分曲即最后一个分曲中，悲痛感已经不再那么强烈，而是化作对耶稣也对众人的平静祈祷。整部乐曲在众人合唱的“安息吧！安息吧，你那疲惫的圣体！”中结束。气氛庄严肃穆。

其实，巴赫所生活的那个时代并没有发现和认定巴赫在音乐方面的巨大价值。他的很多杰出的作品在当时也没有受到应有的重视，《勃兰登堡协奏曲》是这样，《马太受难曲》也是这样。这部《马太受难曲》曾在巴赫死后就湮没无闻，据说后来被德国犹太裔作曲家门德尔松（1809—1847年）发现才得以重见天日。

当时的情况是这样的：有一次，门德尔松和妻子一起去肉铺买肉，肉铺的老板娘用包香肠的发黄的旧稿纸给他们包肉。等回到家之后，门德尔松发现原来包肉的旧稿纸是一连串的音符。他顿时非常感兴趣，就认真地阅读起来，读完之后直觉得此曲谱真是太好了。于是他赶忙跑到肉铺里，将所有的香肠包装纸都买了下来。经过认真对比研究，门德尔松确信这部完整的曲谱就是很早便遗失的《马太受难曲》。门德尔松万分震惊，没想见这部伟大的作品竟然会是在肉铺中偶然发现的。后来为了让这部乐曲得到公正的评价，门德尔松亲自登台指挥。不过现在看来，上述的故事极有可能是为了增强戏剧性效果而杜撰出来的。因为作为大银行家儿子的门德尔松去肉铺买肉的几率应该是极小极小的，并且那时候的门德尔松也并没有结婚。

不过这件事的唯一的真实性就在于，门德尔松看到湮没无闻的《马太受难曲》的巨大价值，并最终克服种种艰难亲自担任此乐曲首演的指挥。当时的门德尔松才20岁，人们除了怀疑他对此乐曲的价值判断之外，还担心他有无能力担任庞大演出团体的总指挥，因为此次演奏至少需要四百人。不过，首演还是取得了

意大利画家卡拉瓦乔创作的《圣马太的感召》

圆满成功。这一年是1829年，距离巴赫创作完成这部伟大作品刚好是100年。这个巧合真让人哭笑不得。也就是通过此次首演，巴赫的价值得以被重新发现和评估，人们开始去搜集、整理巴赫生前的作品，并成立了巴赫学会对他以及他的作品进行研究。不过他的大量手稿至今也还是没有被找到。仅以他的宗教音乐作品为例：据巴赫自己的记载，他一生共创作了5首受难曲，然而至今被发现存世的只有两部（另一部为《约翰受难曲》）。

键盘音乐杰作：《平均律钢琴曲集》

《平均律钢琴曲集》是巴赫所谱写的最伟大的键盘音乐杰作，也是他在音乐创作方面的巅峰之作。汉斯·冯·彪罗将此作品誉为“音乐中的《旧约圣经》”（他认为是“音乐中的《新约圣经》”是贝多芬的32首奏鸣曲），足见其地位之高、对后世的影响之巨。

《平均律钢琴曲集》共分为两卷，每卷各有24首分曲，共48首。其中巴赫本人在第一卷的扉页上这样写道：“《平均律钢琴曲集》使用一切全音和半音的调，和有关的三大度do、re、mi，小三度re、mi、fa作成的前奏曲和赋格曲集。这不仅能给热心学习音乐的年轻人提供一个机会，也能使熟悉此类技巧的人从中获得乐趣。”

此乐曲的第一卷创作完成于1722年巴赫37岁时。当时的巴赫居住在克滕，担任的是利奥波德亲王所组织的宫廷乐队队长一职，在此期间他受命创作了大量的非宗教音乐。从上卷作品可以看出，巴赫这一段时期的生活相对来说比较安逸而又富于情趣。可能除了宫廷乐队队长的职务让巴赫比较满意之外，还有就是在其前妻玛利亚·芭芭拉去世（1720年）后的第二年，他迎娶了比他小17岁的女歌唱家安娜·玛格达蕾娜。所以在写作上卷时，巴赫尚处在一种新婚的欢愉之中，这就会在不知不觉中使得他的音乐作品容易让人亲近，从而引起心灵的共鸣。

第二卷的创作已距离第一卷相隔长达十几年之久，所以其风格难免就会发生变化。第二卷的创作始于1738年，最终完成于1742年。而此时正在慢慢走向衰老的巴赫，也早已离开了克滕宫廷，在莱比锡一座古老陈旧的教堂里任音乐队长一职。这段时间，他整日埋头进行宗教音乐清唱剧的创作，所以第二卷并不像自己年轻时候所创作的第一卷那样一气呵成，并且拿出前后两卷进行对比，就能感受

音乐家在演奏

