



世界音乐 圣典



九洲图书出版社

世界音乐圣典

THE WORLD OF CLASSICALS

主编 李雪季

(第五卷)

九洲图书出版社

目 录

TABLE

肖邦(波兰)

- 一、传记.....(3)
- 二、主要作品.....(6)
- 三、经典名曲赏析
 - e小调第一钢琴协奏曲, Op.11.....(7)
 - f小调第二钢琴协奏曲, Op.21.....(9)
 - 降b小调第二钢琴奏鸣曲, Op.35.....(10)
 - b小调第三钢琴奏鸣曲, Op.58.....(12)
 - 升c小调玛祖卡, Op.6-2.....(13)
 - a小调练习曲, Op.25-11.....(14)
 - e小调前奏曲, Op.28-4.....(15)
 - 降A大调波洛涅兹, Op.53.....(15)

李斯特(匈牙利)

- 一、传记.....(19)
- 二、主要作品.....(23)
- 三、经典名曲赏析
 - 《浮士德》交响曲, S.108.....(24)
 - 《但丁》交响曲, S.109.....(25)
 - 交响诗《塔索》, S.96.....(29)
 - 交响诗《前奏曲》, S.97.....(31)
 - 《匈牙利狂想曲》之二, S.359.....(33)
 - 爱之梦.....(34)
 - 死神之舞, S.126.....(35)
 - 降E大调第一钢琴协奏曲, S.124.....(37)
 - A大调第二钢琴协奏曲, S.125.....(39)

莫纽什科(波兰)

- 一、传记.....(43)
- 二、主要作品.....(45)

三、经典名曲赏析	
歌剧《哈尔卡》序曲·····	(46)

斯美塔那(捷克)

一、传记·····	(51)
二、主要作品·····	(55)
三、经典名曲赏析	
交响诗集《我的祖国》·····	(56)
(一)维谢格拉德, T.110·····	(56)
(二)伏尔塔瓦河, T.111·····	(57)
(五)塔波尔城, T.120·····	(60)
(六)勃拉尼克山, T.121·····	(61)
歌剧《被出卖的新娘》序曲, T.93·····	(63)

维尼亚夫斯基(波兰)

一、传记·····	(67)
二、主要作品·····	(70)
三、经典名曲赏析	
d小调第二小提琴协奏曲, Op.22·····	(71)

德沃夏克(捷克)

一、传记·····	(75)
二、主要作品·····	(79)
三、经典名曲赏析	
d小调第七交响曲, Op.70·····	(80)
G大调第八交响曲, Op.88·····	(81)
e小调第九交响曲,《自新大陆》, Op.9·····	(82)
交响诗《金纺车》, Op.109·····	(85)
交响诗《野鸽》, Op.110·····	(88)
《狂欢节》序曲, Op.92·····	(90)
幽默曲, Op.101-7·····	(91)
a小调小提琴协奏曲, Op.53·····	(92)
b小调大提琴协奏曲, Op.104·····	(93)

巴托克(匈牙利)

一、传记·····	(99)
二、主要作品·····	(103)
三、经典名曲赏析	
理想与怪诞的肖像, Op.5·····	(104)

舞蹈组曲, Sz.77	(106)
乐队协奏曲, Sz.116	(107)
不可思议的满大人	(110)
弦乐器、打击乐器与钢片琴音乐, Sz.106	(113)
第二小提琴协奏曲, Sz.112	(114)
第一钢琴协奏曲	(115)
第二钢琴协奏曲	(116)
第三钢琴协奏曲, Sz.119	(117)
钢琴奏鸣曲	(122)
粗犷的快板	(122)

艾涅斯库(罗马尼亚)

一、传记	(125)
二、主要作品	(128)
三、经典名曲赏析	
A大调罗马尼亚狂想曲, Op.11-1	(129)
O大调罗马尼亚狂想曲, Op.11-2	(129)

维瓦尔第(意大利)

一、传记	(133)
二、主要作品	(135)
三、经典名曲赏析	
小提琴协奏套曲《四季》, Op.8(1-4)	(136)
(一)E大调协奏曲《春》	(137)
(二)g小调协奏曲《夏》	(139)
(三)F大调协奏曲《秋》	(139)
(四)f小调协奏曲《冬》	(140)
d小调大协奏曲, Op.3-11	(142)

帕格尼尼(意大利)

一、传记	(145)
二、主要作品	(149)
三、经典名曲赏析	
降E大调第一小提琴协奏曲, Op.6	(150)
第二十四小提琴随想曲, Op.124	(154)
女巫舞曲, Op.8	(155)
钟	(155)
浪漫曲	(156)

无穷动, Op.11.....	(156)
-----------------	-------

罗西尼(意大利)

一、传记.....	(159)
-----------	-------

二、主要作品.....	(163)
-------------	-------

三、经典名曲赏析

歌剧《赛维利亚的理发师》序曲.....	(164)
---------------------	-------

歌剧《贼鹊》序曲.....	(165)
---------------	-------

歌剧《意大利女郎在阿尔及尔》序曲.....	(167)
-----------------------	-------

歌剧《塞米拉米德》序曲.....	(168)
------------------	-------

歌剧《威廉·退尔》序曲.....	(170)
------------------	-------

威尔第(意大利)

一、传记.....	(175)
-----------	-------

二、主要作品.....	(179)
-------------	-------

三、经典名曲赏析

歌剧《茶花女》.....	(180)
--------------	-------

歌剧《西西里晚祷》序曲.....	(182)
------------------	-------

歌剧《命运的力量》序曲.....	(184)
------------------	-------

阿伊达进行曲.....	(187)
-------------	-------

雷斯庇基(意大利)

一、传记.....	(191)
-----------	-------

二、主要作品.....	(193)
-------------	-------

三、经典名曲赏析

交响诗《罗马的喷泉》.....	(194)
-----------------	-------

交响诗《罗马的松树》.....	(195)
-----------------	-------

交响诗《罗马的节日》.....	(196)
-----------------	-------

维厄当(比利时)

一、传记.....	(201)
-----------	-------

二、主要作品.....	(203)
-------------	-------

三、经典名曲赏析

d小调第四小提琴协奏曲, Op.31.....	(204)
-------------------------	-------

g小调第五小提琴协奏曲, Op.37.....	(205)
-------------------------	-------

德·法雅(西班牙)

一、传记.....	(209)
-----------	-------

二、主要作品.....	(211)
-------------	-------

三、经典名曲赏析	
爱情——魔力	(212)
交响印象《西班牙花园之夜》	(216)
芭蕾舞剧《三角帽》中的三首舞曲	(219)

勃洛赫(瑞士)

一、传记	(223)
二、主要作品	(225)
三、经典名曲赏析	
希伯来狂想曲《谢洛莫》	(226)

格里格(挪威)

一、传记	(231)
二、主要作品	(235)
三、经典名曲赏析	
《彼尔·金特》第一组曲, Op.46	(236)
《彼尔·金特》第二组曲, Op.55	(238)
《霍尔堡时代》组曲, Op.40	(241)
《西古德·乔沙法》组曲, Op.56	(243)
组曲, Op.54	(246)
e小调钢琴奏鸣曲, Op.7	(248)
a小调钢琴协奏曲, Op.16	(249)

西贝柳斯(芬兰)

一、传记	(253)
二、主要作品	(256)
三、经典名曲赏析	
e小调第一交响曲, Op.39	(257)
D大调第二交响曲, Op.43	(258)
C大调第三交响曲, Op.52	(260)
降E大调第五交响曲, Op.80	(261)
第六交响曲, Op.104	(264)
C大调第七交响曲, Op.105	(266)
交响诗《芬兰颂》, Op.26	(267)
图翁内拉的天鹅, Op.223	(268)
《忧郁》圆舞曲, Op.44	(270)
d小调小提琴协奏曲, Op.47	(271)

世界音乐圣典

THE WORLD OF CLASSICALS



肖邦

肖邦

Frederic Chopin

1810—1849

一、肖邦传记

1810年3月，波兰著名作曲家弗列德里克·肖邦出生在靠近首都华沙的热拉佐瓦沃拉一个田庄里。他的父亲是法国移民，曾积极参与波兰反对异国入侵的起义，他的爱国主义思想对肖邦产生了重要影响。肖邦从小体弱多病，似乎天生具有一种多愁善感的气质。他没有像普通孩子那样进入学校，而是在家中学习，直到13岁为止。但他从小便显示出非凡的音乐天赋，他6岁起学习钢琴，8岁即正式登台演出。同一时期，他已开始尝试作曲，写了一首钢琴曲《g小调波兰舞曲》。16岁至19岁，肖邦就读于华沙音乐学院，那时候学校的教师们已经意识到一个天才诞生了。



波兰作曲家、钢琴诗人肖邦。

肖邦的母亲出身于波兰贵族家庭，会弹钢琴，又爱唱波兰民歌，因此肖邦自幼便从母亲那里获得了波兰民间音乐的深刻印象。在中学和音乐学院期间，他还时常利用假期到波兰的许多地区旅行，仔细观察农村生活的各

方面活动，聚精会神倾听民间的曲调。在他家里许多文化界来客的生动谈话中，肖邦还接触到关于波兰的历史和文学艺术等方面的许多问题。就是这样，他从生活中亲自观察到的东西，远比他的

老师教给他的来得多；他对波兰民间音乐的美质的深切体会，对他的祖国葆有的诗意之情，就是在这样的环境之下，年复一年地深深铭印在他的意识之中的。

1830年，由于国内政治



肖邦在巴黎期间每天都在这一带散步。

局势动荡，肖邦听从他的老师和亲友的规劝，动身到国外旅行，争取在较为有利的条件下，用他的音乐为祖国服务，为祖国争得更大荣誉。但是这一去，正如他自己的悲惨预感那样，就此同他的祖国永诀了。

肖邦到维也纳后不久，便听到华沙为抗击帝俄统治的十一月起义的消息。但是维也纳当时的政治气氛对他十分不利，波兰人时时处于被排斥的境地，因此，他决定去巴黎或伦敦。当他在1831年9月途经斯图加特时，又听到华沙重又陷入俄国侵略军手里的噩耗，波兰革命失败断绝了他回国的通路，同月，肖邦到达巴黎后就住在那里定居下来。

在1830和1848年两次革

命之间的巴黎，是当时西欧文明的中心，许多国家的进步知识分子所向往的“革命圣地”，它在文学艺术方面的发展相对地说也比其他欧洲城市更为蓬勃。肖邦来到巴黎时还是刚过20岁的青年，但他的音乐演奏和教课活动很快给他打开了局面，获得了当时云集巴黎，包括李斯特和门德尔松在内的音乐家的好评。肖邦在巴黎从三十至四十年代规模宏大的音乐活动中，见识了意大利和法国歌剧的多种体裁，熟悉了意大利和法国具有高度技巧的声乐艺术，了解了当代钢琴艺术的全部成就。他同当时在巴黎的音乐家如李斯特、柏辽兹、贝里尼和梅雨尔、德国诗人海涅、法国画家德拉

同门德尔松等一起沿莱茵河区旅行演奏。到莱比锡又结识了舒曼——感受着文学艺术界进步人士的精神影响，使肖邦打开了眼界。对他的思想的成熟起着有益的作用。

1838年，肖邦同法国女作家乔治·桑同居，在乔治·桑的文艺沙龙，他还接触到更多的文艺界著名人士；但是最使他神往的却是单独同波兰朋友在一起，特别是为波兰著名诗人密茨凯维支弹奏，因为在这时候，他好像置身于遥远的祖国，音乐唤起了他的生动回忆，复活了昔日生活的情景。早在1839年间，肖邦潜伏的肺病已开始恶化，

到1847年，同乔治·桑的关系破裂，是给他的致命打击。作家和音乐史家花了很大力气探讨两人的关系，有人声称他们最初很有希望成为恋人，但实际上二人并无肉体关系。这是音乐史上最奇妙的罗曼史之一，尽管结局不尽人意。在此之后便是他一生中最阴暗的日子，生活没有保障，1848年春虽然到过英国，受到欢迎，但是他在这时的精神状态，正如他的信上所说，已经“没有任何感觉，只是拖着生活，耐心等待自己的终场”。同年11月，肖邦带着重病回到巴黎，到1849年10月17日终于在巴黎辞世。巴黎所有优秀的艺术家，都参加他的葬礼——用莫扎特的《安魂曲》和肖邦

自己的《葬礼进行曲》送他下葬。根据肖邦生前的意愿，他的一颗忠于祖国的心脏被送回华沙，葬在一所教堂里。

肖邦的创作几乎全是钢琴曲。他选择同他的天分最相接近的这一领域，通过钢琴以表现思想感情达到如此的深度。他为钢琴这一乐器所创造的各种体裁又是如此之完美和丰富，所有这些都令人感到：局限于钢琴这一领域，好像并不是一种缺陷似的。肖邦的创作大体上可以用他离开祖国的那一年作为两大时期的分界。他在1830年之前的创作，已经可以看到同波兰民间音乐的直接联系，已经形成了他自己的创作风格，但也有因袭风靡一时的偏重技巧的传统写法，这在他的两首钢琴协奏曲和变奏曲中都有不同程度的反映。在1830年之后，肖邦的创作已完全成熟，他的爱国热忱，对祖国的思念，由于希望破灭而引起的沉痛情绪，在各类作品中都有不同程度的体现，但他的爱国思想在波兰舞曲和玛祖卡舞曲中表现得尤其突出。从1838年到1845年，是肖邦作品最丰富的几年，他的最重要的作品，如几首叙事曲和奏鸣曲，最优秀的波兰舞曲和玛祖卡舞曲等，都是在这段时间写出的。肖邦是他那个时代最先进的思想的代表和喉舌，他的音乐同波兰民族解放运动紧相联系，发挥着富



1878年，肖邦的心脏被送回他的祖国，封存在石柱里永久保存。

于革命性的作用。

肖邦一生中到底写了多少“伟大”的乐曲，音乐家的看法不同，不过他们一致认为他几乎没有“坏”乐曲，他

的作品中充满了神奇、美妙、才华和力量。他打破了音乐界的一种偏见，即没能创作出相当数量管弦乐作品的人，就不能称为“天才”。

二、肖邦主要作品

管弦乐作品: e 小调第一钢琴协奏曲, Op.11 f 小调第二钢琴协奏曲, Op.21	前奏曲(共 26 首): Op.28, No.4, e 小调 No.15, 降大 调, “雨滴” 圆舞曲(共 14 首): Op.64, No.1, 降E大调, “华丽的大圆舞曲” No.2, 升c小调 波兰舞曲(共 10 首): Op.40, No.1, A 大调, “军队” Op.53, 降A大调 Op.61, 降A大调 夜曲(共 19 首): Op.9, No.3, 降E大调 Op.37, No.2, G大调	玛祖卡(共 55 首): Op.30, No.4 Op.50, No.3, 升c小调 Op.56, No.2 即兴曲 幻想即兴曲 降b小调第二钢琴奏鸣 曲, Op.35 b小调第三钢琴奏鸣曲, Op.58 升F大调船歌
钢琴作品: 沉着的行板与大波兰舞 曲 叙事曲(共 4 首): 第一号, g 小调 第三号, 降A大调 第四号, f 小调 f 小调幻想曲 练习曲(共 27 首): Op.25, No.9, 降G大调 No.11, a 小调		

三、肖邦精典名曲赏析

e 小调第一钢琴协奏曲，

Op.11

1830年，由于波兰国内局势的动荡，肖邦决定离开祖国。在为出国作准备期间，他先后写作了《f 小调协奏曲》和《e 小调协奏曲》。但由于两首曲子在出版时间上顺序相反，所以，后写的 e 小调通常被称为《第一钢琴协奏曲》，而先写的 f 小调则被列为《第二钢琴协奏曲》。

肖邦最擅长的领域是钢琴，因此他的协奏曲中钢琴仍起着主导作用，管弦乐队的作用相对削弱，这是他同古典作曲家的不同之处。

肖邦的两首协奏曲的风格并无多大区别，《e 小调协奏曲》的基本内容同《f 小调协奏曲》一样，也可以概括为爱情的叙述和对幸福的憧憬，但是这首 e 小调比后者更为成熟、技巧更华丽，效果也更完美，特别是它的第一乐章写得最为成功，音乐的形象鲜明、突出，富于色彩性的对比和交响性的动力发展。这一乐章采用古典协奏曲的双呈示部结构，乐章的庄严引子由乐队奏出，它给音乐带来一种戏剧性的气氛，在乐章中起着很重要的作用，在



乔治·桑像，她的爱情是肖邦创作灵感的重要源泉。

发展部和尾声中都可以看到它（见谱 E1）。

乐章的两个主题都富于歌唱性，只是第一主题是粗线条的，饱满有力，但也带点悲诉的因素，它一开始便由第一小提琴奏出；第二主题比较明朗、温柔，改用同名大调陈述，这样的调性关系显然也是越出常规的。

第二个呈示部开始时，钢琴独奏依然从引子主题进

入。随后依序呈现的两个主题在节奏上稍有变化，第一主题还由一些宣叙的音调作为补充，然后用练习曲式音型构成的美妙长句以连接乐章的第二主题。总的说来，这两个主题的特点相近，同样富于鲜明的民族、民间色彩，交替着幻想的沉思和热烈的激情，但其中的第二主题显然更引人注目。乐章的发展部主要发展引子主题，充满



肖邦 1846 年的画像。

毅力和生气，最后，有力的尾声也由引子主题构成。“耽于梦想，优雅、敏感、感情充沛、高尚”——舒曼为肖邦的协奏曲概括出的这些美质，在第一乐章中都有明显的体现。

《e 小调钢琴协奏曲》首演时，在第一乐章之后曾经插入一首咏叹调（独唱与合唱）的演唱，这声乐曲是当时的音乐会指挥写的，他想以此促使听者更能专心致志

地欣赏这首篇幅较长的协奏曲，并为第二乐章预先准备相应的情绪。关于第二乐章的内容，作者曾在给友人的信上这样说过：“这并不是强有力的，而是富于浪漫气息、优雅而伤感的，它意在唤起温柔的回忆，正如一个人在美妙的春日月夜，面对着宜人的景色，在他心中萌生的千百种美丽印象那样。”

第二乐章用同名大调写

成，作者称它为“浪漫曲”。乐章开始时用弦乐器带有鼻音效果的银白色音响奏出一小段引子，以奠定乐章总的气氛；紧接着出现的基本主题由钢琴奏出，情绪安详，平静，有如一首夜曲。

这两个主题纯属肖邦式的各种纤秀的装饰发展，构成了一幅月夜大自然的色彩画面，其中树叶的簌簌声、流水的潺潺声和夜莺的啼啭均隐约可辨。最后，基本主题转在乐队上再现，钢琴则以剔透的和声华彩为之伴奏，但音乐依然保持原来的歌唱性特点。

最后乐章是由两个主题组成的回旋曲，由前一乐章不间断直接转入。同《f 小调协奏曲》一样，这首终曲描绘的也是民间的欢乐舞蹈场面。乐章的第一主题采用波兰的克拉科维亚克舞曲的节奏，它的重音突出，旋律豪放，充满着勃勃生气和澎湃激情，最易令人想到民间狂欢的场面；第二主题同样雄浑有力，节奏明快，但它温暖、抒情，乐队活跃的伴奏还强调出它的俏皮的一面，从而有别于前一主题。总的形貌同《f 小调协奏曲》第一乐章的



第一主题更相接近。

这两个主题的快乐素质，结合着钢琴的华丽技巧，使这最后乐章具有节日欢腾的色调。这首协奏曲从首演以来，一直以高度的诗意和乐观的情绪吸引住听者的注意，在世界优秀协奏曲作品中，它无疑占有一席重要地位。

f 小调第二钢琴协奏曲， Op. 21

肖邦写作这首f小调协奏曲时只有19岁。他性格纤弱，从心灵到外表都是一位诗人，又是第一回疯狂地陷入情网。他像一位真正的浪漫主义者，把他爱情的梦想倾注在艺术作品中，特别是在这首协奏曲优美绝伦的第二乐章中：

“我已经找到我忠实而诚挚地崇拜着的意中人——可能对我说来是不幸。六个月过去了，可我却还从未与这位我每夜在梦中见到的人交谈过一个字——她就是当我写作协奏曲的柔板乐章时出现在我脑海中的。”

这时候肖邦暗恋的对象是音乐学院学声乐的女同学康斯坦莎·格拉德科夫斯卡。

肖邦几乎一写完这首协

奏曲，就在一场公开的音乐会上演奏它，这就是1830年3月17日他在华沙的首演。在那个时候，一首协奏曲从头演到底对于大多数听众来说过于严肃紧张，所以常常在各乐章之间插入一段歌剧咏叹调或者轻松的音乐。这一次，在第一乐章后面演奏了一首圆号的嬉游曲，即使这样，听众显然还是难以接受的：

“我的协奏曲第一快板乐章(大多数人是难以理解的)受到了喝采，但是我相信这是因为人们想表示他们听得懂，知道如何欣赏严肃音乐。各国都有够多的人喜欢充当行家！柔板和回旋曲乐章产生了很强烈的效果：弹完这两乐章后，掌声和喝采声是真正出自他们内心的。”

第一乐章 开始基本按照古典传统，用了大段的乐队引子来呈示几个重要的主题。其中第一个也是最重要的主题见谱E2。这个主题在钢琴进入时又一次出现，并且作为这个乐章的中间展开部的主要素材。

钢琴一进来，乐队就退居伴奏地位。肖邦擅长的乐器是钢琴：在乐队的运用上



肖邦父母的画像。

他从未感到非常自如。乐队在这里的作用，就像在许多早期浪漫派的协奏曲中那样，只是慎重地陪衬着独奏者。

第二乐章 正是在这一乐章中，肖邦梦想着他的意中人康斯坦莎·格拉德科夫斯卡。这个美妙的夜曲般的乐章看来是受到意大利美声唱法的启发。肖邦在聆听歌



剧和音乐会时对此赞叹不已，并且就在他创作这两首钢琴协奏曲期间的书信中，以极大的热情描述了这些演出。他用惊人的手法让钢琴在声乐风格的范围里歌唱，变化的幅度从下面这样的简单小曲直到最精致的绚丽飞翔的花腔变奏。

这一乐章的中段是感情炽热的歌剧宣叙调风格的摹仿，与弦乐震音颤抖的背景浑然一体。开头旋律素材再

现时上升到感情的高峰。乐队沉思般的后奏结束在流连徘徊的钢琴琶音中，仿佛诗人作曲家不忍离开他的梦境。

“在第二协奏曲的柔和乐章中有惊人宏伟的乐句，”李斯特写道，“对于这样的乐句他表示了明显的偏爱，他喜欢经常重复它们……。整首乐曲是近乎理想的至善尽美；它所表达的意境有时光芒四射，有时充满柔情的忧伤。”

第三乐章 标着“纯朴优雅”的末乐章像水晶般清澈透亮，旋律则隐隐约约地有难以捉摸的波兰玛祖卡舞的节奏。这里几乎没有肖邦晚期的那种旋律上与和声上的深奥之处，但是它那质朴的感染力却是无法抗拒的。安东·鲁宾什坦后来在谈到《小调协奏曲》的作者时说：“肖邦是弹钢琴的吟游诗人，是钢琴的精神，钢琴的灵魂。”

降b小调第二钢琴奏鸣曲，Op.35

肖邦共作有两首著名的钢琴奏鸣曲，分别是降b小调和b小调。这两首作品分别列为作品35号和58号，都是爱情滋润的产物。在写作这两部作品时，肖邦正同他倾心爱慕的法国女作家乔治·桑恋爱，她的抚慰使他的创作灵感如泉水般喷涌出来。

关于作品35号，肖邦在给友人冯达纳的信中曾经提到：“我在此地，正在为降b小调的奏鸣曲而创作，预定在曲中加入你所知道的那首送葬进行曲。先有快板乐章，接着是降e小调的诙谐曲，然后是进行曲，最后是三页短小的终曲。”在信中可以看出，肖邦的创作意图是来自1837年创作的送葬进行曲，这首送葬进行曲是肖邦失去祖国后对祖国的哀悼。我们可以将奏鸣曲视为是送葬进行曲的扩大。

第一乐章 极缓板，快一倍，降b小调，2/2拍，奏



肖邦去世前使用的钢琴。