

世界音乐 圣典

英国 美国卷

九洲图书出版社

世界音乐
至典

世界音乐圣典

THE WORLD OF CLASSICALS

主编 李雪季

(第六卷)

九州图书出版社

目 录

TABLE

埃尔加(英国)

- 一、传记·····(3)
- 二、主要作品·····(6)
- 三、经典名曲赏析
 - 降E大调第二交响曲, Op.63·····(7)
 - 交响练习曲《福斯塔夫》, Op.68·····(9)
 - 《谜》变奏曲, Op.36·····(12)
 - 《威仪堂堂》进行曲第一首, Op.39·····(14)
 - 音乐会序曲《安乐乡》, Op.40·····(14)
 - 音乐会序曲《在南方》, Op.50·····(15)
 - b小调小提琴协奏曲, Op.61·····(17)

德留斯(英国)

- 一、传记·····(21)
- 二、主要作品·····(24)
- 三、经典名曲赏析
 - 《布里格市场》狂想曲·····(25)
 - 在夏日花园·····(27)
 - 春日闻杜鹃初啼·····(28)
 - 歌剧《乡村的罗密欧与朱丽叶》间奏曲·····(29)

沃恩·威廉斯(英国)

- 一、传记·····(33)
- 二、主要作品·····(35)
- 三、经典名曲赏析
 - G大调第二交响曲,《伦敦》·····(36)
 - 第三交响曲,《田园》·····(38)
 - f小调第四交响曲·····(40)
 - D大调第五交响曲·····(42)
 - 托马斯·塔利斯主题幻想曲·····(44)

霍尔斯特(英国)

- 一、传记.....(49)
- 二、主要作品.....(52)
- 三、经典名曲赏析
 - 《行星》组曲.....(53)

布里顿(英国)

- 一、传记.....(59)
- 二、主要作品.....(61)
- 三、经典名曲赏析
 - 法兰克·布里奇主题变奏曲 Op.10.....(62)
 - 青少年管弦乐队指南, Op.34.....(64)
 - 《彼得·格兰姆斯》中的帕萨卡里亚舞曲 Op.33-2
和大海间奏曲 Op.33.....(66)

麦克道威尔(美国)

- 一、传记.....(71)
- 二、主要作品.....(73)
- 三、经典名曲赏析
 - 印第安第二组曲, Op.48.....(74)
 - d小调第二钢琴协奏曲, Op.23.....(77)

艾夫斯(美国)

- 一、传记.....(81)
- 二、主要作品.....(84)
- 三、经典名曲赏析
 - 第二交响曲.....(85)
 - 第三交响曲,《野外布道会》.....(87)
 - 第四交响曲.....(88)
 - 华盛顿的诞辰——选自《节日》交响曲, 第一乐章
.....(91)
 - 独立纪念日——选自《节日》交响曲, 第三乐章
.....(93)

没有得到回答的问题·····	(93)
苍茫暮霭中的中央公园·····	(95)
格罗菲(美国)	
一、传记·····	(99)
二、主要作品·····	(101)
三、经典名曲赏析	
《大峡谷》组曲·····	(102)
哈里斯(美国)	
一、传记·····	(109)
二、主要作品·····	(111)
三、经典名曲赏析	
第三交响曲·····	(112)
格什温(美国)	
一、传记·····	(117)
二、主要作品·····	(119)
三、经典名曲赏析	
蓝色狂想曲·····	(120)
F 大调钢琴协奏曲·····	(123)
交响诗《一个美国人在巴黎》·····	(125)
科普兰(美国)	
一、传记·····	(133)
二、主要作品·····	(136)
三、经典名曲赏析	
剧场音乐·····	(137)
小交响曲(第二交响曲)·····	(138)
管弦乐《声明》·····	(139)
舞剧《小伙子比利》组曲·····	(140)
舞剧《阿帕拉契亚之春》组曲·····	(143)
墨西哥沙龙·····	(144)
管弦乐《内涵》·····	(146)

林肯肖像·····	(148)
第三交响曲·····	(151)

巴伯(美国)

一、传记·····	(157)
二、主要作品·····	(160)
三、经典名曲赏析	
管弦乐随笔之一, Op.12·····	(161)
管弦乐随笔之二·····	(162)
《造谣学校》序曲, Op.5·····	(163)
钢琴协奏曲, Op.38·····	(164)
小提琴协奏曲, Op.14·····	(165)

勋伯格(美国)

一、传记·····	(169)
二、主要作品·····	(173)
三、经典名曲赏析	
升华之夜, Op.4·····	(174)
交响诗《佩利亚斯与梅丽桑德》, Op.5·····	(176)
五首管弦乐曲, Op.16·····	(179)
乐队变奏曲, Op.31·····	(182)
钢琴协奏曲, Op.42·····	(184)

斯特拉文斯基(美国)

一、传记·····	(189)
二、主要作品·····	(194)
三、经典名曲赏析	
《诗篇》交响曲·····	(195)
C大调交响曲·····	(197)
舞剧《火鸟》组曲·····	(198)
舞剧《彼特鲁什卡》·····	(201)
舞剧《春之祭》·····	(205)
舞剧《一个士兵的故事》组曲·····	(209)
交响诗《夜莺之歌》·····	(212)
D大调小提琴协奏曲·····	(214)
钢琴奏鸣曲·····	(215)
钢琴与乐队随想曲·····	(216)

兴德米特(美国)

- 一、传记.....(219)
- 二、主要作品.....(223)
- 三、经典名曲赏析
 - 《画家马蒂斯》交响曲.....(224)
 - 弦乐与铜管乐音乐会曲.....(227)
 - 小提琴协奏曲.....(227)

伯恩斯坦(美国)

- 一、传记.....(231)
- 二、主要作品.....(234)
- 三、经典名曲赏析
 - 第二交响曲,《困惑的年代》.....(235)
 - 小夜曲.....(237)
 - 《西区故事》中的交响舞曲.....(240)

世界音乐圣典

THE WORLD OF CLASSICALS

埃尔加

埃 尔 加

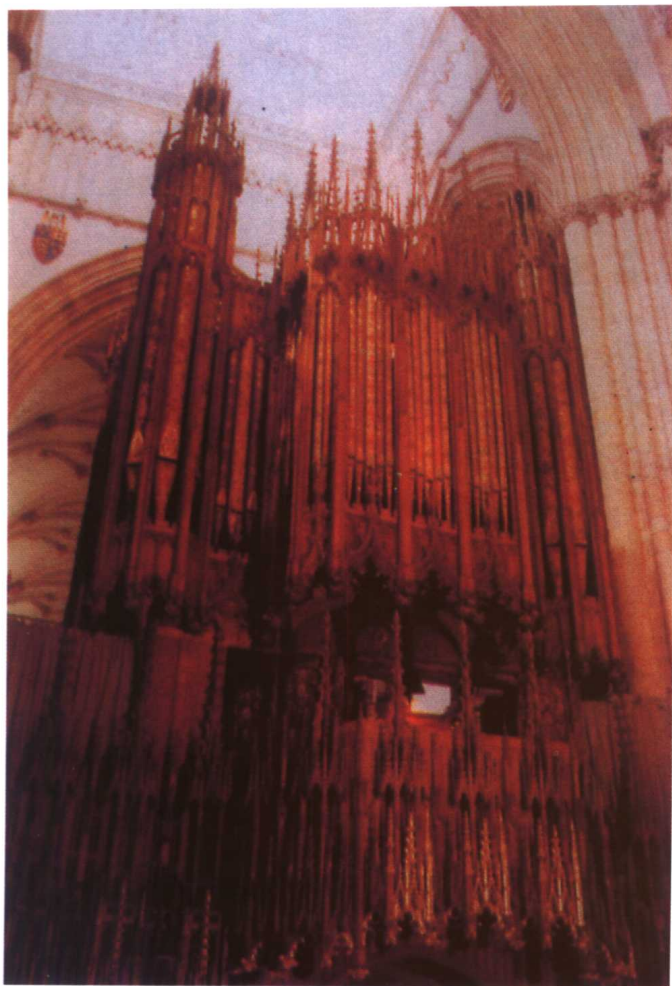
Sir Edward Elgar

1857—1934

一、埃尔加传记

埃尔加是英国最负盛名的作曲家。1857年6月2日，他出生于英国伍斯特附近的

布罗德希斯。他的父亲是个乐器商，并在当地一所教堂任管风琴手，业余时间还在

英国约克主教堂管风琴，建于1829—1832年。埃尔加少年时就在教堂演奏管风琴，没有受过系统的音乐教育。

英国作曲家埃尔加。

管弦乐队中演奏小提琴。埃尔加的音乐知识并非来源于正规的音乐教育，而是来自父亲的亲身传授和自己的实践经验。他很小就在当地的一个五重奏乐队演奏大管，15岁时已代替父亲成为教堂的管风琴手。他边在学校读书，边利用业余时间从事丰富多彩的音乐活动，如在伍斯特市合唱队任指挥、演奏小提琴、钢琴等。与此同时，他也开始了作曲的最初尝试。

1889年埃尔加与卡罗

英国国王爱德华七世授予埃尔加爵士称号，使他成为桂冠音乐家。这是爱德华七世的肖像。

琳·艾丽斯·罗伯茨结婚。婚后定居伦敦，1891年又移居莫尔文。此后的十三年间，埃尔加创作了大量作品，其中声乐作品有大合唱《黑色骑士》、《奥拉夫王》，清唱剧《吉伦舍斯之梦》、《诸圣徒》，合唱曲《加冕颂》等；管弦乐作品《谜》变奏曲，《威仪堂堂》进行曲，序曲《在伦敦》和《在南方》等。这些作品，尤其是

大合唱和清唱剧，成功地把瓦格纳的乐剧原则变化运用于具有民族传统的英国合唱体裁，受到了英国观众的喜爱。1904年，埃尔加以颂歌《加冕颂》获得了英王爱德华七世授予的爵士称号，就此确认了埃尔加作为爱德华七世时代的桂冠音乐家的地位，并成了英国广大观众心目中的贝多芬。而埃尔加的《谜》

变奏曲和其他一些音乐会序曲，则为埃尔加赢得了世界声誉。

1905年至1908年间，埃尔加应伯明翰大学之邀，在该校任音乐教授。自1908年起，埃尔加开始了音乐创作上丰饶而更趋成熟的时期。这个时期的一个壮丽的开端，就是作者于1908年完成的《第一交响曲》。这部作品以其赞美诗般的气质，赢得了听众的赞誉，以致在不到一年的时间里，该曲竟公演达九十场之多。紧接着，在1909年至1911年间，埃尔加又推出了他的《小提琴协奏曲》和《第二交响曲》。埃尔加的《小提琴协奏曲》是在国际上表现小提琴艰深技巧的保留节目中占有重要地位的第一部出自英国作曲家手笔的作品，其中要求演奏家充分发挥技艺的乐段写得十分成功，也很大胆。至于《第二交响曲》，用英国音乐评论家梅因的话来说，则“可以看作是为一个已经结束的时代的繁荣而表示的最后的欢欣鼓舞”；梅因在他为埃尔加写的传记中还把该曲称作“那个时代的一个梗概”。埃尔加在这一时期完成的还有交响练习曲《福斯塔夫》和《大提琴协奏曲》等作品。《大提琴协奏曲》是埃尔加创作的最后一部大型器乐作品。这部作品的创作正值第一次世界大战结束后的1919年。面对满目疮痍的战后景象，埃尔加怀着惆怅

而愤懑的心情与怀旧的情思，为那一去不复返的战前年代唱起了挽歌。

1920年埃尔加夫人逝世，作曲家受到了沉重的打击，他的音乐创作也随之转入低潮，他的《第三交响曲》和歌剧《西班牙夫人》仅完成草稿。

1934年2月23日，埃尔

加在伍斯特逝世。

埃尔加是一个终身不渝的浪漫派作曲家，他喜爱色彩变化，对乐队的驾驭在当时无出其右。作品的充沛感情驳斥了某些人认为英国音乐应当稳重、含蓄的看法。他那丰富的人道主义精神犹如新的觉醒，他所创造的风格和音乐语言极为个性化，赢

得了“埃尔加式”的美称。许多人即使从没听过他的严肃作品，也非常熟悉他的进行曲。埃尔加创作交响乐的才能，以及他把英国交响乐创作提高到一个新高度的业绩，使他成为二十世纪复兴英国音乐的先驱，并跻身于世界伟大作曲家之列。

二、埃尔加主要作品

交响乐作品：

第一交响曲

第二交响曲

交响练习曲《福斯塔夫》

管弦乐作品：

《谜》变奏曲

《威仪堂堂》进行曲

序曲《安乐乡》

序曲《在南方》

b小调小提琴协奏曲

声乐作品：

大合唱《黑色骑士》

大合唱《奥拉夫王》

清唱剧《吉伦舍斯之梦》

清唱剧《诸圣徒》

合唱曲《加冕颂》

三、埃尔加经典名曲赏析

降E大调第二交响曲， Op.63

埃尔加的《第二交响曲》总谱上题写着这样一段文字：“奉献给已故国王爱德华七世陛下，以资纪念。这部交响曲早在1910年就曾计划作为一个忠诚的奉献而构思写作。今蒙国陛下(乔治五世)赞同，写上了前面这一题献，1911年3月16日。”

从这段文字来看，这部作品是属于纪念性的。但编者认为，这部作品同时又是对那个时代的一曲颂歌。这一点可以从两个方面得到证明：首先，计划写这部题献作品是在君主逝世之前；另一方面，总谱扉页上刊印的选自雪莱《乞灵》中的诗句，也为我们提供了线索：

你的降临很稀罕，很稀罕，

欢乐之神！

埃尔加的朋友、英国最有声望的音乐评论家纽曼对这部作品的评论是最具有权威性的。他认为，雪莱诗中的主要基调是沮丧，直到末尾才掺和进希望；这是一个男子的自白，他为现在很少遇到心灵中旧时的欢乐而感到遗憾。而在埃尔加的《第二交响曲》中，占统治地位的调子却是欢欣，虽然这种心情必须服从于各种各样的情绪。埃尔加的音乐看来同《乞灵》的最后四节诗符合得最为确切：在这四节诗中，雪莱描述了他对“欢乐之神，您所爱的一切”的爱——清新的大地，繁星的夜晚，秋天的黄昏，金色的早晨，白雪，波涛，狂风，暴雨，“宁静的独居”，和“爱”本身，以及最后对欢

乐之神的爱：

……神灵，我爱您

胜过一切——

您是爱和生命！啊，来吧！

再一次使我的心归属于您！

《第二交响曲》的第一乐章开始时没有序奏，而开宗明义地直接导入了第一主题。其实，这个第一主题是一直延伸到第二主题加入为止的一个不断发展的乐思的表达，其中的一个下行音型至关重要，它在整个乐章以及随后的各乐章中为丰富表情而多次运用（见谱F1）。

从这个主题中又衍生出三个既可集中使用、又可单个使用的副主题，它们的出现使第一主题的乐思更加充实，层次也更为丰富，同时又使一开始就已相当高涨的情绪又进一步向前发展。

英王乔治五世在温莎宫内举行的感恩节礼拜仪式。埃尔加的《第二交响曲》是对旧时代的一曲颂歌。

谱F1

进一步的发展导致了先前一些主题素材的再现，接着又以第二主题的一个变形构筑起一个气势磅礴的高潮。在乐章的发展部中，一种新的较不明亮的色调支配着第一主题之乐思。这段音乐仿佛是在一幅本来是明朗甚至绚丽的图画中嵌进了一块较为阴暗的画面。最后，包括所有主题素材的一个富有表情的再现把音乐带入结尾，乐章在一阵令人振奋而热情奔放的音响中结束。

慢乐章一开始，在微弱的定音鼓声以及竖琴和一些木管乐器组成的和弦陪衬下，一个悲壮的短小引子出现在弦乐器上。

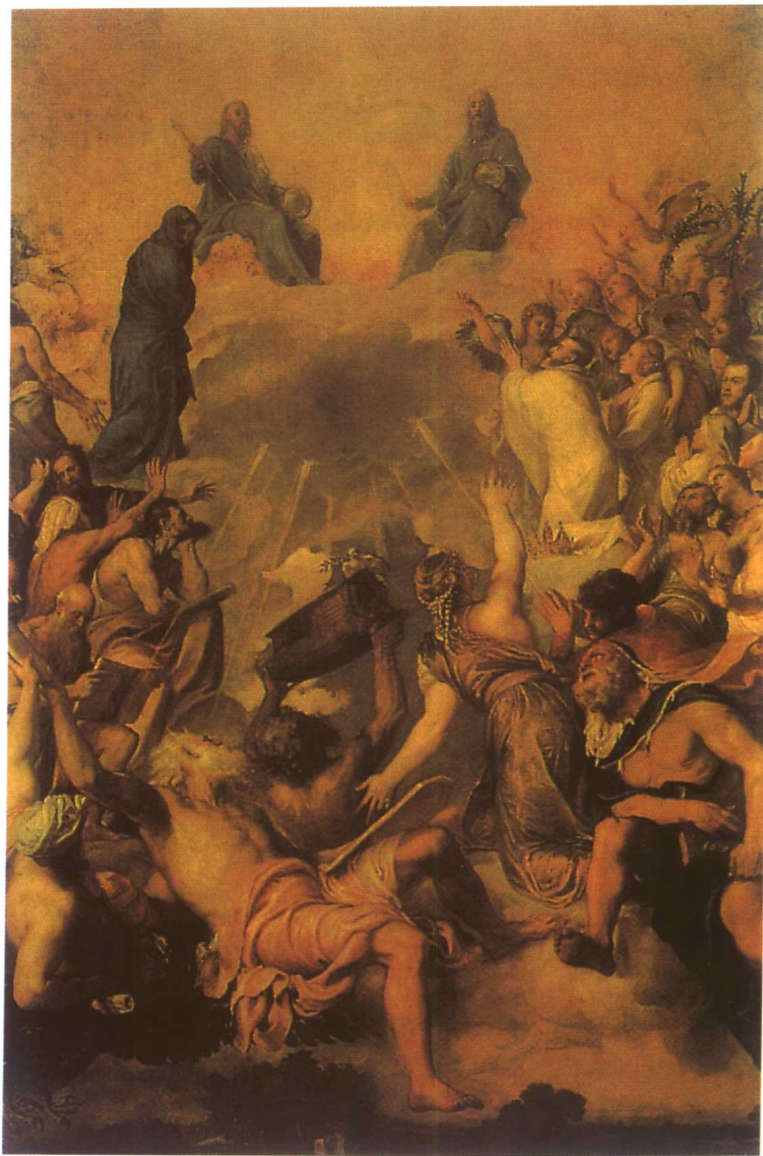
随后，木管乐器与铜管乐器奏出了乐章的主要主题，作为伴奏的是大管、法国号、竖琴和弦乐器上很有特点的每小节第二和第四拍上的弱奏和弦，在这些泰然自若的和弦强调下，主题旋律的进行显得格格外雄伟庄严、富有气派，而葬礼进行曲的气氛也进一步得到了加强。

在乐章的结束部分，中提琴以分奏形式奏出了一个用以贯串整部交响曲的充满活力短句，不一会，小提琴

接了过去。最后又是那威严豪迈的主要主题的再现，由大管和法国号奏出。

第三乐章是一支灵巧地

构筑起来的回旋曲。乐章的主要主题美妙而充溢着惊人之笔。乐章一开始，这个主题就以急速的进行和明亮悦耳

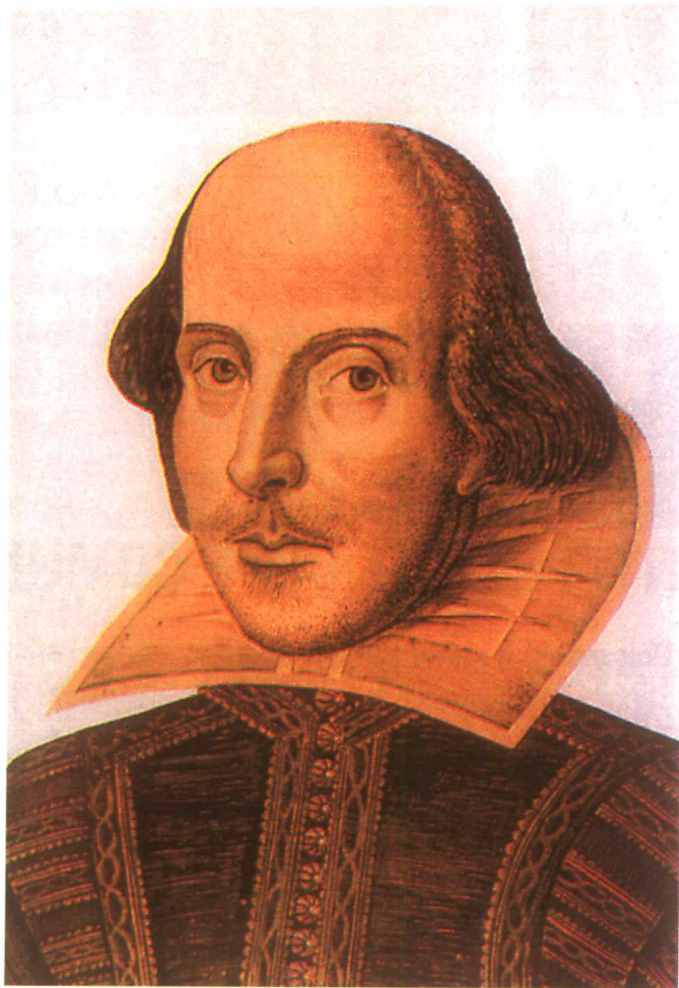
提香的“赞美”。埃尔加在《第二交响曲》中表达了对神灵的爱。

的音响活跃在小提琴和木管乐器上,其灿烂夺目的光辉,霎时间涤荡了刚刚还在回荡的前一乐章那悲壮的气氛。

这个主题的音乐丝毫未变地重复一次后,另一个主题的旋律在弦乐器和英国管上洪亮而宽广地鸣响;由于这支回旋曲在一定程度上带有奏鸣曲形式的一些特征,因此,也可以说这个主题是与第一主题构成对比的第二主题,它与第一主题以及第一主题与其他素材相结合而构成的一些生动活泼的变体的变化、发展、交织、渗透,构成了整个乐章的情绪高昂的织体。

如果说,第三乐章是整部交响曲这股充满欢乐的激情之流中最热情奔放的一段,那么,第四乐章则是由各种感情的溪涧、河流汇合成的浩瀚的海洋,这里融汇着雪莱诗中对大自然的各种美景的无限眷恋。乐章的第一主题由单簧管、大管、法国号和大提琴以强有力的线条和雄浑的音响奏出,它那起伏而宽广的旋律,经过几次不同形式的反复,给听者留下了深刻的印象。

第二主题以类似赋格的形式,与其他一些音型交织,使音乐带有一种粗犷有力的风格。随后又回到以各种方式处理的第一主题;第三主题的一个明朗的反复带来了高潮,一系列模进就像巨浪

莎士比亚肖像。埃尔加曾借鉴莎士比亚的戏剧创作了交响练习曲《福斯塔夫》。

一般前呼后拥,滚滚而来。接着,一个平静的乐句导致对第一乐章第一主题作扩大时值而富于表情的回忆。这就像一句熟练的演说词那样,虽然宁静安谧,却很能打动人心。乐章的结尾处,音乐变得更加平静,音响极为轻弱,一切笼罩在一种平静而深奥的氛围之中。

交响练习曲《福斯塔夫》, Op.68

福斯塔夫是英国历史上的一个著名人物,他早先曾

陪伴后来成为亨利五世国王的哈尔王子,晚年则对牛津、剑桥两所大学倾囊资助。福斯塔夫的性格颇具特点,因此成为戏剧家和音乐家热心描写的题材,莎士比亚曾以福斯塔夫为主角写出了名剧《温莎的风流娘儿们》,威尔第则写了三幕歌剧《福斯塔夫》。

埃尔加的《福斯塔夫》有一个紧凑而且必然如此的音乐结构。从体裁上来看,这是一部单乐章交响曲,虽然也