

德奥古典音乐大师 经典指南

古典是一种理想
古典是一种寄托
古典是一种怀念

古典是一种精神
古典是一种抚慰
古典音乐是古典最真实的表情

萧韶 编著
江苏人民出版社

德奥古典音乐大师经典指南

萧韶 编著
苏人民出版社

书 名 德奥古典音乐大师经典指南
编 著 者 萧 韶
责任编辑 余江涛
出版发行 江苏人民出版社
地 址 南京中央路 165 号
邮政编码 210009
经 销 江苏省新华书店
照 排 南京金花园印刷中心
印 刷 者 淮海印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 13.125 插页 2
印 数 1—8000 册
字 数 319 千字
版 次 1996 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-214-01641-9/G·432
定 价 18.00 元
(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

目 录

巴赫及其音乐作品	1
G 小调前奏曲和赋格(BWV* 542)	5
D 小调托卡塔和赋格(BWV565)	7
G 小调赋格(BWV578)	9
科莱里赋格(BWV579)	10
C 小调帕萨卡里亚和赋格(BWV582)	10
F 大调田园曲(BWV590)	11
管风琴小曲集(BWV599—644)	11
舒柏勒众赞歌前奏曲(BWV645—650)	13
巨人赋格(BWV680)	13
二声部和三声部创意曲(BWV772—786, BWV787—801)	14
六首法国组曲(BWV812—817)	15
六首帕蒂塔(BWV825—830)	17
平均律钢琴曲集第一卷(BWV846—869)	18
平均律钢琴曲集第二卷(BWV870—893)	22
D 小调半音幻想曲和赋格(BWV903)	25
七首托卡塔(BWV910—916)	26

• 德文巴赫作品目录(Bach Werke Verzeichnics)的缩写,专用于巴赫作品编号。

六首小前奏曲(BWV933—938)	27
意大利协奏曲(BWV971)	28
戈尔德堡变奏曲(BWV988)	28
三首无伴奏小提琴奏鸣曲(BWV1001,1003,1005)	
和三首无伴奏小提琴帕蒂塔(BWV1002,1004,1006)	29
六首大提琴组曲(BWV1007—1012)	32
六首小提琴奏鸣曲(BWV1014—1019)	33
三首低音维奥尔琴奏鸣曲(BWV1027—1029)	34
赋格的艺术(BWV1080)	35
A 小调小提琴协奏曲(BWV1041)	37
E 大调小提琴协奏曲(BWV1042)	38
D 小调双小提琴协奏曲(BWV1043)	39
A 小调长笛、小提琴、羽管键琴三重协奏曲(BWV1044)	40
勃兰登堡协奏曲(BWV1046—1051)	40
七首羽管键琴协奏曲(BWV1052—1058)	44
C 小调双簧管和小提琴协奏曲(BWV1060)	47
管弦乐组曲(BWV1066—1069)	48
 海顿及其音乐作品	 51
三首钢琴三重奏(Hob. * XV: No. 24—26)	56
临终七言(Hob. III: 50—56, op. 51)	58
弦乐四重奏(Hob. III: 57—59, op. 54 No. 1—3)	60
弦乐四重奏(Hob. III: 69—71, op. 71, No. 1—No. 3; Hob. III: 72—74, op. 74, No. 1—No. 3)	61

• Hoboken 的缩写,用于海顿作品编号。霍博肯(A. V. Hoboken)为二十世纪著名荷兰音乐学家,海顿作品目录的编订者。

弦乐四重奏(Hob. III : 75—80, op. 76, 1—6)	63
弦乐四重奏(Hob. III : 83, op. 113)	66
C 大调大提琴协奏曲	67
D 大调大提琴协奏曲	68
C 大调小提琴协奏曲	69
D 大调圆号协奏曲	69
降 E 大调小号协奏曲	71
C 大调交响曲(Hob. I : 41)	71
升 F 小调交响曲(Hob. I : 45)	73
六首巴黎交响曲(Hob. I : 82—87)	74
G 大调交响曲(Hob. I : 88)	78
G 大调交响曲(Hob. I : 92)	79
两组十二首“伦敦”交响曲(Hob. I : 93—98; Hob. I : 99—104)	80
莫扎特及其音乐作品	86
F 大调钢琴奏鸣曲(K. 280)	93
降 B 大调钢琴奏鸣曲(K. 281)	94
降 E 大调钢琴奏鸣曲(K. 282)	95
G 大调钢琴奏鸣曲(K. 283)	95
D 大调钢琴奏鸣曲(K. 284)	96
A 小调钢琴奏鸣曲(K. 310)	97
C 大调钢琴奏鸣曲(K. 330)	98
降 B 大调钢琴奏鸣曲(K. 333)	100

* Köchel 的缩写,用于莫扎特作品的编号。克舍尔(L. V. Köchel)为十九世纪奥地利著名音乐学家,莫扎特作品目录的编订者。

D 小调幻想曲(K. 397)	100
C 小调幻想曲(K. 475)	101
D 大调回旋曲(K. 485)	103
A 小调回旋曲(K. 511)	103
F 大调钢琴奏鸣曲(K. 533, K. 494)	104
B 小调柔板(K. 540)	105
E 小调小提琴奏鸣曲(K. 304)	106
D 大调小提琴奏鸣曲(K. 306)	108
降 B 大调小提琴奏鸣曲(K. 378)	109
降 E 大调小提琴奏鸣曲(K. 481)	109
A 大调小提琴奏鸣曲(K. 526)	110
F 大调小提琴奏鸣曲(K. 547)	111
降 B 大调大管和大提琴奏鸣曲(K. 292)	112
降 B 大调钢琴三重奏(K. 254)	113
五首钢琴三重奏(K. 496, K. 502, K. 542, K. 548, K. 564)	115
降 E 大调钢琴、单簧管、中提琴三重奏(K. 498)	117
降 E 大调弦乐三重嬉游曲(K. 563)	118
D 大调长笛四重奏(K. 285)	120
F 大调双簧管四重奏(K. 370)	122
G 小调、降 E 大调钢琴四重奏(K. 478, K. 493)	122
六首“海顿”四重奏(K. 387, K. 421, K. 428, K. 458, K. 464, K. 465)	124
D 大调弦乐四重奏(K. 499)	127
“普鲁士王”四重奏(K. 575, K. 589, K. 590)	128
C 大调弦乐五重奏(K. 515)	129
G 小调弦乐五重奏(K. 516)	131
降 E 大调圆号五重奏(K. 407)	132
A 大调单簧管五重奏(K. 581)	133

降 E 大调钢琴五重奏(K. 452)	134
玻璃琴五重奏(K. 617)	136
降 B 大调大管协奏曲(K. 191)	136
G 大调小提琴协奏曲(K. 216)	139
D 大调小提琴协奏曲(K. 218)	142
A 大调小提琴协奏曲(K. 219)	143
G 大调长笛协奏曲(K. 313)	144
D 大调长笛协奏曲(K. 314)	146
降 E 大调圆号协奏曲(K. 417)	147
降 E 大调圆号协奏曲(K. 447)	149
A 大调单簧管协奏曲(K. 622)	149
降 B 大调钢琴协奏曲(K. 450)	151
F 大调钢琴协奏曲(K. 459)	153
D 小调钢琴协奏曲(K. 466)	154
C 大调钢琴协奏曲(K. 467)	155
A 大调钢琴协奏曲(K. 488)	156
C 小调钢琴协奏曲(K. 491)	157
D 大调钢琴协奏曲(K. 503)	159
降 B 大调钢琴协奏曲(K. 595)	160
降 E 大调双簧管、单簧管、圆号和大管协奏曲(K. 297b)	161
C 大调长笛和竖琴协奏曲(K. 299)	162
D 大调嬉游曲(K. 334)	164
降 B 大调小夜曲(K. 361)	166
G 大调小夜曲(K. 525)	169
D 大调交响曲(K. 504)	169
降 E 大调交响曲(K. 543)	172
G 小调交响曲(K. 550)	173
C 大调交响曲(K. 551)	174

贝多芬及其音乐作品	176
C 小调钢琴奏鸣曲(op. * 13)	186
升 C 小调钢琴奏鸣曲(op. 27, No. 2)	189
D 大调钢琴奏鸣曲(op. 28)	191
D 小调钢琴奏鸣曲(op. 31, No. 2)	191
降 E 大调钢琴奏鸣曲(op. 31, No. 3)	192
C 大调钢琴奏鸣曲(op. 53)	193
F 小调钢琴奏鸣曲(op. 57)	194
降 E 大调钢琴奏鸣曲(op. 81a)	196
A 大调钢琴奏鸣曲(op. 101)	197
降 B 大调钢琴奏鸣曲(op. 106)	198
E 大调钢琴奏鸣曲(op. 109)	200
降 A 大调钢琴奏鸣曲(op. 110)	200
C 小调钢琴奏鸣曲(op. 111)	201
迪阿贝利变奏曲(op. 120)	202
F 大调钢琴和小提琴奏鸣曲(op. 24)	204
A 大调钢琴和小提琴奏鸣曲(op. 47)	206
两首大提琴奏鸣曲(op. 5, No. 1—2)	208
两首大提琴奏鸣曲(op. 102, No. 1—2)	209
三首弦乐三重奏(op. 9, No. 1—3)	211
三首钢琴三重奏(op. 1, No. 1—3)	214
两首钢琴三重奏(op. 70, No. 1—2)	217
降 B 大调钢琴三重奏(op. 97)	221
F 大调弦乐四重奏(op. 18, No. 1)	223
两首弦乐四重奏(op. 59, No. 1, No. 3)	225

• 拉丁文“作品”(opus)的缩写,用于一般作品的编号。

F 小调弦乐四重奏(op. 95)	227
降 E 大调弦乐四重奏(op. 127)	228
降 B 大调弦乐四重奏(op. 130)	230
升 C 小调弦乐四重奏(op. 131)	232
A 小调弦乐四重奏(op. 132)	234
D 大调小提琴协奏曲(op. 61)	235
F 大调浪漫曲(op. 50)	237
C 小调钢琴协奏曲(op. 37)	238
G 大调钢琴协奏曲(op. 58)	240
降 E 大调钢琴协奏曲(op. 73)	241
C 大调钢琴、小提琴、大提琴三重协奏曲(op. 56)	243
降 E 大调第三交响曲(op. 55)	244
C 小调第五交响曲(op. 67)	248
F 大调第六交响曲(op. 68)	250
A 大调第七交响曲(op. 92)	253
F 大调第八交响曲(op. 93)	254
D 小调第九交响曲(op. 125)	256
科里奥兰序曲(op. 62)	260
莱奥诺拉第三序曲(op. 72b)	260
爱格蒙特序曲(op. 84)	262
舒伯特及其音乐作品	264
C 大调流浪者幻想曲(D ⁺ . 760)	270
两组钢琴即兴曲(D. 899, D. 935)	271
三首钢琴小品(D. 946)	273

• Deutsch 的缩写,专用于舒伯特作品的编号。多伊奇(O. E. Deutsch)是二十世纪奥地利著名音乐学家,舒伯特作品目录的编订者。

A 小调钢琴奏鸣曲(D. 845)	274
D 大调钢琴奏鸣曲(D. 850)	277
G 大调钢琴奏鸣曲(D. 894)	278
C 小调钢琴奏鸣曲(D. 958)	279
A 大调钢琴奏鸣曲(D. 959)	281
降 B 大调钢琴奏鸣曲(D. 960)	282
A 大调大提琴与钢琴奏鸣曲(D. 821)	283
C 大调小提琴与钢琴幻想曲(D. 934)	284
降 B 大调钢琴三重奏(D. 898)	285
降 E 大调钢琴三重奏(D. 929)	287
A 小调弦乐四重奏(D. 804)	289
D 小调弦乐四重奏(D. 810)	290
G 大调弦乐四重奏(D. 887)	291
A 大调钢琴五重奏(D. 667)	292
C 大调弦乐五重奏(D. 956)	293
B 小调第八交响曲(D. 759)	295
C 大调第九交响曲(D. 944)	298
舒曼及其音乐作品	301
蝴蝶(Papillons, op. 2)	306
大卫同盟舞曲(Davidsbündlertänze, op. 5)	307
狂欢节(Carnaval, op. 9)	308
幻想曲八首(8 Fantasiestücke, op. 12)	309
交响练习曲(Études symphoniques, op. 13)	310
童年情景(Kinder-scenen, op. 15)	311
克莱斯勒偶记(Kreisleriana, op. 16)	312
维也纳狂欢节(Faschingsschwank aus Wien, op. 26)	313
少年曲集(Album für die Jugend, op. 68)	314

林中景色(Waldscenen, op. 82)	316
纪念册页(Albumblätter, op. 124)	317
幻想曲(op. 73)	317
浪漫曲三首(op. 94)	318
民歌风格小曲五首(op. 102)	319
A 小调小提琴奏鸣曲(op. 105)	320
D 小调小提琴奏鸣曲(op. 121)	321
三首钢琴三重奏(op. 63、op. 80、op. 110)	323
降 E 大调钢琴五重奏(op. 47)	325
A 小调钢琴协奏曲(op. 54)	327
降 B 大调第一交响曲(op. 38)	328
D 小调第四交响曲(op. 120)	330
曼弗雷德序曲(op. 115)	333
勃拉姆斯及其音乐作品	335
F 小调钢琴奏鸣曲(op. 5)	341
舒曼主题变奏曲(op. 9)	343
亨德尔主题变奏曲(op. 24)	343
帕格里尼主题变奏曲(op. 35)	344
八首钢琴小品(op. 76)	345
两首狂想曲(op. 79)	346
七首幻想曲(op. 116)	347
三首间奏曲(op. 117)	348
六首钢琴小品(op. 118)	348
四首钢琴小品(op. 119)	349
G 大调小提琴奏鸣曲(op. 78)	350
A 大调小提琴奏鸣曲(op. 100)	352
D 小调小提琴奏鸣曲(op. 108)	353

E 小调大提琴奏鸣曲(op. 38)	354
F 大调大提琴奏鸣曲(op. 99)	355
B 大调钢琴三重奏(op. 8)	356
C 大调钢琴三重奏(op. 87)	357
C 小调钢琴三重奏(op. 101)	358
降 E 大调圆号、钢琴、小提琴三重奏(op. 40)	359
A 小调单簧管、钢琴、大提琴三重奏(op. 114)	361
G 小调钢琴四重奏(op. 25)	362
A 大调钢琴四重奏(op. 26)	364
C 小调钢琴四重奏(op. 60)	364
C 小调弦乐四重奏(op. 51, No. 1)	365
F 小调钢琴五重奏(op. 34)	370
F 大调弦乐五重奏(op. 88)	372
B 小调单簧管五重奏(op. 115)	373
降 B 大调弦乐六重奏(op. 18)	375
G 大调弦乐六重奏(op. 36)	377
D 小调钢琴协奏曲(op. 15)	378
降 B 大调钢琴协奏曲(op. 83)	381
D 大调小提琴协奏曲(op. 77)	382
A 小调小提琴、大提琴双协奏曲(op. 102)	385
C 小调交响曲(op. 68)	386
D 大调交响曲(op. 73)	388
F 大调交响曲(op. 90)	390
E 小调交响曲(op. 98)	392
海顿主题变奏曲(op. 56a)	394
学院节庆序曲(op. 80)	396
什么是音乐中的“Classical”	397

巴赫及其音乐作品

巴赫的音乐不是都涉及宗教的，但我们必须带着宗教的情感来聆听他的音乐。因为他的音乐是音乐中的宗教——它确立了人们对音乐严肃性的信仰。

在众多的巴洛克音乐家中，人们最熟悉也最喜爱的要数第一位古典大师J. S. 巴赫(1685—1750)。他的音乐作品展示了巴洛克艺术所能表现的崇高和庄严、纯净和质朴的极致，并且使德国开始在欧洲音乐国家里名列前茅，最终遥遥领先。当时意大利、法国把德国人同野蛮人相等同，并且这种偏见一直持续到莫扎特时代。

巴赫是最后一位伟大的宗教音乐家，他认为音乐是“赞颂上帝的和谐之音”，赞颂上帝是人类生活的中心内容。他的音乐最初是从被称作赞美诗曲调的路德众赞歌中产生的，通过这一曲调，这位巴洛克时代最博学的作曲家又结合了当时最流行的曲调，以其丰富的内涵挖掘了音乐艺术历史发展所有的可能性。

除了歌剧，他努力征服了当时音乐艺术的各个领

域。尽管他没有创造什么新的音乐形式，但他完美了当时所有的形式。他将法、意、德的民族音乐传统融合在一个令人叹为观止的形式当中。作为最后一位最伟大的复调音乐大师，他通过他的复调音乐以及对描写风格的爱好，连结了中世纪和文艺复兴时期；又通过戏剧性的咏叹调与十七世纪的意大利相贯通；还通过优雅讲究的装饰音手法与十七世纪的法国相串连。他磅礴的气势、精湛而复杂的技法为成熟时期的贝多芬、瓦格纳深刻而有力的艺术作了准备。

但是，巴赫在世的时候只是以一个杰出的管风琴家而著称于世。作为作曲家他却默默无闻，出版的作品甚少，即使出版也难以销售。他作为演奏家愈是得到人们的注意和赞扬，作为作曲家则愈是引起争议。巴赫没有充分认识和接受意大利音乐，他的音乐一直保持着德国式的粗犷。他在当时崇尚那波里派柔美曲调的音乐界，不被人所知。意大利娇媚，甚至花哨、肤浅的歌剧音乐在德国甚为流行，使人们对严肃的艺术趣味十分轻视。特别在他死后，巴赫受到了严重的忽视。在新的艺术风气中，他的复调音乐好像是在卖弄学问，他的宏伟艺术显得沉重而令人难以承受。对十八世纪的听众来说，巴赫四个儿子的声名远远超过了他，因为他们轻巧的罗可可风格更符合当时流行的艺术趣味。

但艺术的历史证明巴赫是真正令人难以忘怀的。巴赫死后的几十年中，他的儿子和学生还都牢记着他。浪漫主义时代与巴赫的激情、他的半音和声、庞大的结构以及他的复调音乐的澎湃气势和壮丽辉煌有着血脉关系。门德尔松、肖邦、李斯特、舒曼为复活巴赫的音乐作出了不同程度的贡献，这使我们更为坚信：伟大而严肃的艺术其历史命运终究像真金一样会熠熠闪光。

1708—1717年，巴赫在魏玛担任宫廷管风琴师和室内乐演奏家，作为一个管风琴大师的名声自此传开。这一期间他写作了许多重要的管风琴作品，具有强力的宗教色彩；1717—1723年，他

在克腾一个嗜好室内乐的亲王那里服务，创作了大量的组曲、协奏曲、奏鸣曲以及键盘独奏曲，世俗的风味特别浓郁；1723—1750年，他在莱比锡圣托马斯教堂担任合唱队长，写作了200余首宗教康塔塔和大型的宗教清唱剧；并于1730年在莱比锡音乐学校乐队兼指挥，创作了不少世俗音乐。在生命的最后五年，巴赫完全回归于自我的内心生活和精神需求，潜心完成他一生的总结工作《音乐的奉献》和《赋格的艺术》，为音乐艺术的发展做出了不朽的贡献。

巴赫的伟大并不仅仅在于他精雕细琢的音乐技艺、无可企及的专业技巧、无穷无尽的表现方式和千变万化的作曲手法，而且在于他通过对这些技术的精通表现了无以伦比的深刻思想和情感，体现了他对和谐形式的高度敏感和炽热的内心世界。他才气横溢，无需特别的激发就能写出大量旋律优美、热情奔放、技巧精湛的乐曲。真是如借神力，自然奔涌，一发而不可收。

当然，巴赫对音乐色彩、生动细小的末节和详尽复杂的整体的爱好，有时打乱了作品整体的连贯性，使听众对它们难以产生统一感；在他的音乐里没有后来古典主义、浪漫主义主题的对比原则，特别是他的键盘赋格曲，往往只是对一个主题的复述、详解和讨论，缺乏戏剧性，因此初涉音乐的人往往不能体会到他的对位技巧的魅力，茫然所失在变化万端的迷宫中。然而，这恰恰是巴赫的高明之处，他巧妙地将短小的音乐动机用两条或更多的旋律加以叠加，加以发展，最终汇成一个壮美宏大的世界。他的音乐宇宙通常是从一个中心点漫延开来，用一些简单的元素构建起来。任何一个细微的素材最终都可能发展成一座高耸的巨厦，给人以无限的神奇之感。他的器乐作品既是对旧的艺术世界的总结（键盘赋格），又是一个新的艺术的开启（室内乐和管弦乐作品）。这些作品连同他具有新教精神的声乐作品一道将人对上帝的敬仰、对尘世的眷恋，对生命的热爱融为一体，建立了古典音乐的第一个里程碑。

感情的泛滥是以剥夺其细腻、客观为代价的。冷静、深厚、客观的情感远比洋溢、外泄、兴奋的情感丰富得多。前者是丰润心灵的表征，后者却掩盖了枯燥的灵魂。前者不仅是深刻的，而且具有隽永的艺术性。

这种观念不仅是浪漫主义、表现主义的解毒剂，而且用它来认识巴赫的音乐是再恰当不过的了：巴赫的音乐在历史上经过一段沉默之后，在浪漫主义运动中得到了复兴，不过这种复兴是极度浪漫主义化的。而在本世纪，不少演奏家又热衷于用绝对平淡的手法来演奏巴赫的作品，把它们作为除了纯粹音乐意义之外别无他意的器乐曲。这两个极端都使巴赫的作品处于半遮半掩的状态。

巴赫的音乐实际上包含了后来音乐发展的所有可能性和广阔性：它不仅仅含有热衷于旋律、情感、音效的十九世纪的音乐信条，也包括热衷于细微处理、冷静客观、单纯透明的古老而纯粹的音乐信条。这两种信条的融合产生了一种奇妙的艺术：敏感而客观、热情而冷静、内容丰富而形式统一、情感强烈同时隐而不发。它是音乐广阔而平静的海洋，包容而不排斥一切。只有从他那里开始，我们才能真正理解西方音乐的历史。